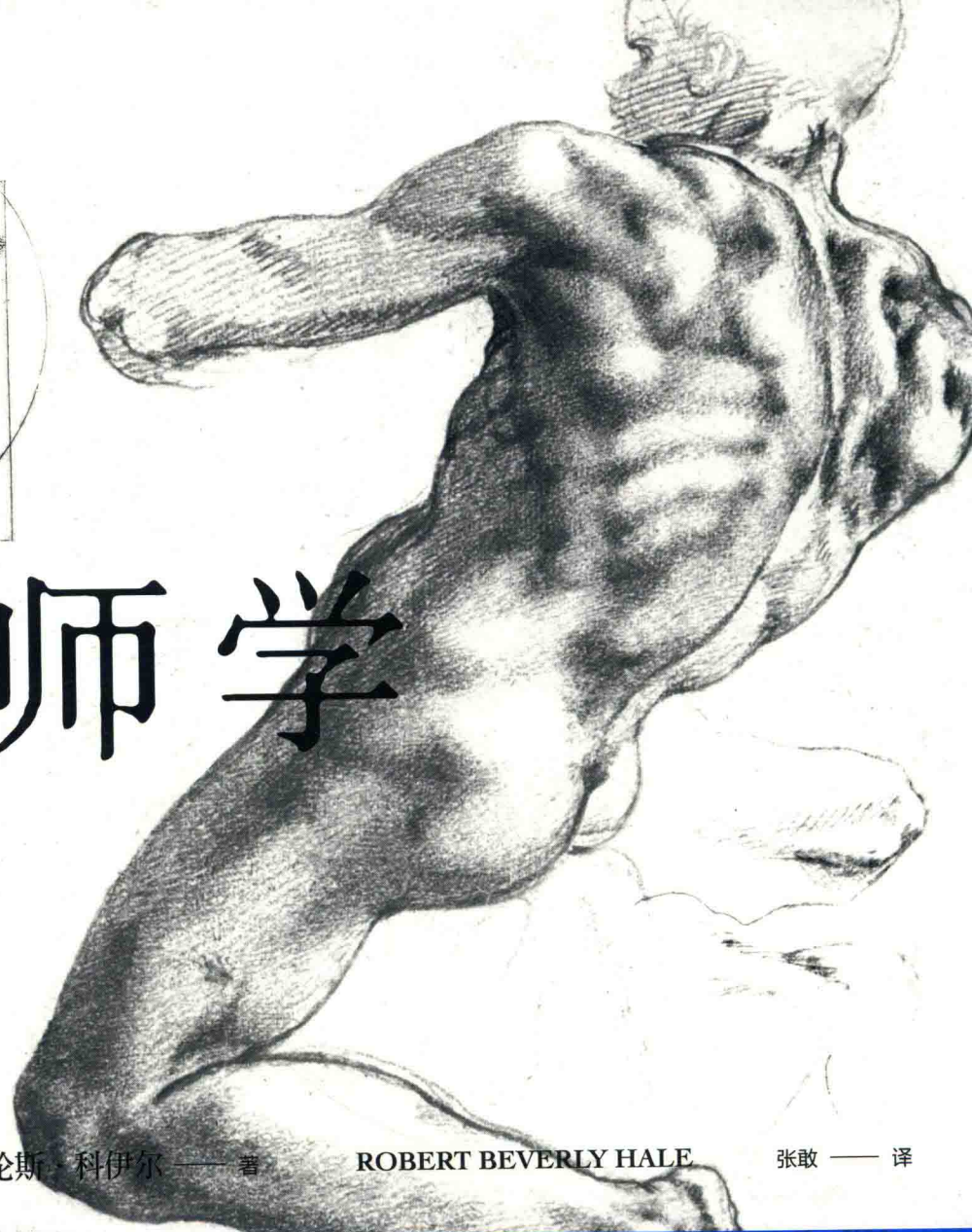
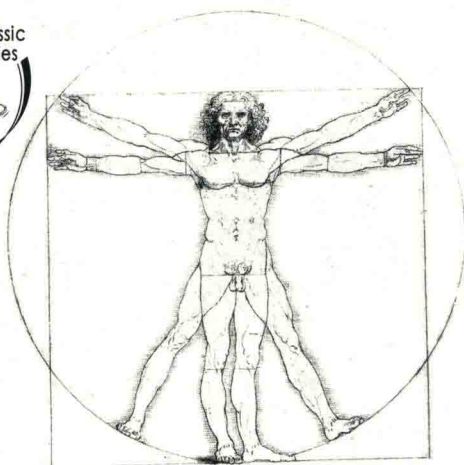

