

中国青年出版社

向大师学绘画

Anatomy Lessons
from the
Great Masters

艺用解剖

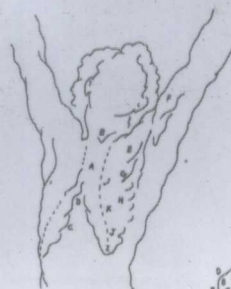
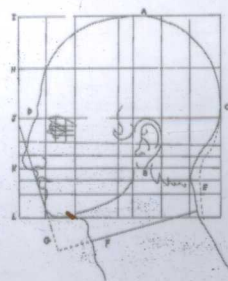
张敢译

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

[美] 特伦斯·科伊尔

ROBERT BEVERLY HALE

TERENCE COYLE

(京)新登字083号

责任编辑：许欣

装帧设计：吕敬人

北京市版权局著作权合同登记章

图字01-1997-0543号

图书在版编目(CIP)数据

向大师学绘画·艺用解剖 / [美] 罗伯特·贝弗利·黑尔、特伦斯·科伊尔; 张敢译. -北京: 中国青年出版社, 1998.3

ISBN 7-5006-2809-9

I.向…

II.①黑…②科…③张…

III.①绘画理论-普及读物②艺用解剖学

IV.J20

中国版本图书馆CIP数据核字(97)第28333号

Copyright © 1977 by Watson-Guption Publications

First published 1977 in the United States and Canada by Watson-Guption Publications, a division of Billboard Publications, Inc.

1515 Broadway, New York, New York 10036

中国青年出版社出版 发行

社址：北京东四十二条21号

邮政编码：100708

印刷：山东新华印刷厂德州厂

889 × 1194 1 / 16 16 印张

1998年3月北京第1版 1998年3月山东第1次印刷

印数：1-5000册

定价：40.00元

中国青年出版社

向大师学绘画

Anatomy Lessons
from the
Great Masters

艺用解剖

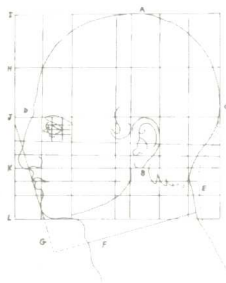
张敢译

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

[美] 特伦斯·科伊尔

ROBERT BEVERLY HALE

TERENCE COYLE

罗伯特·贝弗利·黑尔是美国著名美术教育家。

《向大师学绘画·艺用解剖》是罗伯特·贝弗利·黑尔
编写的教材。这本书在美国产生了广泛的影响。

中国青年出版社独家购买了本书在中国的出版权。

本书以近百幅西方美术大师的作品为例，

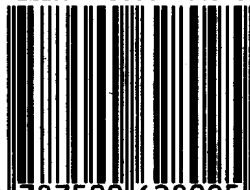
翔实而生动地讲授艺用人体解剖学。

本书有很高的学术价值，又通俗易懂，是艺术院校学生、美术爱好
者的教材，是艺术院校教师教学的工具书。

封面设计
吕敬人
责任编辑
许欣

ISBN 7-5006-2809-9

9 787500 628095 >

ISBN 7-5006-2809-9/J·247

定价：40.00元

向大师学绘画

艺用解剖

罗伯特·贝弗利·黑尔

大都会艺术博物馆荣誉馆长

纽约艺术学生联盟素描和艺用解剖学导师

宾夕法尼亚美术学院艺用解剖学导师

特伦斯·科伊尔

纽约艺术学生联盟素描和绘画讲师

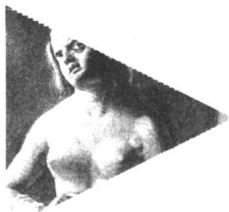
张 敢 译

中国青年出版社

RB63/17

目录

导言
序言

第一章 胸廓

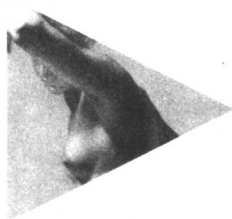
- 脊柱上的界标 12
- 胸廓—正面 14
- 胸廓—背面 16
- 胸廓—侧面 18
- 腹外斜肌 20
- 腹直肌 22
- 背部与肩部肌肉 24
- 男性的胸大肌 26
- 女性的胸大肌 28

