

ANATOMY FOR THE ARTIST

形体 • 解剖

编著 霍波洋

吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

形体与解剖 / 霍波洋著. — 长春 : 吉林美术出版社, 2011.7

ISBN 978-7-5386-5813-2

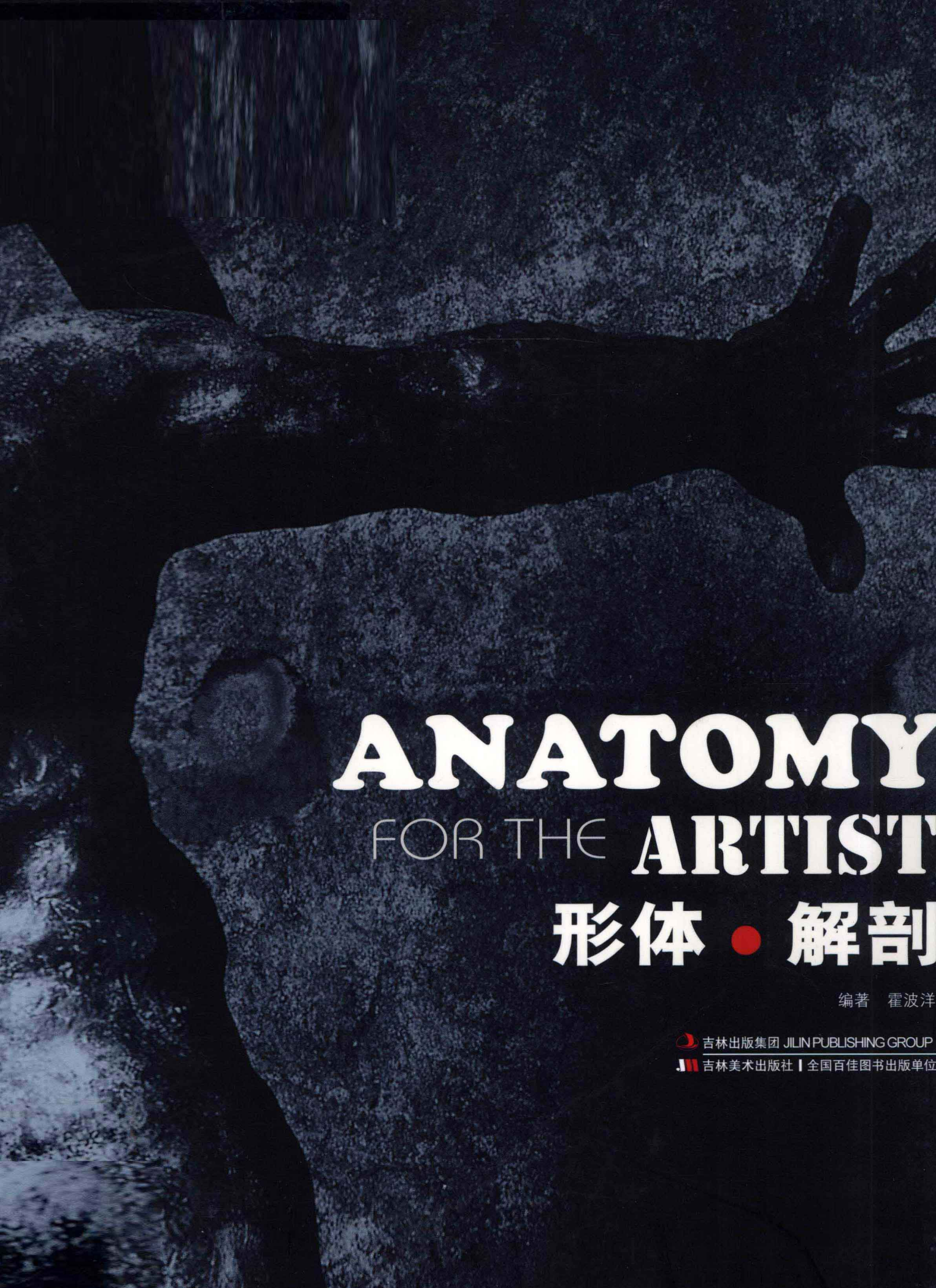
I. ①形… II. ①霍… III. ①艺用解剖学 IV.
①J064

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第124599号

美术学院规划教材
解剖与形体

出 版 人/石志刚
编 著/霍波洋 吴 强 李 遂
出版发行/吉林美术出版社
责任编辑/李 彤
助理编辑/李 峰
技术编辑/赵岫山 郭秋来
装帧设计/李 彤
封面设计/李 彤
制 版/长春美林版务
印 刷/浙江影天印业有限公司
版 次/2011年10月第1版第1次印刷
开 本/889mm×1194mm 1/16 17.5印张
印 数/1册—4000册
书 号/ISBN 978-7-5386-5813-2

