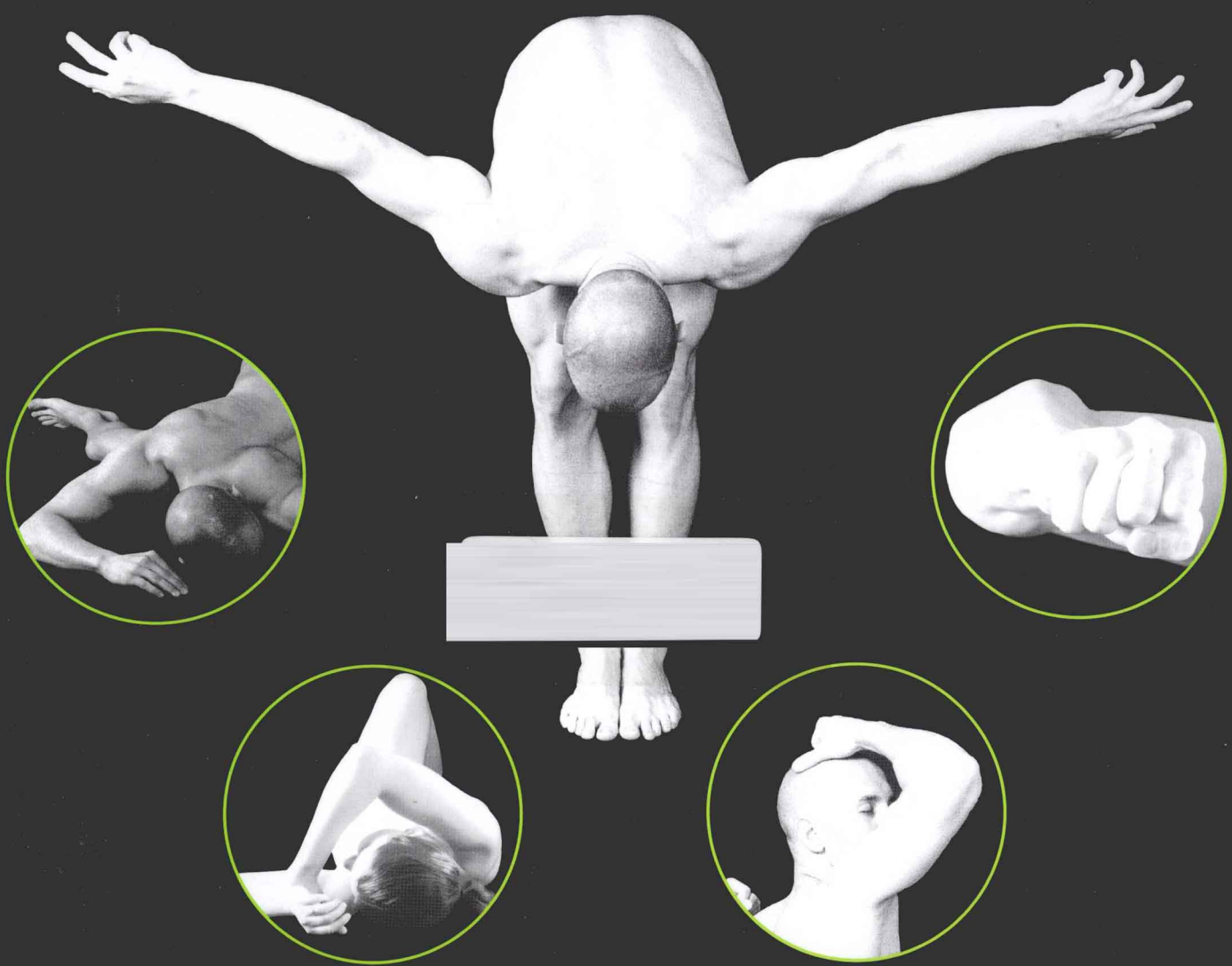
人体造型百科全书

Atlas Of Foreshortening The Human: Figure In Deep Perspective

艺用人体透视图集

[美] 约翰·科迪（John Cody） 郎·特里贝尔（Ron Tribell） 著

黄文丽 文学武 译

上海人民美术出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

人体造型百科全书

艺用人体透视图集

[美]约翰·科迪　朗·特里贝尔　著
黄文丽　文学武　译

上海人民美術出版社

图书在版编目（CIP）数据

艺用人体透视图集 /（美）科迪 ,（美）特里贝尔著；黄文丽　文学武 译 .—上海：上海人民美术出版社，2014.1

书名原文：ATLAS OF FORESHORTENING The Human Figure in Deep Perspective

ISBN 978-7-5322-8632-4

Ⅰ.①艺… Ⅱ.①科… ②特… ③黄… ④文… Ⅲ.①人体摄影－美国－现代－摄影集 IV.① J433

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 226208 号

ATLAS OF FORESHORTENING The Human Figure in Deep Perspective Copyright © 2008 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.This translation published under license.Authorized translation from the English lagnuage edition,entitled Atlas Of Foreshortening The Human Figure in Deep Perspective, ISBN 978-0471396963, by John Cody, Ron Tribell, Published by John Wiley & Sons. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyrights holder.

Right manager: Ruby Ji

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：09-2012-895

艺用人体透视图集

著　　者：[美]约翰·科迪　朗·特里贝尔