第二章 骨盆与大腿

- 结构点—正面 32
- 结构点—背面 34
- 结构点—侧面 36
- 肌肉—正面 38
- 肌肉—背面 40
- 肌肉—内侧面 42
- 臀大肌 44

- 臀中肌 46
- 阔筋膜张肌 48
- 缝匠肌 50
- 股四头肌 52
- 内收肌 54
- 腿筋 56

第三章 膝部与小腿

- 膝部—正面 60
- 膝部—背面 62
- 膝部—外侧面 64
- 膝部—内侧面 66
- 小腿—正面 68
- 小腿—背面 70
- 小腿—外侧面 72
- 小腿—内侧面 74
- 弯曲的小腿—外侧面 76
- 弯曲的小腿—内侧面 78

第四章 足部

- 结构点—外侧面 82
- 结构点—内侧面 84

- 结构点—足背 86
- 结构点—脚底 88
- 肌肉—外侧面 90
- 肌肉—内侧面 92
- 肌肉—上表面 94
- 伸展与内收 96
- 弯曲与外展 98

第五章 肩部

- 锁骨 102
- 肩胛骨 104
- 斜方肌 106
- 菱形肌 108
- 冈下肌 110
- 大圆肌 112
- 背阔肌 114
- 胸大肌 116
- 三角肌 118
- 界标—正面 120
- 界标—背面 122
- 胸锁关节—上提与下降 124
- 胸锁关节—向前与向后 126
- 肩锁关节—向前与向后 128
- 肩锁关节—向上与向下 130

第六章 手臂

- 腋窝—弯曲的手臂 134
- 腋窝—垂直抬高的手臂 136
- 肱二头肌—正面 138
- 肱二头肌—外侧面 140
- 弯曲 142
- 肱三头肌—背面 144
- 肱三头肌—外侧面与内侧面 146
- 伸展 148
- 前臂—正面 150
- 前臂—背面 152
- 前臂—外侧面 154
- 前臂—内侧面 156
- 旋前 158
- 旋后 160
- 半旋前 162
- 用力的旋前 164

第七章 手部

- 肌肉与骨骼的界标—正面 168
- 肌肉与骨骼的界标—背面 170
- 肌肉与骨骼的界标—内侧面 172
- 伸展 174

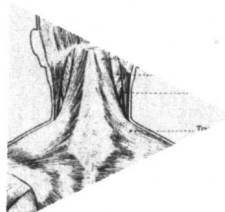
内收 176

外展 178

第八章 颈部与头部

- 颈部—正面 182
- 颈部—背面 184
- 颈部—外侧面 186
- 颈部—伸展 188
- 颈部—弯曲 190
- 颈部—转动 192
- 颈部—侧面倾斜 194
- 头部构造 196
- 头部—正面 198
- 头部—侧面 200
- 眼睛 202
- 鼻子 204
- 嘴巴 206
- 耳朵 208
- 表情：兴奋至发笑 210
- 表情：轻蔑至憎恶 212
- 表情：注意至恐惧 214
- 表情：沉思至悲伤 216
- 表情：挑战至狂怒 218
- 比例 220

第九章 解剖参考图谱

- 图1：头骨 224
- 图2：头骨 225
- 图3：躯干骨骼 226
- 图4：躯干骨骼 227
- 图5：躯干骨骼 228
- 图6：脊柱 229
- 图7：骨盆 230
- 图8：上肢骨骼 231
- 图9：上肢骨骼 232
- 图10：下肢骨骼 233
- 图11：下肢骨骼 234
- 图12：下肢骨骼 235
- 图13：脚部骨骼 236
- 图14：头部肌肉 237
- 图15：头部肌肉 238
- 图16：颈部肌肉 238
- 图17：背部的躯干与颈部肌肉 240
- 图18：背部的躯干与颈部肌肉 241
- 图19：躯干与头部肌肉 242
- 图20：躯干与头部肌肉 243
- 图21：躯干与头部肌肉 244
- 图22：上肢肌肉 245
- 图23：上肢肌肉 246
- 图24：上肢肌肉 247
- 图25：上肢肌肉 248
- 图26：下肢肌肉 249
- 图27：下肢肌肉 250
- 图28：下肢肌肉 251
- 图29：下肢肌肉 252
- 图30：脚部肌肉 253

