

局部真理

陈浩波 车朝春 编 陈浩波 撰

手足

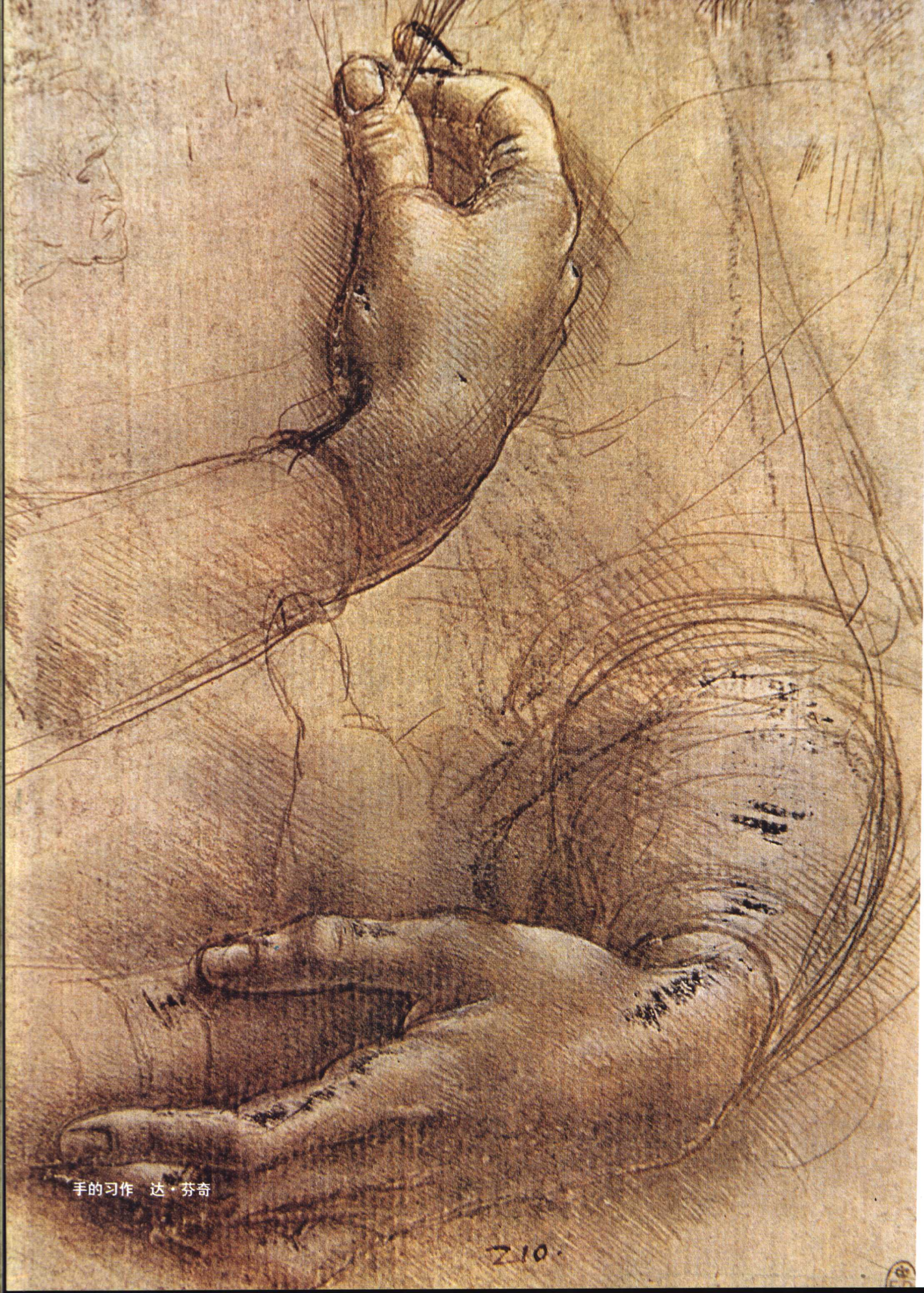
[从局部到整体 从谬误到真理]
ZOOM IN ON THE TRUTH

山东美术出版社

局部真理

[手足] 陈浩波 车朝春 编 陈浩波 撰
山东美术出版社

手的习作 达·芬奇

男人体(局部) 列宾美院学生作品

图书在版编目(CIP)数据

手足 / 陈浩波, 车朝春编著. — 济南: 山东美术出版社,
2005.1

ISBN 7-5330-1880-X

I. 手… II. ①陈…②车… III. 人物画—素描—技法(美术) IV. J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 142385 号

目录

- 01 前言
- 02 结构分析
- 04 大师经典
- 16 学院范例

陈浩波

1997年毕业于山东艺术学院雕塑系

2002年毕业于俄罗斯列宾美术学院雕塑系, 获硕士学位

现为中国人民大学徐悲鸿艺术学院讲师

车朝春

2003年毕业于俄罗斯列宾美术学院雕塑系, 获硕士学位

现为俄罗斯列宾美术学院雕塑系博士研究生, 俄罗斯美术家协会会员

出版 山东美术出版社
济南市经九路胜利大街39号(邮编: 250001)
发行 山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街1号楼(邮编: 250001)