译　　者：黄文丽　文学武
责任编辑：姚宏翔
统　　筹：丁　雯
技术编辑：朱跃良
出版发行：上海人民美術出版社
（地址：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　21 印张
版　　次：2014 年 1 月第 1 版
印　　次：2014 年 1 月第 1 次
书　　号：ISBN 978-7-5322-8632-4
定　　价：58.00 元

致　谢　词

非常感谢阿肯色州小石城约翰·L.麦克莱伦退伍军人管理医学中心医学摄影部，该机构让我们使用他们的设备。还要感谢杰里·格雷斯梅，M.D.为我们提供的有益建议。

我们还非常感谢我们的妻子和家人对这个项目的大力支持。琳尼特·特里贝尔的丈夫不但没有和家人共度复活节的周末，而且在失去亲人、举行葬礼这种哀伤的时候都没有强制她的丈夫出席。杰弗里·鲍恩、约翰保罗·琼斯和辛西尔·费仁巴奇特许我们打断他们的假日计划。还有要表达我们对朵拉西·科迪的感谢，不仅为她的丈夫和布莱德里·莱杜克提供食宿，起着“旅行社”的作用，并且在很多方面代为处理日常事务。

最后，我们要感谢玛格丽特·库明斯和在约翰威立出版公司的其他职员。他们耐心、细致、热心，与他们合作非常愉快。

真心感谢所有给予帮助的人。

前　言

透视法缩短！这个词就像一面钟，吸引着艺术家们重回一个让他们一再最困惑的问题。因为，毫无疑问，透视法缩短是最艰巨的挑战之一，任何想精确描绘自然形体，特别是人体的艺术家要面临的挑战。我们的立体视觉就是个问题。透视法缩短，和美景不一样，完全在观者的眼中。当附近的一件物体，特别是一个人或人体的一部分，在深度透视下被观察，两种不同而且互相排斥的图像会自动显示在我们的视网膜上。因此，有必要通过绘画的过程压制其中一个，然而这却是一个很不舒服、不自然的方法。独眼照相机则没有这种难题。它只记住一个图像，绝不模棱两可。这就是我们要拍这部透视法缩短人体照片集的全部理由。

到今天，《艺用人体透视图集》的第一版出版已经快20年了。在这段时间里，我越来越感觉到它的优点和缺点，我常常希望自己能够再次做这个事情：改正它的不足之处。但一本出版的书就是一件完成了的人工制品，没有了原始的可塑性，它的缺点很清楚，令人尴尬，而且是永久性的。然而，有时候，作者运气特别好，可以有机会从头重新开始。我就有这种好运气。

当约翰威立出版公司找到我，商量出版一本可能是全新的《艺用人体透视图集》时，他们可能不知道他们这是燃起了我久藏于心中几十年的想法。我再一次激动地开始工作，制作本部书集。模特都是新的，由于最新技术，以及杰弗里·鲍恩和约翰保罗·琼斯出色的专业技能，照片重做了，并且质量有了很大的提高。

