

Y I Y O N G

REN TI

D O N G T A I F E N X I

艺 用 人 体 动 态 分 析

Ren Ti Yi Yong

● 现代美术创作资料选析

● 运 动 篇

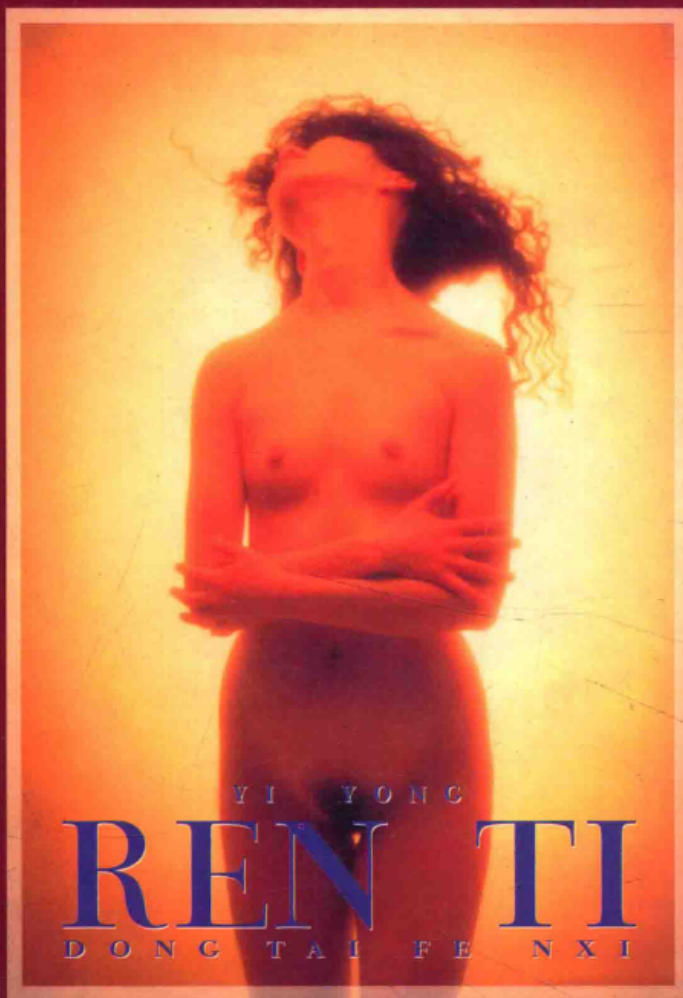
● 结 构 篇

● 自 然 篇

● 力 量 篇

Rec Ji Yi Shu

艺用人体动态分析
现代美术创作资料选析

ISBN 7-80637-100-1

9 787806 371008 >

ISBN 7-80637-100-1/J·51 定价:48.00

天小即作资料选析·之三

艺用人体动态分析

海南摄影美术出版社

美术创作资料选析之三

人体动态分析

编写 小 青
摄影 邱 红
责编 陈海文
设计 王敏寺
出版 海南摄影美术出版社
地址 海南省海口市沿江三东路大龙别墅 A - 11号
印刷 广东科普印刷厂印刷
发行 全国新华书店经销
开本 889 × 1194mm 1/16
印张 6
书号 ISBN 7-80637-100-1/ J · 51
印数 1-30000册
版次 1997年3月第一版、第一次印刷
定价 48.00元

● 艺用人体动态分析 ●

目 录

●序

●关于人体

—— 人体的基本结构·人体均衡、人体尺寸

●人体运动的基本规律

—— 在动态中重心起着关键的平衡作用

—— 连续动作产生了变化和节奏感

—— 在变化中的动态规律轨迹和几何图形

●人体运动中的变化

—— 运动中各种角度的结构变化和透视关系

●人体美学

—— 自然美与艺术美·作品赏析与对比·去掉污垢·图例

天小即作资料选析·之三

艺用人体动态分析

海南摄影美术出版社

美术创作资料选析之三

人体动态分析

编写 小 青
摄影 邱 红
责编 陈海文
设计 王敏寺
出版 海南摄影美术出版社
地址 海南省海口市沿江三东路大龙别墅 A - 11号
印刷 广东科普印刷厂印刷
发行 全国新华书店经销
开本 889 × 1194mm 1/16
印张 6
书号 ISBN 7-80637-100-1/ J · 51
印数 1-30000册
版次 1997年3月第一版、第一次印刷
定价 48.00元