电话 (0531) 6193013 6193028
制版印刷 山东新华印刷厂
开本 889 × 1194 毫米 大16开 2印张
印次 2005年1月第1版 2005年1月第1次印刷
定价 12.50元

自从意大利文艺复兴以来,素描一直被当作所有造型艺术的基础练习和创作底稿。就像一部美术发展史的摄录机一样,保存下来的珍贵素描手稿记录着古往今来无数艺术家在艰辛的艺术创作道路上所付出的智慧和汗水,同时也为我们提供了丰富的实物资料来了解他们的思想,借鉴他们的经验。

今天,素描已经成为一项独立的艺术形式。丰富多彩的表现技法、多元化的创作理念都极大的拓宽了它的内容和范围。在这种情形下,我们依旧不应当舍弃它最基本的功能和目的,那就是为艺术创作进行基础准备。也就是说,素描应当具有探索性和记录性。在这个过程中无须考虑成败,要达到的只有一个目的——解决造型中的基本问题。只有牢记这一点,我们才能在素描学习的过程中不断明确自己的任务,随时矫正错误的观察方法和作画步骤,提高自己的艺术修养和创造力。

“人是万物的尺度”,人也是其自身的尺度。虽然有多少艺术家就有多少种素描风格,但人自身永远是艺术关注的主题中心。人体美是自然美的精华,在艺术家眼中有时它甚至可以涵盖一切美的形式。掌握人体美

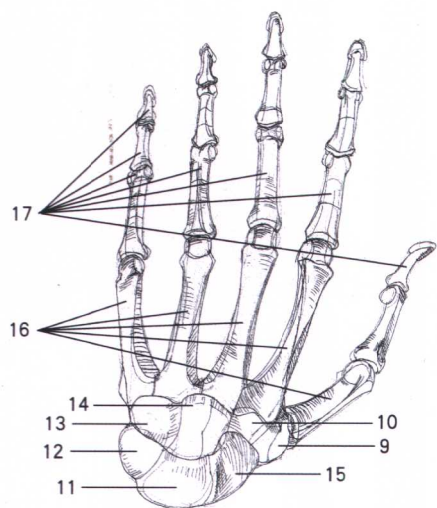
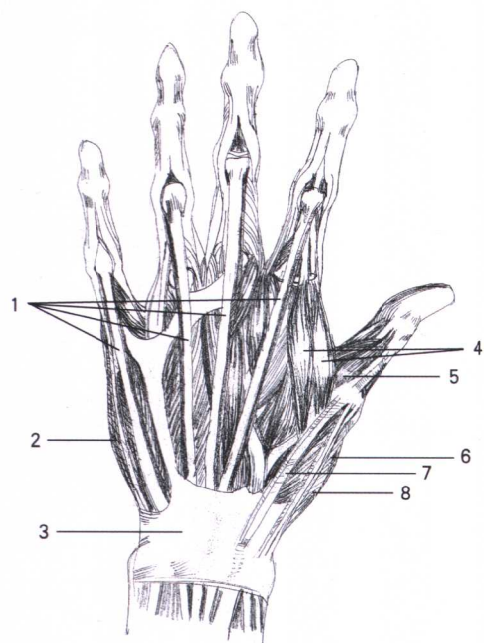
的表现技法对一位研习造型艺术的人来说,是无法回避的重要一课。