我在写作《向大师学绘画·基础素描》一书时，力求向外行和初学者们（其实，他们是一回事）阐明，一件一流素描的创作既需要有丰富的知识，又需要进行大量的练习和具有持之以恒的决心。我还向他们指出，技巧是必不可少的然而并不神秘，因为它们已经被历史上一些天才的头脑经过长期的摸索创造了出来。我力求说明在一件优秀的素描作品里包含了一种对于技巧和惯例的理解，而这些技巧和惯例又是相互依存的。此外，我还指出这些要素会永恒地呈现在所有一流艺术家的作品里，尽管它们在一些外行人眼里并不明晰，因为很显然，要想让这些特征毫无困难地被辨别出来必须经过大量的素描方面的实践。最后，我希望学生们在经过一定数量练习之后，这些大师的素描能够成为他们最为优秀的教师，耐心地为他们解答所有问题。当然，这要看学生们是否能够在富于创造性的好奇心的驱使下提出问题。

然而，《向大师学绘画·基础素描》一书，限于篇幅而未能收录所有必需的关于解剖学的资料。所以，当我从前的学生、现为艺术学生联合会年轻教师的特伦斯·科伊尔提出乐意为《向大师学绘画·基础素描》写一本姊妹篇——《向大师学绘画·艺用解剖》时，我感到非常高兴。这本书将对大师所运用的解剖学知识进行非常详尽的探讨。我相信，这本书肯定会对学习艺术的学生们大有裨益。

只要粗略地浏览一下书中所编选的素描作品，我们立刻会发现每一位艺术家都出色地掌握了解剖学的技术细节，并能驾轻就熟地加以运用。其实，一个艺术家必须做到这一点，因为如果当他进行创作时还满脑子想的都是如何笨拙地组织基本的解剖要素，这样便没为那些真正重要的事情留有多少余地，譬如素描的精神内涵以及艺术家所要表现的主观意图等。

一个初学者应该懂得，尽可能多地去画要比仅仅记住全部的解剖学知识更为重要。否则，任何一个医生都能画出一流的人体素描，当然我们知道他不能。之所以不能，是因为他没有意识到渊博的解剖学知识必须要与其它的有关素描的惯例和要素相联系。事实上，解剖经常要被置于其它因素之下。如果你想成为一个受过严格训练的艺术家的话，你必须将所有这些惯例和要素熟稔于胸，象解剖学家一样，能下意识地表现出来。

那么这些神秘的惯例和要素到底是什么呢？这是我的前一本书《向大师学绘画·基础素描》所谈到的。在《向大师学绘画·艺用解剖》这本书中，特伦斯·科伊尔编选出来的大师素描和解剖范例原来打算作为前一本书中提出的素描原则的分析和补充。我希望读者能抽出时间将两本书都读一下。

罗伯特·贝弗利·黑尔

多年来，我有幸聆听了罗伯特·贝弗利·黑尔在艺术学生联盟的著名演讲。每一位听过其演讲的人都会感到这位美国最出色的人体素描和艺术解剖学大师令人难忘的魅力。每次聆听黑尔的演讲，人们都会从他丰富的知识和阅历中获益良多。黑尔在精辟的分析中常将素描的范例与生态学、人类学、物理学、建筑、历史以及日常生活联系起来。他唤醒了学生的意识和对科学的好奇，教会学生用不囿于解剖学的观点去观察。在黑尔的指导下，对人体的研究将会成为我们理解和欣赏大自然基本规律的途径。

长期以来，黑尔一直觉得他早期的著作《向大师学绘画·基础素描》需要一本解剖参考图书，但是忙碌的生活使他一直未能如愿。多年来，我一直保存着他所讲授的解剖学课的详细笔记，于是我提议由我来对这些笔记进行整理，并附上100幅大师素描，集成一本名为《向大师学绘画·艺用解剖》的新书。黑尔对这个计划非常赞成，眼前这本书便是这个计划的成果。