● 艺用人体动态分析 ●

目 录

● 序

● 关于人体

—— 人体的基本结构·人体均衡、人体尺寸

● 人体运动的基本规律

—— 在动态中重心起着关键的平衡作用

—— 连续动作产生了变化和节奏感

—— 在变化中的动态规律轨迹和几何图形

● 人体运动中的变化

—— 运动中各种角度的结构变化和透视关系

● 人体美学

—— 自然美与艺术美·作品赏析与对比·去掉污垢·图例

编者的语

本书旨在为广大绘画作者提供参观资料,并从人体活动的各个角度的规律,尺寸和图示加以分析,为绘画艺术创作和练习能给一点帮助。

人体审美观伴随着人类科学文明的进步而发展,从而开始正视人自身美的艺术价值,正是严肃学术探讨使人们去掉“官能享受”的污垢,使人体艺术为绘画和社会服务,成为一门科学。

15世纪“文艺复兴”时期,列奥纳多·达芬奇分析了人体解剖,建立了关于人体各部分的理想比例的理论,并使绘画作品包含了新的理智内容,使艺术和艺术家的“尊严”得到了肯定。

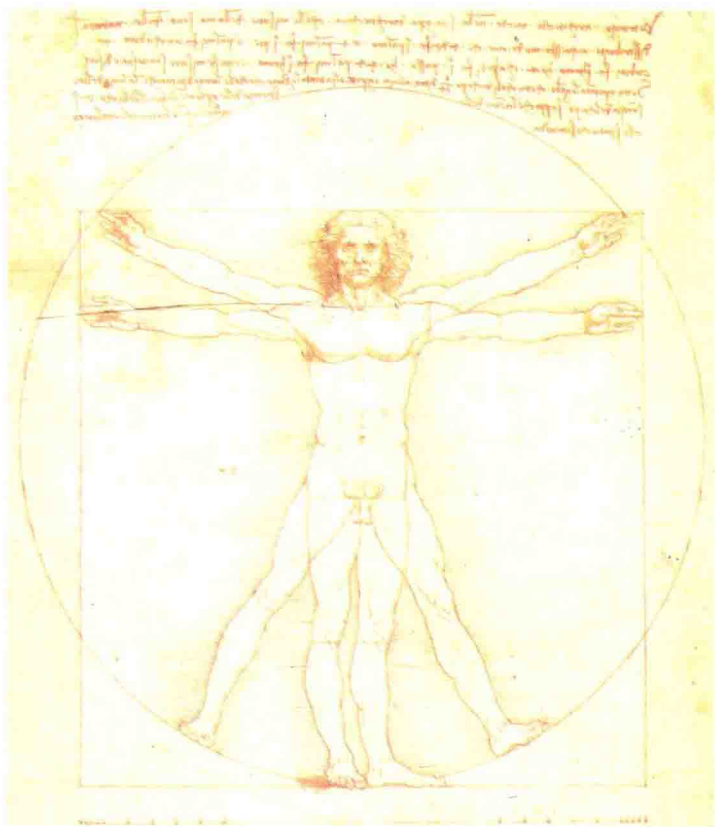
从那时候起,美术技法和理论的学者们更加深入地研究了人体的形体结构和运动规律,积累和充实了人体造型技能训练和创作的理论。

本书以人体三维空间规律的基础,加上人体连续动作图示,和必要的标示和数据,文学的解释是我们对这学科理论的探索和理解以拓展创作者们对人体运动四维空间的想象力和创造力。本书选辑的动态资料,均从实用价值和美术鉴赏角度出发,无论从那个角度说来,动态人体学的研究,都有待于努力。

本书主要是一本人体艺术资料选编赏析,但书中的文字和图片从专业美术的角度出发,美术学习者可以以之为题材,学习、掌握人体的结构、动态、姿式和造型知识,并借助本书直观的人体形象训练眼与手的准确性。还可以通过本书很快地了解人体的极微妙之处,较为深刻地领悟人体结构、动态和身体表情在美术上的运用,以期发掘人体作为艺术对象所潜在的更高层次、更丰富的表现力。与第一册不同的是,我们在本册中重点阐述人体运动的规律。本册中有极少部分与第一册有雷同之处,那是为了说明学习的循序性所必不可少的,同时,也为了使每册能独立成章的需要。