当我们看完大师以流畅的线条、轻松的笔调绘出的人体素描,再踌躇满志地面对现实中的模特时,却发现自己眼中的人体形象与大师描绘竟如此不同!人体影调混乱模糊,形体含混复杂,让人感到无从下手。应当怎样处理局部与整体的关系,如何使画面既丰富又统一,怎样准确安排五官的透视,怎样画手和脚,人体对衣纹究竟有什么影响……这些问题一直困扰着众多的学生和画家。其实,先辈大师们早已用其杰作为我们指明了道路,答案就在在这些优秀的素描中。通过对它们进行深入地研究和体会,试着以大师的眼光来审视这个形象的世界,你就会找到表现人体美的诀窍。

本书试图深入剖析和揭示的,是细节与局部的真理,是造型艺术的真谛。充分领会和掌握它们,对于我们的素描技能及艺术创作水平的提高都具有重要意义。细节诠释艺术的风采,没有细节是能力缺乏的表现,但同时请不要忘记——整体高于一切。细节再精彩,失去了整体的和谐也无法成就真正的艺术作品。

结构分析

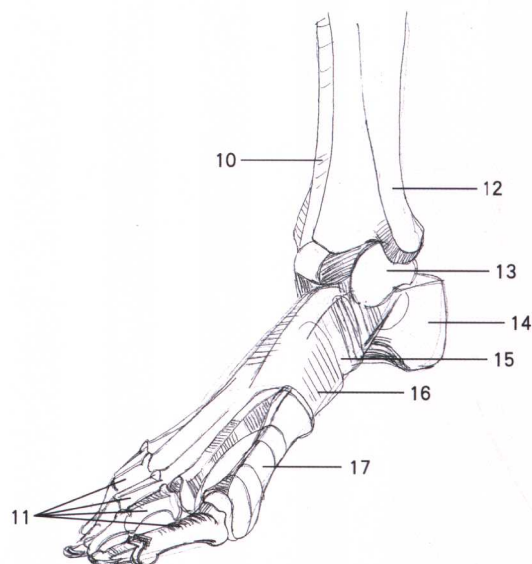
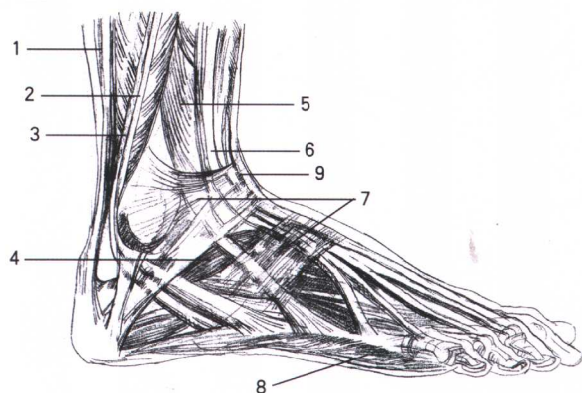
如果把人体比作一首美妙动听的诗歌,那么手脚就是它的标点。标点不准确,整首诗也将失去原来的韵味。手脚是人体的有机组成部分,其自身具有丰富的表情。它和人的面部一样,对于体现人物的情感起着至关重要的作用。它的比例、质感、动作都与整体所要表达的内涵相一致,在艺术作品当中具有特殊的价值。

手 1. 指总伸肌 2. 小指对掌肌 3. 伸肌系带 4. 第一背侧骨间肌 5. 拇收肌 6. 拇外展肌、拇短伸肌 7. 拇长伸肌 8. 拇短展肌 9. 大多角骨 10. 小多角骨 11. 月骨 12. 三角骨 13. 舟骨 14. 头状骨 15. 钩骨 16. 掌骨 17. 指骨

手的外形总是让人困惑不解。游离的手指,数量众多的关节,纹理交错的手掌,血管、筋腱、肌肉等多种组织混杂在一起构成的手背,这一切是最令学习绘画的人感到头疼的事了。怎样才能将这样复杂的形体进行准确描绘呢?以下的素描作品将告诉你一个成熟的艺术对形体的理解,以及应当如何从整体出发,概括归纳,进而组织起所有细节来。

