

伯里曼学院

[美]伯恩动漫专业手部结构教学

BOEN DONGMAN ZHUANYE SHOUBU JIEGOU JIAOXUE

[美]伯恩·霍加思著
钟国仕译

业手部结构教学

BOEN DONGMAN
ZHUANYE SHOUBU
JIEGOU JIAOXUE

美术家研究人体解剖学通常与科学家研究不同。美术家是在观察和体验，通过视觉形象可以艺术地加以表现，并富于想象力地扩展开去。但是，对于了解各种各样的仪态、姿势和动作来说，掌握解剖学的知识是十分必要的。美术家一旦了解人体内在的结构和组织，就可以真正认识人体的外表轮廓，还可以明白为什么人体会形成这样的表面结构。研究解剖学时不要沉溺于各个具体部位而忘记了和谐统一的整体形象。在翻阅这一章时，你会了解到手部结构的功能、秩序排列和它们对称性，以及它们互相协调的形式，这一切使手部形成了千姿百态的动作和反应。

腕骨和手骨

手的背面，包括手腕部，有着独特的多面形，在表皮下隆起许多筋骨。手在腕部前两点开始形成，在前端点上的桡骨（A）和尺骨（B）是桡尺关节板轴。请注意，它们一起绕着三次弯曲的腕骨（腕骨），从而形成桡骨—腕骨关节（C）。

在桡骨—腕骨关节下面，八块坚实的腕部骨骼作为一个整体组成手腕并形成了一个紧靠在一起的圆体，如图所示。从单个部位来说，它们被称为腕骨，但各自具有独立的身份：位于左侧的是月骨（D），中间的是舟骨（E），月骨下方的是三角骨（F），舟骨下方的是豌豆骨（G）。豌豆骨的形状像豌豆，因此得名。豌豆骨的外侧是钩状骨（H），其次为冠石形的头状骨（I），外侧是星形的钩状骨（J）。

依附在腕骨上的是掌部骨骼（总称为掌骨）；这些掌部骨骼各自没有单独的名称，但是可以简单地用数字加以区别。拇指为第一掌骨，食指为第二掌骨，并依次类推。这些掌骨的特点是长形骨骼，有一个骨体和两个骨端。上端与腕骨连接，而下端则连接手指骨骼。腕部骨骼和掌部骨骼构成手掌，其转动受极大的限制，因为它们在底部和上部分别被掌骨韧带（K）和趾骨间韧带（L）紧紧地束缚在一起。拇指的第一个掌骨却是一个例外，它仅通过掌骨带与头状骨相连接，这样，第一掌骨的活动范围比其他四节掌骨就大得多了。

指骨（或称手指）与掌骨相连接。每个手指均可称为三节骨，每个手指有三节——基节骨（M）、中节骨（N）和末节骨（O）。拇指仍然是三节骨，但没有中节骨。紧接着末节骨有一个角状、贝壳似的物体，被称作指甲。拇指还有两块小骨无足轻重，它们几乎和平带及表皮混成一体，小骨通常被称为籽骨（Q），位于拇指第一掌骨内侧。

运动中的骨骼

这两幅范图展示了活动中的腕部和手部骨骼，表明腕骨和掌骨的活动范围有限，而相比之下，指骨却能够在一个极大的范围内活动。从下图可见，腕部似乎只能做轻微的摇摆动作。在画这些运动结构时，应记住，不要把它看作手的骨骼，而应把它看作是一种基础结构。以此结构为基础，可以画好手的运动的运动过程，表现出手指的弯曲和伸直，掌指关节带的展开和闭拢，以及