向大师学 绘画

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

特伦斯·科伊尔 —— 著

ROBERT BEVERLY HALE

张敢 —— 译

Anatomy Lessons
from the
Great Masters

非外借

— 全新 —
修订版
★★★★

艺用 解剖

畅销全球50年的经典素描教程
影响几代艺术家的艺用解剖指南

伯里曼公认的继承者黑尔的传世之作
以专业解剖学知识生动指导人体素描

左页分析简略线条，右页呈现完整原图
深入探究大师如何处理人体的特殊部分

收录拉斐尔、达·芬奇、鲁本斯等西方美术大师的

100幅 × 素描 × 手稿

上海人民美术出版社

向大师学绘画

*Anatomy Lessons
from the
Great Masters*

艺用解剖

ROBERT BEVERLY HALE

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

特伦斯·科伊尔——著

张敢——译

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

向大师学绘画:艺用解剖/(美)罗伯特·贝弗利·黑尔 著;
张敢 译. —修订本. —上海:上海人民美术出版社, 2017.5
(2017.12重印)

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Anatomy Lessons from the Great Masters

ISBN 978-7-5586-0270-2

I. ①向… II. ①罗… ②张… III. ①艺用解剖学

IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第053536号

Anatomy Lessons from the Great Masters

Copyright © 1977 by Watson-Guption Publications

This translation published by arrangement with Watson-Guption, an imprint of
the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有, 侵权必究

合同登记号: 图字: 09-2017-077

扫二维码查看

西方经典美术技法译丛 更多图书

西方经典美术技法译丛

向大师学绘画:艺用解剖(全新修订版)

著 者: [美] 罗伯特·贝弗利·黑尔 [美] 特伦斯·科伊尔

译 者: 张 敢

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 马永乐

封面设计: 棱角视觉 高洪亮+姚立华

版式设计: 胡思颖

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张16.5

版 次: 2017年5月第1版

印 次: 2017年12月第2次

书 号: ISBN 978-7-5586-0270-2

定 价: 78.00元

《西方学院派素描教程》

扫码购买

《巴尔格素描教程》

扫码购买

《素描的诀窍(15周年畅销版)》

扫码购买

《古典素描技法(经典版)》

扫码购买

Anatomy Lessons

FROM THE

Great Masters

致谢

感谢所有帮助我们为这本书调查并搜集大师作品的朋友与机构。尤其感谢绘画馆馆长雅各布·宾, 以及大都会艺术博物馆绘画部门的工作人员们。

我在写作《向大师学绘画：基础素描》一书时，力求向外行和初学者们（其实，它们是一回事）阐明，一件一流素描的创作既需要有丰富的知识，又需要进行大量的练习和具有持之以恒的决心。我还向他们指出，技巧是必不可少的然而并不神秘，因为它们已经被历史上一些天才的头脑经过长期的摸索创造了出来。我力求说明在一件优秀的素描作品里包含了一种对于技巧和惯例的理解，而这些技巧和惯例又是相互依存的。此外，我还指出这些要素会永恒地呈现在所有一流艺术家的作品里，尽管它们在一些外行人眼里并不明晰，因为很显然，要想让这些特征毫无困难地被辨别出来必须经过大量的素描方面的实践。最后，我希望学生们在经过一定数量的练习后，这些大师的素描能够成为他们最为优秀的教师，耐心地为他们解答所有问题。当然，这要看学生们是否能够在富于创造性的好奇心的驱使下提出问题。

然而，《向大师学绘画：基础素描》一书，限于篇幅而未能收录所有必需的关于解剖学的资料。所以，当我从前的学生、现为艺术学生联合会年轻教师的特伦斯·科伊尔提出乐意为《向大师学绘画：基础素描》写一本姊妹篇——《向大师学绘画：艺用解剖》时，我感到非常高兴。这本书将对大师所运用的解剖学知识进行非常详尽的探讨。我相信，这本书肯定会对学习艺术的学生们大有裨益。