定 价/98.00元

ANATOMY FOR THE ARTIST

形体 • 解剖

编著 霍波洋

 吉林出版集团 JILIN PUBLISHING GROUP

 吉林美术出版社 | 全国百佳图书出版单位

封面设计/李 彤

上架建议：艺术·技法类

ISBN 978-7-5386-5813-2

9 787538 658132 >

ISBN 978-7-5386-5813-2 定 价/98.00元

定 价 98.00元/册

ANATOMY

FOR THE ARTIST

形体 • 解剖

编 著 霍波洋
吴强
李 遂

献给60华诞的鲁迅美术学院雕塑系

鲁迅美术学院雕塑系建系已60年，我自从1978年在鲁迅美术学院雕塑系读本科至今也有33个年头了。在今天具象写实基础课不断受到冲击，且逐渐衰落的前提下，回想起以往在鲁美学习和教授具象写实基础课程的经历，深感那份知识的宝贵。2006年本人已经出版了美术学院规划教材——《双重基础》，在《双重基础》的上册——具象写实基础中，论述了部分在鲁美雕塑系学习和教授形体与解剖知识的体会，但是今天仍然感觉有些话没有说尽兴，于是又起了写一本专门解剖书的念头。我和吴强、李遂断断续续地用了近三年时间，在《双重基础》的基础上，总算完成了这本写起来枯燥、费力又不得不完成的书——《形体与解剖》。

市面上优秀的解剖书很多，我写这本书的原因是我们从事雕塑的人，总是有一些在实践中关于解剖知识的体会，这些解剖知识也许更易于人体的塑造、更实用吧。

书中的解剖知识很多来源于鲁迅美术学院雕塑系的具象写实基础课教学。鲁迅美术学院雕塑系的具象写实基础课教学也有他的来源：首先，1955年派教师学习前苏联现实主义的写实教学方法。把现实主义创作与教学方式引入雕塑系教学，这一点全国都差不多；其次，1955年派教师学习民主德国理性的具象写实教学方法。其理性的形体语言塑造风格潜在影响我们至今，这一点是成为我系写实基础课教学特点的原因之一；再次，上世纪五十年代在具有中国特色大型城市雕塑创作中不断的经验积累及北方人豪放、粗犷、厚重的人格特征，也是形成了不同于其他院校的鲁美具象写实教学风格的原因所在。

鲁迅美术学院雕塑系的具象写实基础课教学有其自身的特点：首先，在写实基础课中注重形体的塑造。形体是一个非常广泛的概念，在具象写实基础中所指的形体特指人体中“解剖结构”和“形体结构”构成的形体，二者相辅相成，缺一不可，但鲁美的教学更倾向形体结构的学习，认为人体中的形体结构是对于解剖结构的提高和概括。其次，整体的观察与思考是雕塑系写实基础课的基本要求，整体的观念从始至终贯穿具象写实课程之中，把握整体的能力成为评价具象写实基本功的主要标准，培养学生整体的思维方式成为雕塑系的首要任务。在“解剖结构”和“形体结构”中注重“形体结构”也是相对于对整体的注重。另外，1999年雕塑系开始在教学中融入西方现代主义的相关内容，使抽象与具象在雕塑系传统教学内容中产生了一次碰撞与融合。