① 关于人体 —— 人体的基本结构、人体 均衡、人体尺寸

古希腊的肖像雕像发展首先与宗教有关,并开创了现实主义裸体美术创作的先河,西方对人体美的发现历程起于古代希腊,由于战争和体育对社会发展的推动,人们开始注意体格的强壮和健美,造成了古希腊民族普遍重视人体美的精神性,达芬奇(Leonardo da Vinci 1452—1519)是文艺复兴时期艺术家,自然科学家·工程师·他把科学知识和艺术想像有机地结合起来,把解剖、透视、明暗和构图等知识,整理成为系统的理论,如15世纪和16世纪的许多画家一样,他建立了关于人体各部分的理想比例的理论,他用圆圈和方格的几何图形去比喻人体的比例关系,并交替地建议把肚脐和腹股沟作为男性躯体的中心点。

维特鲁威人体比例.列奥纳多·达奇作

对人体动态造型艺术入门的基点,一是人体结构及其基本比例,(主要是部高比例和黄金分割分例),二是运动与角度透视的结合。因此,我们必须从人体结构谈起,在这部分内容中,我们对各种人体运动的尺寸,包括古希腊人所崇尚的黄金分割比例数据,将尽量用图表说明及各年龄组,各人种头、手、足的结构介绍。

当我们谈及人体在视觉上的初步认识,是从人体比例开始的。以头部尺寸为单位来衡量人体全身高度比例,是大家所熟悉的,而人体比例的度量方法,如黄金比例,正方体为基础的比例及运动姿势比例尺寸等,即是多种比例的认识方法,也应有所涉及,从多层次去了解。

一、人体比例:

就人体身高比例说来,不同民族和种族的比例不一样,一般以中青年为标准,即1:7.5,为七个半头高。男与女的高度尽管不太一样,但就身高与头高的比例也大致是七个半比一的比例。而各年龄组的比例,如一到二岁为4:1、五到六岁为5:1、十岁为6:1、十六岁为7:1、到二十五岁定型为7.5:1、当然,由于年龄,或各种原因,身高的比例也有一些变化。

古希腊的体形比例以黄金分割比为最著名,简单来说即是5:3的对比关系,以《米罗的维纳斯》为典型例子,雕塑家有意识地将人身拉长,形成身高为8个头部之比,而脐也为分割点,形成上半身与下半身3:5的比例,其他全身各部位之间的比例亦符合黄金比例关系(详见左图)。这种符合人的生理和心理的比例,不但吻合了自然界的生长规律,也给人的视觉以和谐和轻松感。