只要粗略地浏览一下书中所编选的素描作品，我们立刻会发现每一位艺术家都出色地掌握了解剖学的技术细节，并能驾轻就熟地加以运用。其实，一个艺术家必须做到这一点，因为如果当他进行创作时还满脑子想的都是如何笨拙地组织基本的解剖要素，这样便没为那些真正重要的事情留有多少余地，譬如素描的精神内涵以及艺术家所要表现的主观意图等。

一个初学者应该懂得，尽可能多地去画要比仅仅记住全部的解剖学知识更为重要。否则，任何一个医生都能画出一流的人体素描，当然我们知道他不能。之所以不能，是因为他没有意识到渊博的解剖学知识必须要与其他的有关素描的惯例和要素相联系。事实上，解剖经常要被置于其他因素之下。如果你想成为一个受过严格训练的艺术家的话，你必须将所有这些惯例和要素熟稔于胸，像解剖学家一样，能下意识地表现出来。

那么这些神秘的惯例和要素到底是什么呢？这是我的前一本书《向大师学绘画：基础素描》所谈到的。在《向大师学绘画：艺用解剖》这本书中，特伦斯·科伊尔编选出来的大师素描和解剖范例原来打算作为前一本书中提到的素描原则的分析和补充。我希望读者能抽出时间将两本书都读一下。

罗伯特·贝弗利·黑尔

1977年5月 于纽约

序 言

多年来,我有幸聆听了罗伯特·贝弗利·黑尔在艺术学生联盟的著名演讲。每一位听过其演讲的人都会感到这位美国最出色的人体素描和艺术解剖学大师令人难忘的魅力。每次聆听黑尔的演讲,人们都会从他丰富的知识和阅历中获益良多。黑尔在精辟的分析中常将素描的范例与生态学、人类学、物理学、建筑、历史以及日常生活联系起来。他唤醒了学生的意识和对科学的好奇,教会学生用不囿于解剖学的观点去观察。在黑尔的指导下,对人体的研究将会成为我们理解和欣赏大自然基本规律的途径。

长期以来,黑尔一直觉得他早期的著作《向大师学绘画:基础素描》需要一本解剖参考图书,但是忙碌的生活使他一直未能如愿。多年来,我一直保存着他所讲授的解剖学课的详细笔记,于是我提议由我来对这些笔记进行整理,并附上100幅大师素描,集成一本名为《向大师学绘画:艺用解剖》的新书。黑尔对这个计划非常赞成,眼前这本书便是这个计划的成果。

当我坚持将黑尔的名字放在《向大师学绘画:艺用解剖》的封面和卷首时,他谦虚地反对道:“我并没有真的写这本书,它是你的成果!”但是很显然,如果没有黑尔多年来富于启发性的教学和广博的知识便没有我的那些演讲笔记,也不会有这本书。因此,将罗伯特·贝弗利·黑尔的名字放在卷首当属实至名归。

本书的目的在于向艺术专业的学生介绍艺术解剖学在大师们的人体素描中的实际运用。像《向大师学绘画:基础素描》一样,本书亦选编了100幅优秀的人体素描。对每一幅作品黑尔都就大师是如何处理身体

的特殊部分做了分析。这样,学生可以马上看出大师们是如何运用解剖学知识去解决人体素描中出现的问题的。在每幅素描对面的一页都附有一段分析文字。同页还有这张素描的线条略图(或局部),这样就不必费时去参考文字的页数和细节部分的简图了。大师的素描都是经过精心挑选的,用以说明所讨论的解剖部位在不同的风格和技巧中是被如何处理的。因此,这是一本必不可少的自学参考书。

本书按照黑尔演讲的次序分成8个部分。在书的结尾,我们特别编选了保罗·里奇尔博士所绘的《艺术解剖学》(由罗伯特·贝弗利·黑尔编辑和翻译)中的图片作为读者进一步的参考。书中所采用的解剖学术语都可以在《格雷解剖学》和里奇尔的书中找到,并且都是今天通用的术语。当介绍一个生疏的解剖学术语时,将先给出俗名然后再使用专业术语。这样,全书都采用了专业术语。

通过对这些生动的人体素描的解剖形式的研究,我们会发现第一眼没有看出的形态与关联。我们会发现每个运动都是由众多肌肉的一系列或某些形态的动态形式联合构成的。我们将体会出,大师们是如何构思解剖形式的。他们选择性地运用解剖学理论,对其中某些形式加以强调。正是这种基于精确解剖学知识的选择与强调,才是我们最终应该向大师们学习的。

