

手的形态与表现

SHOU DE XING

ZAI YU BIAO

XIAN

李 佳 王文生 编著

▲ 辽宁美术出版社

手的形态与表现

SHOU DE XING TAI YU BIAO XIAN

李 佳
王文生
编 著

辽宁美术出版社

手的形态与表现

SHOU DE XING TAI YU BIAO XIAN

李 佳
王文生
编 著

辽宁美术出版社

选题策划：吴成槐

图书在版编目(CIP)数据

手的形态与表现/李佳编著,一沈阳:辽宁美术出版社,
2001.10

ISBN 7-5314-2847-4

I. 手… II. 李… III. 手-绘画-技法(美术)
IV.J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 073174 号

辽宁美术出版社出版·发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

辽宁省印刷技术研究所印刷

开本: 889 毫米×1168 毫米 字数: 28 千字 印张: 3.5

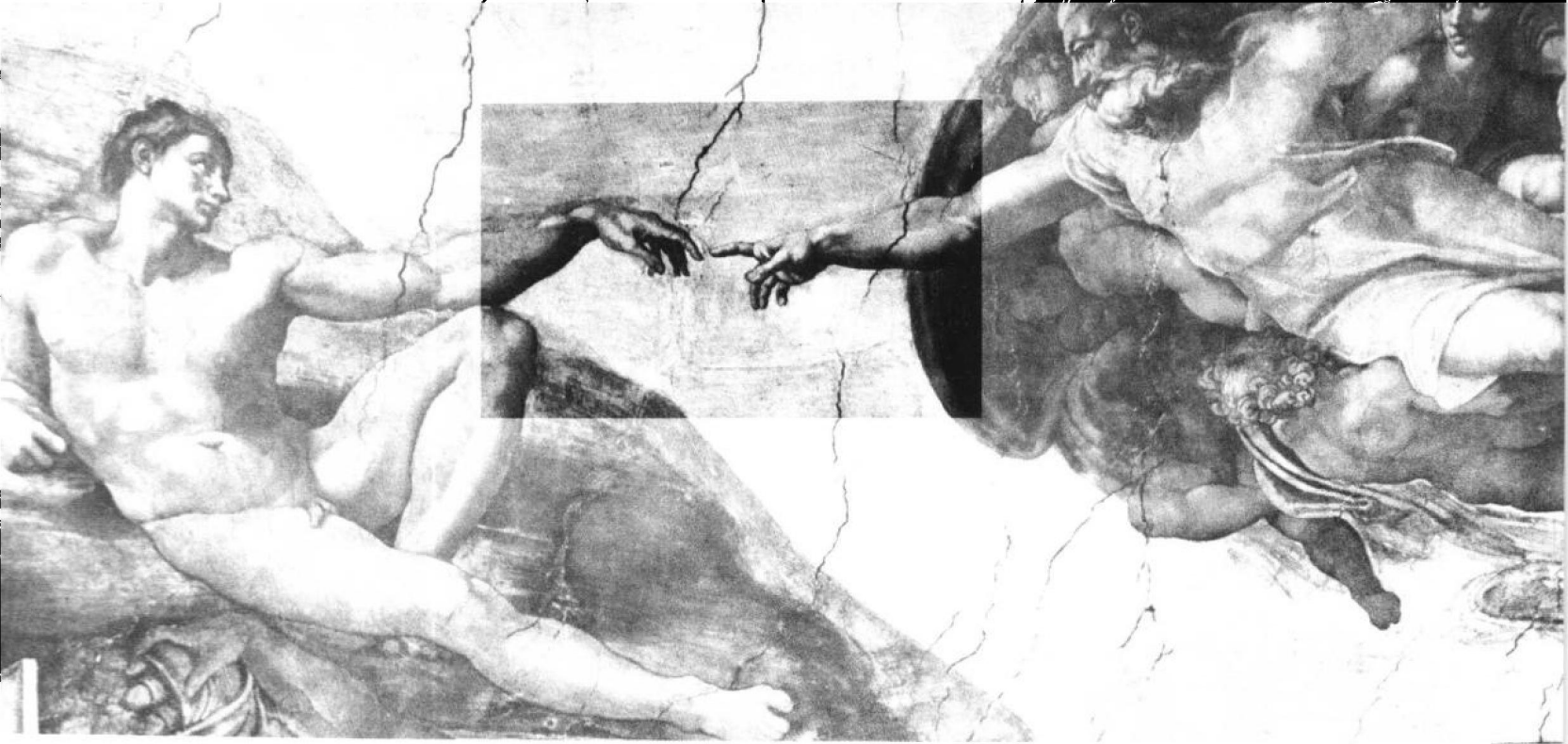
印数: 1+13000 册

2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘新泉 责任校对: 佳生 技术编辑: 鲁浪

封面设计: 杜凤宝 版式设计: 刘新泉

定价: 15.00 元

序 言

《手的形态与表现》，接受这样一个题目，对于我们来说，觉得既有些难度，而又十分有必要。

觉得有难度是因为，在此之前，我们曾拜读过不少有关于手的结构、形态以及在绘画中的表现方法等等内容的书籍，象伯恩·霍加思著的《手的动态》，佐治·伯里曼著的《画手百图》等等，而且在大部分的人物画的技法书中，不论是国画还是西画，都不曾忽略这一些重要内容，而又不至于和它们雷同，同时，又有一些新的内容，且有可读性。这就显得很有些难度，但这却也正是我们想要努力去做的，另外觉得必要是因为在我们及他人的学画经验中，对于手的表现，的确确有很多时候，由于缺乏对手的结构形态，及表现手法的了解和研究，而显得束手无策。所以觉得编写这样一本书很有必要。