我们这些编著者都不是职业解剖教师，只是努力把我们在学习雕塑过程中的相关形体与解剖的经验传授给大家，由于知识有限，很多疏漏之处望请原谅。

霍波洋

2011年1月于三好街鲁美

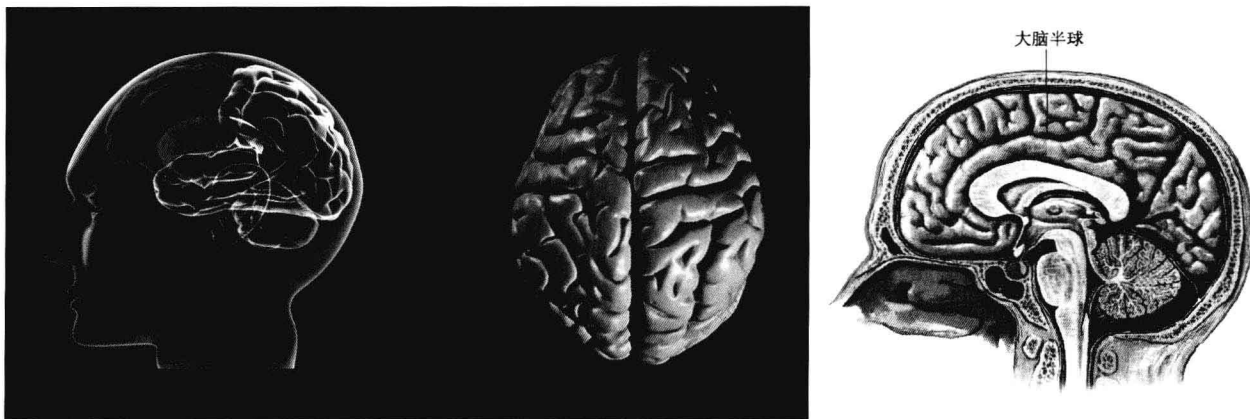
目 录

◇序	007
◇关于思维	008
◇关于形体结构与解剖结构	010
◇关于形体	012
◇关于结构	014
◇第一阶：头部	016
◇第二阶：头、颈、胸	042
◇第三阶：躯干	060
◇第四阶：四肢	106
◇第五阶：全身	162

人的大脑分为左右两部分，即右脑和左脑，右脑是祖脑，左脑是右脑的分机。

一、右脑善于感性逻辑，它的职责是以想象、直觉思维、扩散思维为主进行智力活动，右脑又可称为感性的脑，艺术家的脑。

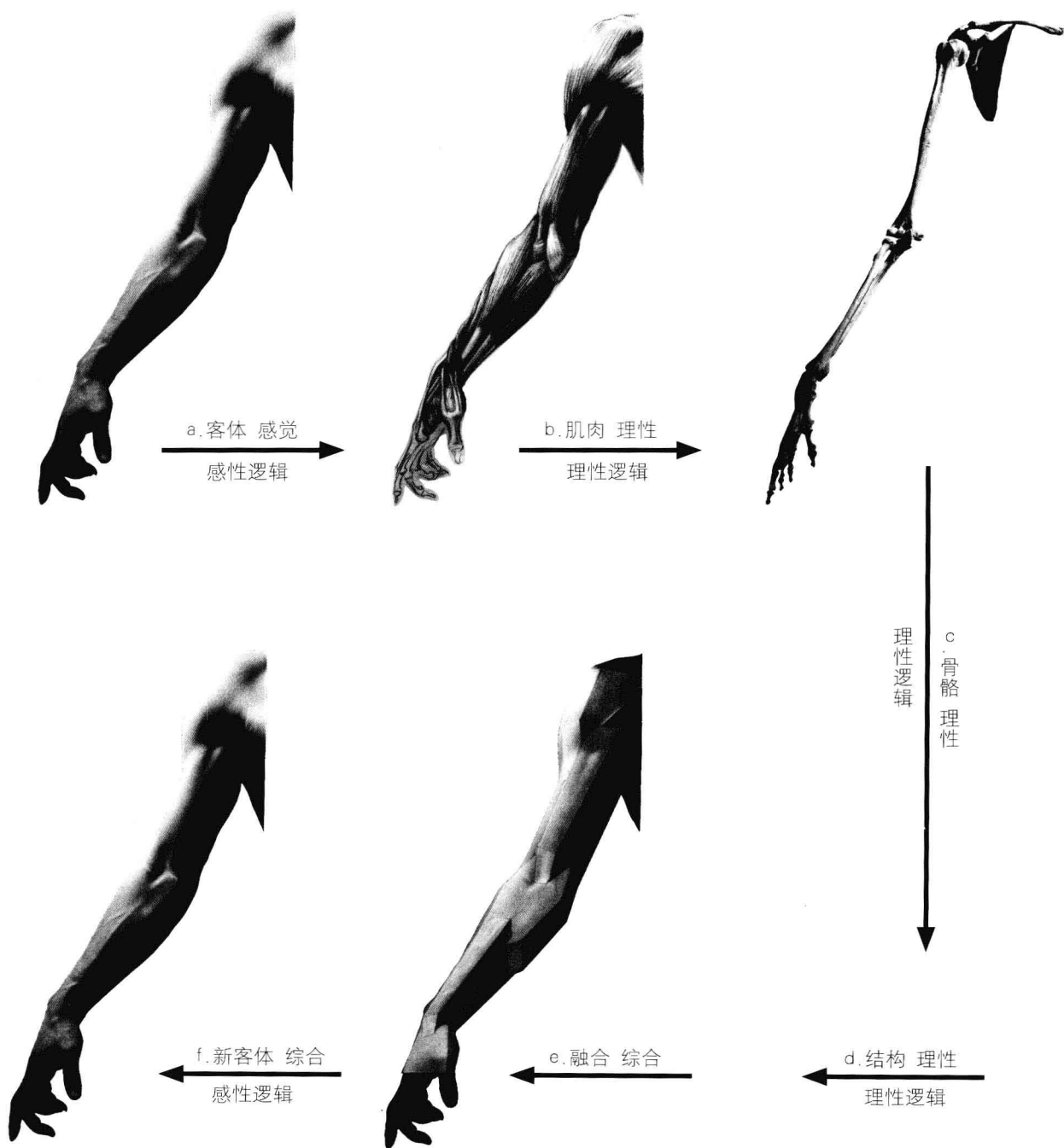
左脑善于理性逻辑，它的职责是以思维、分析思维、集中思维为主进行智力活动，左脑又可称为理性的脑，数字家的脑。