特伦斯·科伊尔
1977年5月 于纽约

目 录

导言 9
序言 11

- 1 胸廓 15**
脊柱上的界标 16
胸廓——正面 18
胸廓——背面 20
胸廓——侧面 22
腹外斜肌 24
腹直肌 26
背部和肩部肌肉 28
男性的胸大肌 30
女性的胸大肌 32

- 2 骨盆与大腿 35**
结构点——正面 36
结构点——背面 38
结构点——侧面 40
肌肉——正面 42
肌肉——背面 44
肌肉——内侧面 46
臀大肌 48
臀中肌 50
阔筋膜张肌 52
缝匠肌 54
股四头肌 56
内收肌 58
腿筋 60

- 3 膝部与小腿 63**
膝部——正面 64
膝部——背面 66
膝部——外侧面 68
膝部——内侧面 70
小腿——正面 72
小腿——背面 74
小腿——外侧面 76
小腿——内侧面 78

弯曲的小腿——外侧面 80
弯曲的小腿——内侧面 82

- 4 足部 85**
结构点——外侧面 86
结构点——内侧面 88
结构点——足背 90
结构点——脚底 92
肌肉——外侧面 94
肌肉——内侧面 96
肌肉——上表面 98
伸展与内收 100
弯曲与外展 102

- 5 肩部 105**
锁骨 106
肩胛骨 108
斜方肌 110
菱形肌 112
冈下肌 114
大圆肌 116
背阔肌 118
胸大肌 120
三角肌 122
界标——正面 124
界标——背面 126
胸锁关节——上提与下降 128
胸锁关节——向前与向后 130
肩锁关节——向前与向后 132
肩锁关节——向上与向下 134

- 6 手臂 137**
腋窝——弯曲的手臂 138
腋窝——垂直抬高的手臂 140
肱二头肌——正面 142
肱二头肌——外侧面 144
弯曲 146
肱三头肌——背面 148

肱三头肌——外侧面与内侧面 150
伸展 152
前臂——正面 154
前臂——背面 156
前臂——外侧面 158
前臂——内侧面 160
旋前 162
旋后 164
半旋前 166
用力地旋前 168

7 手部 171

肌肉与骨骼的界标——正面 172
肌肉与骨骼的界标——背面 174
肌肉与骨骼的界标——外侧面 176
肌肉与骨骼的界标——内侧面 178
伸展 180
弯曲 182
内收 184
外展 186

8 颈部与头部 189

颈部——正面 190
颈部——背面 192
颈部——外侧面 194
颈部——伸展 196
颈部——弯曲 198
颈部——转动 200
颈部——侧面倾斜 202
头部构造 204
头部——正面 206
头部——侧面 208
眼睛 210
鼻子 212
嘴巴 214
耳朵 216
表情：兴奋至发笑 218
表情：轻蔑至憎恶 220

表情：注意至恐惧 222
表情：沉思至悲伤 224
表情：挑战至狂怒 226
比例 228

9 解剖参考图谱 231

图1：头骨 232
图2：头骨 233
图3：躯干骨骼 234
图4：躯干骨骼 235
图5：躯干骨骼 236
图6：脊柱 237
图7：骨盆 238
图8：上肢骨骼 239
图9：上肢骨骼 240
图10：下肢骨骼 241
图11：下肢骨骼 242
图12：下肢骨骼 243
图13：脚部骨骼 244
图14：头部肌肉 245
图15：头部肌肉 246
图16：颈部肌肉 247
图17：背部的躯干与颈部肌肉 248
图18：背部的躯干与颈部肌肉 249
图19：躯干与头部肌肉 250
图20：躯干与头部肌肉 251
图21：躯干与头部肌肉 252
图22：上肢肌肉 253
图23：上肢肌肉 254
图24：上肢肌肉 255
图25：上肢肌肉 256
图26：下肢肌肉 257
图27：下肢肌肉 258
图28：下肢肌肉 259
图29：下肢肌肉 260
图30：脚部肌肉 261

