

动态素描 手部结构

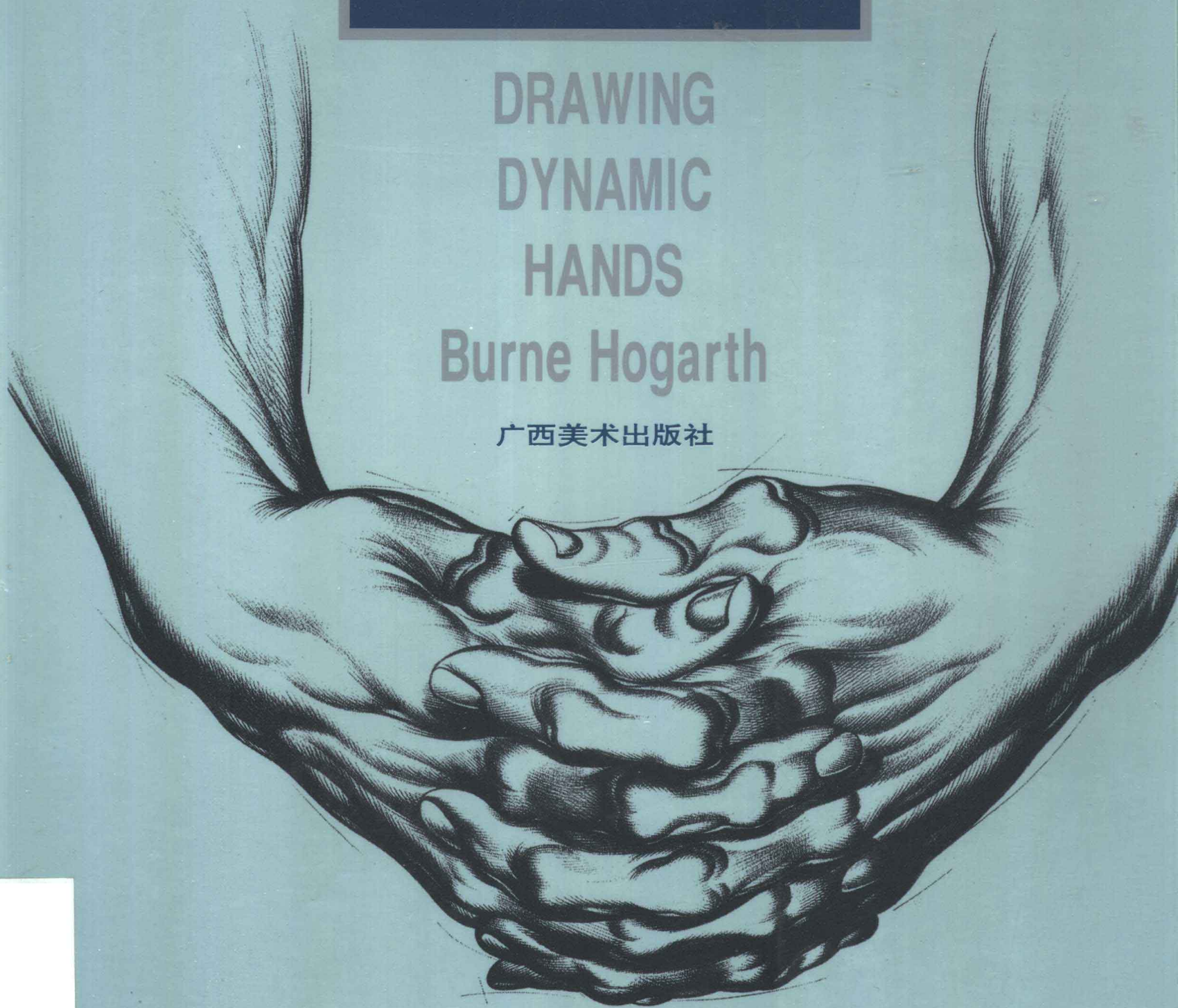
伯恩·霍加思 著

钟国仕 译

DRAWING
DYNAMIC
HANDS

Burne Hogarth

广西美术出版社

动态素描

手型结构

范·德·梅尔

1997

动态素描 手部结构

伯恩·霍加思 著

钟国仕 译

广西美术出版社

动态素描 手部结构

伯恩·霍加思 著

钟国仕 译

广西美术出版社

DRAWING DYNAMIC HANDS

BY BURNE HOGARTH

WATSON-GUPTILL PUBLICATIONS/NEW YORK

(桂)图登字 20-97-002 号

动态素描·手部结构(中文简体字版)