手足结构图 陈浩波

足 1. 跟腱 2. 腓骨短肌 3. 腓骨长肌 4. 趾短伸肌 5. 腓骨第三肌 6. 趾长伸肌 7. 伸肌系带 8. 小趾展肌 9. 拇长伸肌 10. 腓骨 11. 趾骨 12. 胫骨 13. 距骨 14. 跟骨 15. 足舟骨 16. 楔骨 17. 蹠骨

在这幅为学生理解形体而做的蚀版画中,通过不断重复在形体表面运动的线条的方向和疏密程度,清晰标示出臂与腿部的结构外观。许多古代大师喜欢使用这种描绘技巧,因为它就像是古希腊建筑柱头的构成一样,由无数横截面叠罗在一起,更便于直接的把握空间体量。足内侧被概括为内踝至拇趾尖再到足跟的一个明确的三角形面,从足内踝向足底运动的一条弧形边缘线展示了小腿伸肌群肌腱被足系带捆束于内踝下部的情况。

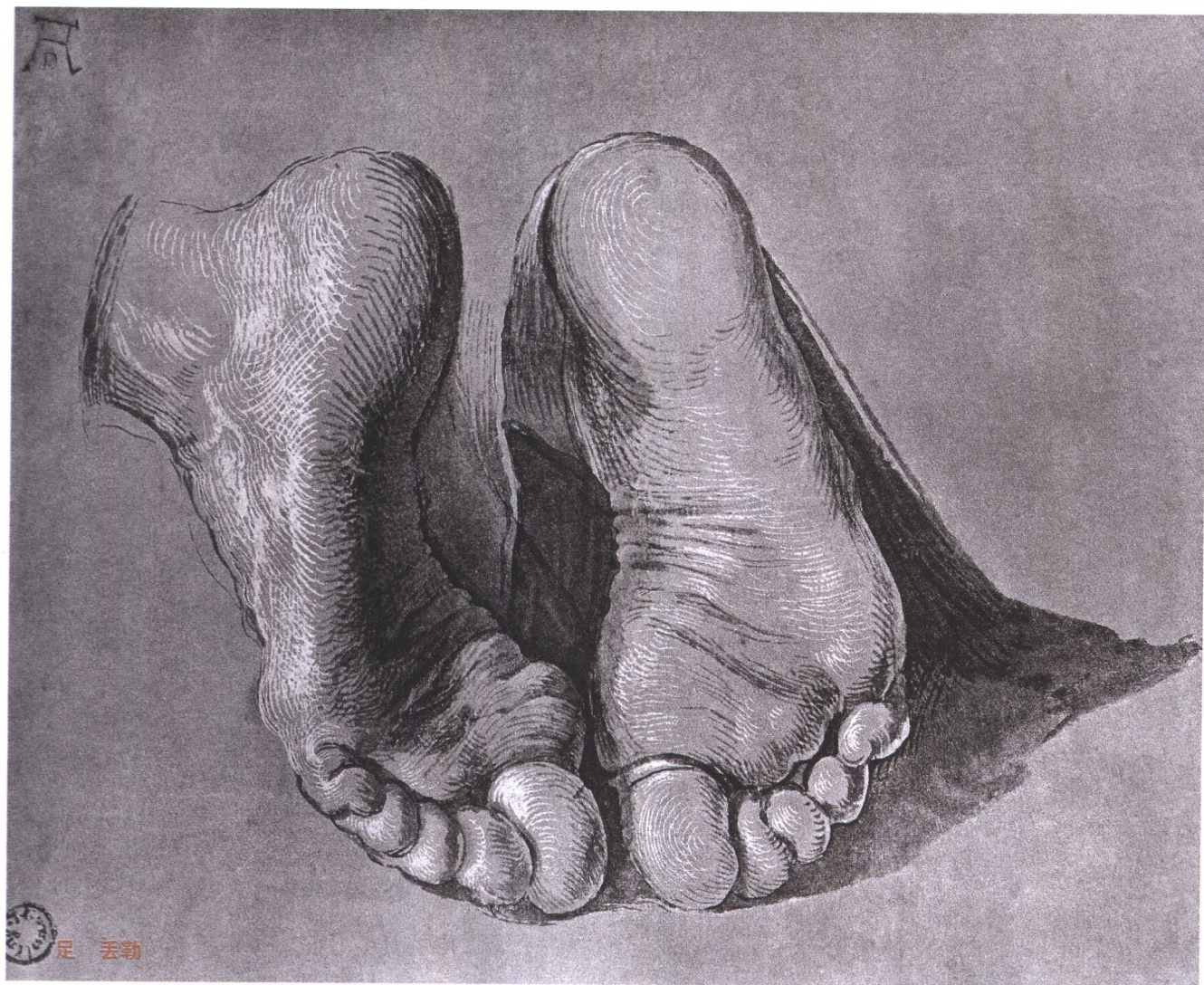

手脚 蚀版画

Jambes de l'Apollon

丢勒强调了足底弯曲的弓形这一特征，展示出蹠骨在受挤压后向内收的灵活程度。为了便于负重和行走，足底有较厚的肌肉与脂肪层，刻画上也就不圆润饱满得多。足弓内侧比外侧要弯曲，另外大拇趾是足趾中最灵活的部分，因此大部分的褶皱产生于足弓内侧这一部位。