在以往的关于手的绘画书中，侧重于手的解剖与形态结构的比较多，关于各时期及各地区手的表现方法和风格往往受到忽略。所以本书通过对东西方艺术发展的几个阶段，其中包括原始艺术，古典艺术，以及现代艺术的作品。主要是从绘画和雕塑作品中收集各种不同的表现风格的手的习作和带有手的姿态的作品，结合适当的解剖知识，详细分析、理解手的骨骼、肌肉、结构、动态和表现风格、手法，并采用图片对照文字说明的形式加强读者的理解力。另外，在编写的过程中加入了具有一定表现力度的现代艺术流派以及民间美术中手的作品，给读者更大范围的想象空间。

当然，手的表现决不是能完全熟知手的解剖知识和动态规律，或者了解一些表现风格手法而能够解决的。但无疑这些内容会对你的理解和表现有所帮助，如果这本书在任一方面能带给读者一些裨益，将是对我们的莫大鼓励，也是我们编写本书的目的和意义。

一、手部的表现在美术作品中的作用

勿用置疑,手是人体重要的组成部分之一,是头脑的工具,可以说人类所需要的一切都是经头脑思维创造,由手来加工,制作完成的,但我们在这里要说的不仅仅指能够触摸,拿取,制作,表达甚至打斗的手。对于我们来说,更重要的是还要了解手在美术作品中的作用和表现风格。

当然,我们用手拿笔作画,这本身足以说明了手在美术作品中的重要作用。因为通过这双手,我们不仅感知自然界的物理变化,完成各种头脑支配的劳作,而且能够表达各种情感,更为有意义的是,我们能够借助艺术作品中的手来表达我们的情感。我们说:“手是人类心灵的第二扇窗子,平静、伤心、愤怒、绝望、痛苦等都可以借助手来表现,所以在—幅艺术作品中有一双足够表现力的手,不仅会加强作品中形象的感染力,还会给作品增添无穷的艺术魅力。—件成功的作品,手部的表现和人体其他的部分—样重要,甚至会直接影响到其他部分的表现。曾广为流传罗丹砍掉《巴尔扎克》双手的故事从—个侧面肯定了

手在艺术作品中的重要作用。所以,手在整个作品中起到举足轻重的作用。历代绘画和雕塑家都经常专门做手部表现的练习,因而流传下许多的经典习作而且它本身经常作为艺术作品中的主题,通过手来表达—定的内容,手成为—个—体的整体或—种独特的艺术语言,这样的作品在绘画,雕塑中都比较普遍手即是整体的一部分,也可以是完整的主题和内容,无论是以何种内容或形式出现,都免不了会深深地打上时代和人的烙印。—件艺术作品,不论是某—时期,还是某—个人,某—个地区,我们如果对美术史有—定了解的话,就不难判断出它是埃及人的手还是苏美尔人的手,是达芬奇的手,还是米开朗基罗的手,是拉斐尔的手还是原始绘画中的手,是西方现代绘画中的手,或是中国古代绘画的手。总之在许许多多的艺术作品中我们都会找到—双双充满感情,富有活力的手,这些手给我们深深的情感启迪。所以从原始到现代都不断有人在创造着,手的作用不容忽视。