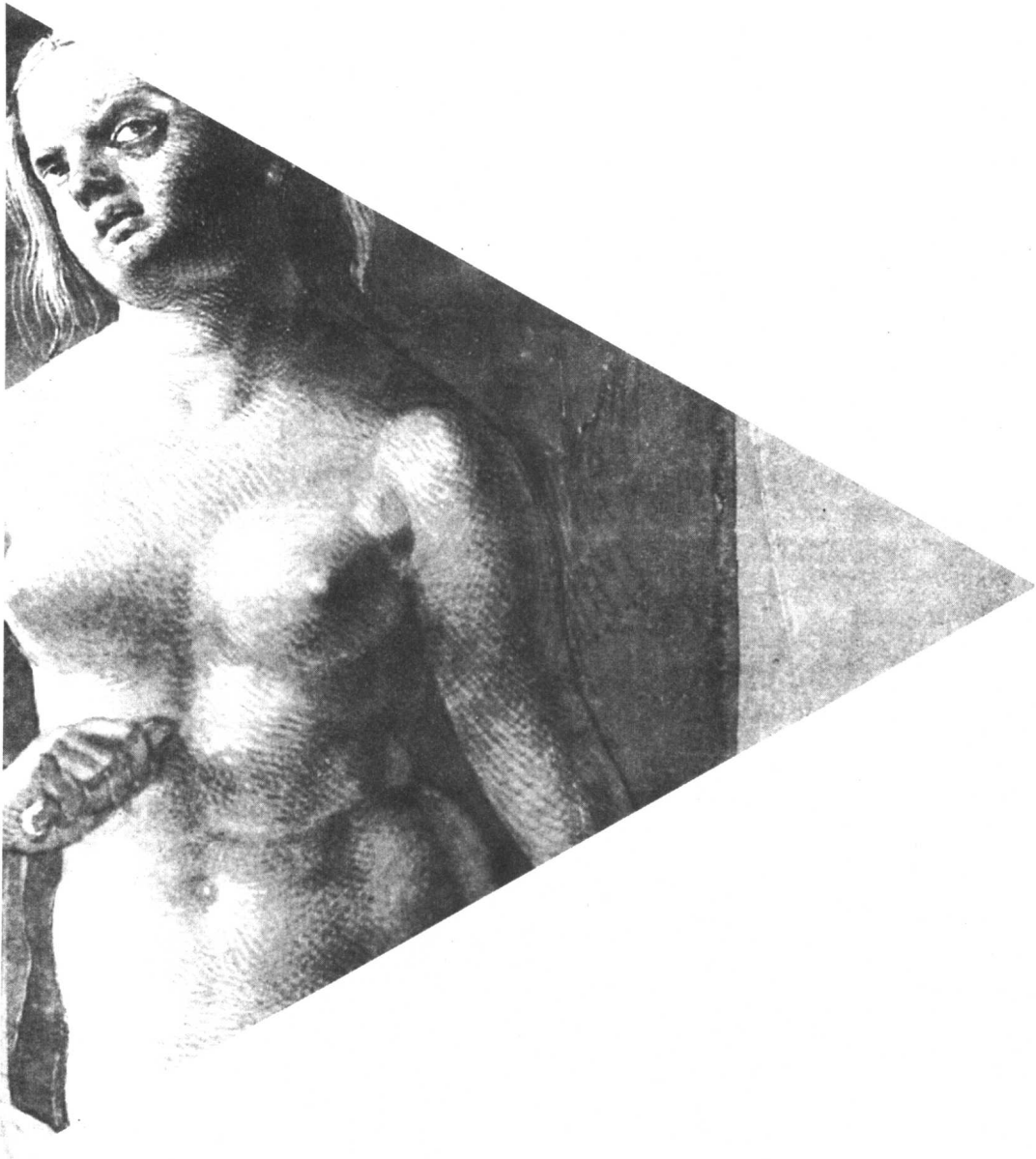
当我坚持将黑尔的名字放在《向大师学绘画·艺用解剖》的封面和卷首时，他谦虚地反对道：“我并没有真的写这本书，它是你的成果！”但是很显然，如果没有黑尔多年来富于启发性的教学和广博的知识便没有我的那些演讲笔记，也不会有这本书。因此，将罗伯特·贝弗利·黑尔的名字放在卷首当属实至名归。

本书的目的在于向艺术专业的学生介绍艺术解剖学在大师们的人体素描中的实际运用。象《向大师学绘画·基础素描》一样，本书亦编选了100幅优秀的人体素描。对每一幅作品黑尔都就大师是如何处理身体的特殊部分作了分析。这样，学生可以马上看出大师们是如何运用解剖学知识去解决人体素描中出现的问题的。在每幅素描对面的一页都附有一段分析文字。同页还有这张素描的线条略图（或局部），这样就不必费时去参考文字的页数和细节部分的简图了。大师的素描都是经过精心挑选的，用以说明所讨论的解剖部位在不同的风格和技巧中是被如何处理的。因此，这是一本必不可少的自学参考书。