尽管手部的肌肉、血管纵横交错，丢勒对每一个细节包括皱纹也都刻画得细致入微，但手掌整个扁方形体块仍清晰可辨。光源从左下部照射过来，手掌侧面和背面的转折通过光影变化显示出来。明暗交接线从小指部较明确区域向下延伸且逐渐淡薄，表现出真实人体结构的鲜活与圆润。注意右手小鱼际这部分，对于掌短肌与其下部突出的豌豆骨体积的细致区分，这个区分会造成一个细小的掌纹，通常在人体中比较明显。拇指与其他四指排列方向是垂直的，它就像是一个立方体的两个不同的面一样。

手背和腕部的指总伸肌腱明显被当作长条方管。我们可清楚地看到黑、白、灰三个平面的区分，它的棱角分明与血管的圆润结构形成对比。

从这张素描中我们可以看到丢勒是怎样将人手部复杂的形体结构完美统一在整体的和谐当中。血管由于下垂而隆起，手指分成有序的几组，而这一切都被不露声色地组织在一个有表情的整体中。

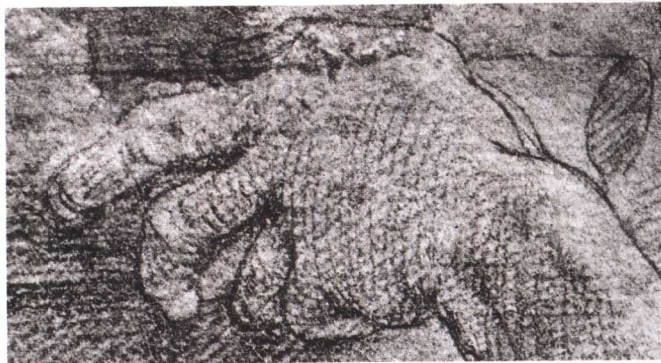
画家对于像拇指排列与其余四指相垂直，还有小指与无名指指尖微翘的透视效果都表现得十分细致准确。