出版社的邀请正逢其时。我最近正好在我的母校小石城阿肯色大学医科学院展览了我的图画，碰到了朗·特里贝尔，一位医学艺术家，可以这么说他是我的前辈，在那工作了至少32年。当朗和他的搭档辛西尔·克拉克·费仁巴奇提出要和我合作时，我愉快地接受了。他一直和杰弗里·鲍恩合作，担保鲍恩的拍照技术很是过硬，完全可以让他参加进来，和我们合作。而且，阿肯色小石城，比我居住的海斯更为有名，让我有机会找到合适的模特。

然而，找到合适的模特仍然有困难。我试着想让我以前的模特，《肌肉直观图像集》的模特，优秀的迈克尔·米勒加入我们的工作，但他已经和家人搬到芝加哥，无法脱身。很遗憾，麦克39岁，很强壮，比以前更迷人。（我不知道我们最初的女模特从福特·海斯州立大学毕业后发生了什么事情）。我在

需要全本请访问 www.ertongbook.com

大学找到了布莱德里·莱杜克作为迈克的替身。他是艺术专业的，一名年轻的新老师。他的身材比例和迈克非常相似。同时，朗和辛西尔在小石城搜寻女模特。他们找到了很多候选者，其中一些非常漂亮，但是现在普遍流行的纹身刺花在我们的目标年龄群中是个问题。其中一些试镜者有四种纹身刺花之多，太多了，我们觉得没法用电脑消除。一些到处都戴着金戒指和钻石，在电子闪光灯下闪闪发光。闪得太厉害了！最后，朗和辛西尔圈定了安·摩尔，一个可爱的年轻女孩，没有任何艺术纹身，不喜欢戴人工饰品。这样我们全都到位，准备就绪。

现在，说说照片的安排。因为我们按照以前版本的顺序，在这儿，我就引用以前的介绍：

“为了让我们的工作更为有序，我们制定的第一个原则就是所有透视法缩短的照片有必要分成两大类。我们称之为“头部近距离”和“头部远距离”，就是说，（近或远）与照相机的镜头或观察者的眼睛相比。然后，我们问自己，我们怎样才能进一步细分这些呢？答案很显然：模特：1）仰卧（脸朝上）；2）俯卧（脸朝下）；3）侧卧；或者4）一只或两只胳膊支撑以及一条或两条腿支撑躺着。另外，姿势必须是弯曲的，肩膀转向骨盆的反方向。这些称为5）反扭姿势。而且，侧卧姿势，3）有可能还要细分成模特前部转向照相机和背部转向照相机。同样，4）的造型还可能根据模特的背部或前部是否转向地板进行进一步分类。

“这条思路给我们提供了14种不同的姿势分类，7种“头部近距离”，7种“头部远距离”。把与照相机相比倾斜角度的姿势考虑进去，这个数字就翻了一倍。相应的，我们想出了“挺直”姿势，身体的长枢椎是一条虚线的延续，从镜头延伸到模特的头或脚，以及“斜角度”姿势，身体的长枢椎与那条线成大于或小于90度的角度躺着。现在我们有了28种不同的透视法缩短姿势分类。最后，我们又把每种“挺直”和“斜角度”姿势根据透视法缩短的程度：“轻度”、“中度”、“重度”分成三类（程度分类是由照相机在模特上的高度或和照相机相比，身体倾斜的程度决定的。）总而言之，我们最后有了一个方案，为我们提供了84种不同的姿势组。然后我们主观断定我们可以试着为84种分类中的任意一种设想出8种不同的个体姿势。这样，根据我们的拍照方案，每个模特必须拍672张照片。这些包括6种不同的视点，对112种不同姿势透视法缩短的程度进行变化。

“《艺用人体透视图集》中展示的是挑选出来的一部分，不是全部的照片。出于各种原因，本书中的照片是根据不同的思路，在我们拍照计划强制规定的照片中整理出来的。首先，一些类型的照片，尤其值得注意的是反扭姿势，我们不能只是想出8种不同的姿势就证明把所有的东西都包括进去了。虽

然我们绞尽了脑汁……而且也的确创造了一些精彩、前所未有的设计……模特不可能完全与这些想法一致，因为还是有缺陷的，身体结构上的和机器方面的，这些都是人体所无法达到完成的……确实，在我们拍照的过程中，有时候我们会惊恐地觉得自己听到了什么东西咔嚓折断了！