广西美术出版社

伯里曼学院

[美]伯恩动漫专业手部结构教学

[美]伯恩·霍加思 著
钟国仕 译

广西美术出版社

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

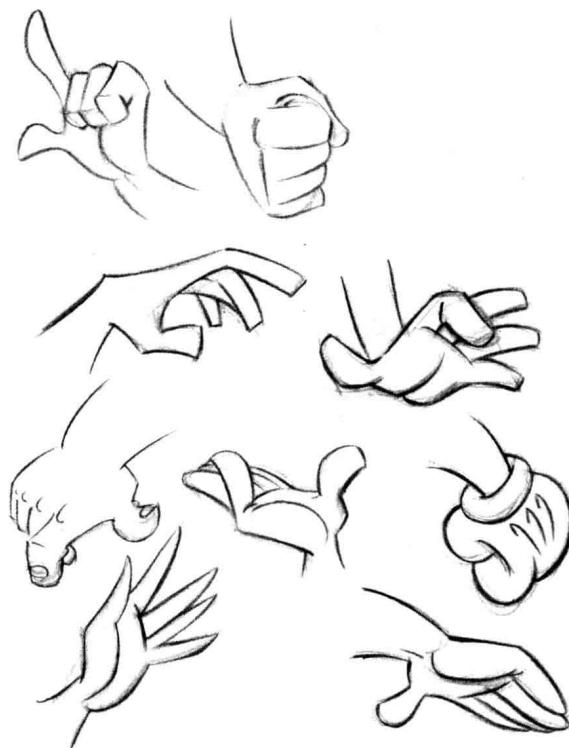
目 录

动漫设计的手部表现（代序）	4
一、形体与结构	14
二、比例和测定	28
三、解剖与结构	44
四、解剖标志与表面受力	60
五、动作、功能和运动限度	72
六、透视感	96
七、创造手的姿势	110
八、充当工具的手	118
九、交际和手势	136
十、年纪的变化	148
十一、手的动作和职业的关系	160

动漫设计的手部表现（代序）

文/黄宗湖教授 日本爱知艺术大学研究生院艺术学硕士

动漫中的手掌描写基本与现实中没有很大的区别，在大多数情况下都是对写实的手掌作些夸张、简化、神化和妖魔化（把手掌变成动物爪子与人结合而变成另一种变体）。

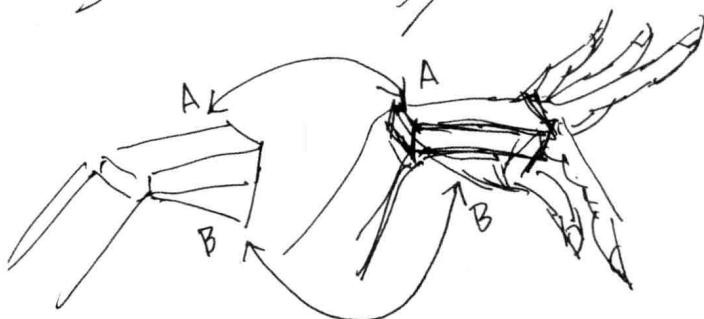
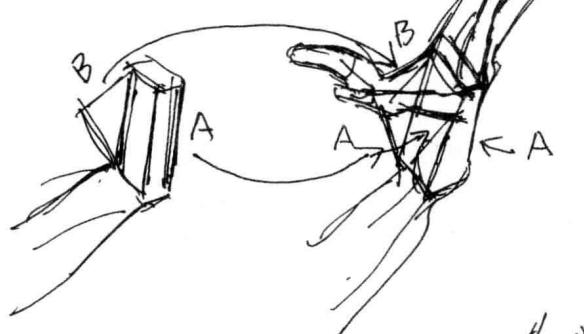
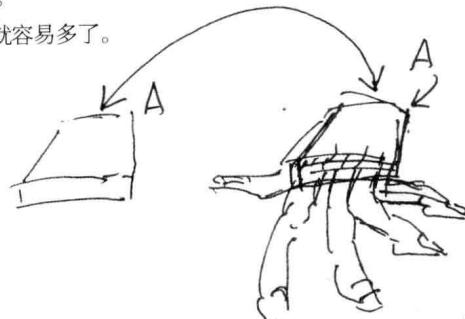