手的习作 丢勒

上面手背的线条表现出在抓握过程中掌肌所形成的半圆形结构，而下面从中指到小指是作为一个立方体来处理的。

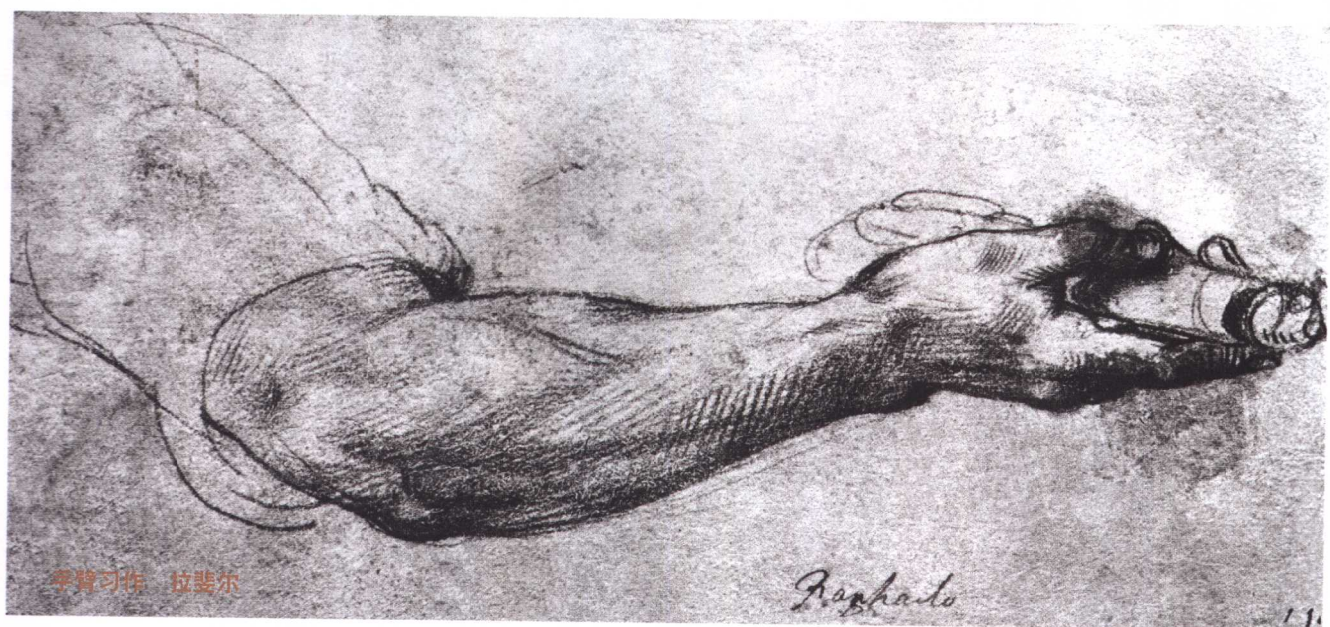
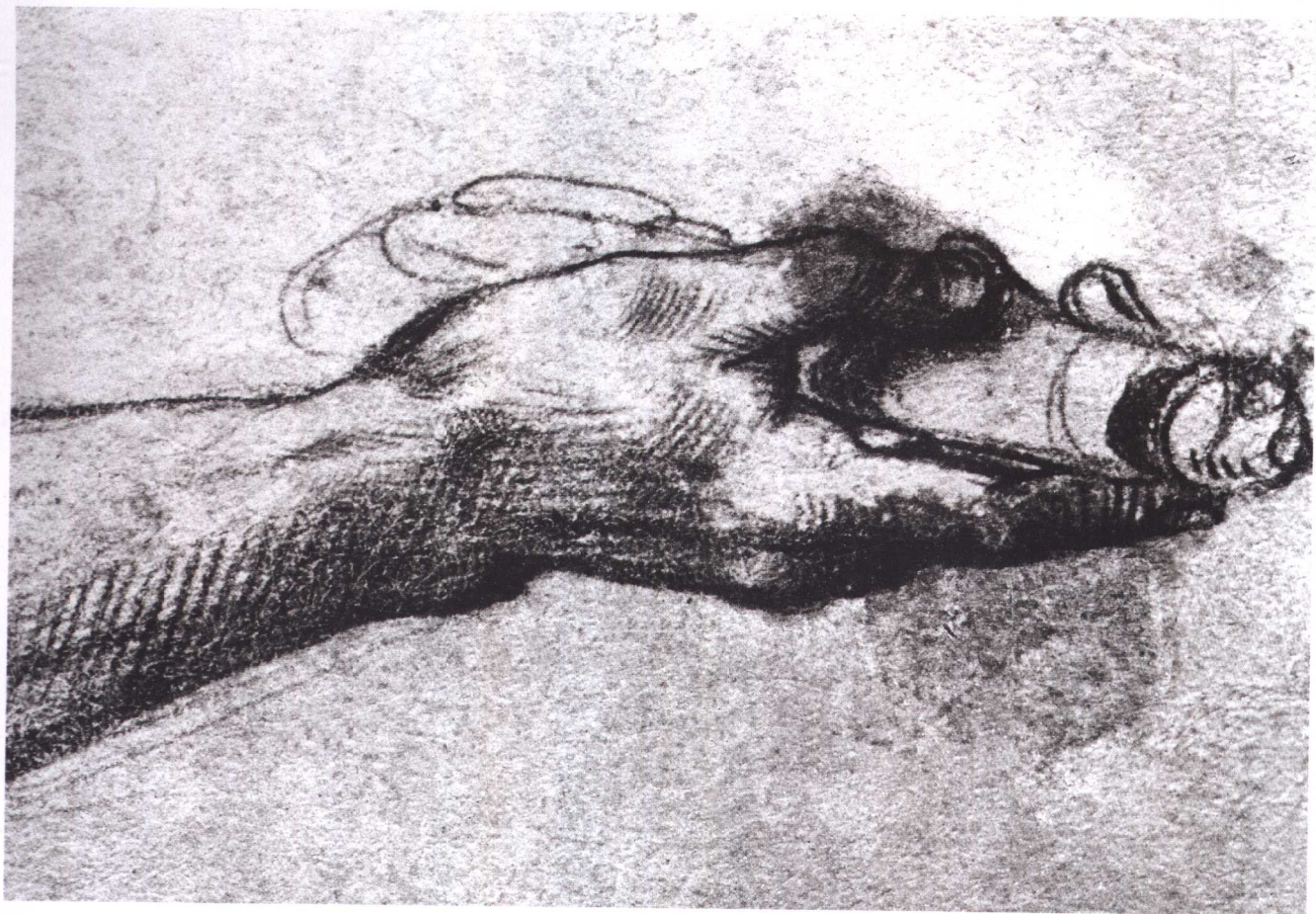
伸展开的手显示了和谐优美的比例关系，在四个手指的扇形分布中可看出手指背侧小面是手背平面不同方向的延续。

