

手的动态

手的动态

手的动态

手的动态

手的动态

手的动态

手的动态

〔美〕伯恩·霍加思著
张健生译

手的动态

〔美〕伯恩·霍加思著
张健生译

人民美術出版社

手的动态

著者：〔美〕伯恩·霍加思

译者：张健生

出版者：人民美术出版社
北京北总布胡同32号

责任编辑：平野

装帧设计：曹洁

印刷者：板桥印刷厂

发行者：新华书店北京发行所

1984年2月第一版 第二次印刷

书号：8027.7390 定价：0.46元

DRAWING DYNAMIC HANDS

BY BURNE HOGARTH

WATSON- GUPTILL PUBLICATIONS/ NEW YORK

PITMAN PUBLISHING/ LONDON

目 录

引 言	1 — 3
1. 组织和结构	4 — 17
2. 比例和尺寸	18 — 33
3. 解剖和结构	34 — 45
4. 解剖界线和外表受力	46 — 57
5. 动作、功能和运动范围	58 — 75
6. 透视缩短现象	76 — 87
7. 创造手的动作	88 — 95
8. 手是一种工具	96 — 107
9. 思想交流和手势	108 — 115
10. 年 龄	116 — 127
11. 手的表现和运用	128 — 135

引言

想要做画家必须首先学习素描，这是一个传统的说法。任何一个曾经打算成为画家的人（他曾在美术的道路上蹒跚地迈出了头几步）都是从绘画的愿望开始的。对绘画的热爱使得所有那些处于萌芽状态的信心得以确立。并且，在以后的全部努力中，只要始终有旺盛的创作激情，强烈的绘画欲望就不会衰竭。

在我们中间，那些致力于搞观赏艺术的人都还记得我们受到的第一次正式训练。当我们初次进入美术教室时（不论我们打算学习油画还是雕塑，或是学习插图还是制图）我们都知道首先要学习的是素描。我们在美术上的首次尝试是从素描课开始的。我们清楚地知道，素描是观赏画的基础，并且是整个美术生涯的核心。

可以断言，没有一个培养画家的体制不教素描——的确不会贸然地制定一份没有素描课的课程

表。否则，形象化表现的能力就会失去倚仗。并且，如果有理由检查一个学生的画夹，以便对他的成绩和潜在的才能作出评价时，素描的水平便是最可靠的佐证。

按理说，学习素描是指画人物而言。假如我们说：“这是位画家，他会素描。”我们的意思是说这个画家会画人物。而现在出现了一个极其细微的区别。在世界上属于人物流派的画家，哪些人是最卓越的，哪些人堪称是第一流的——我们怎样才能分辨出来呢？谁能够权威地、逼真地画出人体组成中最难表现的部分：人类的手，谁就是出类拔萃的画家；并且，看一个画家是否有造诣，往往看他是否能够画手。

在马萨乔的《失乐园》中，手和内容的表现形式耐人寻味；格吕内瓦尔德在《耶稣遇难》中用手表现了痛苦；波提切利的《三王来拜》给人们留下了仁慈而宽厚的印象；而丢勒用《祈祷的手》表现的质朴和虔诚则达到了登峰造极的境地。

在芬奇、米开朗基罗、格列柯、鲁本斯、委拉斯凯兹、卡拉瓦乔、伦勃朗……的作品中，人物和手在表现形式上协调一致，完美无缺，对这一点谁

能持异议呢？

处在这样的时代，我们是否要信守人物的标准和人手的尺度呢？马蒂斯、罗奥、勃拉克和毕加索在画人物的基础上对美术作出了创造性的贡献，对于他们的成就，还有人表示怀疑吗？罗丹在苦难的《加莱义民》或是在沉思的《思想者》中若不是用手来表现主题，那我们怎么能够懂得他的含义呢？