夸张的手腕、手掌、手指头表现得更有弹性，手指更有表现力，比自然中的手更有语言品格。

A. 画人难画手，先画出手掌方块。

B. 拇指的三角块。

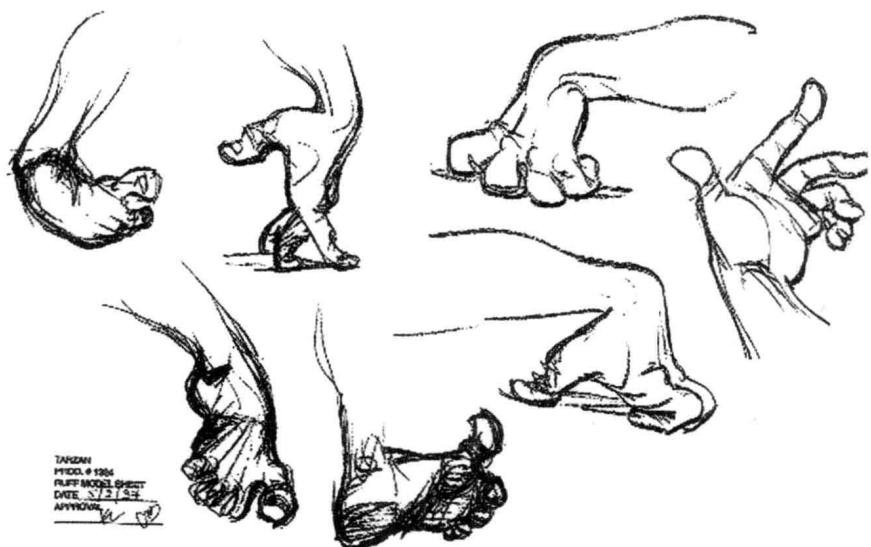
然后再画出手指就容易多了。

手指是可动的，任何机器手都无法像人手那样灵活、运用自如，手是人类的第二张脸。

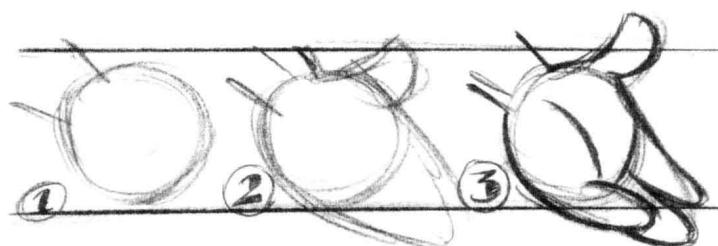
一、简化模式