天使女预言家 拉斐尔

通过影调分析可以看出，拉斐尔将前臂的上半部分作梨形处理，而下半部则是方的。内旋肌群与伸、屈肌群泾渭分明，结构清晰。注意腕部中间那块阴影，它

是由拇外展肌和拇短伸肌两块肌肉的肌腱构成的，这在前后的小块长条阴影中也体现出来。

手臂习作 拉斐尔

大片的阴影揭示出手指方中带圆的结构特点，将形体作几何概括十分有利于找准方向和透视关系。特别是对于像手指这样复杂且灵活多变的部位。

老人左手的大拇指在这个角度看是葫芦形的。青年的左手的四个第一指骨被当作一个平面来处理。

头像与手的手作 拉斐尔

将鲁本斯这张素描与前面丢勒那张相比较,我们可以看到两种不同的表现体积的方式。同样将手指看成长方形,但这次鲁本斯只是将高光放在了两个面的转折处,这样既突出了体量,又避免了转折处理的过分生硬。我们更应惊叹于作者在这样创造性地处理中对整体色调的和谐把握。没有哪位模特的手会像抹了油一样呈现如此明亮的高光,却依然给人以强烈的真实感。

头手素描 鲁本斯

盲人上臂是横摆在观者面前的长方体。高光揭示出它的顶面与侧面转折的下部边缘线有两个起伏：一个是三头肌上部肌纤维束，另一个则是该肌肉的并不平展的肌腱。

光线由前上方射来，所以画面几乎是全顺光的效果。这种情况下，明暗对比会相当微妙，不易于表现形体的空间感。请注意上臂下方的阴影，还有鹰嘴突处十分浓重的色调，虽然面积不大，却将臂部体积、方向乃至细微的形体转折全部真实呈现眼前。鲁本斯用有限的色调取得了完美的效果，其高超的技巧令人叹服。

盲人 鲁本斯

想要在素描中对手、足处理得当，除了充分学习解剖知识和表现技巧之外，做大量的写生练习也是必需的，通过各个不同动作、角度、透视关系的描绘，可

以更充分的把握形体感觉和结构特征，做到无论在任何一种人体运动状态下都能胸有成竹。

多足，手练习 弗兰切克·马尔罗