二、右脑和左脑的另一个特点是对于各种事情的反应速度不一样，因为我们做事情都是有逻辑思维的，右脑和左脑具有两种不同的逻辑思维功能：一、“不需要思考”，但是反应速度快，具有“感性逻辑”思维的右脑。二、“仔细思考”，但是反应速度慢，具有“理性逻辑”思维的左脑。例如：当我们看见阿库里巴的额头，你反映速度快的右脑马上反映出感性逻辑结论——这个额头饱满而充满智慧。你的具有理性逻辑思维的左脑随后经过逻辑分析得出结论，这个感觉是因为阿库里巴的额头具有明确的方向面和体量感，就连“眼睛都成为了额头的底面”，雕塑特有的形体言语使观者产生了“饱满而充满智慧”的联想和美的享受。

三、有些“理性逻辑”会升级为“感性逻辑”，从而快速进行各种判断。他们各成一个系统，比如：我们看见强壮的男人手臂，他充满力量的美感，这是初始的“感性逻辑”，我们面对的是一个客体（见图a）。然后我们的左脑进行理性逻辑分析，首先分析的结果是支撑美感的手臂的肌肉群（见图b）。其次分析的结果是手臂的骨骼关系（见图c）。更深刻的分析是对于复杂的自然形体的理性形体结构组建（见图d）。然后理性分析和客体感觉渐渐融合在一起，因为不能完全把左脑和右脑分开，左脑和右脑在不断地相互交流传递信息，大脑是个完整的不可分割的整体（见图e）。最后形成一个新客体（见图f）。如果我们在下一次看见这只手臂，由于你上一次的理性逻辑分析的经验，你的“理性逻辑”就会升级为“感性逻辑”从而快速地进行各种判断，更为深刻地认识了你的“感觉”。这个例子也可以说明我们这本书教与学的思维过程，在《形体与解剖》的学习过程中，思维方式的正确与否是学习本书的重点所在。

形体结构——在人体的结构关系上，强调人体中由生理解剖为基础构成的几何型，强调由几何型与几何形构成的结构关系，强调对于人体解剖细节的整体控制。

解剖结构——在人体的结构关系上，强调人体中由生理解剖构成的自然物质形态，强调对于丰富的人体生长关系的刻画。

一般意义上讲男人体相对于女人体更具有“解剖结构”的基础形态（见图1），女人体相对于男人体则偏重于“形体结构”的基础形态（见图2）。然而在人体中由于不同的个体差异，形体与解剖在不同的人体上又具有不同的特征，两者往往交织在一起。在具体的作业过程中，对于形体结构和解剖结构的理解往往各抒己见，形体与解剖相互渗透与转换，因此在学习过程中不能僵化地理解“解剖结构”和“形体结构”。

尽管如此，本书还是重点讲授关于“形体结构”的解剖知识。因为解剖结构容易被我们发现和理解，也更容易使我们面对细节的纠缠。形体结构往往更需要我们对客体在宏观上的认识和分析。从另一个角度来理解：解剖结构是人体直观而感性的物质显现，它更多的体现了人体的生理属性。形体结构是人体思维上理性分析的物质表现，是对于解剖结构的提高和概括。Burner Hogarth的解剖书注重解剖结构（见图3），而伯里曼的解剖书则注重形体结构（见图4）。

从图5至图8这些雕塑头像中我们可以看出，图5、图7更多的趋向解剖结构的表现，处理手法更接近人的自然生理属性。图6、图8更趋向形体结构的处理，艺术家对于主观情感的表现多于对自然生理的再现。从中我们还可以看出，每个头像都包含着生理上的骨骼和肌肉，也包含着自然形体的基本规律，在雕塑过程中对于解剖与形体的侧重不同，产生了不同的结果。

在我们学习形体与解剖的过程中，思维方式的正确与否更为重要，人体是复杂的，我们的眼睛会发现人体中所包含的无穷变化。然而在那些无穷的变化中哪些是有用的，哪些需要首先进入作业，哪些需要在以后的作业过程中不断充实，哪些是必须做的，哪些可以不予理睬，都是由我们的思维来判断和选择。因此在《形体与解剖》的学习过程中，对于形体结构的解剖知识学习是本书的关键点。