原作名 / DRAWING DYNAMIC HANDS

出版者 / 美国华森·哥特出版社

广西美术出版社

版权中介 / 广西万达版权代理公司

作者 / 伯恩·霍加思

译者 / 钟国仕

审读 / 俞可

策划 / 邓平

监制 / 吴纪恒

发行 / 广西美术出版社

地址 / 广西南宁市望园路 9 号(邮编 530022)

印刷 / 深圳当纳利旭日印刷有限公司

开本 / 889mm×1194mm 1/16 9 印张

印数 / 平装 7801-10800 册 精装 1001-1200 册

出版日期 / 1997 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

1999 年 3 月第 2 次印刷

2000 年 6 月第 3 次印刷

2000 年 9 月第 4 次印刷

书号 / ISBN 7-80625-296-7 /J·218(平装)

ISBN 7-80625-297-5 /J·219(精装)

定价 / 39 元(平装) 48 元(精装)

版权所有

翻印必究

First Paperback Edition

Published 1988

Copyright © 1977, 1988 by Burne Hogarth

First published 1977 in New York by Watson-Guption Publications,
a division of Billboard Publications, Inc.,
1515 Broadway, New York, N.Y. 10036

Library of Congress Cataloging in Publication Data

Hogarth, Burne.

Drawing dynamic hands.

Bibliography: p.

Includes index.

1. Hand in art. 2. Drawing—Instruction. I. Title.

NC774.H63 1977 743'.49 76-50016

ISBN 0-8230-1367-7

ISBN 0-8230-1368-5 (pbk)

All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced or used in any form or by any means—graphic,
electronic, or mechanical, including photocopying, recording,
taping, or information storage and retrieval systems—without
written permission of the publisher.

Manufactured in U.S.A.

8 9 10 11 12/99 98 97 96 95

献给托德罗斯·盖尔勒——
美术家,朋友,启迪人的导师——
值得纪念的名字

目 录

序	8
1. 型体与结构	10
2. 比例和测定	24
3. 解剖与结构	40
4. 解剖标志与表面受力	52
5. 动作、功能和运动限度	64
6. 透视感	82
7. 创造手的姿势	94
8. 充当工具的手	102
9. 交际和手势	114
10. 年纪的变化	122
11. 手的动作和职业的关系	134

序

自古以来,人们一直认为,要想成为美术家就必须首先学会素描。任何一个希望成为美术家的人——已经沿着艺术之道蹒跚地走出头几步的人——均从素描的学习开始,而对绘画的热爱更坚定了最初的想法与信心。在随后的所有努力中,只要创作不辍,激情旺盛,强烈的素描欲望就不会消失。

从事视觉艺术的人们,全都会对第一次的专业训练记忆犹新。当初次迈进画室的时候——不管最终学的是油画还是雕塑,是学插图还是搞工艺设计——我们都清楚必须从素描开始。素描是我们闯入艺术之门的第一课。毫无疑问,素描是绘画的基础,是整个美术行业的核心。

可以肯定,没有素描的美术教育体系是不存在的——美术教育课程不能缺少素描。缺乏素描的视觉艺术能力是不完整的。如果我们要通过检验学生的作品来评价其水平和

才能的潜力,那么,素描的质量便是最好的试金石。

因此,学绘画就意味着要学习人物素描。如果我们说,“这是一位从事绘画的艺术家”,我们的意思往往是指擅长于人物画的画家。但,细微的差别是存在的。在世界上属于人物画流派的画家中,哪些人出类拔萃?哪些人已达登峰造极的境地?怎样才能鉴别他们?卓越的画家总能够以熟练的技巧、逼真的手法画出人物中最难表现的部分——手。做到这一点,他们便是才智超群的创作者。