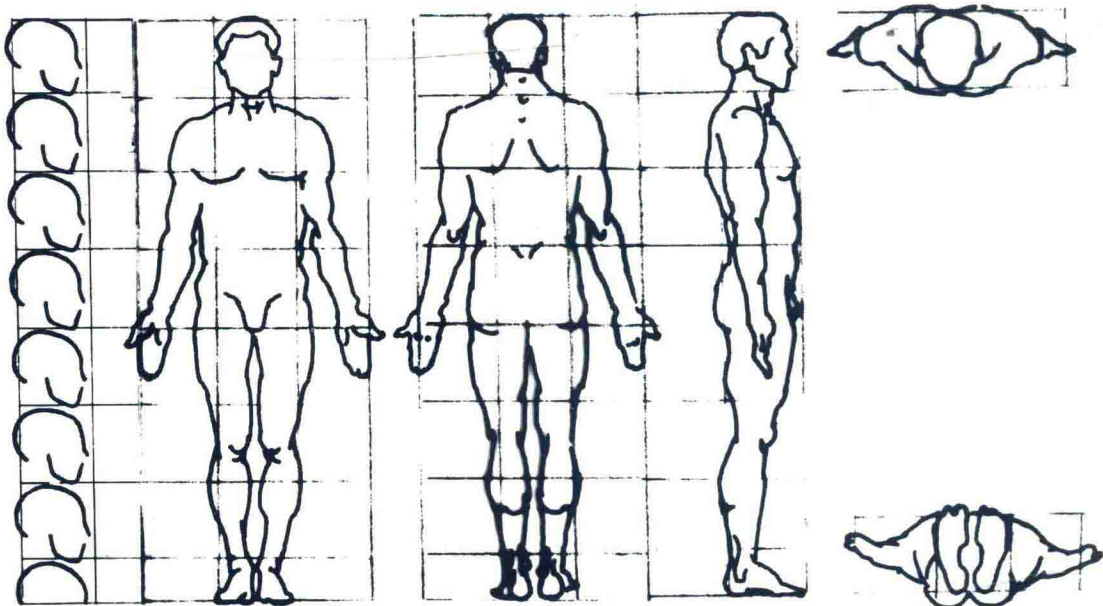
头高比例图示

对人体,头部高度和全身的测量,在国际上有统一的规定。即人体间部高度的测量,应使头骨两侧耳轮脚与外眼角处于水平的位置;同时,应使人体持正位的姿势。

以头高为度量单位的人体简学比例是

头颅 = 1 躯干 = 3 上臂 = 1.5 前臂 = 1 手 = 0.8
大腿 = 2 小腿 = 1.5 肩宽 = 2 髌宽 = 1.5 脚长 = 1

头高为比例线的人体观察实例

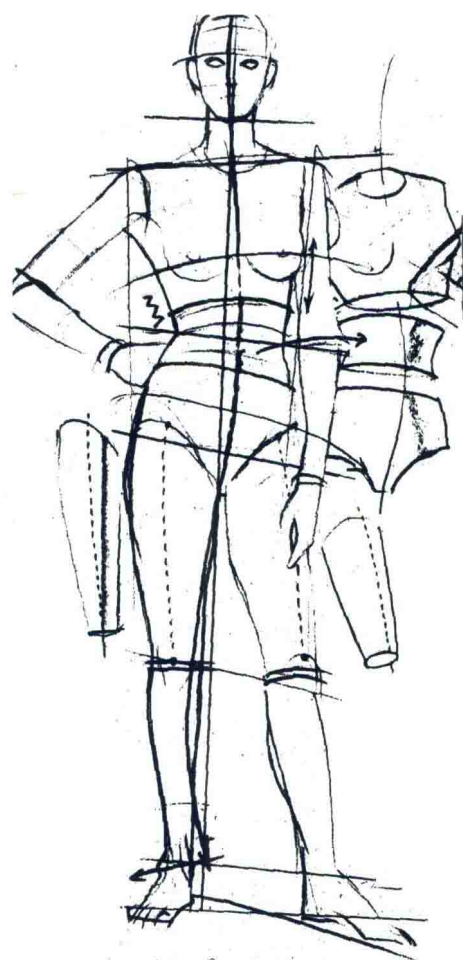
黄金分割比例

《米罗的维纳斯》是典型的黄金分割比例的代表作品，以脐孔为割点，形成上半身与下身为3:5的比例。而且，为了表现理想的高大，匀称，把人体比例拉长到头与身比1:8的共性理想比例。