达芬奇——蒙娜丽莎（局部）

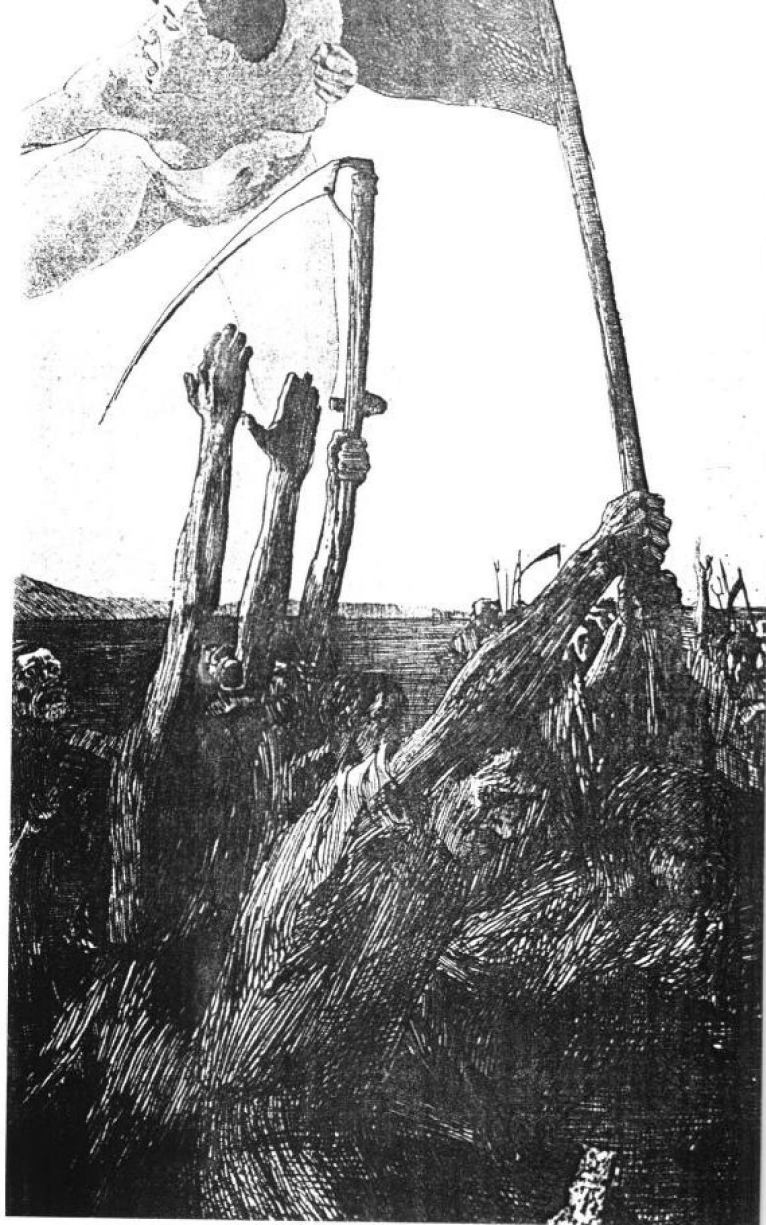
米开朗基罗——哀悼基督

“米开朗基罗，意大利文艺复兴时期伟大的雕刻家、画家、建筑家、诗人。代表作品有《大卫》、《摩西》、《西斯庭教堂天顶画》、《最后审判》等。上图是《哀悼基督》局部，表现了圣母对儿子殉难的悲哀之情，作品结构准确，造型完美，通过对圣母手部的深入刻画，深深地反映了作者内心对圣母的无限同情和哀怜。同时也向世人展示了其高度的艺术修养和无限的才华。哀悼基督，为其早期作品划上了一个完美的句号。

罗丹——加莱义民

罗丹，法国二十世纪伟大的雕塑家。代表作品有《青铜时代》、《加莱义民》等。上图为《加莱义民》的局部。作者以极其写意的表现手法，夸张的造型塑造了人物的形象与手。很好地表现了人物不同的性格特征，反映了人物的悲愤，忧虑，不安的心情。

克勒惠支——农民起义

布德尔——绝望的手

雅克宁——绝望

雅克宁，俄罗斯当代著名的版画家，插图画家，作品极具文学性。他在画中大胆运用线及黑白块面。即写实又抽象，极富表现力。少量作品带有一定的抒情装饰性。上图作者用线条，黑白块面及夸张的造型手法，通过描绘一个手捂脸的男入肖像，成功地表达了人物的惊恐而又绝望的情感状态。

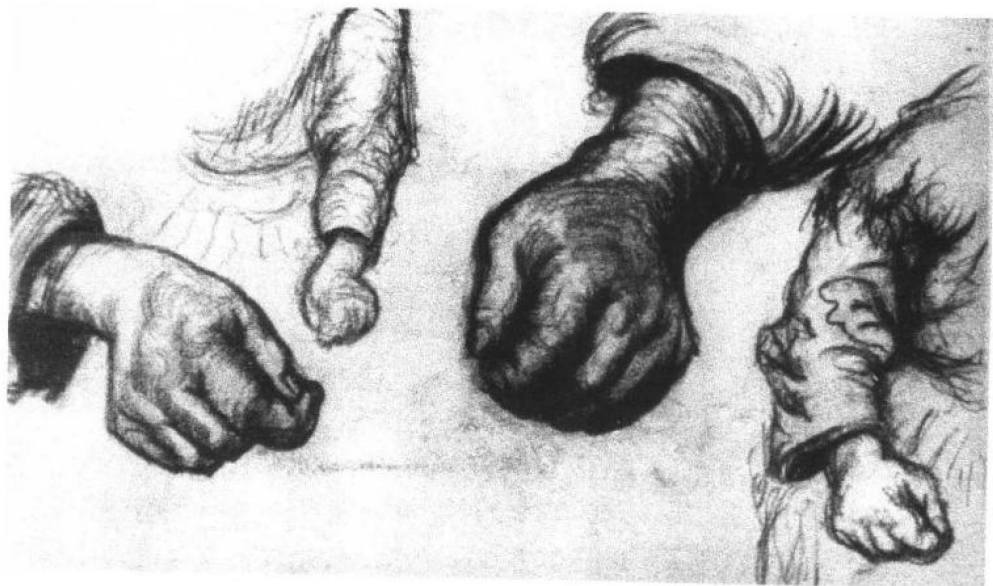

亨利·摩尔——母与子手的习作

亨利·摩尔，英国二十世纪现代雕塑大师，其作品具有强烈的时代特征与个人风格。集丰富的想象创造于一身，显示了深刻的人性，生命的内容和含义。此局部很完美地表现了手作为独立造型因素的结构，姿态之美。

凡高——手的习作

凡高，后印象主义的伟大画家。生于荷兰旅居法国，一生勤奋作画，完成了近400件油画及2000幅素描习作。右图就是凡高所作大量素描习作中的一幅，体现了他用线条来完成手的特征的素描训练过程。

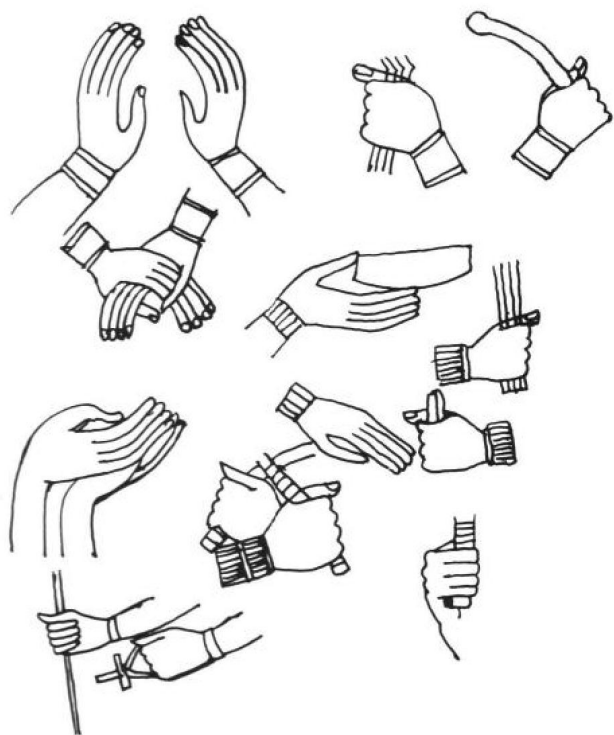
本·沙恩——手

本·沙恩是八十年代返朴归真派中最具有代表性的重要画家之一。美籍犹太人。生于俄国，因而作品多少带有东方色彩。造型生动有趣，又有夸张意味。某些作品带有强烈的装饰味道，色彩优美。这幅以手为其艺术语言的作品，将手部强烈的夸张变形，成为其作品独特的艺术语言形式，具有一种奇特的视觉效果和理性的启示。

