

<<身体艺术手册>>

图书基本信息

书名：<<身体艺术手册>>

13位ISBN编号：9787802258716

10位ISBN编号：7802258715

出版时间：2010-3

出版时间：新星出版社

作者：王庭玫

页数：283

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<身体艺术手册>>

内容概要

它是一部身体文化的图像手册。
我们从中不仅可以读到美术史，也能欣赏到身体之美。
本书从西方美术发展史上的裸体绘画和雕刻中，精选出重要的裸体艺术名作300多件，依据不同的主题、内涵与表现风格编排，配上相关的“身体”艺术论述，让我们通过文字与图像，阅读欣赏裸体之美。

<<身体艺术手册>>

书籍目录

刻画身体之美 美术史上的裸体意象 躺姿裸体绘画 理想的裸体绘画 拘束的裸体 肉感的裸体绘画 热情与苍白的裸体画 梦与象征的裸体画 现代的裸体绘画与雕刻 西方的裸体艺术名作选辑 现代艺术家笔下的裸体 裸体素描关于身体的多元论述

章节摘录

插图：裸体模特儿写生绘画在美术教育中使用模特儿来培养造型能力，是人们在长期的艺术创作中摸索出来的宝贵经验。

“模特儿”这个词是西语“Model”的音译，作为文艺术语，它有两个含义：一是泛指文艺创作参照的客观对象；另一含义是专指绘画和雕塑中用来做基本训练的人物。

几千年的人类艺术发展史告诉我们，获得绘画和雕塑的基本功夫，训练观察和表现人的能力，可以有各种各样的途径和方法，而其中直接画人、画裸体模特儿是必须的、不可缺少的途径和方法之一。

近代美术训练中使用模特儿的方法，是从欧洲文艺复兴时期开始逐渐形成的。

把画人体模特儿作为教学训练，始于意大利的波隆纳美术学院，约在16世纪70年代。

至于文艺复兴时期在美术创作中参照人体模特儿，则在15世纪即已开始。

欧洲美术家们选用模特儿，深入研究人体，不仅推动了美术教育的发展，提高了艺术表现力，促进了美术的繁荣，而且还推行了人文主义和人道主义的思想意识，普及了，人体科学知识。

石膏像可不可以代替模特儿？

一件好的石膏像可以起到艺术模板的作用，帮助人们领悟把生活变成艺术的原理，理解和学习应用提炼和概括的艺术手法。

画静止的石膏像也是为画真人做准备的。

石膏像之所以不能代替模特儿，不只是因为时代和生活方式的变化会对人体的发展发生一定的影响，现代人和古代人不一样，现代的中国人和古代的外国人更不一样，我们要表现现代人，必须直接研究现代的人体；而且，还因为人体所包含的内在活力、体现的丰富的思想感情，以及具体性和微妙的变化，都是任何石膏像所不及的。

同样，临摹也不能代替模特儿。

历史上的优秀画家们对前人遗产的学习和研究的重视，往往是用临摹的方法揣摩和探究前人的表现手法。

临摹无疑是美术家训练基本功夫的一种辅助手段，但是，如果把临摹的作用夸大到不适当的地步，也是错误的。

前人的好作品是他们在彼时彼地对生活观察和体验的结果，它们在内容和形式技巧上可供我们借鉴，给我们以启示，它们却不能代替我们对现实生活中真人的观察和研究。

画模特儿具有直接的、现实的品格，临摹却不具有这种品格。

我国古代画论中把“师造化”、“师法自然”（在这里，“自然”应作“客观世界”解）放在第一位，把“师古人”——临摹和学习前人放在第二位。

达·芬奇把临摹自然比喻为“到源泉中汲水”，而把临摹别人比喻为“从水壶里取水喝”。

徐悲鸿认为“师法造化”犹如使用电灯，没有创造性的临摹则像是点蜡烛。

这些主张独创性的艺术创造，防止落入古人窠臼的论述，是十分有道理的。

速写与人体素描练习速写是美术家不可缺少的基本功夫，是收集素材、记录生活中生动形象和场面的重要手段。

速写和人体素描不相互对立、相互排斥，而是相互联系又各有特色的表现手段，是彼此不能代替的训练方法。

速写之所以不能代替人体素描，原因有二：第一，速写主要是锻炼人们捕捉对象瞬间的动势、神态，仅仅画速写，不能获得人体造型的全面知识；第二，事实上要画好速写，必须要有比较扎实的人体知识；否则，速写也很难画得准确。