“另外，我们在早期就很清楚地意识到把6种视点的每一个姿势按照完整的顺序全部展现出来是不明智的。一部分姿势看起来很清楚、自然、从每个角度看都很美，但不是所有的照片都是如此……然后我们还碰到这样一种现象：一些从某些角度拍看上去很不相同的姿势从另外的角度拍则变得几乎一样。所以我们删掉了特别重复的照片，只收录了最能表现每个姿势独特面的照片。

“……在制作照片的过程中，一个模特问我，“你怎么做才能使线条分明呢？……不，我们的目的不是要抓住线条（举重者运用终止动作，意在最大限度显示每块肌肉群的清晰线条，不是这种意义上的线条分明。）而我们追求的是比例，在特殊视觉情况下人体各部分的关系。我们还想抓住这种设计感觉，当身体各大块在各种不同排列下铺展开来会产生怎样的新感觉。因此，我们选择这样的模特，身体比例最协调、自然，我们能够使其线条、比例变细。他们体格强壮，但是不一定是漂亮的姑娘或举重运动员。”

我这里还想再说上一句，当我说到比例协调、自然，我是说客观的身体素质。比例是一种美。我相信，多数人都会发现这些模特的身体结构很悦目。我觉得，外界认为这样界定是完全主观，没有根据的想法是错误的。

“关于本书的最后结构没有按照以前所说的拍照计划来进行的这件事情，我们得简短地说一下。本书分成两部分，一部分是关于女性人体，另一部分是男性人体。每个部分有五章。现在先跳过第一章、第二章节，包括一系列的照片，大致展示了不同角度下和不同透视程度下的同一种姿势……接下去的三个章节展示我们认为最好的照片，都是按照重度、中度和轻度透视法缩短进行分类的。我们从包括其它角度下拍下来的所有照片中选出这些，剔除那些难看、不够清晰，或者由于其它种种原因我们认为不合适的照片。”

女性和男性部分的第一章包括没有经过透视法缩短的照片，作为对照的一个标准。每个模特的前两张照片从标准的“解剖姿势”展示他们，前面的和后面的。《艺用人体透视图集》第一版的一个缺点就是没有这种照片。最近已故的里昂·斯奇罗斯伯格，约翰斯·霍普金斯医学中心的著名医学艺术家向我指出了这个缺点。解剖姿势意义上就等同于格林威治时间：身体各个结构的定向都是以它标准确定的。例如，心脏在胸部的左边，食管在膈的上面，脾在胰的旁边，肝脏在腹部的右边，在膈的下面，手指在手臂的末端，肩膀靠近肘等。所有位置的称呼：下面、上面、中间、侧面、前面、后面、在……下面、在……上面、末端和其它方位的表达方式－都是根据解剖姿势才具有了它们的

意义。因此，在任何作品中都必须包括人体部分的空间比例和分布，这点似乎显得很重要。

敏锐的读者会注意到，即使在所有没有经过透视法缩短的姿势中，不可避免地，都对某些部位进行了透视缩短（例如，有时候只是脚）。实际上，透视法缩短是普遍存在的一种现象，我们在看一个人体时，不能忽略身体一些部位的轮廓由于透视效果被缩短和变形。因此，在“轻微透视法缩短”这类的照片中，我们会看到至少一条胳膊或一条腿会被认为是超出轻微透视缩短的范围。

在第二版《艺用人体透视图集》中，我们已经增加了单独分开的透视法缩短的胳膊和手的图片，因为这部分常常是艺术家们感到最难画的。

自第一版出版以来，艺术界对人体绘画、解剖、素描和雕塑的视觉开放度有了很大提高。由于这种具象派因素在艺术上的复苏，现在从第一版的介绍中引用这个结论就更为恰当：

“在我们的拍照结束前，我和摄影师已经强烈地意识到在人体中还存在的潜在艺术力。我们慢慢相信，这种观察会更为合适，当我们把漂亮的人体结构以透视法缩短的形式进行观察，在恰当的角度与传统的垂直姿势作对比……人体经过透视法缩短，它的廓形和抽象形状常常会变成某种全新的东西。它变得更为紧凑，更为方正、三角形更为明显、或者更椭圆一些，甚至看起来会像一朵花。我相信任何一个仔细观察这些照片的人都会有这样的印象，在最古老的、人们彻底研究过的对象——人体里面有着巨大的、等待我们去开发的艺术活力……