图5

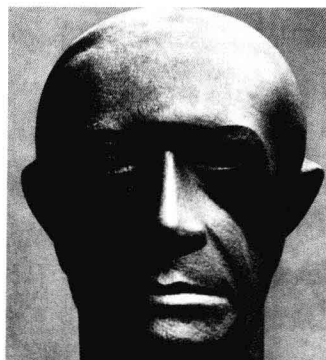

图6

图7

图8

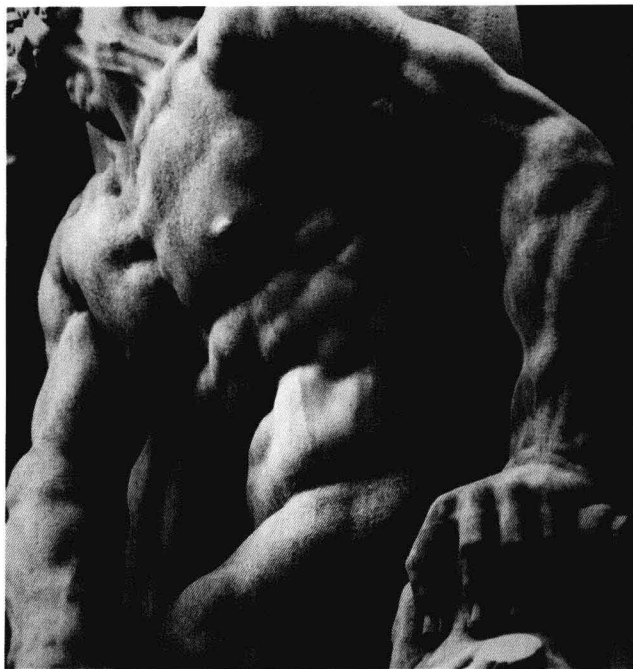

图1

图2

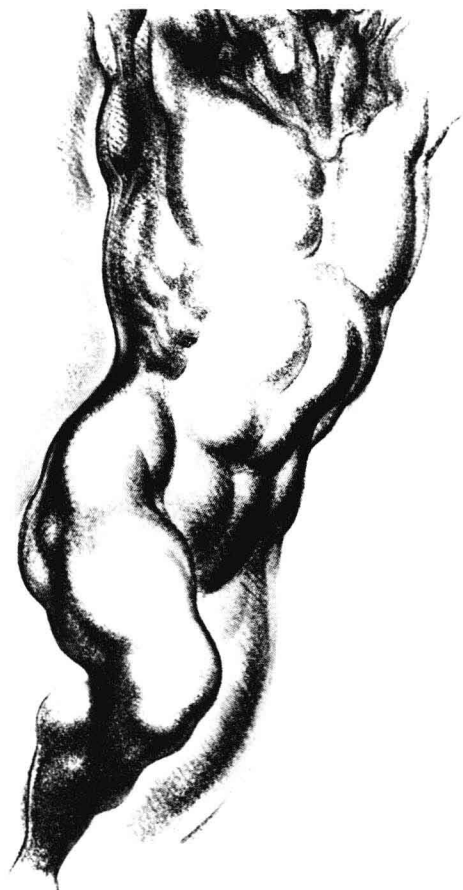

图3

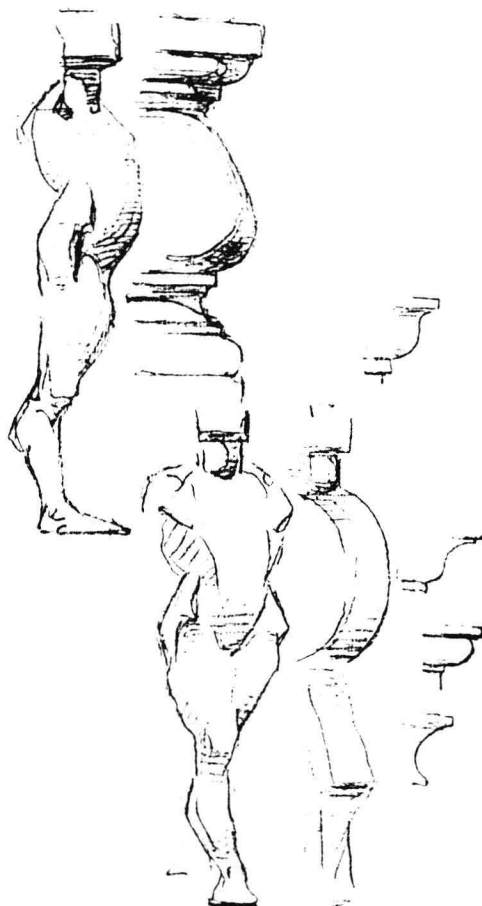

图4

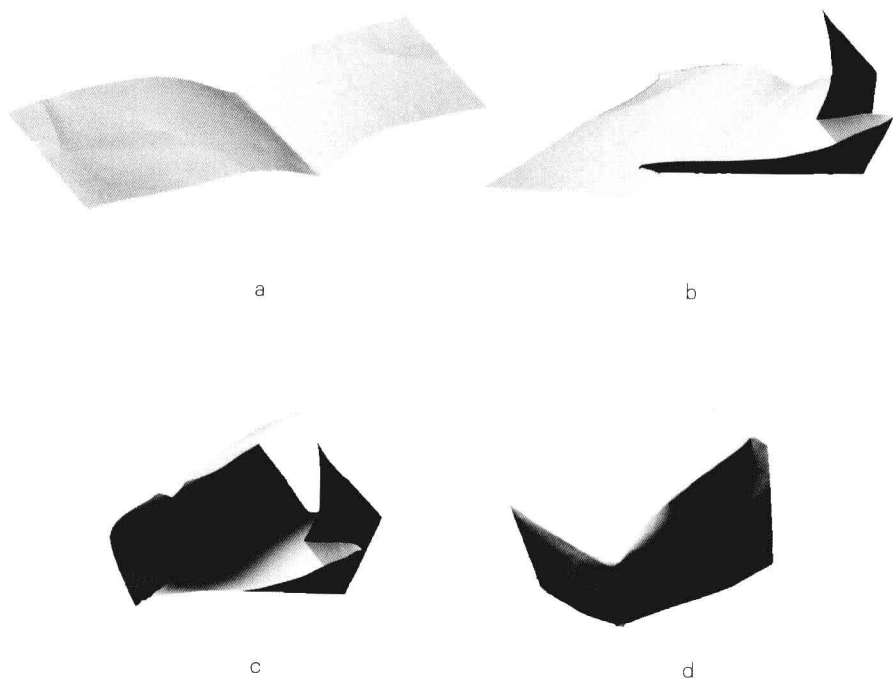
关于形体

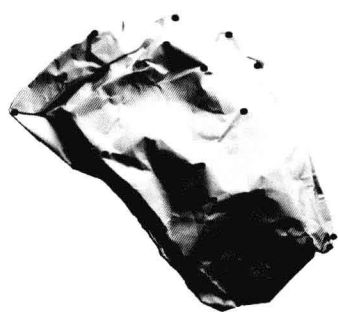
我们都知道“点”、“线”、“面”的合理结合可以构成“体”。我们可以用一张纸来说明这个道理，当一张纸展开的时候纸具有了“面”的特征（如图a）。我们把纸折叠成若干“面”，这时纸并没有呈现出“体”的特征，仍然保持着“面”的属性（如图b、c）。当我们把这些“面”完全扣合在一起的时候，“面”呈现出“体”的特征（如图d）。

这如当我们手里拿着一个盒子，把盒子的盖打开，盒子则呈现出“面”的特征。当我们把盒子的盖盖上，盒子呈现了“体”的特征。体是由面围合而成。这种围合就好像我们用六块铁板做一个立方体，要求每一个边相等，拼合起来不能有缝隙，一旦我们看到了缝隙，也就看到了铁板的厚度，体的特征就会立即消失。因此我们得出结论：“点”是“面”的基础，“面”是构成“体积”的前提，只有当多个“面”完全扣合在一起的时候，才能构成“体积”。这里强调的是“面”的完全扣合。

面是构成体的基础，在自然属性下的解剖关系构成了变化万千的面，由肌肉和骨骼的变化而决定了它的形态，面的倾斜角度、形态的变化，构成了体在形态上的变化。

人体是由若干体积组成的，虽然人体中存在无穷的由生理解剖产生的“点”，也产生了无穷的解剖“面”，但是这些“面”的最终目的是扣合成体积。因此在学习解剖与形体的时候，对于解剖中“点”和“面”的学习是解剖的初始，对于“面”扣合成体积的学习是目的所在。