让我们来观赏马萨乔的代表作《逐出乐园》里那悲痛欲绝的双手,格吕内瓦尔德的《伊萨汉姆祭坛画》里那受尽折磨的手,波提切利的《倾慕》里那宽厚慈祥的手,还有丢勒那双忠实可靠、坦率纯朴的《祈祷的手》。

在列奥纳多·达·芬奇、米开朗基罗、艾尔·格列柯、鲁本斯、贝拉斯克斯、卡拉瓦乔、伦勃

朗等著名画家的作品中,谁能对那些人物和手表现出的谐调融洽、尽善尽美的形式提出质疑呢?

在当今时代里,我们是否信守人物画的准则和人手的尺度呢?有谁怀疑过马蒂斯、鲁奥布拉克及毕加索创造艺术的才能?如果不是通过那些手,我们又如何能够理解罗丹的旷世杰作《加莱义民》里的痛苦和《思想者》的沉思呢?

我们可以大胆地提出最后一个探讨性的观点:在世界上全部美术作品中,那些最富于艺术感染力、最生动逼真的视觉效果全都集中表现在手上。从最早画出的奥端纳(西欧旧石器时代后期——译者注)猎人到古埃及法老,都是通过手激发着人们的情感。世界上第一个民主团体的英雄哈尔摩迪斯和阿利斯托盖顿的雕像通过手表达了对暴君的反抗,宣告了胜利的来临。在米开朗基罗设计的西斯

廷教堂拱顶画中,亚当的手迸发出生命的火花。切利尼的雕像《帕尔修斯》的手高高地举起了女怪美杜莎那令人毛骨悚然的头,而博洛尼的作品《飞神墨丘利》的手则将人们的想象力引向了高峰。

手,如同罗丹向人们所展示的,是人类个性的另一面,是《上帝之手》。

但是,另一个创造者,即为画家之手。画家在用手塑造手的同时,也创造了他自己。

1. 形体与结构

手不是平坦的、没有立体感的两维形体，而是变化无穷的三维形体，它充满了活力，并且错综复杂，其形体和结构的每一个部分都相互关联。在本章节中，我们将从各个不同的角度来观察手的空间与深度，着重留意手的曲线和张弛规律，仔细审视手的体感、大小、形状以及肌肉群的结构，并研究这些结构与整体之间的关联。

上手臂与前手臂

上手臂与前手臂的主肌肉群是对置原理的范例——一种形体与另一种形体位置的相对,或是朝着不同的方向运动。例如,肩膀肌肉群向上隆起,而上臂的肱二头肌和肱三头肌却向前或向后突出;前臂肌群上下朝向与肩膀的相同,但又与手的水平角度相对。上图表现了臂部的收缩和伸展,而左下图却强调了形体的水平面。请观察右下图形成对照的肌肉群,看一看它如何在整条伸展的手臂上展示了那种起伏滚动、波浪式节奏的凹凸结构。

