

广西美术出版社

中国高等院校美术教程

李福岩 谢宗波 著

人体造型解剖学教程

图书在版编目(CIP)数据

人体造型解剖学教程/李福岩,谢宗波著. —南宁:广西美术出版社, 2008.5

(中国高等院校美术教程)

ISBN 978-7-80746-066-4

I. 人… II. ①李…②谢… III. 艺用人体解剖学—高等学校—教材 IV. J064

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第079306号

中国高等院校美术教程

人体造型解剖学教程

Renti Zaoxing Jiepouxue Jiaocheng

主 编: 雷务武

副 主 编: 黄超成 刘 新

编 委 会: 刘南一 郑万林 刘广滨 李福岩 黄 菁

黄月新 石向东 傅俊山 徐川克 徐贵忠

覃继刚 朱连城 张 鸣 何镇海 罗启康

贺 明 罗思德 姚浩刚 庞海燕 李 翔

文 瑶 谭永石 潘丽萍 王 珏 谢宗波

张 笛 韦秀玉

本册著者: 李福岩 谢宗波

图书策划: 姚震西 杨 诚 钟艺兵 陈先卓

责任编辑: 陈先卓 马 琳

责任校对: 黄雪婷 王 炜 尚永红

审 读: 欧阳耀地

装帧设计: 八 人

出 版 人: 蓝小星

终 审: 黄宗湖

出版发行: 广西美术出版社

地 址: 南宁市望园路9号

邮 编: 530022

制 版: 广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

版 次: 2008年6月第1版

印 次: 2008年6月第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 11

书 号: ISBN 978-7-80746-066-4/J · 909

定 价: 48.00元

版权所有 翻印必究

中国高等院校美术教程

人体造型解剖学教程

李福岩 谢宗波 著

广西美术出版社

前 言

本书以简约的文字和图例从新的角度把造型艺术与人体造型解剖学的关系,向学生及读者进行明确的阐述,即把人体造型解剖学的理论和相关造型知识,供学习者参考。本书既以我国艺术院校基础课程为主线,来论述解剖学的概念与方法,同时又兼顾高年级学生的课程深度给予补充。在这里我们要说明的是,人体造型解剖学知识的把握程度,是从绘画或雕塑作品的可视形象中体现出来的。所以学习者要把研究人体解剖结构同观察生活、课堂写生和创作实践紧密地结合起来,才能为基础技能的训练及艺术创作水平的提高奠定良好的基础。要想成为一个成熟的艺术家,如果不重视或者不熟悉人体解剖及其运动变化规律,就不可能具备扎实的基本造型功力。解剖学的研究与运用也是一个艺术家一生的事。在这里借用列宾美术学院教授马纳谢罗夫先生的一句话:“研究解剖是学不完的,学习最好的书本就是模特。”希望此书能对艺术院校的在校学生及广大读者有所裨益。

在编著本书的过程中,得到了广西美术出版社、广西艺术学院的有关领导及同仁们在各方面给予的大力支持。在绘制例图过程中尤其得到学生劳宜超、杨朝标、陆菲菲、周子进、杨山青、马永震、陈延逸、王雪萍等在百忙之中的大力协助。是他们的共同努力,使这本书得以如期顺利完成,在此向他们一并致谢。因水平有限,以及编绘过程中的仓促,书中难免存在缺点和差错,望广大读者批评指正。

目录

CONTENTS

第一课 人体造型解剖学概述 7

- 第一讲 历史上人体造型解剖学的艺术作用 8
- 第二讲 人体造型解剖学的当代意义 19
- 第三讲 人体造型解剖学的范围与内容 22
-

第二课 人体比例 23

- 第一讲 人比例的选定 24
- 第二讲 身高与头高比例的年龄特征 27
- 第三讲 人种的形态差异 29
-

第三课 人体动态 31

- 第一讲 人体的动态与重心 32
- 第二讲 人体在运动中的变化 38
- 优秀作品图例欣赏与分析 46
-

第四课 人体局部造型解构与全身解构 51

- 第一讲 骨骼 52
- 第二讲 五官的结构及主要表情肌肉的动作变化与表情状态 73
- 第三讲 肌肉 79
- 优秀作品图例欣赏与分析 118

第五课 人体的空间透视 129

第一讲 关节定位与空间形体	130
第二讲 锥形造型的强烈压缩	132
第三讲 叠加	133
第四讲 明暗塑造空间	136
第五讲 突出侧面来获得透视形象	138
第六讲 运用透视轨迹确立形象的正确比例	140
第七讲 透视法绘画中圆柱状造型变成圆形	143
第八讲 关节交叉	147
优秀作品图例欣赏与分析	148