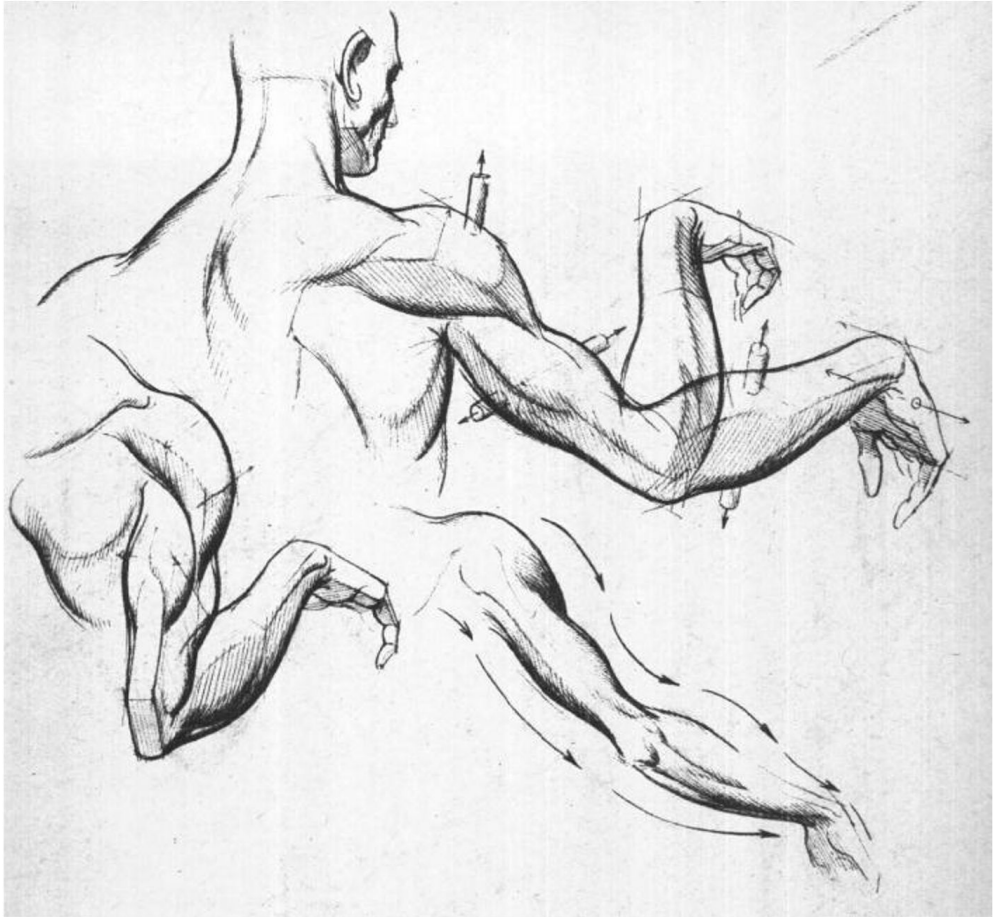
我们不妨大胆地探讨一下这最后一种见解。在世界上的全部艺术中，那些最富于感染力、极其生动的表情无一不是围绕着手。从最早的奥列尼亚克猎人的手到埃及的法老陛下，是手给我们讲述了历史。建立了世界上第一个民主政体的英雄，哈尔默蒂乌斯和阿利斯多吉顿的塑像正是用手喊出了对暴政的反抗，并且宣布了斗争的胜利。米开朗基罗在西斯廷礼拜堂的拱顶壁画中，让亚当的手接受了生命的火种。在切利尼的《柏修斯》中，美杜莎那令人毛骨悚然的头高高地擎在手上。波伦尼亚的《麦丘利》用手把我们的想象引入长空。