用简化、简约的线条描写，简约只是在外形与描写上，其实手的骨架是不变的。

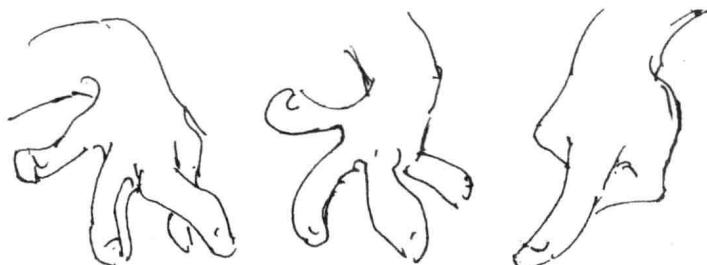

简化的手指变5手指为4手指

简化的手指变5手指为1手指

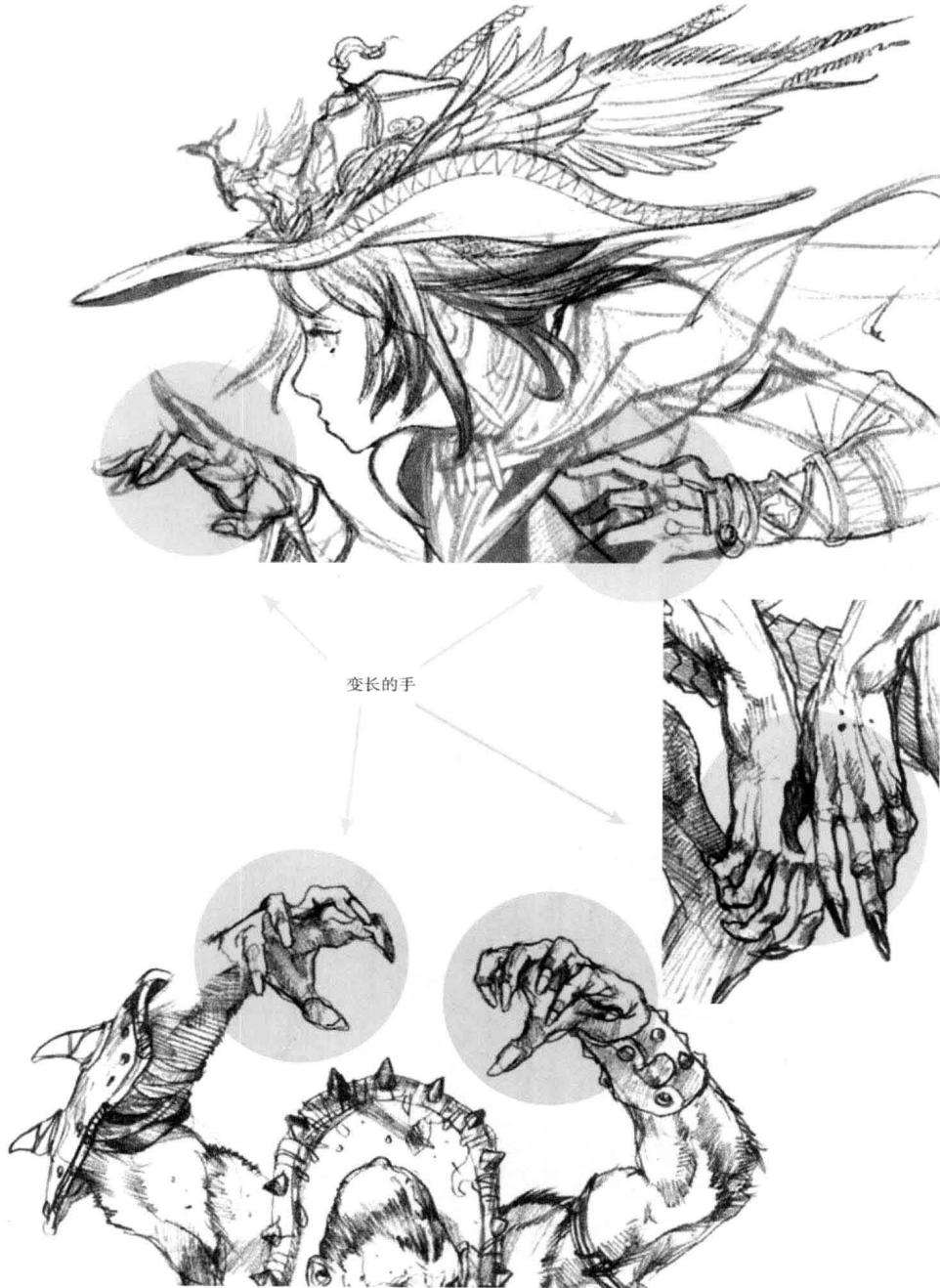

6

二、夸张模式

手指可以变长、变大、变粗，指甲变长。变长、变大、变粗的手指和手掌至少用在两种状态，一种是正面人物，潇洒或强壮的手，另一种则是充满邪恶、丑陋的手，和人物角色浑然一体。