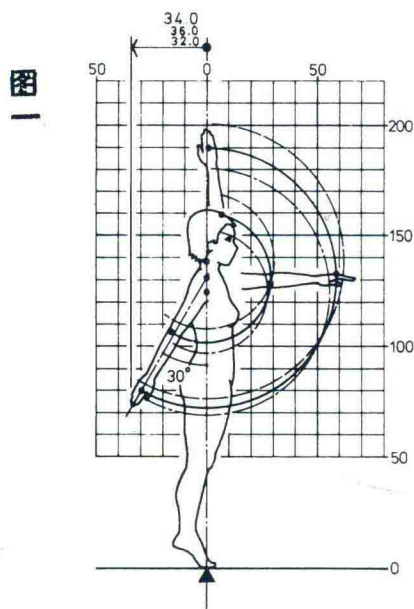
以头高为度量单位的人体比例在实例上的应用，在现代的美术训练中，已经广泛使用。

右图是在定人体轮廓时以头高度量肩宽、躯干、上臂、髋、手腿地基本定位起稿的例子。

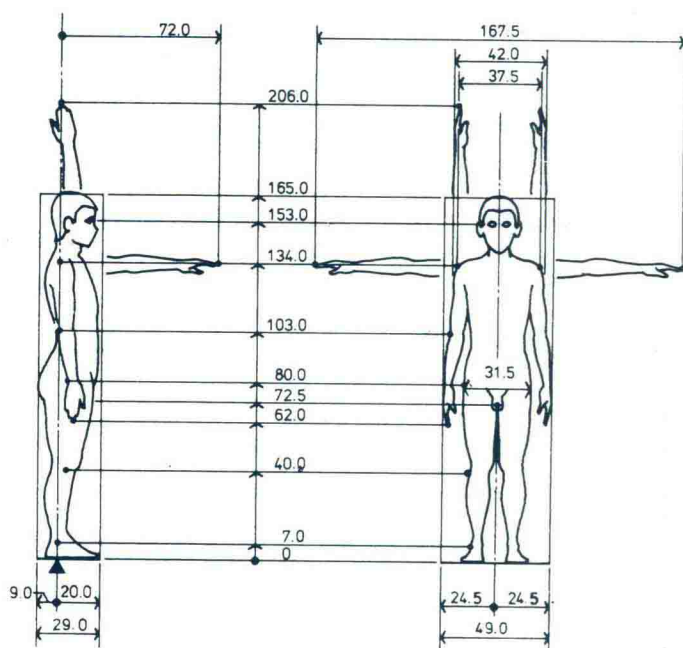
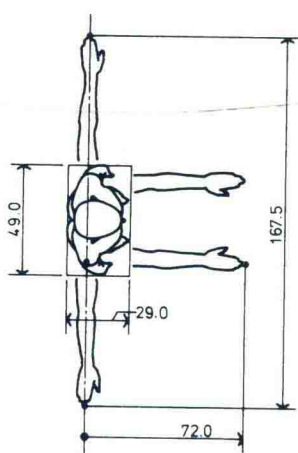
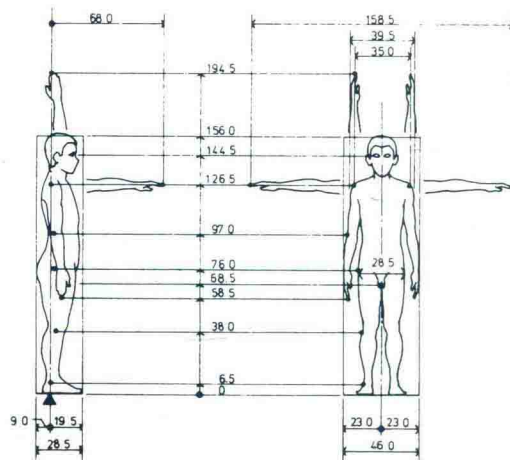