第六课 人体的空间造型 151

第一讲 体块与形体	152
第二讲 光与块面	158
第三讲 线条与造型	162
优秀作品图例欣赏与分析	169

第一课 人体造型解剖学概述

课程名称：人体造型解剖学概述。

授课时数：四到六学时。

教学目标：懂得造型解剖学的历史沿革，熟悉并理解造型解剖学的历史成果、艺术价值、作用及现实意义。

教学重点：了解人体造型解剖学的范围与内容要点。

第一讲

历史上人体造型解剖学的艺术作用

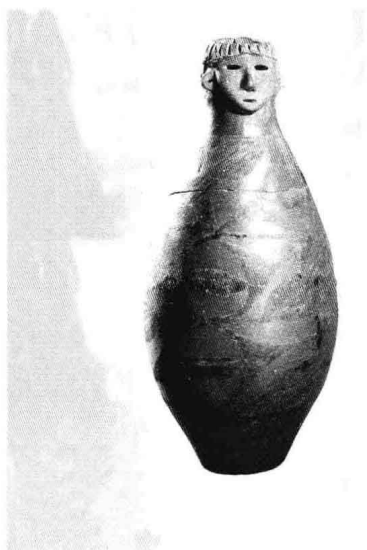

图 1-1 人头形器口彩陶瓶（新石器时代）仰韶文化 庙底沟型 甘肃省泰安县大地湾

图 1-2 威伦道夫的维纳斯（旧石器时代）公元前30000—公元前15000年 奥地利

首先，你将要使用的这本教材是关于人体造型解剖学，而不是医用解剖学。人体造型解剖学并不排斥医用解剖学，两者是相辅相成的。它们对人体的观点、分析及探索是一致的，所不同的是研究方向的差别。医用解剖学通过解剖，将人体系统分区、分段、分节作更详细的解剖分析，而人体造型解剖学则是通过观察，将人体各部分融为一体，将视觉经验、客观分析和个人表达组合成一个具体的活生生的整体。造型解剖学专门研究人体的外部形态、比例、运动变化规律等。人体造型解剖学是从造型艺术的需要出发，研究人体形体结构的一门科学。

人体造型艺术是人类在自身发展过程中，伴随各个历史时期的社会发展，以及宗教信仰、政治背景、科学与经济的进步而不断发展起来的，它是造型艺术中的一个主体，并已成为记录人类自身在创造精神文明与物质文明历程中的一个主要载体。而人体结构与造型学则是这个载体中的一块重要基石。

在远古时期，人体的艺术表现主要目的是同自然力量带来的灾难作斗争。人们希望借助于魔法和魔力来控制自然，战胜饥荒、灾难和疾病，获取恩惠和收获，支配他们的财富。因此，原始人类试图在洞穴的墙面上留下人类的形象，或用实体的方式来表现人类的形象，以此来表达具有超自然的魔法和胜过自然力量的强大祖先灵魂来控制自然、保护自己，从而实现美好的愿望。他们塑造出的人物形象是一种祖先神灵的象征，不是真实的有个性的人物，形象抽象，表情呆板，形体均匀而静止，具有一种严肃感和神秘感。（如图 1-1 至图 1-4）

在青铜器时代，人类在人体艺术的表现上，已把原始人类表现象征性的具有魔力的祖先神灵，变为表现能使人类产生精神动力的神化人物的象征性肖像，将其作为不朽的自然之神。这两个时代的人体造型都没有以现代人所掌握的科学的身体结构为依据，没有科学作基础，其目的是以装饰环境为目的，或是以当时人类对自身形象的感知来表达宗教魔力，借此来实现美好的愿望。（如图 1-5 至图 1-8）

进入以希腊和罗马文明为代表的唯心主义、理想化时期，人类开始科学地观察自然中的人。并强调宇宙的和谐、有序、完美为人类美的最高境界，

图 1-3 彩陶盆绘舞蹈纹图（新石器时代） 马家窑文化 青海大通上孙家寨

图 1-4 洛塞尔的维纳斯 公元前 30000—公元前 15000 年 法国

图 1-5 人物龙凤帛画（战国） 长沙陈家大山

图 1-6 人物御龙帛图(战国) 湖南长沙子弹库

图 1-7 铜壶镶嵌狩猎图(战国)