本书按照黑尔演讲的次序分成8个部分。在书的结尾，我们特别编选了保罗·里奇尔博士所绘的《艺术解剖学》（由罗伯特·贝弗利·黑尔编辑和翻译）中的图片作为读者进一步的参考。书中所采用的解剖学术语都可以在《格雷解剖学》和里奇尔的书中找到，并且都是今天通用的术语。当介绍一个生疏的解剖学术语时，将先给出俗名然后再使用专业术语。这样，全书都采用了专业术语。

通过对这些生动的人体素描的解剖形式的研究，我们会发现第一眼没有看出的形态与关联。我们会发现每个运动都是由众多肌肉的一系列或某些形态的动态形式联合构成的。我们将体会出，大师们是如何构思解剖形式的。他们选择性地运用解剖学理论，对其中某些形式加以强调。正是这种基于精确解剖学知识的选择与强调，才是我们最终应该向大师们学习的。

特伦斯·科伊尔

第 一 章 胸 廓

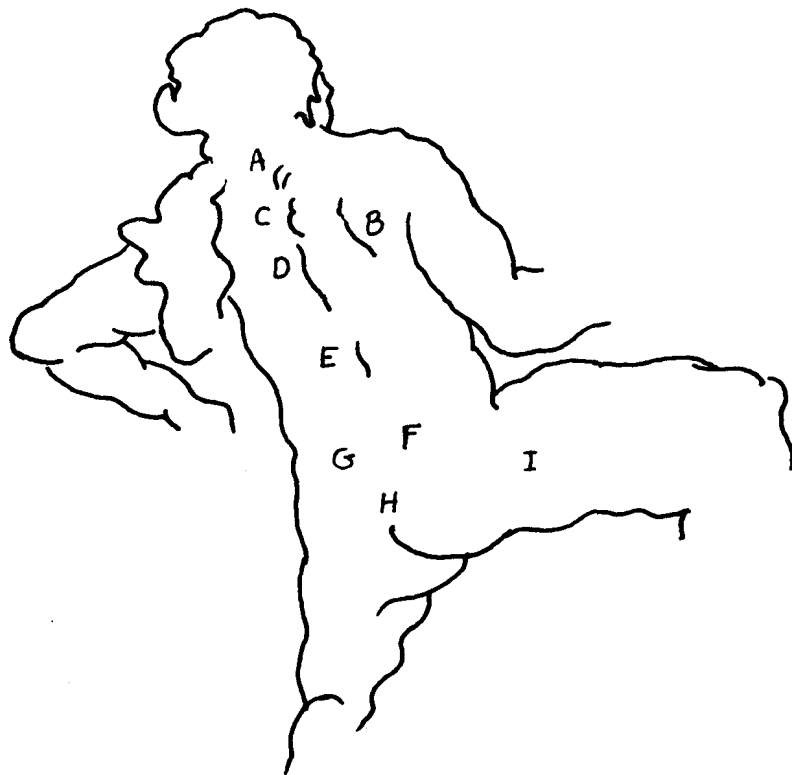
乔凡尼·巴蒂斯塔·提埃波罗
(Giovanni Battista Tiepolo 1696—1770)

两个女祭司

钢笔及棕色墨水

311 × 241mm

罗伯特·莱曼收藏，纽约大都会艺术博物馆

脊柱上的界标

提埃波罗是一位擅长运用简练笔触来表现身体上隐藏的结构和机能的大师。在这张淡彩素描中，他标示出了颈部底端的脊柱突出部分(A)——或称为第七节颈椎，这是背部一个很重要的界标。他运用两条短的轮廓线来描绘这个点的形状，并且按照不同的动势运用不同粗细和长短的线条，使之显得协调。这个部分他用中间调子着染，而肩胛的边缘通过加重脊椎或肩胛骨的内缘(B)予以区分。