二、人体的基本标准尺寸（含基本动态尺寸）

人体动态的资料分析与展示当然包括动态尺寸，人体静止形态称为基本姿势，而人的活动尺寸亦是有制约的，形成一定几何运动轨迹和几何图形态。

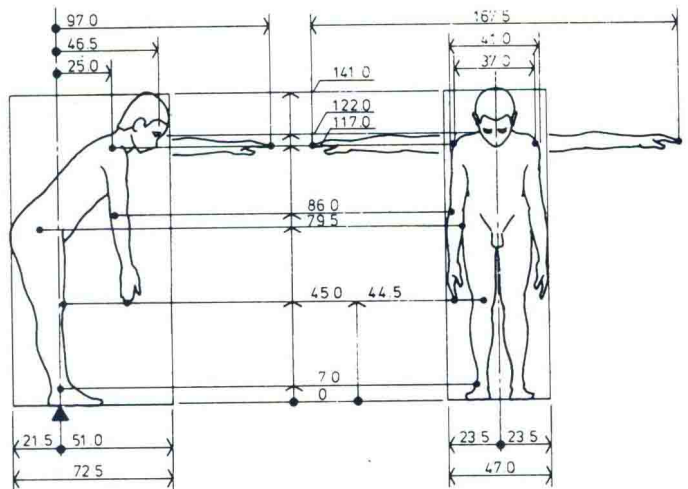
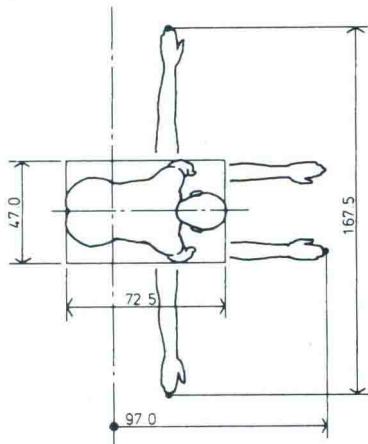
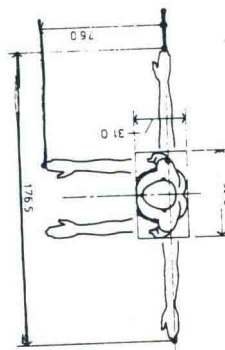
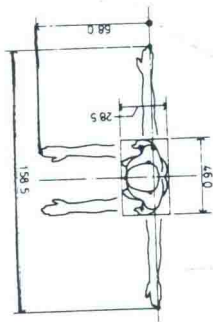
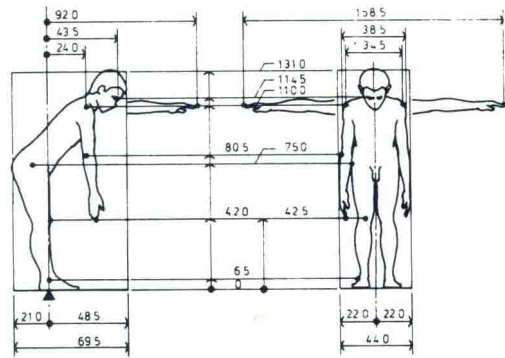
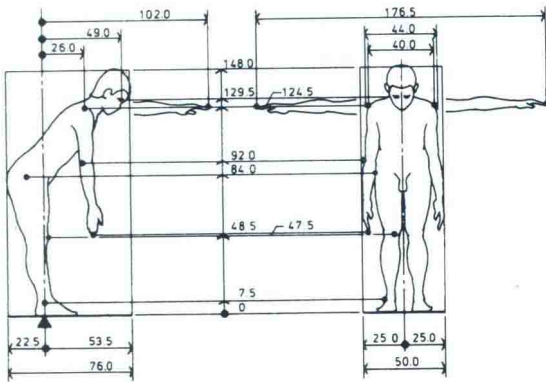
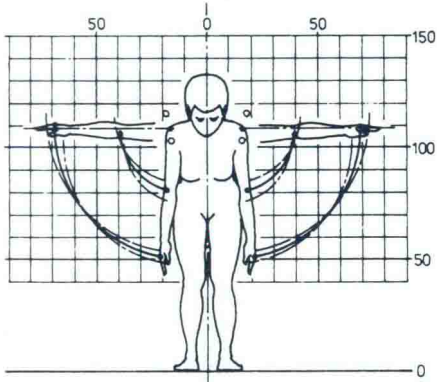
基本姿势 正立