门采尔——手的速写

阿道夫·门采尔，十九世纪德国著名的历史、风俗画家。他的艺术语言朴素，构图宏伟，善于描绘众多的人物，并追求细节的真实，他画《轧铁工厂》前，在工厂里画了几百幅速写，他严谨的造型手段，入骨的写实，使他的作品真切感人，通俗易懂，更能为广大群众接受。

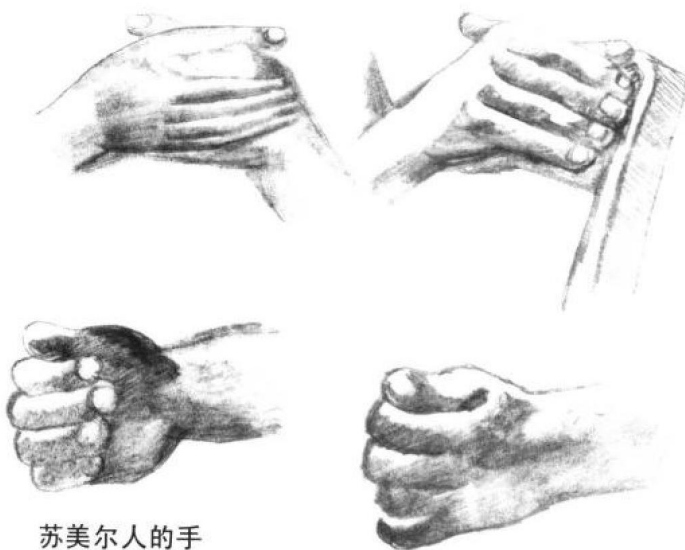
埃及人的手

埃及——非洲最早的文明发源地，世界四大文明古国之一。早在王朝时代的初期，埃及艺术便已形成典范式样，其形成，生长，直到衰落都没有太大的改变。埃及的绘画，人物大都是侧面、正身。其中手的表现具有一定的程式和规范性。如图。

达·芬奇——习作

达·芬奇，文艺复兴时期，意大利的伟大画家、发明家、“文艺复兴”三杰之首。是他为众多的圣经题材作品所创作的习作手。造型之精准，质感之细腻，为世人所不能及。

苏美尔人的手

苏美尔人，居住在两河流域的下游苏美尔地区。信仰自然力量化身的神。他们的雕像出于宗教目的。特点是双手抱在胸前，脚分开。上图是从公元2000—3000年间近东地区出土的苏美尔人的雕像的手势。

米开朗基罗——摩西

摩西，是米氏又一件大作。表现的是坐在椅子上突闻事变时，摩西惊恐的刹那神态。其中手部的表现，很好的说明了摩西内心活动即激烈又抑制的复杂情绪。

拉斐尔——圣母子

拉斐尔，意大利“文艺复兴”时期三杰之一，1483年生于意大利，是意大利最著名的圣母画家、宫廷艺术家、建筑家。曾担任过梵蒂内宫的壁画装饰工作，领导罗马古迹的开发考查工作，1520年在罗马逝世，年仅三十七岁。由于他高超的艺术造诣，长期以来一直是欧洲学院古典主义所崇拜的偶像。在他短暂的一生中创作过大量的圣母像。其作品赋予圣母以特殊的文雅，温柔和美貌，风格典雅秀美。左图中对圣母子的形象，服饰与手的描绘中，可见其卓越的绘画技巧与高度的人文主义精神。