变大的手

变粗的手

指甲变长，这是儿时姥姥常讲的狼外婆的手，是《哈利·波特》中的吸血鬼的手。指甲的变长，使手变得更妖魔和超级妖魔化。

三、变体化手掌模式

1. 动物化手掌。动物的拟人化、动物的爪子变成了手掌，这就是“动物化手掌”，也是动漫表现的常用手法。

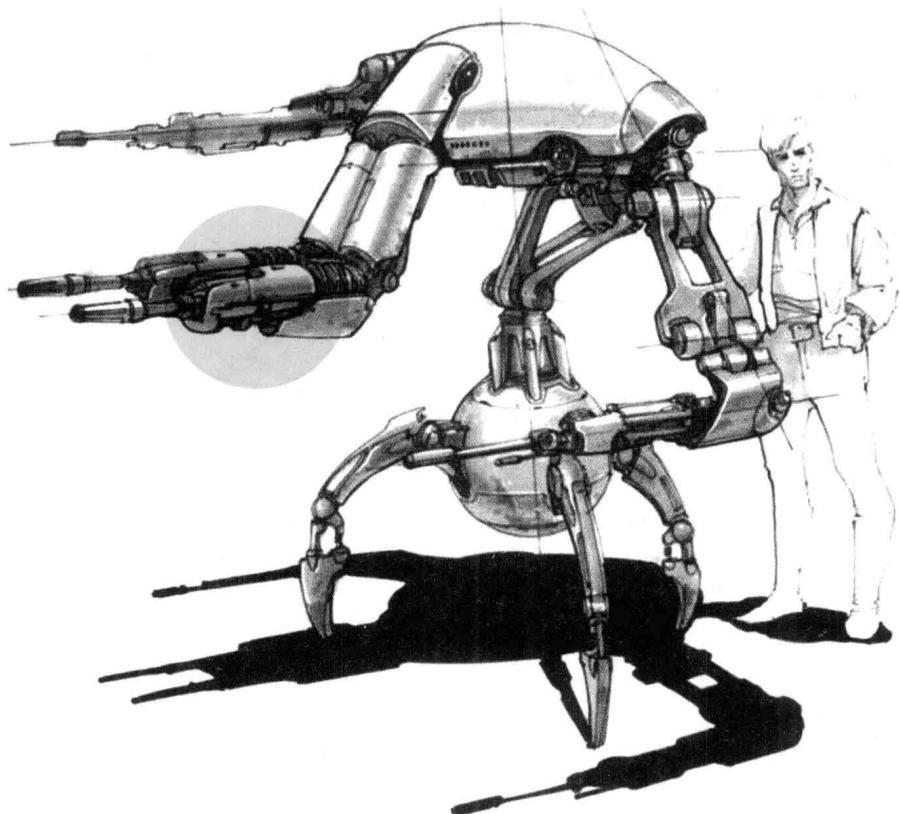
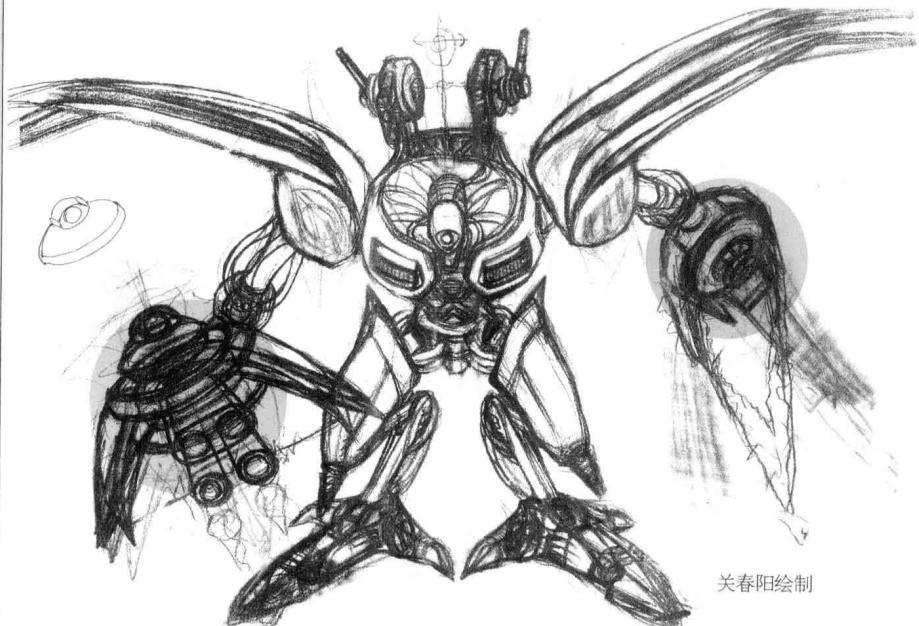
2. 人手与动物爪子结合的变体掌