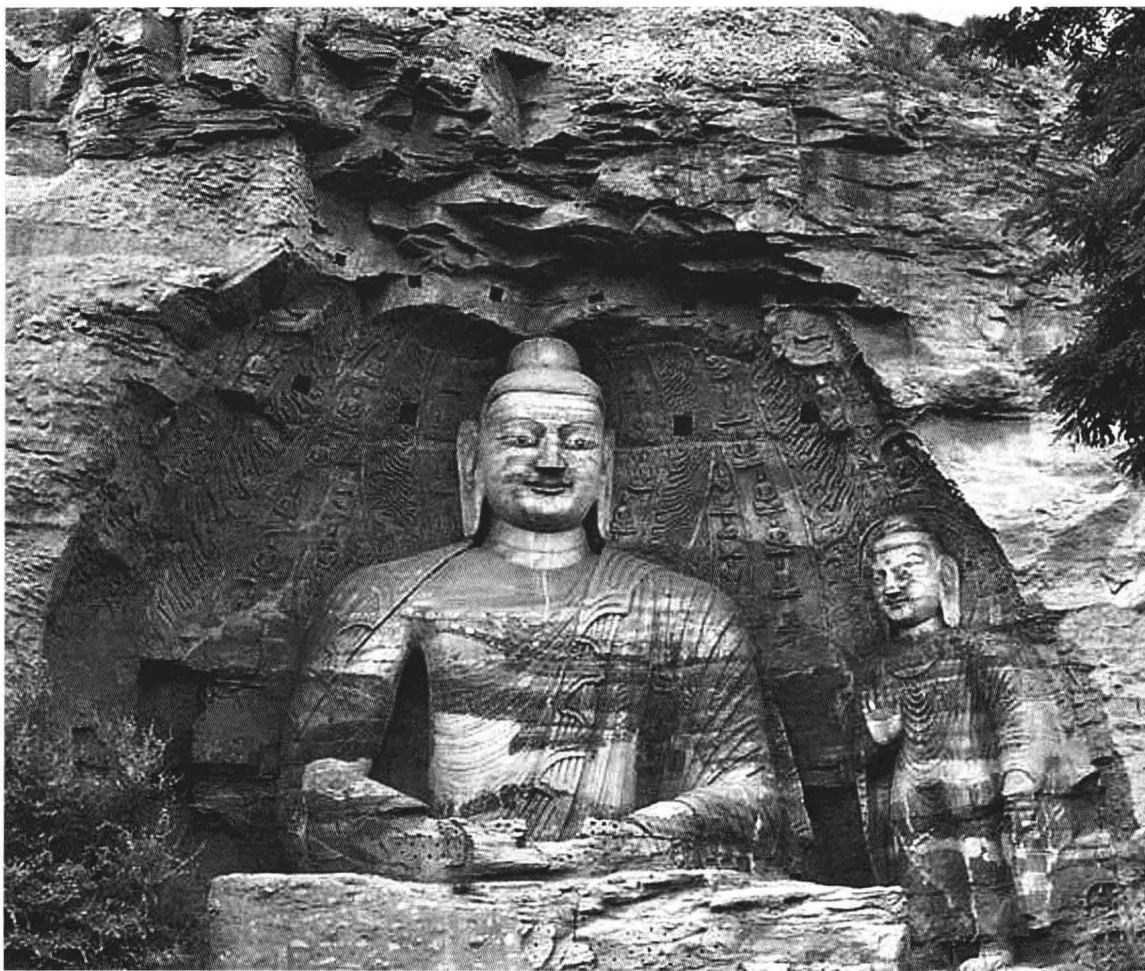

图 1-8 云冈石窟 20 窟(北魏) 山西大同

自然人与神一体化,把自然人的美德和善良的本性作为神的象征。因此对神的表现是个性化的、完美的,是活生生的。造型端庄,富有张力,既突出了神的英雄主义,又突出了人的恬静和高贵的美感。这一表现人体艺术的辉煌成就的出现,除了当时的社会背景外,也是艺术家以自然为本,合理细心地科学观察并融入艺术处理的结果。也正是以理想的人体外形美和恰当的、带有科学理性的尺度——身高定为7个半头长而产生和谐的人体比例关系的结果。(如图1-9至图1-12)