旧石器时代遗留的手印

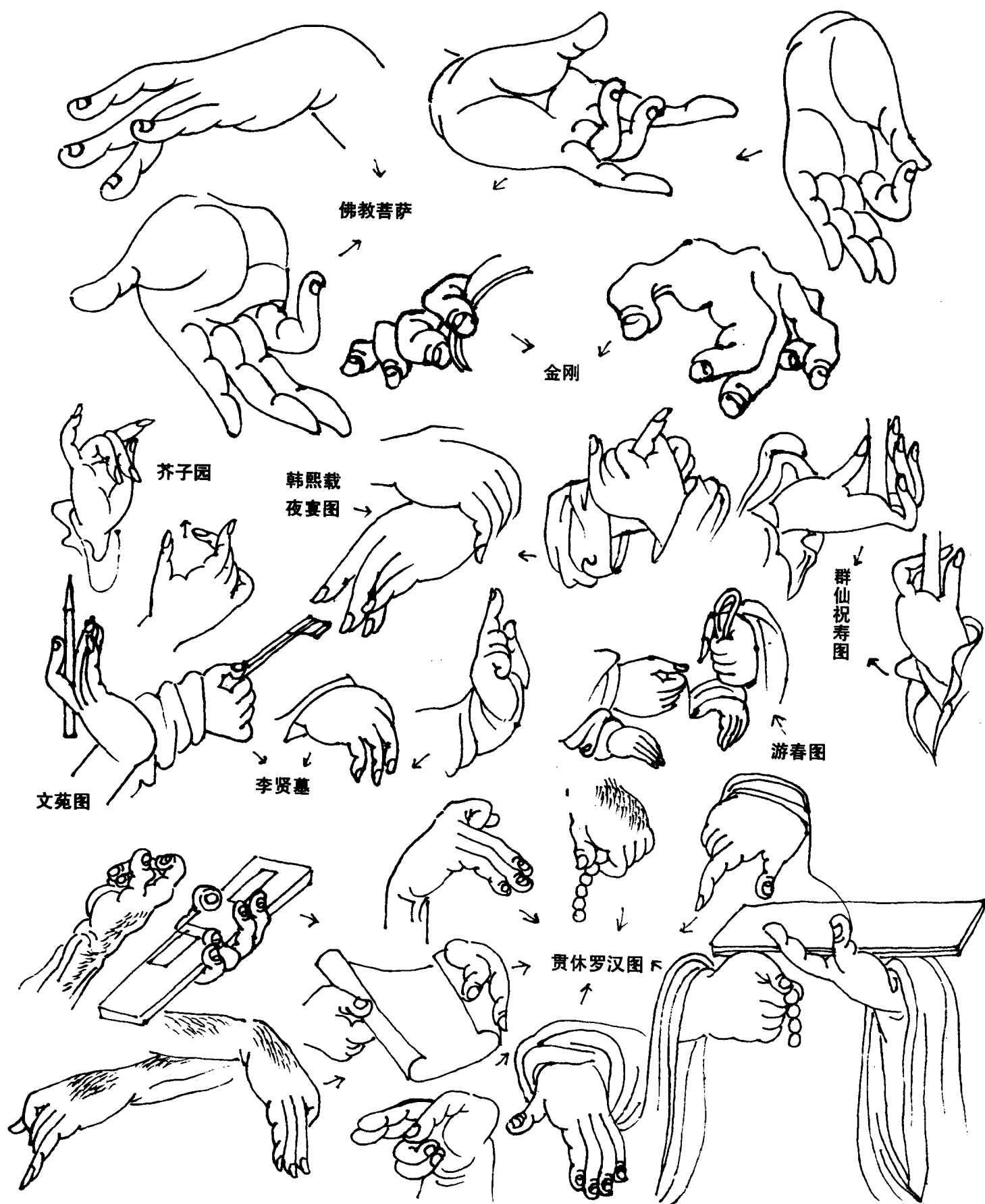
南美秘鲁地区印第安人的艺术

毕加索作品中的手

帕布洛·毕加索 1881 年生于西班牙马拉加，二十世纪现代派绘画大师。旅居法国，一生充满传奇色彩。少年时期便开始显露其绘画天才，16 岁时举办个人展览，24 岁时开始旅居法国从事艺术创作活动。作品可分为蓝色时期，玫瑰色时期等。从他的名作《亚威农少女》开始，艺术风格转向立体主义时期，其间还创作了大量的拼贴画和艺术陶瓷等。上图是从毕加索大量的创作，习作中搜取的有关手的摹品。造型大胆夸张，用笔自由流畅，充满自信，从中可领会到其深厚的绘画功底，无穷的创造力，高度自由的表现手法与杰出的艺术天资。对后来的世界艺坛具有深远的影响。

中国绘画中的手

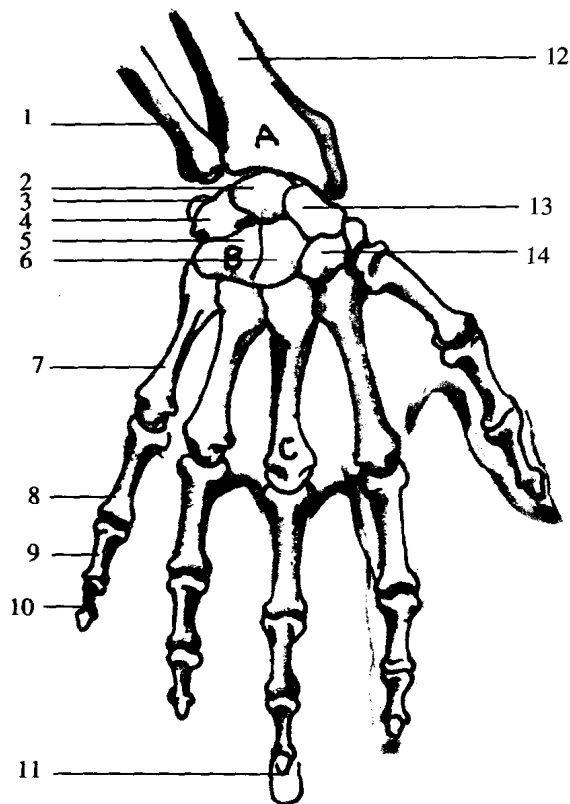
二、手的形态

手，无论是在劳动中，还是在日常生活中，其结构功能的实用性，与造型上的完美性都是无以伦比的。所以手对人类来说是非常重要的，尤其是对于一位从事艺术创作的艺术来说其重要的程度可想而知。

因为手是人体组成中最难于表现的部分。其结构关系较复杂，组成人体的肌肉和骨骼很多，还有手的姿态变化也异常丰富，这一切都说明，手，在表现上的难度和变化。因此有人说“画人难画手”，的确如此。要想表现手，首先要了解手的形态。其中不仅包括手的解剖与结构分类、比例、尺寸。还有功能及表情、动作等等内容。