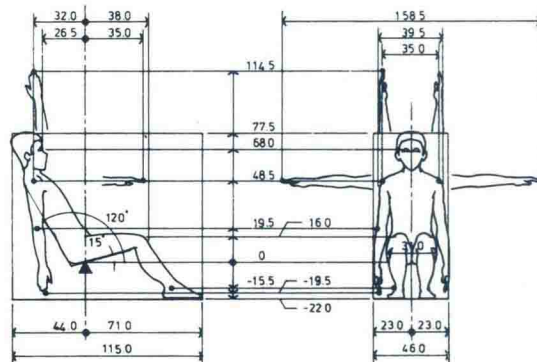
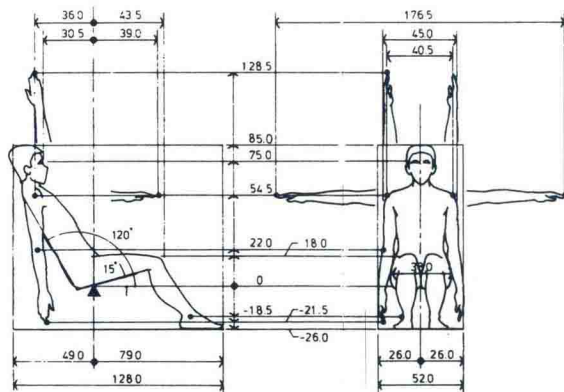
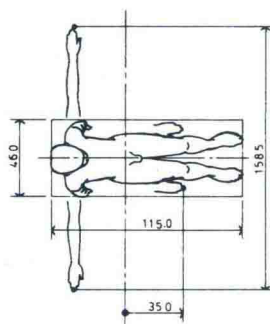
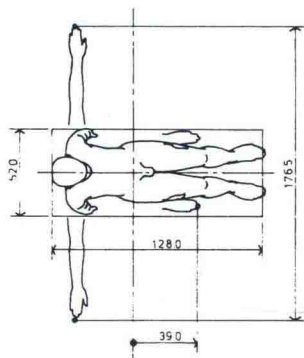
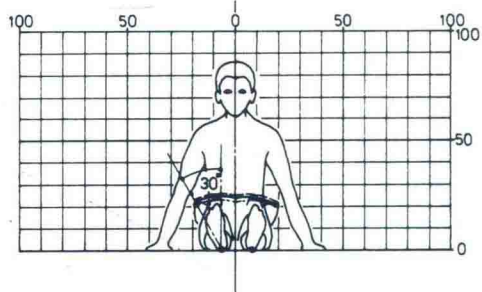
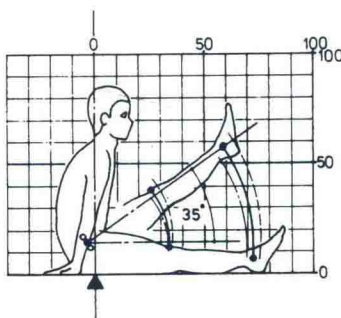
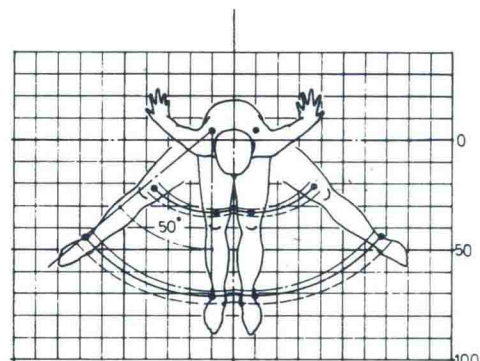
图一、三维轨迹

图二、尺寸比例

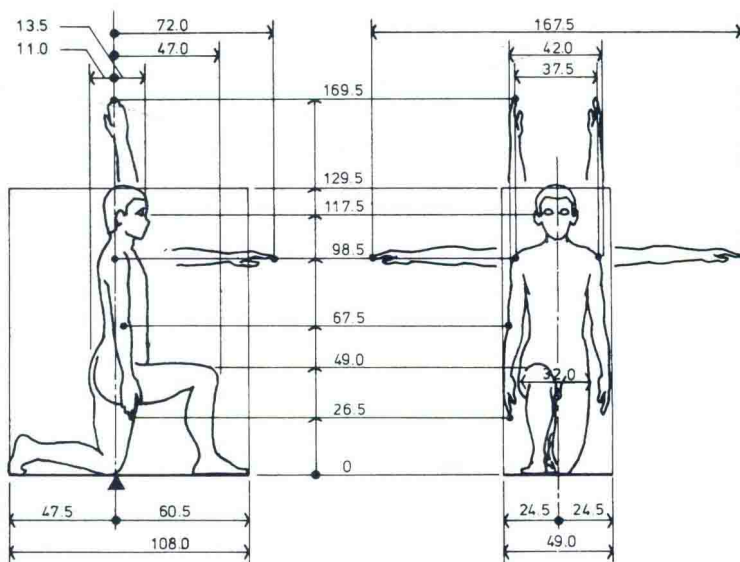
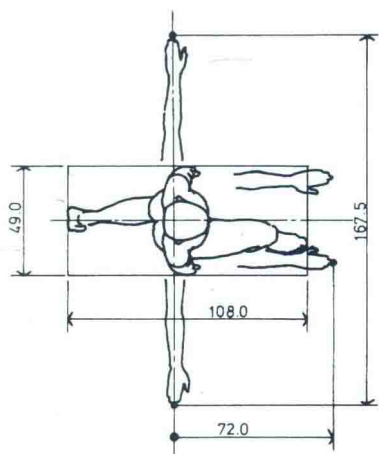
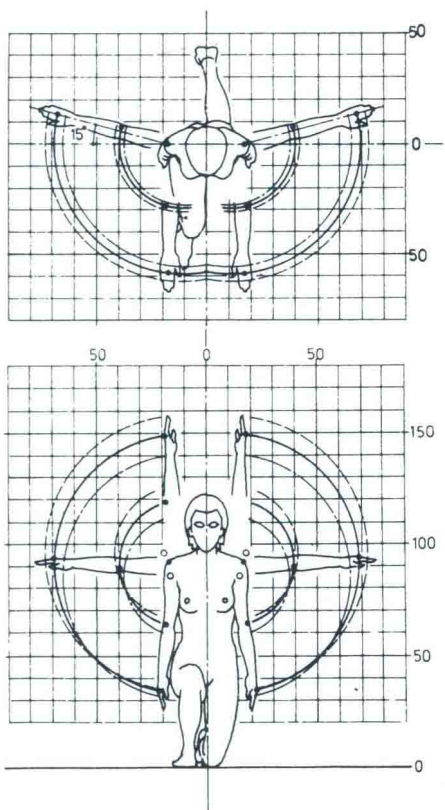
前 俯