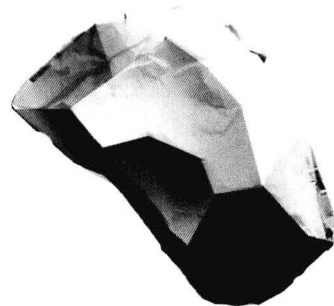

e

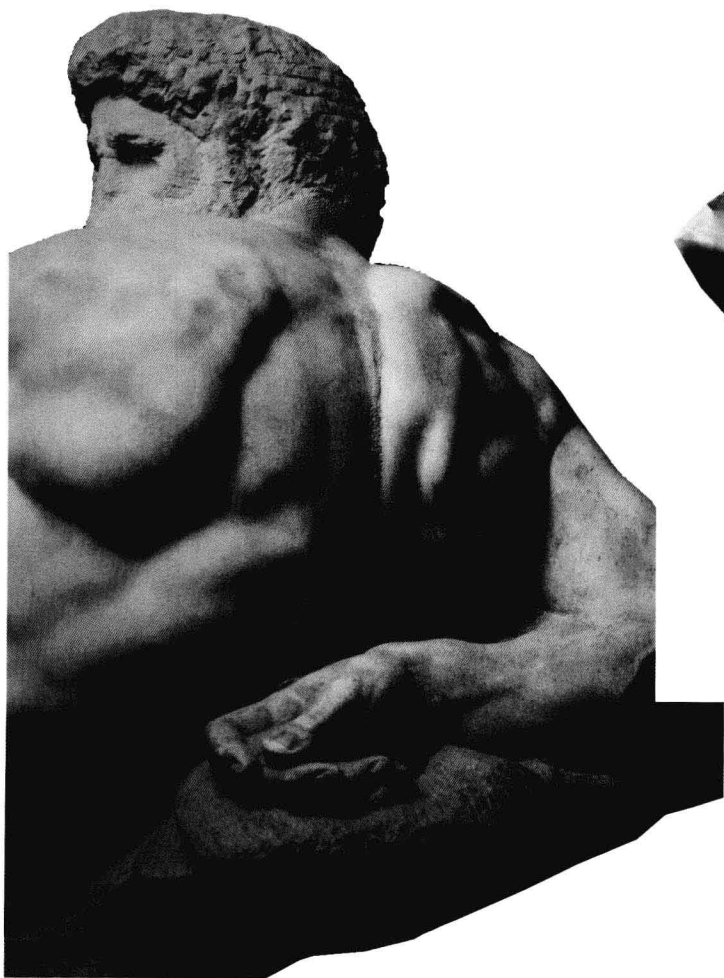
f

g

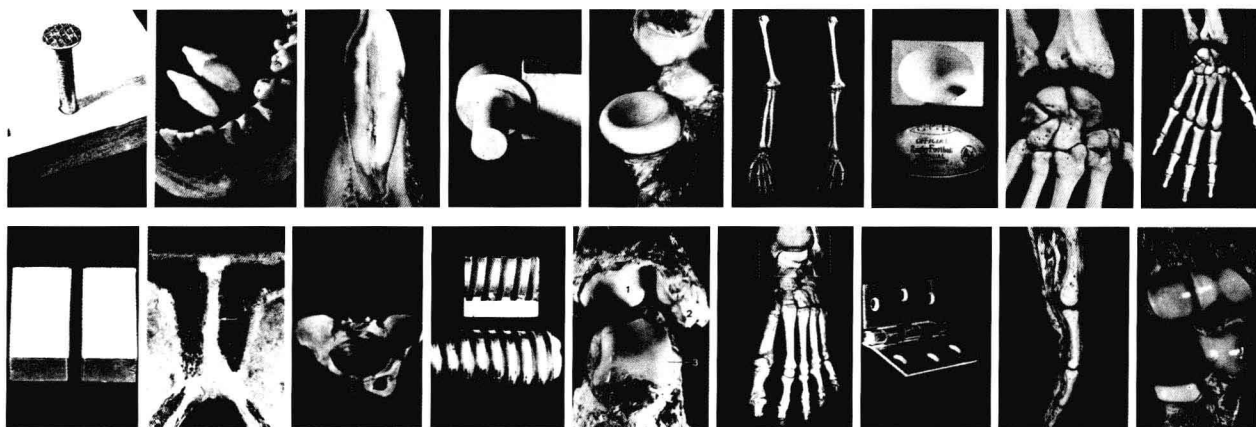
人体中的骨骼往往成为人体形体中的“点”（如图e），“点”与“点”之间的“线”，往往是由人体的肌肉构成（如图f），这些由骨骼形成的“点”与肌肉形成的“线”，形成了“面”，扣合在一起形成“体积”（如图g）。

这个“体积”的观念有两种理解方式：其一，人体的外表不是由空壳构成，是一个个实在的体积结构而成。其二，对于“体积”这个观念的理解也可以认为是一种思维方式，是左脑理性的思维方式对于右脑感性思维方式的约束，这个思维具有对于繁杂人体生理解剖宏观和整体控制的功能。