中世纪是充满禁欲,神主宰一切的时代,宗教的顾忌限制了艺术家

对于人体解剖学知识的继承和发展,并且还限制了艺术家进行解剖学方面的研究。在人物造型上,是在抽象格局的有限空间画面上进行的,人体艺术在造型上显得过于呆板、严肃、风格化并具有象征意义。(如图1-13至图1-15)

历史进入伟大的文艺复兴时代,人类对神的信仰与科学可以共存,社会给人们营造了可以客观地以自然为对象,不断努力进行观察发现并科学地去认识自然的条件。文艺复兴的人文主义和新科学之风横扫欧洲大地。意大利威尼斯帕多瓦大学年仅24岁的外科教授安德烈·韦塞尔作了人类历史上第一次人体解剖。他向

人们展示了人体的内部结构,并与威尼斯绘画大师提香交流,制作绘制了大量的插图。这些由提香及弟子们完成的人体造型艺术——七本图文并茂的解剖学教程《人体结构》至今享有崇高地位。这个时代的科学赋予了人体造型以理性和自然的视觉表达形式,根据古希腊理想主义的观点和科学方式,进一步确定了7个半头长为标准的理想人体比例美。艺术家把艺术感受与人体结构科学理论相结合,使人体造型艺术创作迈入了一个新的历史阶段。(如图1-16至图1-19)