1、手的解剖与结构

看到那些艺术家创造的一双双造型各异，尽善尽美的手时，我们最想了解的是他们是怎样开始的呢？首先要知道内部结构决定外部的形态，这是研究事物的一般规律。研究手也不例外。艺术家在研究手的过程中一般都要从解剖开始，因为他能告诉你骨骼的形状，肌肉的结构，从而有效的进行创作。另外，要明白解剖的目的和方向，我们所寻求的目的是能够通过研究解剖结构，从美学角度来表现它的形象和思想感情，而非单纯了解解剖知识。医生研究解剖是为了医疗问题，我们研究解剖是为了造型问题，说到此处我认为解剖结构对造型是很有必要的。

A 骨骼

手部骨骼是手部的最内在结构。手部的骨骼由腕骨、掌骨、指骨组成，共有27块，其中腕骨八块，不规则小骨组成。外形上看约为五边形，椭圆骨组，分上下两面排列，上排有豆骨、三角骨。下排有钩骨、骰骨、多角骨、大多角骨，掌骨五块，上端为掌骨与钩骨、骰骨、小多角骨、大多角骨等腕骨相连后构成掌部。其中第一节最短最粗，第二节最长，三、四、五，依次渐短，拇指指骨短而粗，为二节，其他手指为三节，中指最长，无名指其次，食指第三，小指第四。

腕骨和手骨

A. 桡骨 B. 腕骨（统称）

1. 尺骨 2. 月骨 3. 腕骨

4. 三角骨 5. 钩状骨 6. 头状骨

7. 第五掌骨（背面） 8. 指骨（近节）

9. 指骨（中节） 10. 指骨（末节）

11. 指甲 12. 桡骨 13. 舟骨 14. 小多角骨

B 肌肉、肌腱

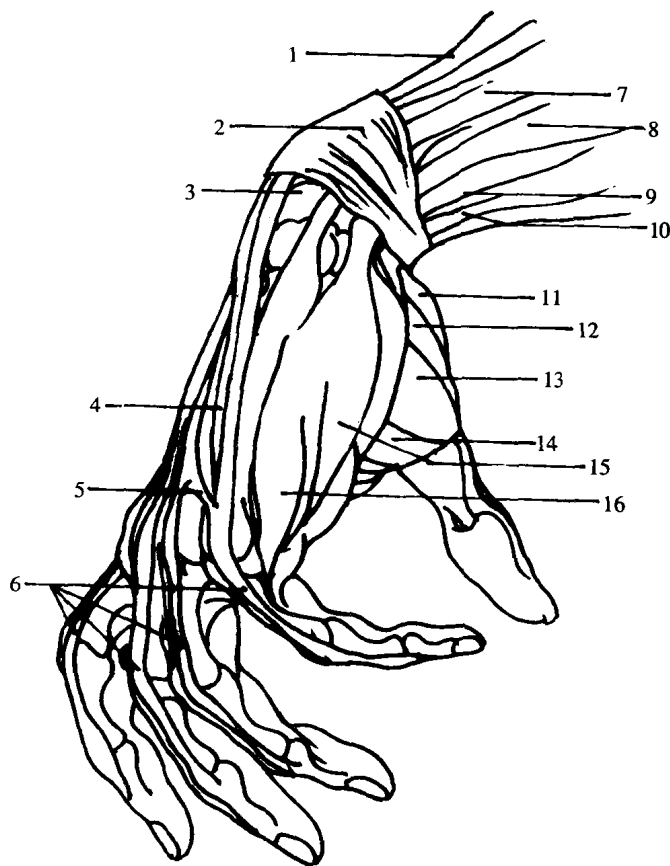
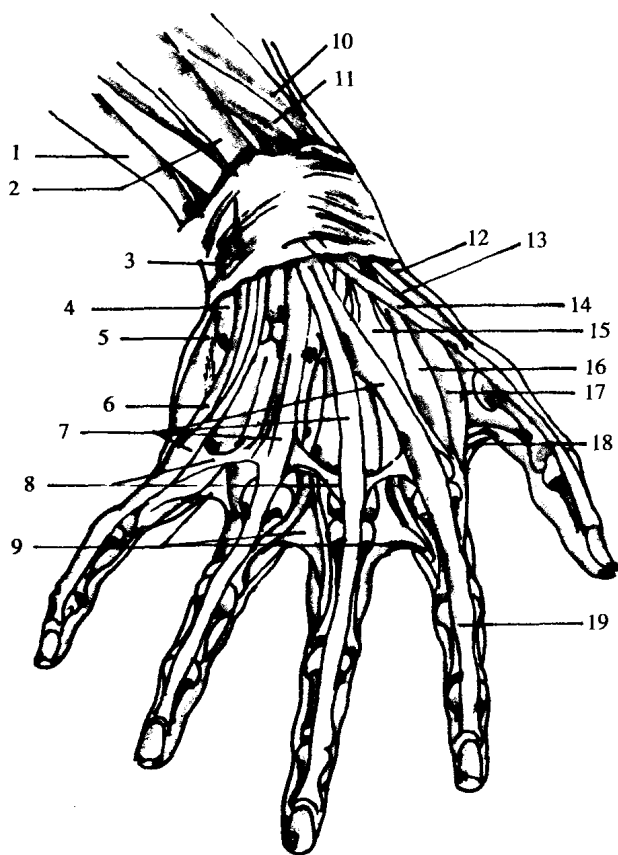
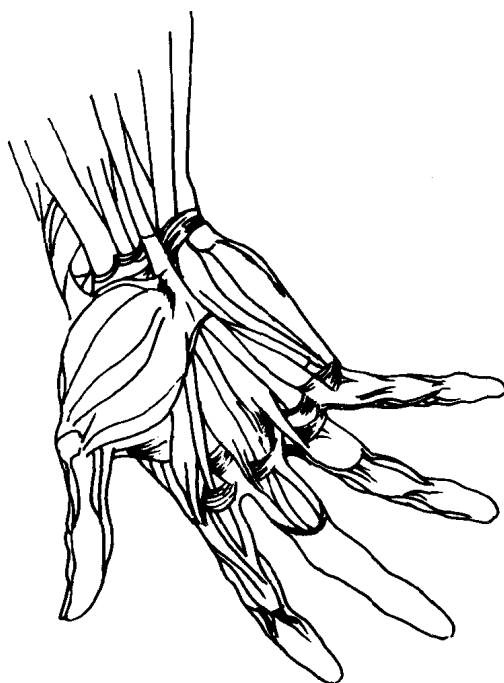
手肌不仅是生长在手部的肌肉,而且包括对手起作用的肌肉,主要有前臂肌,各肌长腱达手部后,伸肌止于背侧,屈肌止于掌侧。生长在手部的肌肉只有掌侧可分为外侧群,内侧群,中间群等三个肌群。