手，正如罗丹向我们所展现的，是人类的另一个自我，《上帝之手》。但是，画家，另一个造物主，也是用手，在塑造手的同时，创造了他自己。

1

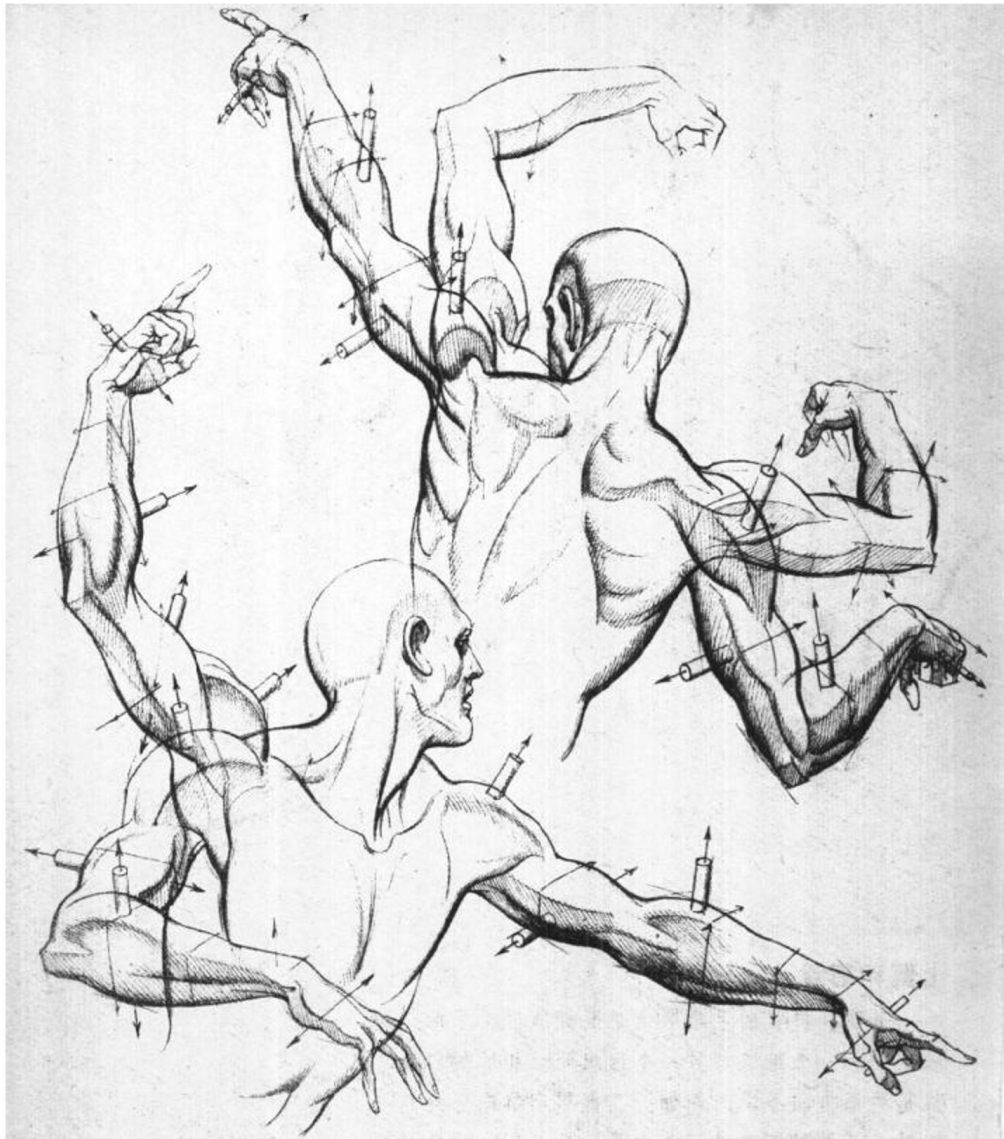
组织和结构

手不是一个平放的、缺乏立体感的两维形体。它是身体的一部分，是有生命的立体，充满了活力并且复杂，其组织和结构的各个部分都是互相关联的。在本章中，我们将从空间和深度的各个角度对手进行观察，注意它的曲线和起伏的规律，并且对各个部分的粗细、大小、形状和肌肉群以及它们与整体之间的关系进行研究。

上臂和前臂

上臂和前臂的主要肌肉群很好地说明了对照的理论——一个组织与另一个组织处于相反的位置，或是运动方向不同，例如：肩部肌肉群向上隆起，而肱二头肌和肱三头肌是向前、后突出；前臂肌群的方向与肩部相同，仍然是上、下方向的，但却与手的水平角度形成对照。上图表示的是手臂的回收和伸展，而左下图强调的是组织的平面。观察右下图相互对照的肌群如何使整个伸展的手臂产生了起伏不平的波浪般谐合的波谷。