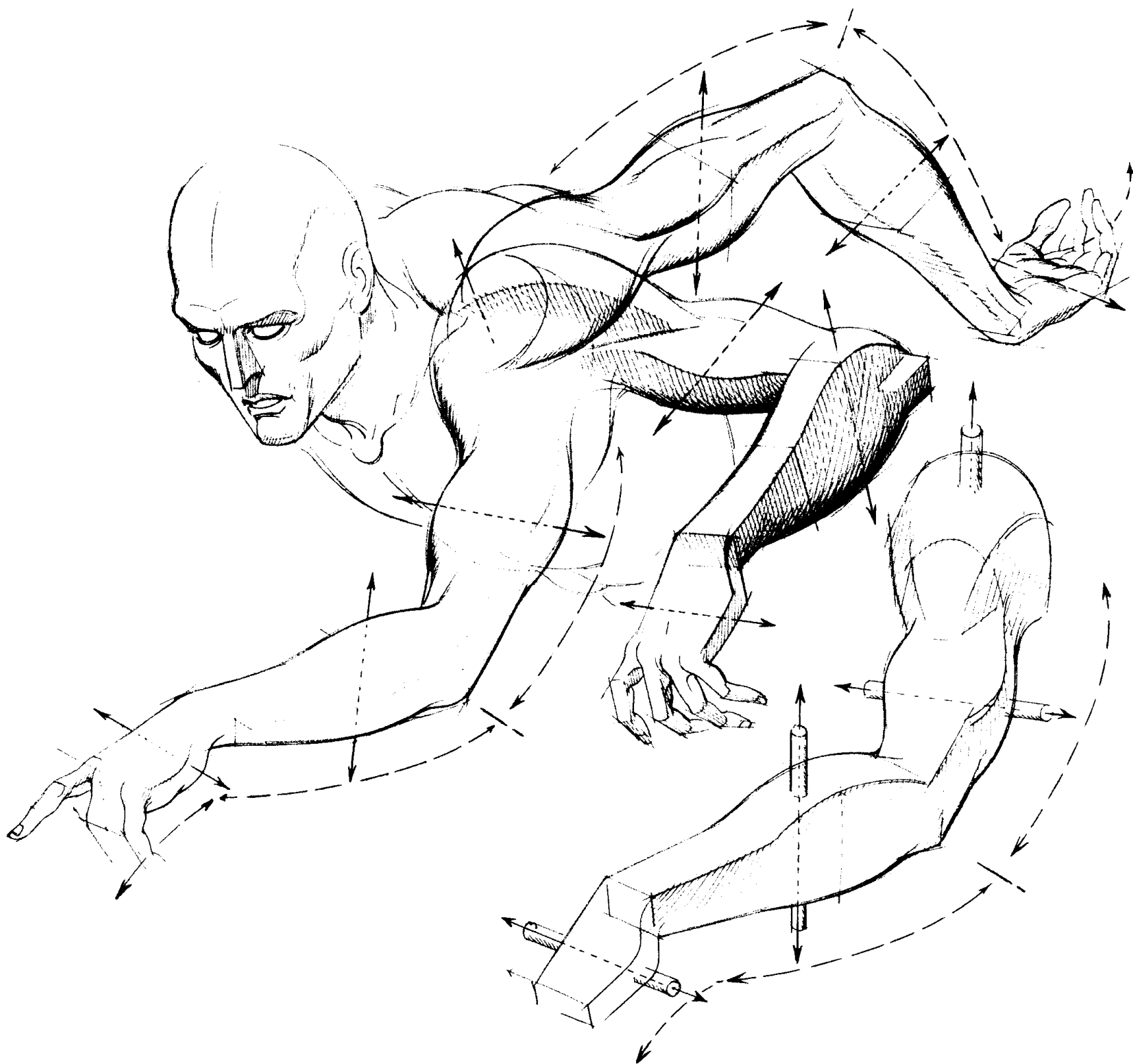

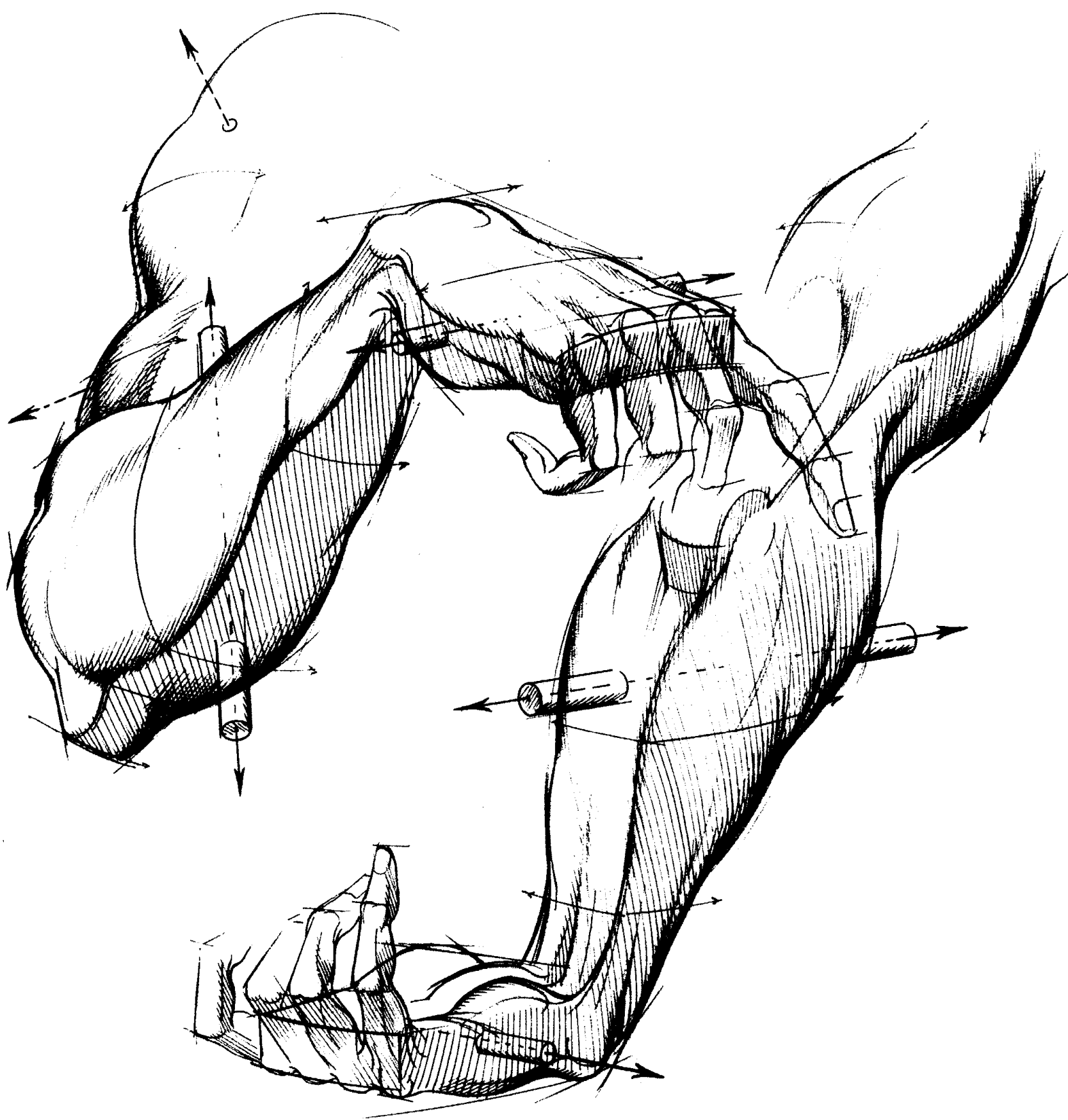
肌肉群的对置

这些范图同样展示了对置的肌肉群(方向如箭头所示)那种起伏波动的节奏。在一系列上臂和前臂不同的运动方向中,注意前手臂在上腕处往上方提的趋向。由于手部的自然弯曲,手掌处十分明显地向下倾斜。

手臂内侧的曲线

当手臂举起向前伸展的时候，从腋窝处至肘部、从肘部至手腕的手臂内侧形成一条曲线。不管整个手臂放在什么位置，这一条曲线不会改变。注意上图右侧手臂的逆反往后方向，即使是肘部往上抬起，双重的手臂内侧曲线仍然呈现出来。在前手臂端处，手掌明显地改变了运动方向，突然中断了前臂曲线。

手掌楔形

手腕部在前臂端变得平贴,手掌心突然伸展成顶端宽的楔形,中心处厚实,而在掌指关节的前面渐变窄扁。这个掌部楔形在手的所有次要结构中占支配地位,起主导作用。