外侧群,有拇短展肌,拇短屈肌,拇指对掌肌,拇收肌在拇指根部,称:小鱼际肌群。

内侧群,有小指展肌,小指屈肌,小指对掌肌在小指根部称“小鱼际”肌群。

中间群,有蚓状肌,骨间掌侧肌,骨间背侧肌等。

手部除以上肌肉群外还有与之相互联系的筋腱。手背面分布着伸展筋腱,这些筋腱分为几组交叉。只有拇指和小指伸张筋腱是分开的,掌部表面有掌长肌筋腱覆盖并交织在掌面的脂肪层中,因此掌部的皮肤不像手背的皮肤那样易于移动,(屈张自己的手)仔细观察就会发现这些位于层肌群和指骨上的筋腱。千万不要忽略了它们,因为它们是在表现性别和年龄的关键问题上会起决定性的作用。

手部的肌肉、筋络

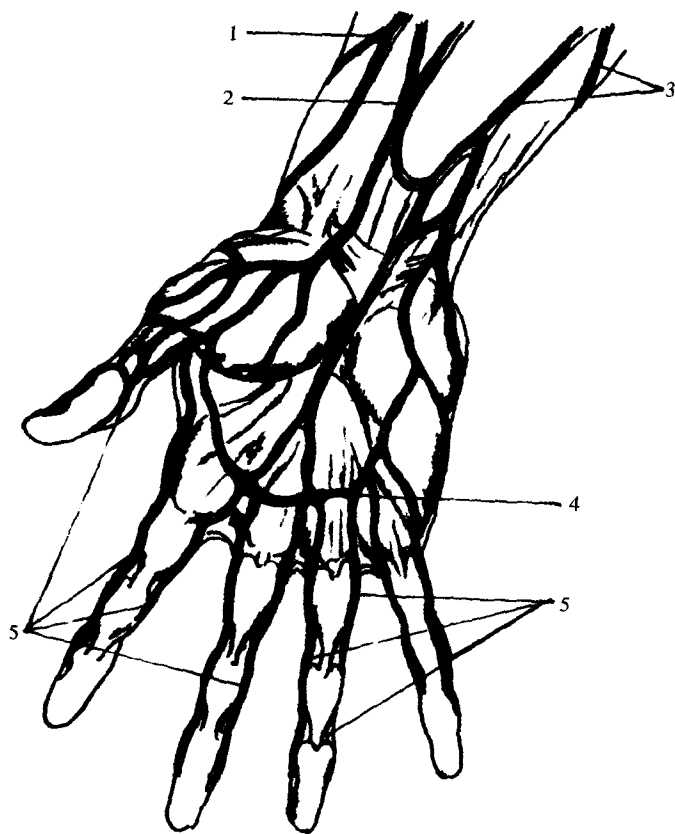
1. 尺侧腕伸肌 2. 指总伸肌腱 3. 环状韧带 4. 尺侧腕伸肌起始点
5. 小指外展肌 6. 小指伸张肌腱 7. 指总伸肌腱 8. 指间腱膜
9. 指蹼 10. 拇长展肌 11. 拇短伸肌 12. 拇长展肌 13. 拇短伸肌
14. 拇长伸肌 15. 桡侧腕长伸肌起始点 16. 骨间背侧肌
17. 骨间背侧肌 18. 拇收肌 19. 食指伸张肌

1. 指总伸肌 2. 环状韧带 3. 腕部三角骨 4. 骨间背侧肌
5. 指间腱膜 6. 指总伸肌腱 7. 尺侧腕伸肌 8. 尺侧腕屈肌
9. 尺浅屈肌 10. 掌长肌 11. 鱼际 12. 拇指对掌肌
13. 拇指展肌 14. 拇指短肌 15. 小鱼肌 16. 小指外展肌