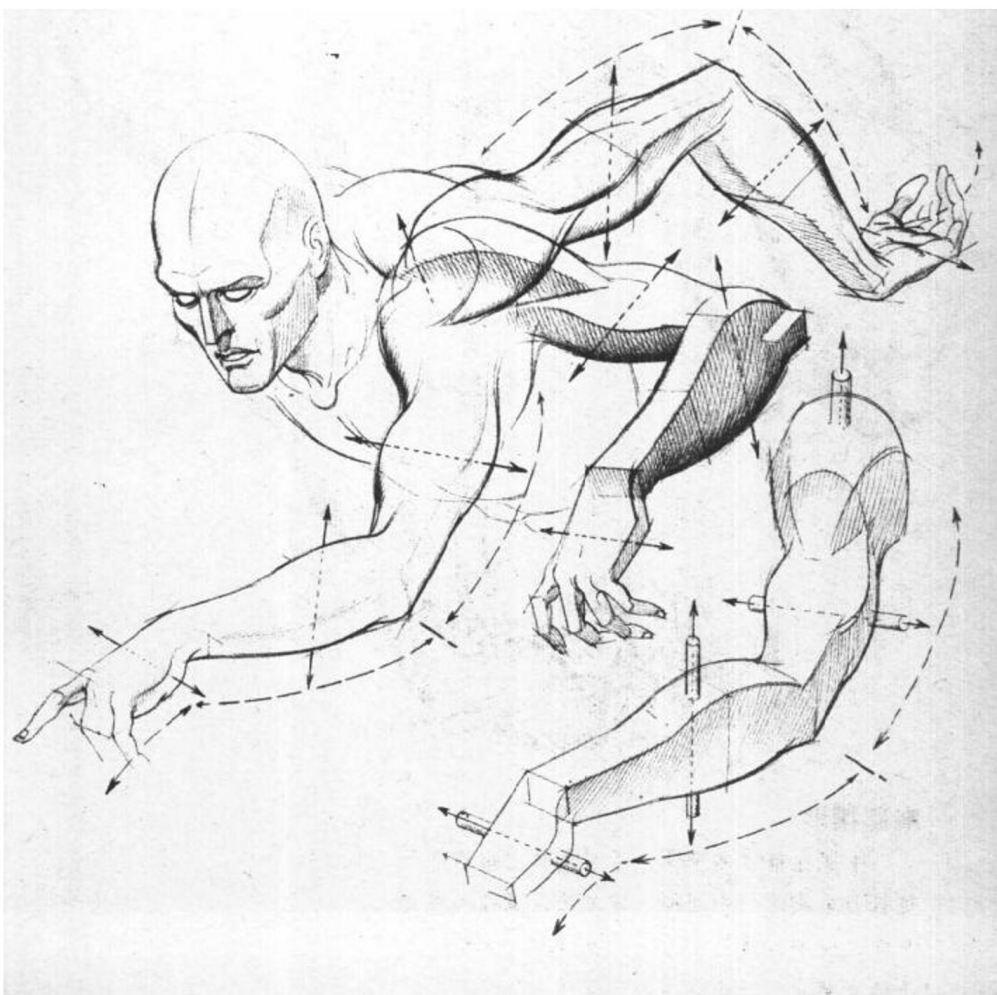

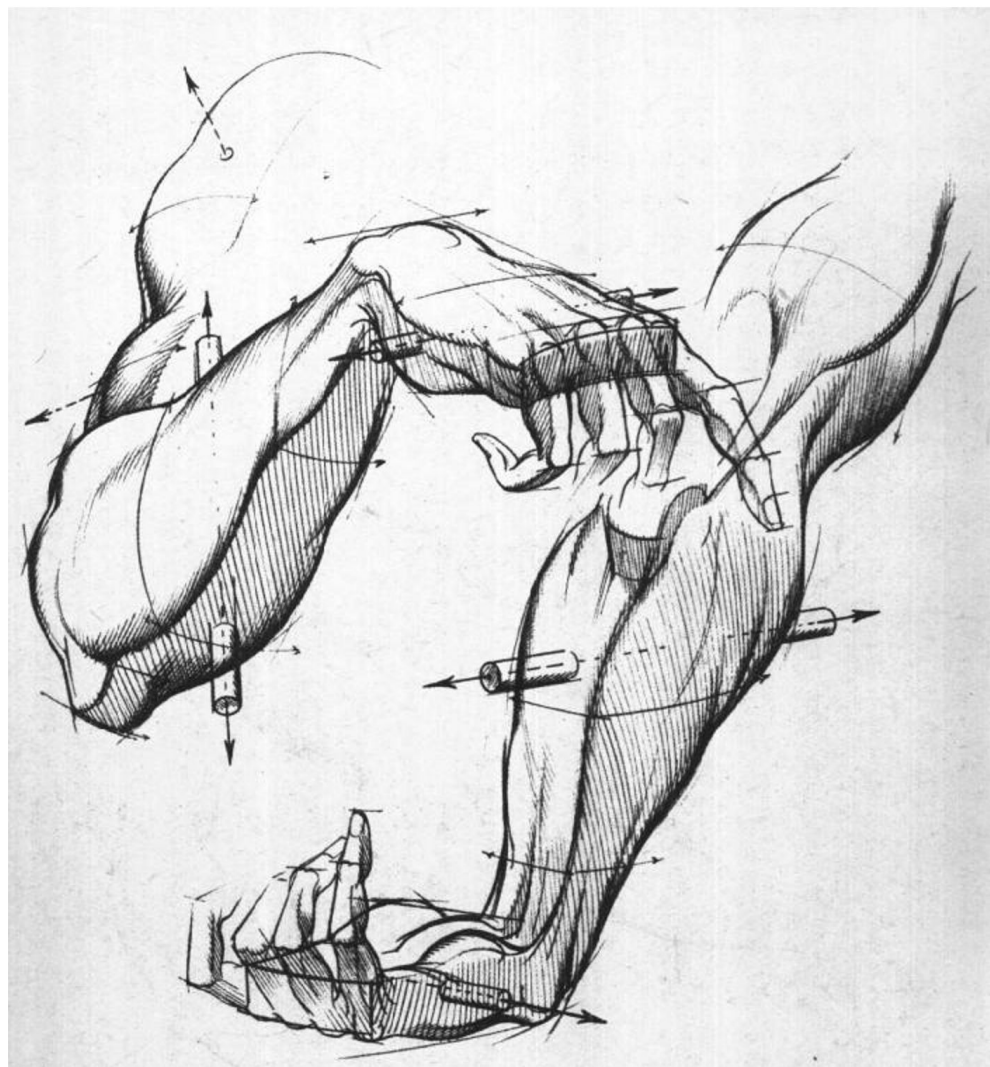
肌群对照

这两幅图表现的仍然是由相互对照的肌群（箭头表示肌肉方向）产生的匀称的起伏。注意在上臂和前臂的连续变换的运动中，前臂总是向上腕提起。随着手的自然弯屈，手掌形成一个利落的下斜坡。

臂下曲线

将手臂提起伸向前方时，臂下侧就形成一条曲线。这条曲线从腋窝到臂肘，再从臂肘到手腕。无论整个手臂的姿势如何变化，这条曲线也决不改变。在图的右侧，手臂向后面摆去，臂肘高高抬起。即使是这样，臂下侧仍然保持着两条曲线。在前臂端，手掌断然改变了运动的方向，从而将前臂曲线中断。