巴洛克时期是人文主义者的灵感进一步被激发的时代。在绘画艺术的表现上,把神以一种伟大不朽的形

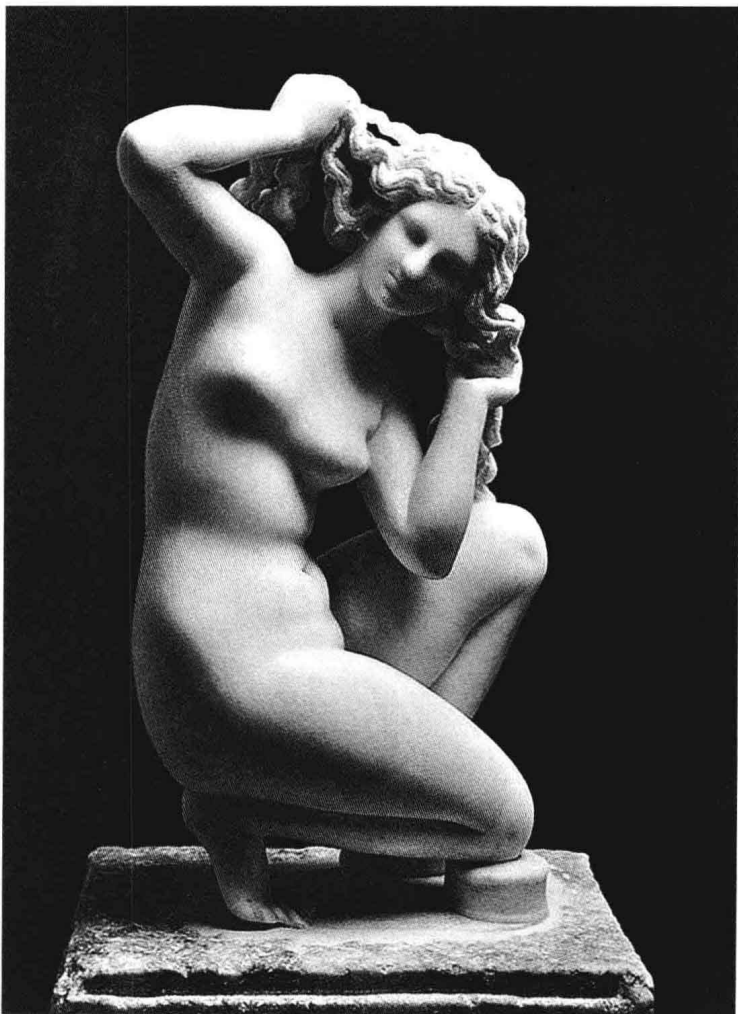

图1-9 《弄发维纳斯》波厄多斯 古希腊 公元前100年希腊古典时期

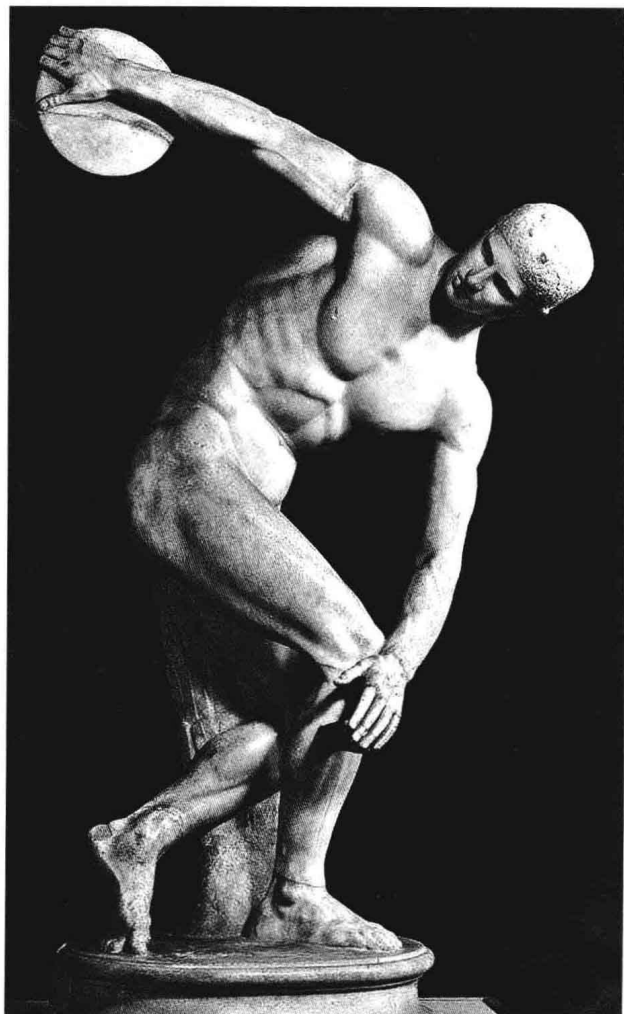

图1-10 《掷铁饼者》米隆 希腊 古典时期

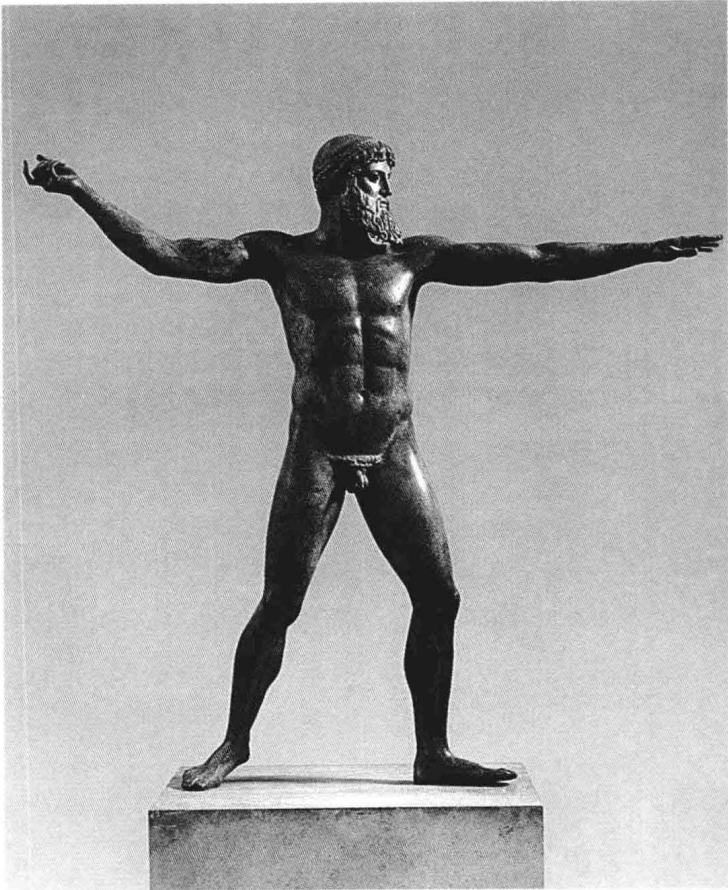

图 1-11 《海神波赛顿》 希腊 460 年

图 1-12 《摩西》 意大利 米开朗基罗 大理石 1513—1516 年 高 235cm

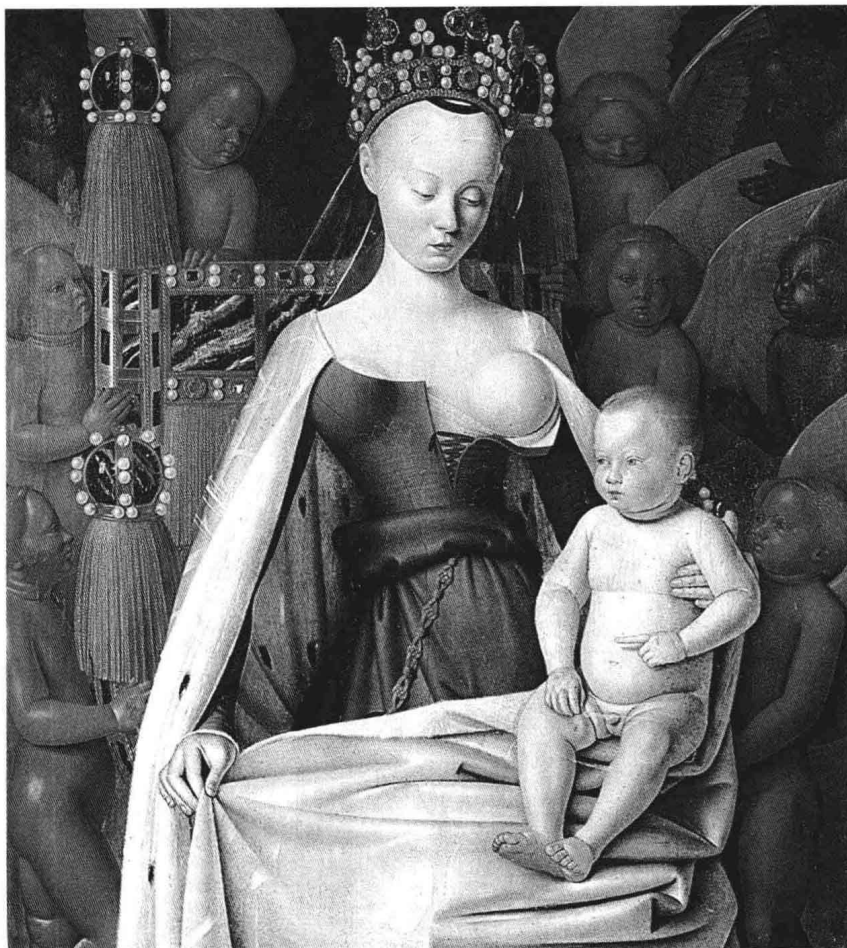

图 1-13 《圣母子和天使们》 法国 富盖 1451 年