延伸阅读 263

向大师学绘画

*Anatomy Lessons
from the
Great Masters*

艺用解剖

ROBERT BEVERLY HALE

[美] 罗伯特·贝弗利·黑尔

特伦斯·科伊尔——著

张敢——译

Anatomy Lessons

FROM THE

Great Masters

致谢

感谢所有帮助我们为这本书调查并搜集大师作品的朋友与机构。尤其感谢绘画馆馆长雅各布·宾,以及大都会艺术博物馆绘画部门的工作人员们。

目 录

导言 9
序言 11

1	胸廓 15
	脊柱上的界标 16
	胸廓——正面 18
	胸廓——背面 20
	胸廓——侧面 22
	腹外斜肌 24
	腹直肌 26
	背部和肩部肌肉 28
	男性的胸大肌 30
	女性的胸大肌 32

2	骨盆与大腿 35
	结构点——正面 36
	结构点——背面 38
	结构点——侧面 40
	肌肉——正面 42
	肌肉——背面 44
	肌肉——内侧面 46
	臀大肌 48
	臀中肌 50
	阔筋膜张肌 52
	缝匠肌 54
	股四头肌 56
	内收肌 58
	腿筋 60

3	膝部与小腿 63
	膝部——正面 64
	膝部——背面 66
	膝部——外侧面 68
	膝部——内侧面 70
	小腿——正面 72
	小腿——背面 74
	小腿——外侧面 76
	小腿——内侧面 78

弯曲的小腿——外侧面 80
弯曲的小腿——内侧面 82

4	足部 85
	结构点——外侧面 86
	结构点——内侧面 88
	结构点——足背 90
	结构点——脚底 92
	肌肉——外侧面 94
	肌肉——内侧面 96
	肌肉——上表面 98
	伸展与内收 100
	弯曲与外展 102

5	肩部 105
	锁骨 106
	肩胛骨 108
	斜方肌 110
	菱形肌 112
	冈下肌 114
	大圆肌 116
	背阔肌 118
	胸大肌 120
	三角肌 122
	界标——正面 124
	界标——背面 126
	胸锁关节——上提与下降 128
	胸锁关节——向前与向后 130
	肩锁关节——向前与向后 132
	肩锁关节——向上与向下 134

6	手臂 137
	腋窝——弯曲的手臂 138
	腋窝——垂直抬高的手臂 140
	肱二头肌——正面 142
	肱二头肌——外侧面 144
	弯曲 146
	肱三头肌——背面 148

肱三头肌——外侧面与内侧面 150
伸展 152
前臂——正面 154
前臂——背面 156
前臂——外侧面158
前臂——内侧面 160
旋前 162
旋后 164
半旋前 166
用力地旋前 168

7

手部 171

肌肉与骨骼的界标——正面 172
肌肉与骨骼的界标——背面 174
肌肉与骨骼的界标——外侧面 176
肌肉与骨骼的界标——内侧面 178
伸展 180
弯曲 182
内收 184
外展 186

8

颈部与头部 189

颈部——正面 190
颈部——背面 192
颈部——外侧面 194
颈部——伸展 196
颈部——弯曲 198
颈部——转动 200
颈部——侧面倾斜 202
头部构造 204
头部——正面 206
头部——侧面 208
眼睛 210
鼻子 212
嘴巴 214
耳朵 216
表情：兴奋至发笑 218
表情：轻蔑至憎恶 220

表情：注意至恐惧 222
表情：沉思至悲伤 224
表情：挑战至狂怒 226
比例 228

9

解剖参考图谱 231

图1：头骨 232
图2：头骨 233
图3：躯干骨骼 234
图4：躯干骨骼 235
图5：躯干骨骼 236
图6：脊柱 237
图7：骨盆 238
图8：上肢骨骼 239
图9：上肢骨骼 240
图10：下肢骨骼 241
图11：下肢骨骼 242
图12：下肢骨骼 243
图13：脚部骨骼 244
图14：头部肌肉 245
图15：头部肌肉 246
图16：颈部肌肉 247
图17：背部的躯干与颈部肌肉 248
图18：背部的躯干与颈部肌肉 249
图19：躯干与头部肌肉 250
图20：躯干与头部肌肉 251
图21：躯干与头部肌肉 252
图22：上肢肌肉 253
图23：上肢肌肉 254
图24：上肢肌肉 255
图25：上肢肌肉 256
图26：下肢肌肉 257
图27：下肢肌肉 258
图28：下肢肌肉 259
图29：下肢肌肉 260
图30：脚部肌肉 261

延伸阅读 263