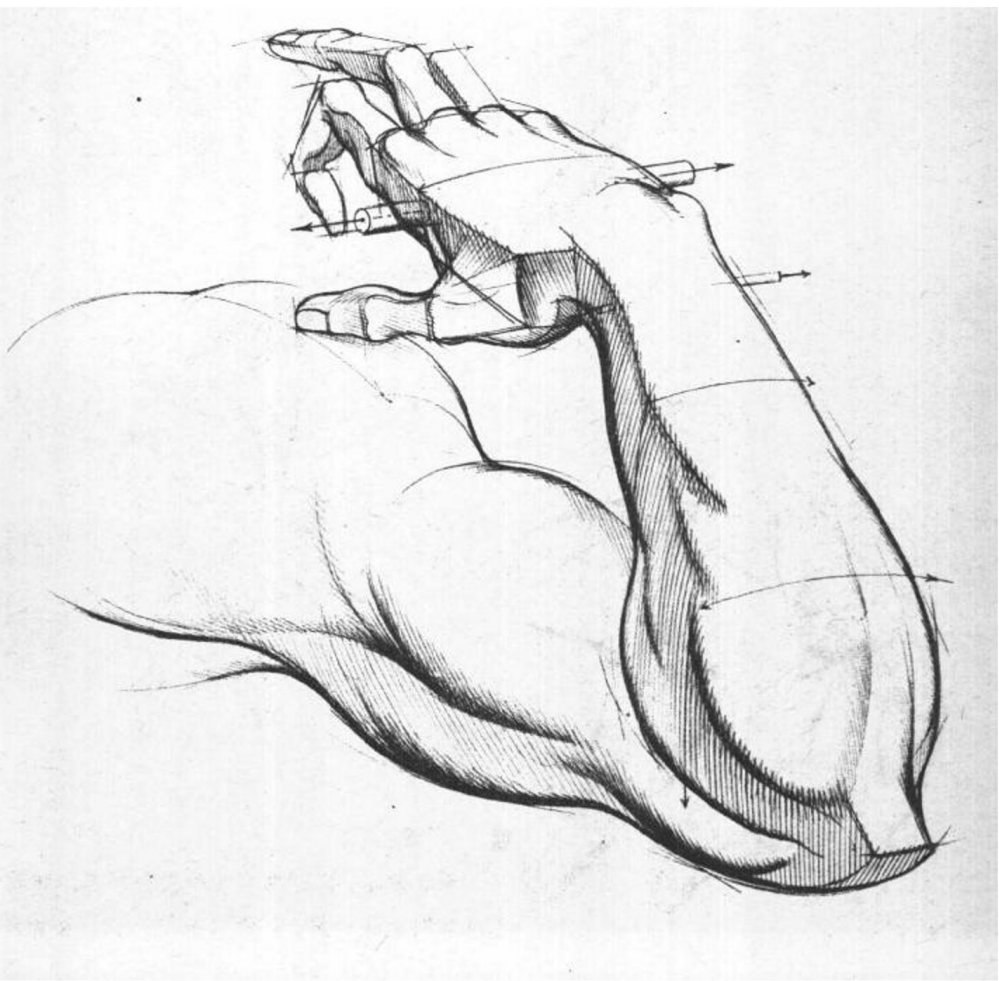

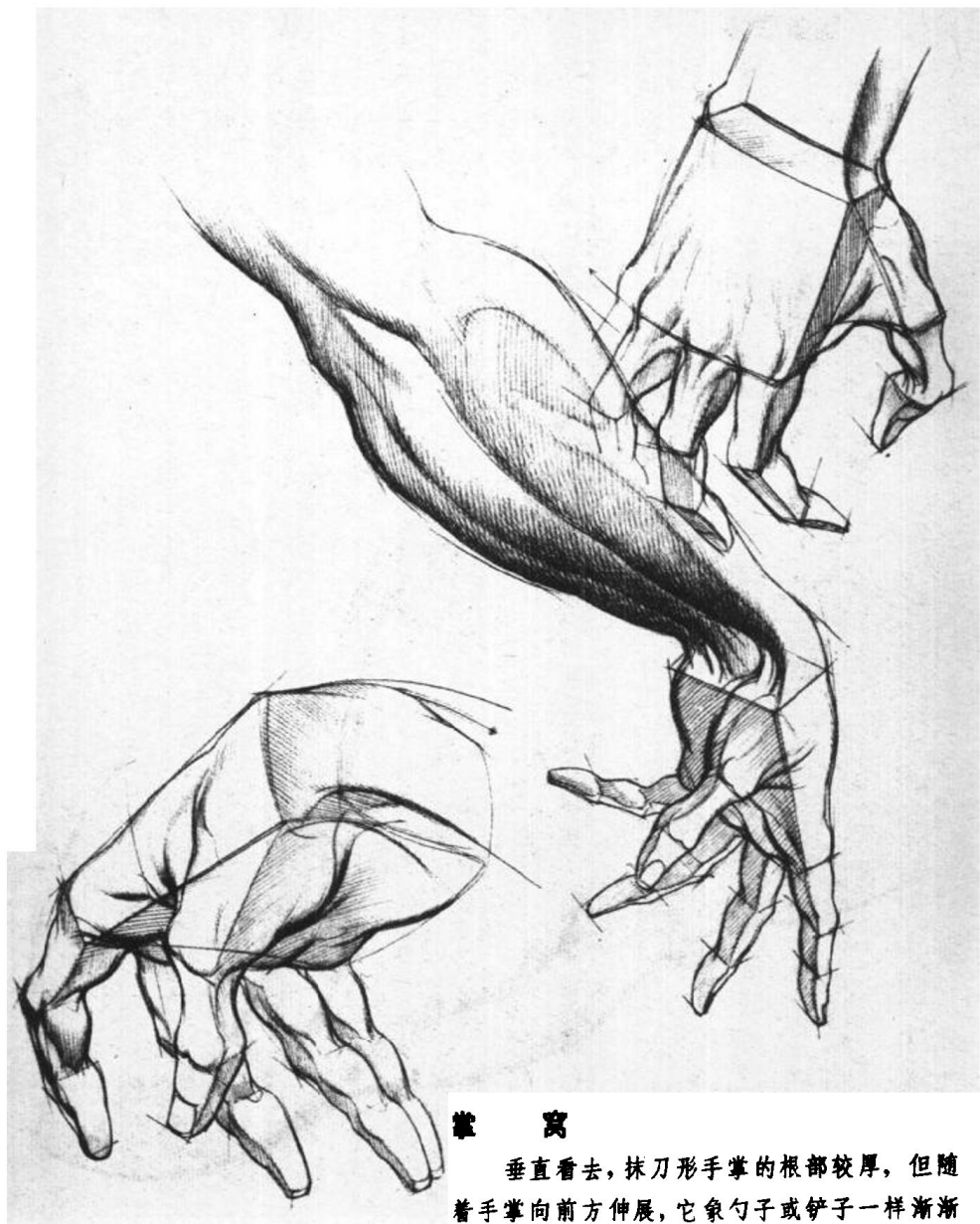
掌部楔形

手腕在前臂端变薄，手掌象抹刀般探出，这抹刀呈楔形，中间厚，前端窄，掌指关节就长在这较窄的抹刀头上。这个掌部楔形对于手上的全部次要结构来说是主导组织。

腕掌联接

这是前臂屈收后手和前臂的后视图，这时看到的是掌部楔形的顶侧（背面）。手腕呈锥形而扁平，与舒展的手掌相联接，并且不管手臂如何转动，这两个组织之间都始终保持着不变的关系。注意在屈肘时，前臂上举并且向里收拢。这样，拇指能触到肩部肌肉团（三角肌）的大约中点位置。假使上臂垂直上举，拇指就会抵达三角肌的深窝。