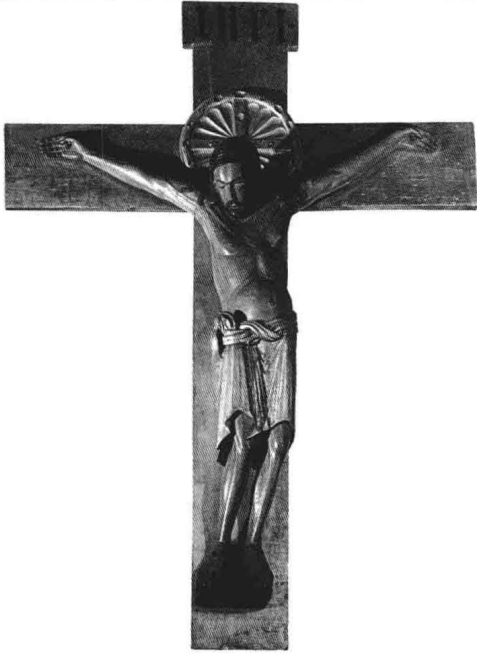

图1-14 《杰罗十字架》 法国 科隆 969—976年

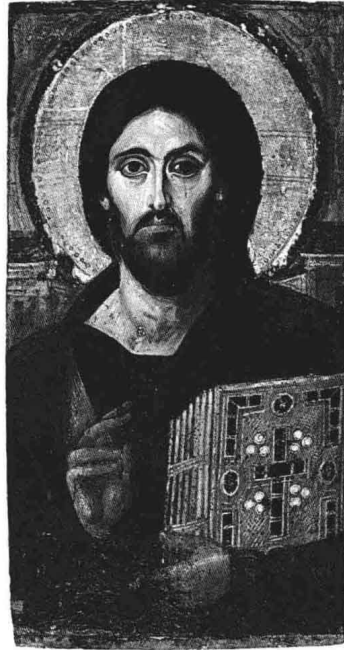

图1-15 圣索非亚教堂镶嵌画
《基督》 13世纪下半叶

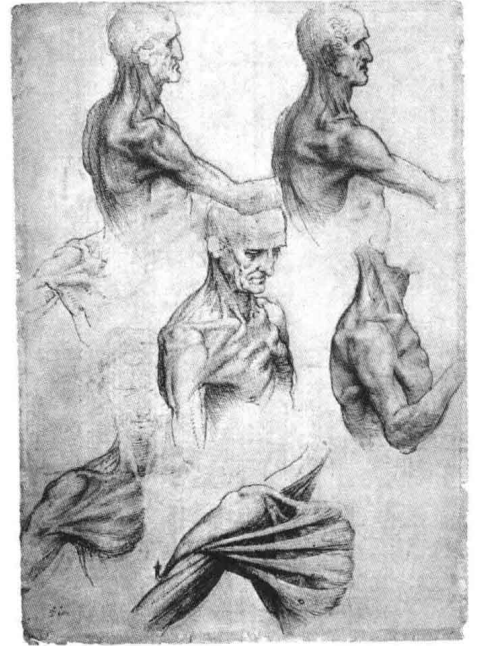

图1-16 解剖习作 1510年 达·芬奇 意大利

图1-17 《雅典学院》 意大利 拉斐尔 1510—1511年

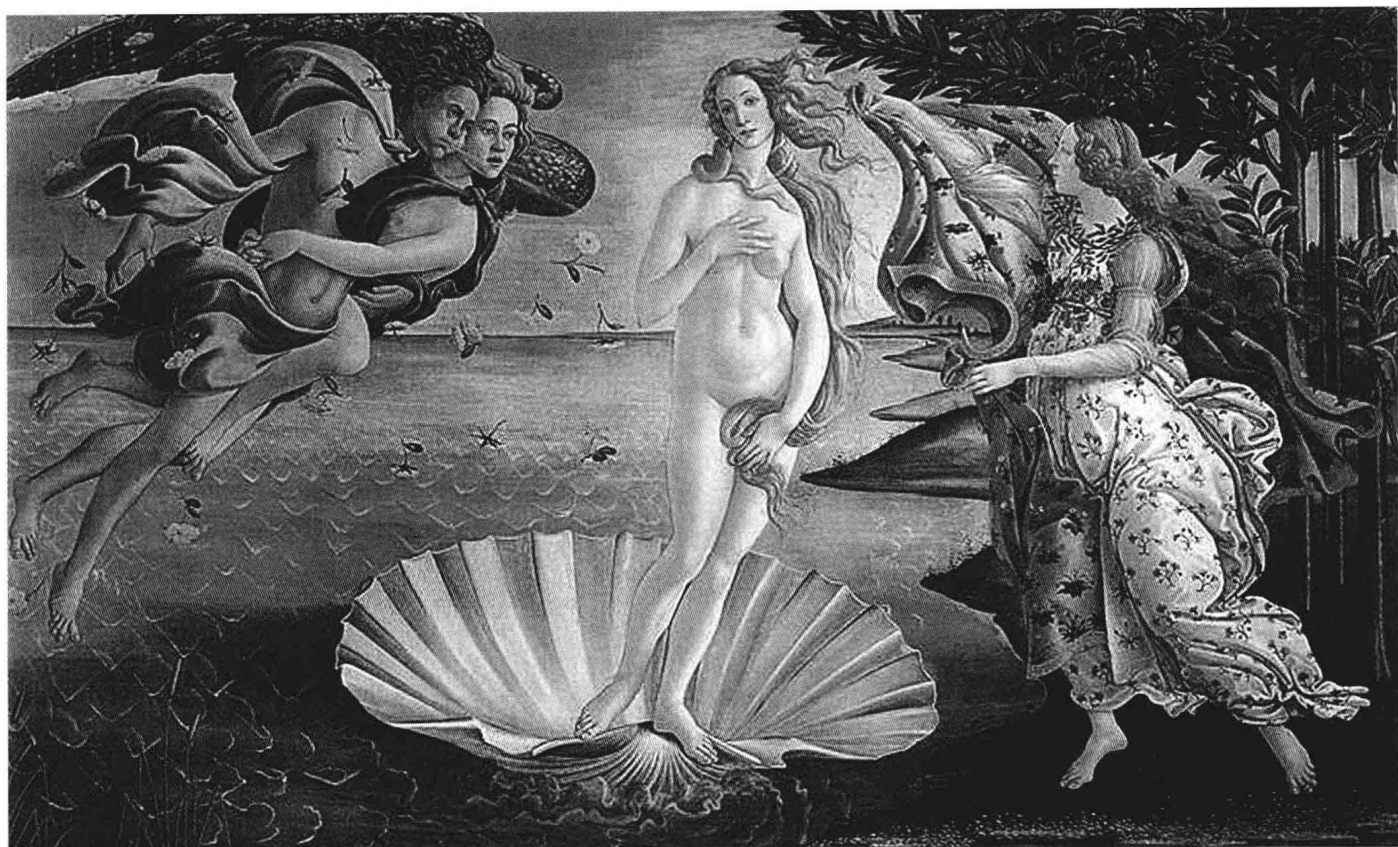

图 1-18 《维纳斯的诞生》 意大利 波提切利 木版画 1485年 172.5cm × 278.5cm

图 1-19 《沉睡的维纳斯》 意大利 乔尔乔纳 约 1478—1510 年