第七节颈椎下方的两条短短的曲线(C)表示出了第一和第二胸椎的棘突。在此之下，脊椎上有几块肌肉，除非背部向前倾时，通常是看不到

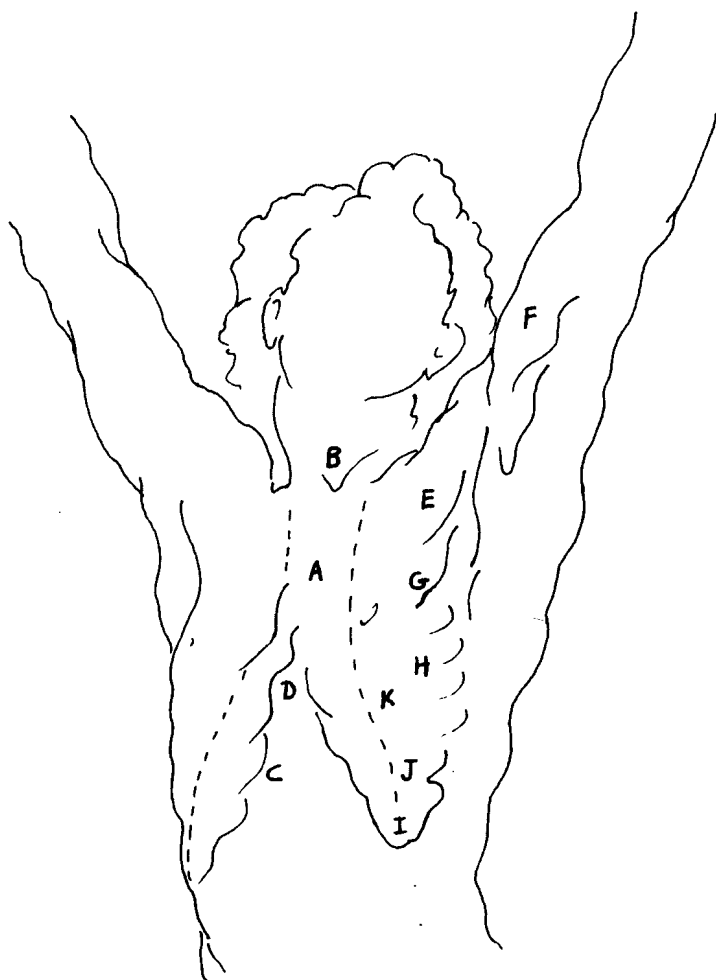
的。为了表现背部正中的沟槽，提埃波罗在胸椎的上部加了一条向下的线条(D)，随后，接近最下节胸椎棘突附近，又接了另外一条线(E)。

脊柱的底部和骶骨三角的上部，分别由两个酒窝(F)和(G)来表示。骶骨三角的下角，位于臀部裂缝(H)的顶端。

提埃波罗象用一系列螺旋状线条来暗示脊柱所在的位置和标出肋骨的方位一样，他利用透视角度下的骶骨三角(F、G、H)的位置和形状来暗示骨盆的方位。他还运用骶骨三角的下角(H)作为界标，来表示身体高度的中点及大转子(I)顶点的高度。

彼得·保罗·鲁本斯
(Peter Paul Rubens 1577—1640)
《基督受难像》习作
黑白粉笔及褐色淡彩
528 × 370mm
伦敦大英博物馆

胸廓—正面

在这幅生动的习作中，鲁本斯首先将大块胸廓设想为一个处于透视角度下的圆柱体。胸骨和中线(A)通过加了阴影的胸肌内侧边缘表现出来，从而确定胸廓在空间中的位置。同时，我们几乎可以看到透视线在画框外的消失点聚合。沿着胸骨线条向上到达颈部的凹处或是胸骨上“V”字形缺口(B)。这就是胸廓的顶端以及颈部的起点。

胸部弧状部分(C)的线条用白粉笔加以强调，下面的假肋采用了通常的表现方法：两边的上部各有一条长的曲线，紧接着下部各有一条短的曲线。在这个弧形的顶部是胸骨下方的V字形凹陷或者叫做胸腔窝(D)，是一个非常重要的界标。它标示出了剑状软骨、胸骨底部、第五根肋骨的高

度、胸肌的底线和胸廓的中点等位置。微小的剑状软骨或是剑状胸骨位于V字形的缺口内，平常难以看到。剑状软骨的底部，正好位于正面角度的胸廓最宽处。

拉长的胸肌纤维(E)从胸廓一直延伸到肱骨(F)的前部。在胸肌底部的下方(G)，鲁本斯采用四根指状的线条(就象并拢的手指)来表示前锯肌(H)，其下明显的突起部分(I)为第十根肋骨的顶端。阴影部分的垂直线条(J)表示位于第九与第十根肋骨内缘处的正面与侧面的交接。这里是肋骨与软骨相交而成的向上的螺旋状线条(K)的起点，这条线也是身体正面与侧面的接合线，是最有用的人体结构线之一。