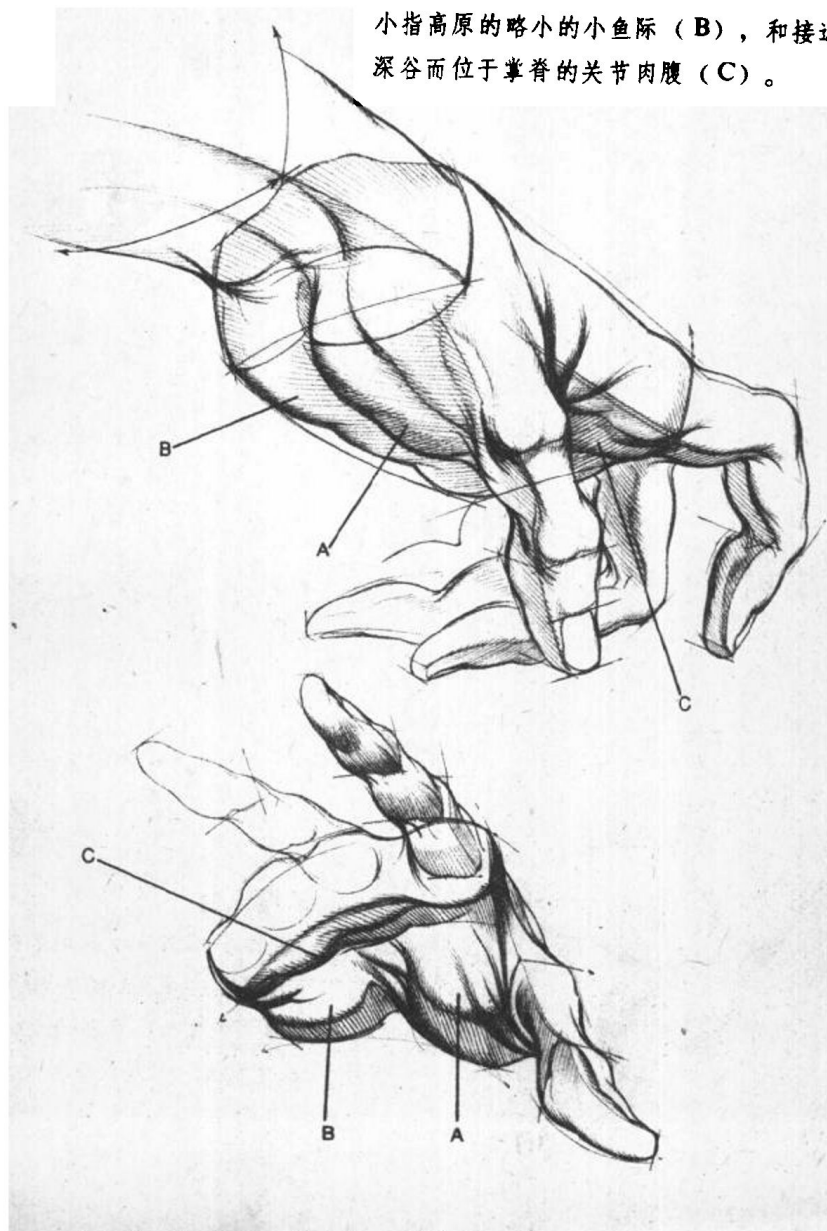

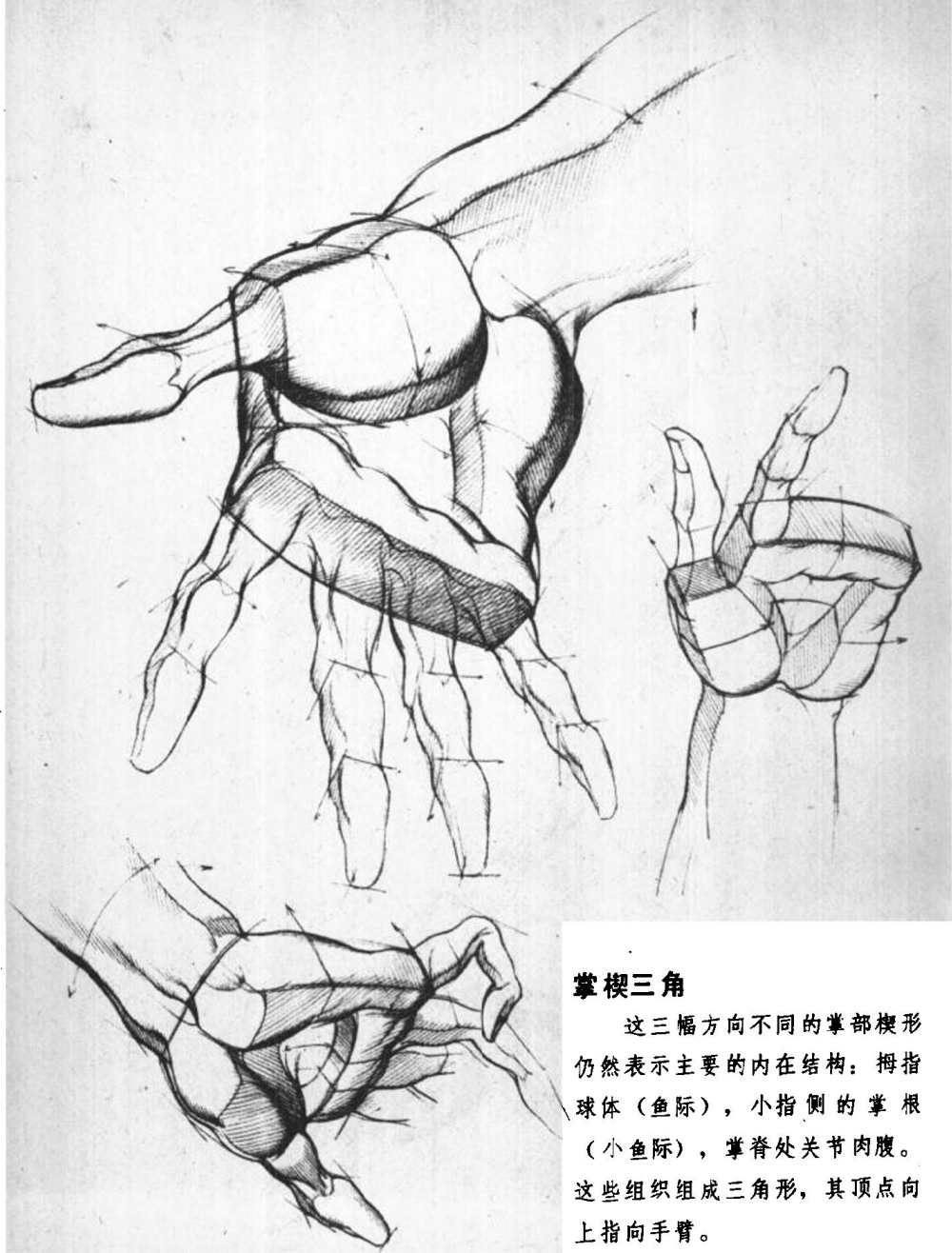
掌 窝

垂直看去，抹刀形手掌的根部较厚，但随着手掌向前方伸展，它象勺子或铲子一样渐渐变薄。掌侧低凹如拱形，背侧亦略呈圆形，但远比掌侧平展。

掌部结构

深深凹入的掌下平面由三个主要结构组成：位于拇指指底的肥硕的鱼际（A），位于小指高原的略小的小鱼际（B），和接近掌中深谷而位于掌脊的关节肉腹（C）。

掌楔三角

这三幅方向不同的掌部楔形仍然表示主要的内在结构：拇指球体（鱼际），小指侧的掌根（小鱼际），掌脊处关节肉腹。这些组织组成三角形，其顶点向上指向手臂。