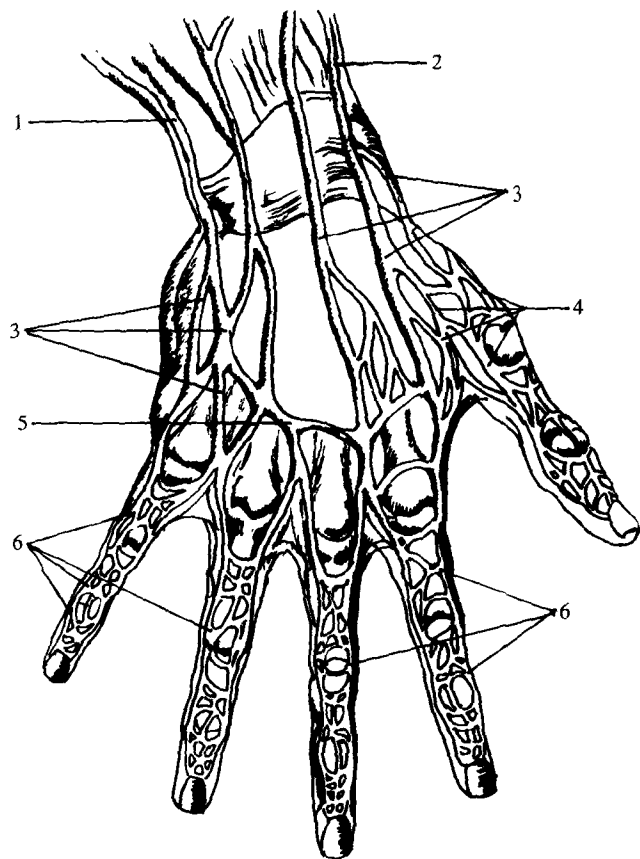

B 血管

身体上的血管往往位于凹陷部分,通常在两个隆起的组织之间,因此可以避免撞击和损伤,手部的血管尤其如此。掌侧没有突出的静脉,它们往往位于背侧的组织之间,手背侧的血管网络和支脉复杂纷乱是因为掌侧不断的活动并不影响到手的背侧。相反,掌侧的静脉系统尤其是手指上的静脉明显地比背侧简单,这样的系统便于手掌的屈指并拢和握拳等动作。对于老年人和体力劳动者长期的劳作,会使手上的静脉曲张而凸出于表皮之下,了解手部的血管分布,有利于对手的进一步刻画。

1. 状静脉 2. 正中静脉 3. 贵要静脉分支
4. 掌横弓 5. 指纵静脉

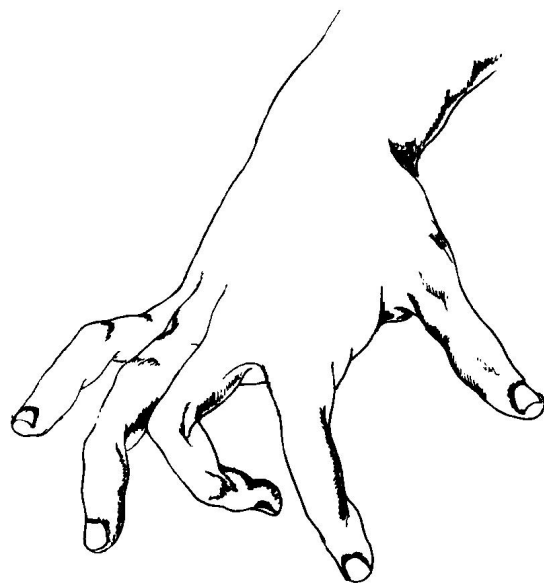
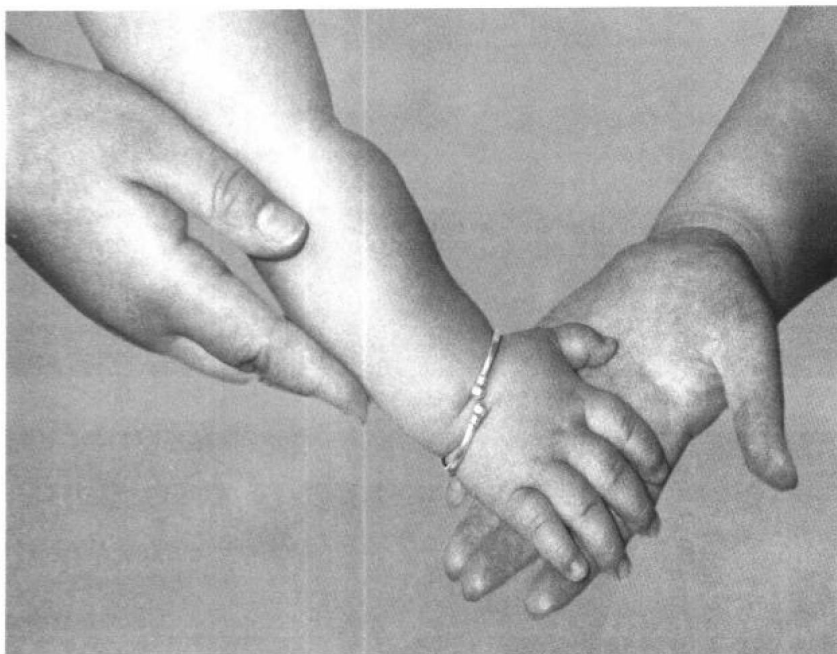
1. 贵要静脉 2. 头静脉 3. 大支脉
4. 小支脉 5. 背侧静脉弓 6. 指背侧静脉

2 手的分类

虽然各种各样的手都有共同的解剖特征,但由于人的年龄、性别,以及所从事的何种劳作都造就了手的外貌特征差异。同时手的动势,姿态以及外形也反映出人的思想感情和性别特征以及职业特征。根据这些特征我们可以从各种不同的角度将手来进行分类,可以从年龄、性别职业、外形特征以及手的表现风格等等方面。

在这里我们主要从年龄、性别,以及外形加以分类。

从年龄上,手可以分为幼儿、儿童、青年、老年几个阶段的手。

幼儿的手：因为骨骼尚未骨化，关节小，肌肉未生成，没有明显的解剖结构特征，因为骨骼被松软的肌肉和细腻的皮肤掩盖。幼儿的手指较短并且逐渐变细，手背上看不到骨点的皱纹而是指窝，看起来非常柔软。

儿童的手：手部的骨骼渐趋明显，手活动时可以看到肌腱，手的皮肤已比较坚韧、厚实，不象幼儿时那样松软，但是在比例关系上仍旧比成年人稍小些。

青年人的手：青年人的手这时已成熟，具有成年人那种长度。骨骼、肌肉紧密，皮肤的纹理也较儿童粗重，而且具有一定的职业特征。