在动漫中很多形象是人和动物的结合体，这样就产生了人手与爪子结合的变体掌。

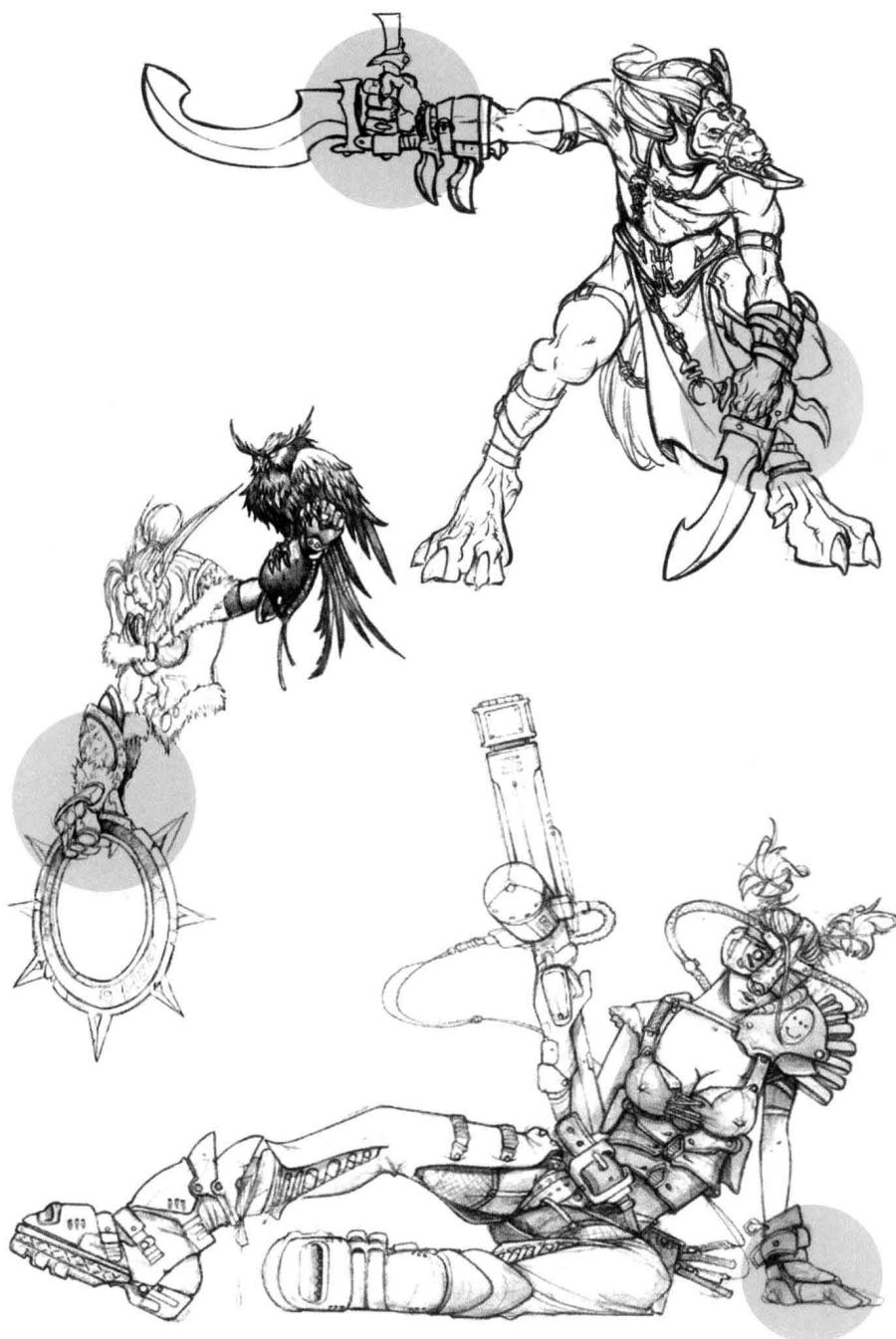
3. 手和机器连体

有的角色是机甲形象，人的手变成机器手，人手与机器连体的状态。

动漫中的手掌主要还是从现实中的手掌变化而来，可以变得更刚强、柔美，变得更可爱、Q版，变得更妖魔化，这都要我们熟练运用自然现实中手掌的表现技巧。

(本文图片由关春阳收集整理)

一、形体与结构

手不是平坦的、没有立体感的二维形体，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，而下面最左边的图却强调了形体的水平面。请观察下面最右边的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。