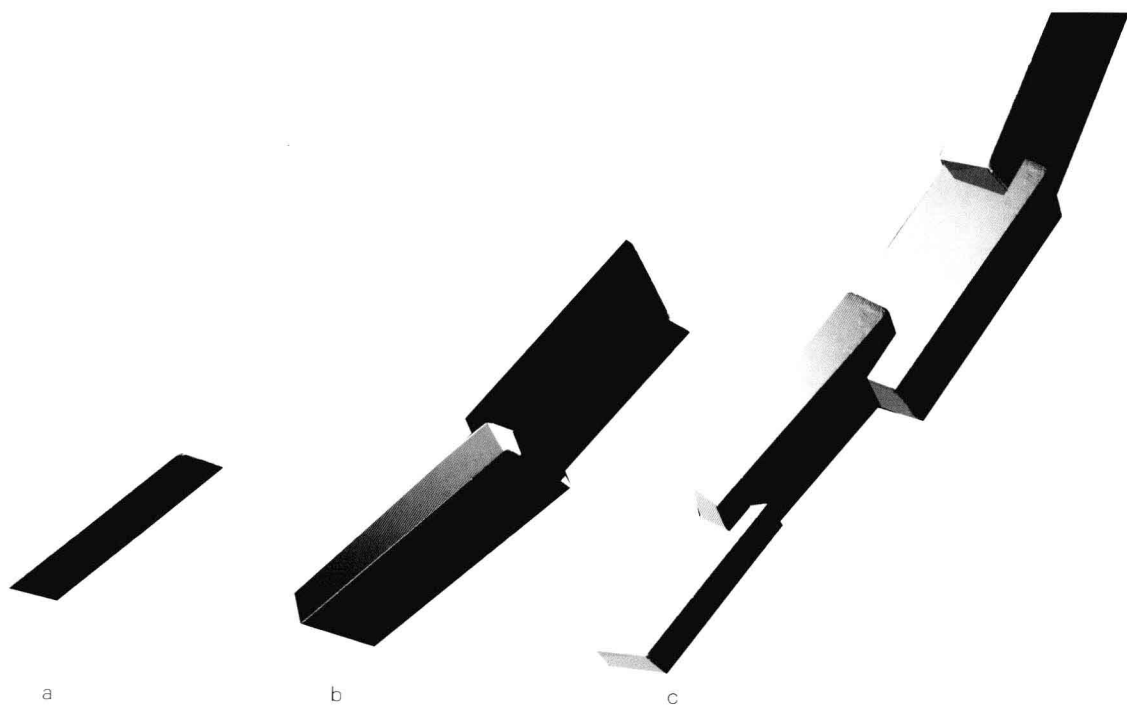
关于结构

结构的纸面意思是结合与构成，在一个物体中包含两个以上形体的时候，他们之间的关系就必然是结构关系，两个形体以他们特有的方式结构，成为一个新的“一个”。在人体骨骼的自然解剖属性中存在多种结构关系。（见图1）

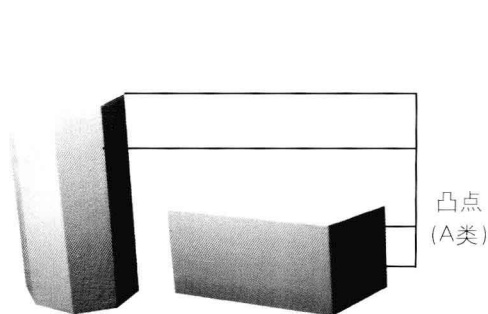
(图1)

本书强调的结构是指人体内在解剖形成的外在形体特征，是由内在肌肉、骨骼、脂肪等共同形成外在表象的结构关系。例如：多个面的扣合形成了体积a，形成了“一个”，两个形体的结构形成了b，三个以上形体的结构形成了c，（见图2）在这里肌肉、骨骼以有机的组成方式组成人体中“有用的基本型”。

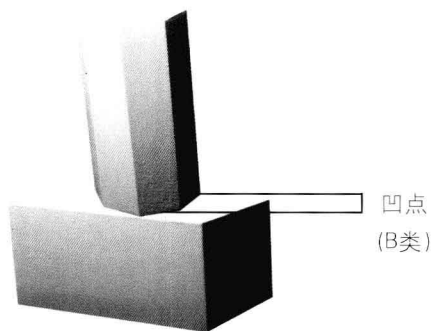

(图2)

人体是复杂的，一具标准成年人的骨骼共有206块，健康男女老幼人体全身的肌肉共有639块，约由60亿条肌纤维组成。面对如此复杂的解剖关系，一个学习艺术的人是无法掌握的、也没有必要完全掌握。我们需要掌握的解剖知识是人体表层对于形体与结构造型起作用的那部分解剖。对于形体与结构造型起作用的解剖基本上分为两大类：一、构成“一个”形体的A类，A类的特点是肌肉和骨骼形成了形体的高点，或者称凸点（见图3）。二、构成两个以上形体结合处的B类。B类的特点是肌肉和骨骼形成的形体低点，或者称凹点（见图4）。

(图3)

(图4)

在图4中可以清楚地看到A、B两类解剖对于基本型起到的作用。A类在形体凸点上起到形体转折的作用，从而形成“一个”形体。B类在形体的凹点上，形成形体之间的穿插关系，也可以这样理解，两个以上形体的穿插形成了人体形体中的凹点。（见图5）

无论是A类还是B类解剖一般都属于皮下浅层肌肉和骨骼，它们易于在人体的外表显露，从而构成人体的形体特征。

(图5)