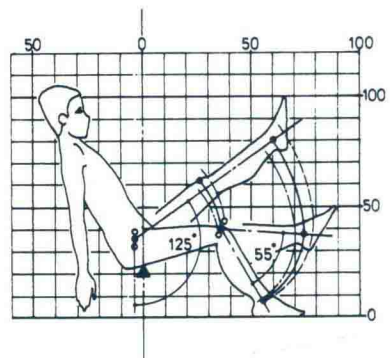
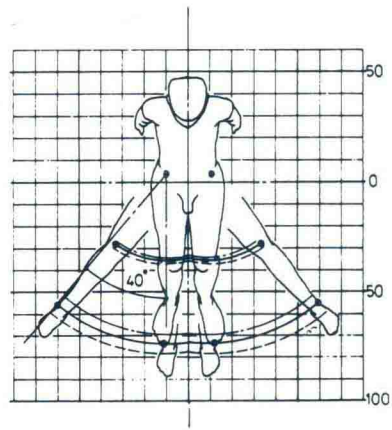
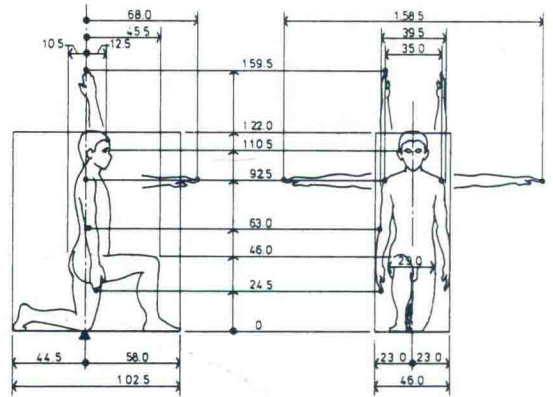
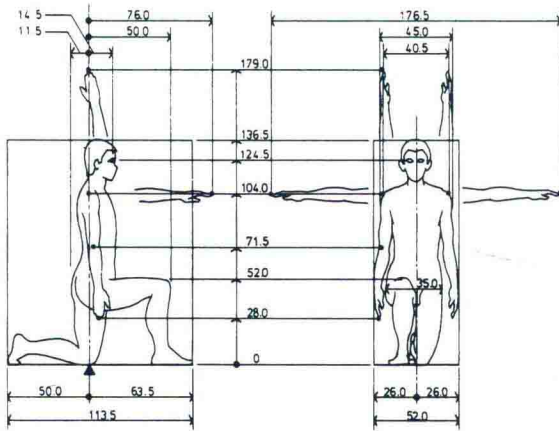
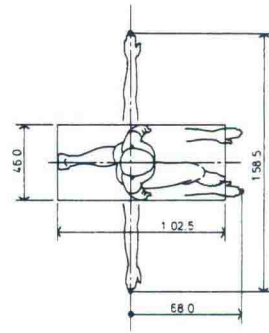
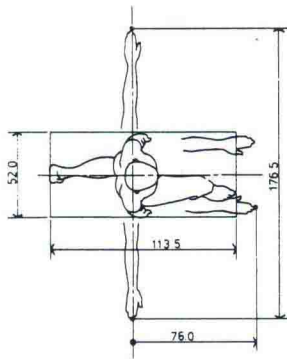

基本姿势 伸腿席坐

基本姿势 单膝跪

基本姿势 斜躺倚坐