象降低为表现社会中某类人的具体形象。以人体结构的科学理论准则为造型基础的表现增添了人物瞬间的、自然的、丰富的表情。其艺术大师包括委拉斯贵兹、鲁本斯、维米尔、哈尔斯、伦勃朗等。从这些大师的作品中，我们就能感受到很多。(如图1-20至图1-23)

历史进入19至20世纪，科学技术的飞速发展及世界动荡，使很多艺术家把客观的描绘转入主观世界，强调个人潜意识、丰富的感觉及感情，

以自我为中心在技术、科学、分析中进行艺术创造，正如后期印象派、立体派、表现主义、抽象派、超现实主义等。艺术家们开始根据经验来运用科学，运用人体结构。但在艺术的具体运用时又否认了科学的限制和准则的存在以及它对艺术的影响，人体变成了象征和本质，使艺术的发展不断地走向多元化。这在西方艺术史上各时期大师们使用人体结构科学理论来塑造人体的艺术精品中可以找到非常丰富的例证。(如图1-24至图1-27)

在我国，从20世纪初开始至今，艺术解剖学作为理论科学来指导艺术的发展已有70余年的历史。我国在古代画论中早就有关于人体结构的论述，如“立七、坐五、盘三半”等。从我国几千年的艺术史中，可以看到许多杰出的传世杰作。敦煌石窟、龙门石窟、麦积山石窟、大同石窟以及无数的寺庙彩塑、壁画、人物肖像等，都是通过人体美来实现其永久的艺术魅力的。(如图1-28至图1-31)

图1-20 《杜普教授的解剖学课》 荷兰 伦勃朗 1632年

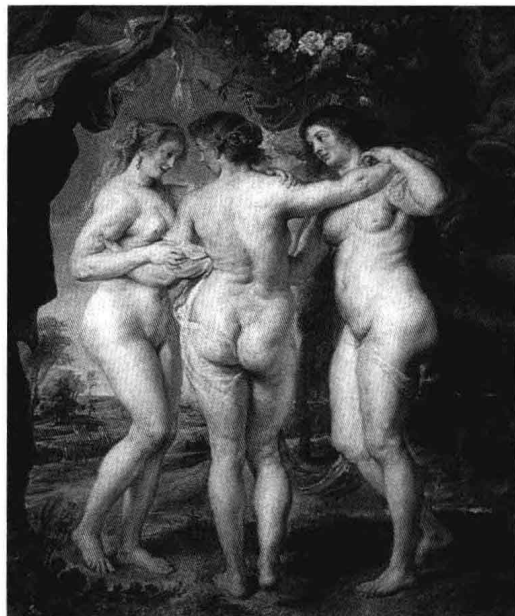

图1-21 《美惠三女神》 油画 意大利 鲁本斯 1639年 221cm × 181cm

图1-22 女头像 法国 维米尔

图1-23 《为兽穴中的丹尼尔而作的写生》 意大利 鲁本斯 1577—1640年