法国雕刻家罗丹为大作家雨果雕像，雨果只答应给他做半小时的模特儿。

罗丹因为有坚厚的素描功夫，用铅笔和泥塑迅速而准确地记录了雨果的特征，这为做好雨果的雕像打好了基础。

速写和人体素描，应该是相互补充、相得益彰的。

人体画的功能一幅好的人体素描，虽然用单色处理形象，但它是绘画的一种。

事实上，它具有的丰富表现力和生动活泼的创造性，不亚于其他一切绘画形式。

<<身体艺术手册>>

我们说人体素描是科学的，是必须的基本功夫，不仅是因为它可以使人们获得人体解剖学和透视学的知识，而且还在于它能培养画者的意志、毅力和心手相应的观察、表现力。

在画一张人体素描中，要解决主与次、明与暗、虚与实、局部与整体、形似与神似、忠实于对象与发挥主观创造性等的关系。

这些关系的解决，有助于画者掌握辨别力，获得一个艺术家必须具备的审察精微、把握全局和提炼、取舍的艺术概括能力。

米开朗琪罗认为，素描功夫的深浅，对一个美术家的成败有直接的影响。

艺术理论家瓦萨利发挥了米开朗琪罗的思想，说素描是一切造型艺术的基础。

楚加里则指出，素描是表现思想的艺术样式。

一幅好的人体素描，是不可能不或多或少地达到一定的社会理想和给人以审美享受的。

英美的人体写生课程不管现代绘画演变到什么面貌，人体绘画仍然在欧洲和美国的艺术学院中受到重视。

美国的宾州艺术学院、波士顿麻省艺术大学、明尼阿波里斯艺术学院等，都依然教授人体写生课程。

纽约艺术学生联盟的教学，一直都以人体画为重点，课堂上的模特儿由学生自愿担任，有女模特儿，也有男模特儿。

他们常用很大的纸张作画，画面几乎与实际模特儿一样大。

这种素描的基本训练，对学生的绘画能力，尤其是对物象描绘的能力有极大的帮助。

很多美国著名的现代画家，都在纽约艺术学生联盟上过课，包括抽象大师帕洛克在内。

在伦敦的艺术学院中，传统的人体写生课程，一直没有偏废，他们雇用的模特儿，有年轻的女性，也有年老的妇人，画室的气氛仍然保持着19世纪的传统风格。

建立民族气派的人体写生体系国内艺术界画模特儿的方法，是民国初年从外国引进来的。

只是我们不要忘记，我们自己有辉煌的遗产，我国古代优秀的民间匠师和美术家创造了世界上独树一帜的绘画和雕刻艺术。

他们同样地把自然科学的成果应用于艺术表现，建立了自成一体的美术表现体系。

我国早期的人物画和人体雕塑十分发达，造型技巧达到了炉火纯青的境地。

对于我国古代美术家掌握人体基本功夫的科学经验，还有待于我们去探讨。

又如，怎样把欧洲画人体素描的方法进一步和我国民族传统的写生方法结合起来、糅成一体，进而创造出有民族气派的人体写生体系，也是值得我们探讨的问题。

媒体关注与评论

我不要人们注意色彩，我要的是一种“生命的色彩”。

——卢西恩·弗洛伊德尽管少女们确乎是这样公开地赤身裸体，却绝感不到有什么不正当的地方，这一切的运动都充满嬉戏之情，并没有任何的春情或者淫荡。

——普鲁塔克希腊人这种特有的风气产生了特殊的观念。

在他们眼中，理想的人物不是善于思索的头脑或者感觉敏锐的心灵，而是血统好、发育好、比例匀称、身手矫健、擅长各种运动的裸体。

——罗丹理想的交流并不是跨越身体的媒介去触摸他人的灵魂，而是跨越灵魂的媒介去触摸他人的身体。

——彼德斯

<<身体艺术手册>>

编辑推荐

《身体艺术手册:美术史上的裸体意向与身体之美》：一部古希腊至现代的西方裸体艺术史。三百多件裸体艺术名家名作，二十一篇裸体艺术多元论述。西方美术史上的裸体艺术故事，黑田清辉的裸体画风波，人体画的功能，躺姿、理性、拘束、肉感、热情与苍白、梦与象征的裸体画，现代艺术家笔下的裸体，英美的人体写生课程。站立、运动、躺卧，裸体之美千姿百态……让我们透过文字与图像，阅读欣赏裸体之美……

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>