这本书是一本图像集……目的是使其独特的内容易于理解和使用。它是一本资料读物，是一本仅限于收藏的视觉理念和图像书集。我们希望本书对艺术家和插图家艺术创作实践能够有所启发、激励和帮助。”

作者希望《艺用人体透视图集》，能够为抵制这种观念——透视法缩短让艺术家们想到了一种最夸夸其谈的高调——尽一份力。就像所有难以接受的事物一样，透视法缩短是个挑战，一旦情感上接受，产生共鸣，它就会是美感的资源——正如人体本身一样——是一件值得赞美的事情。

约翰·科迪

目　录

致　谢　词

前　言

第一部分　女性人体　1

图片拍摄参考点：
人体解剖姿势　3
没有透视法缩短的照片　5

透视法缩短的照片：
不同角度的姿势　11
重度透视法缩短下的姿势　99
中度透视法缩短下的姿势　115
轻度透视法缩短下的姿势　131
细部　148

第二部分　男性人体　155

图片拍摄参考点：
人体解剖姿势　157
没有透视法缩短的照片　159

透视法缩短的照片：
不同角度的姿势　165
重度透视法缩短下的姿势　235
中度透视法缩短下的姿势　259
轻度透视法缩短下的姿势　285
细部　305

第一部分

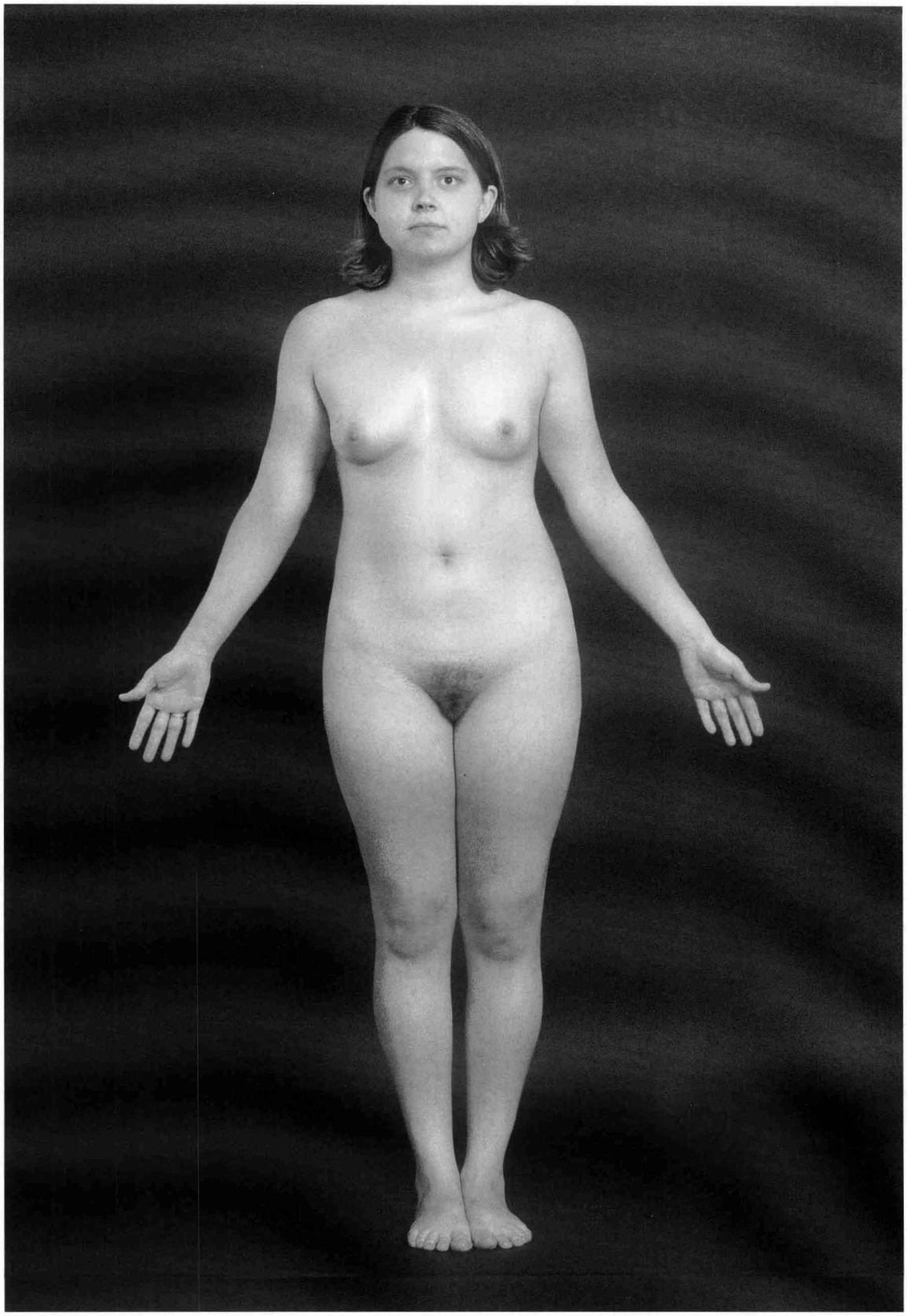
女性人体

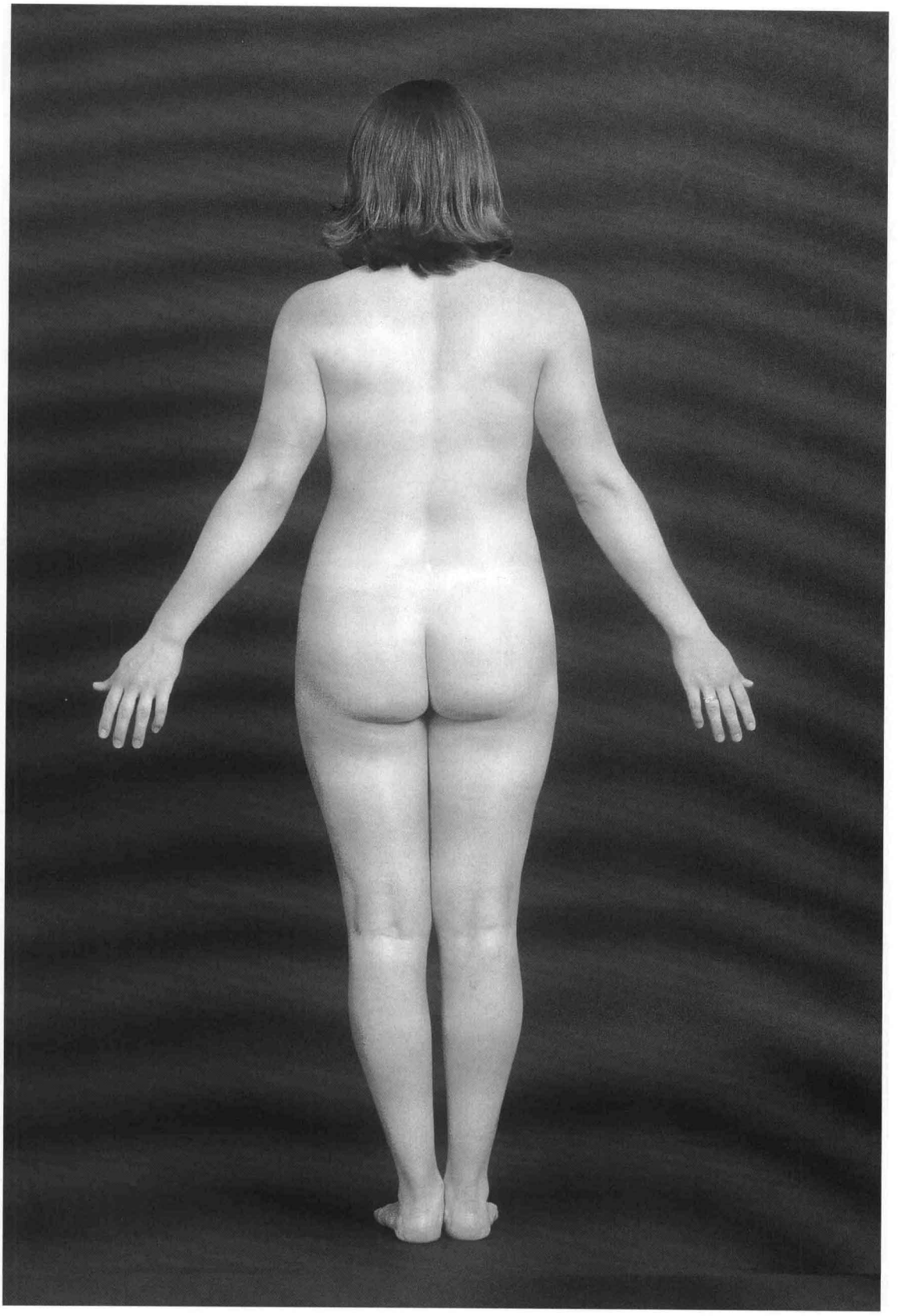

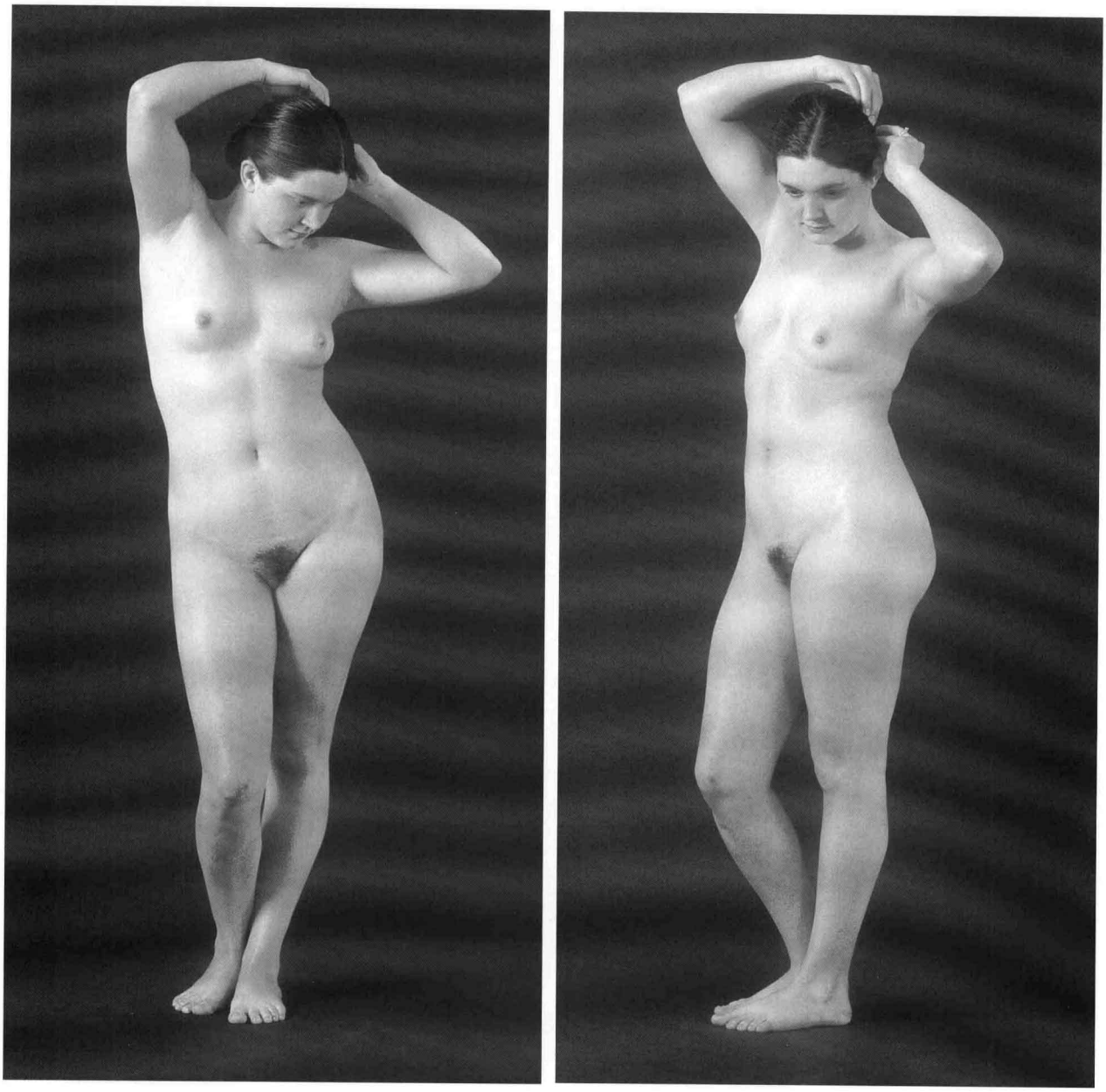

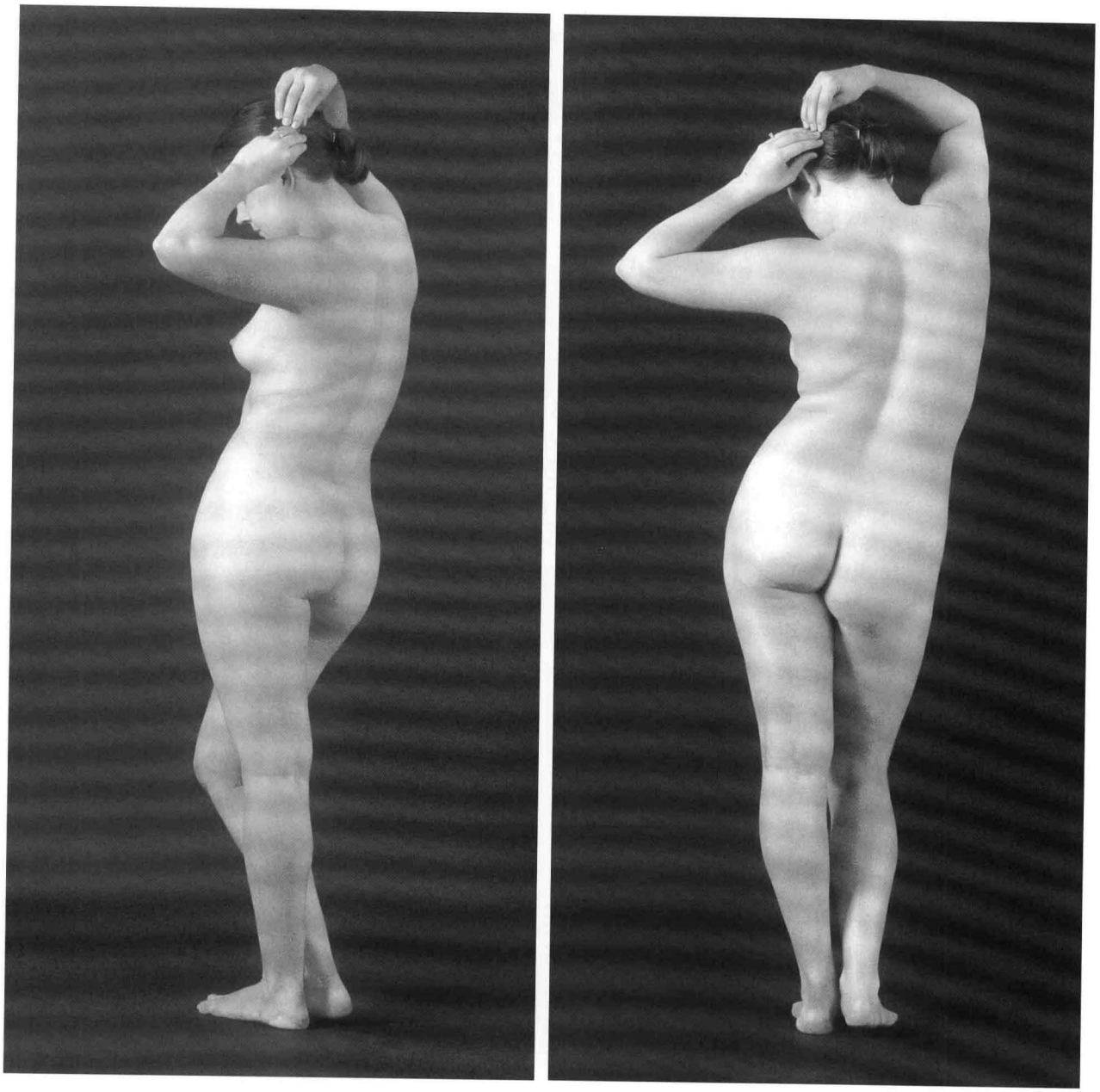

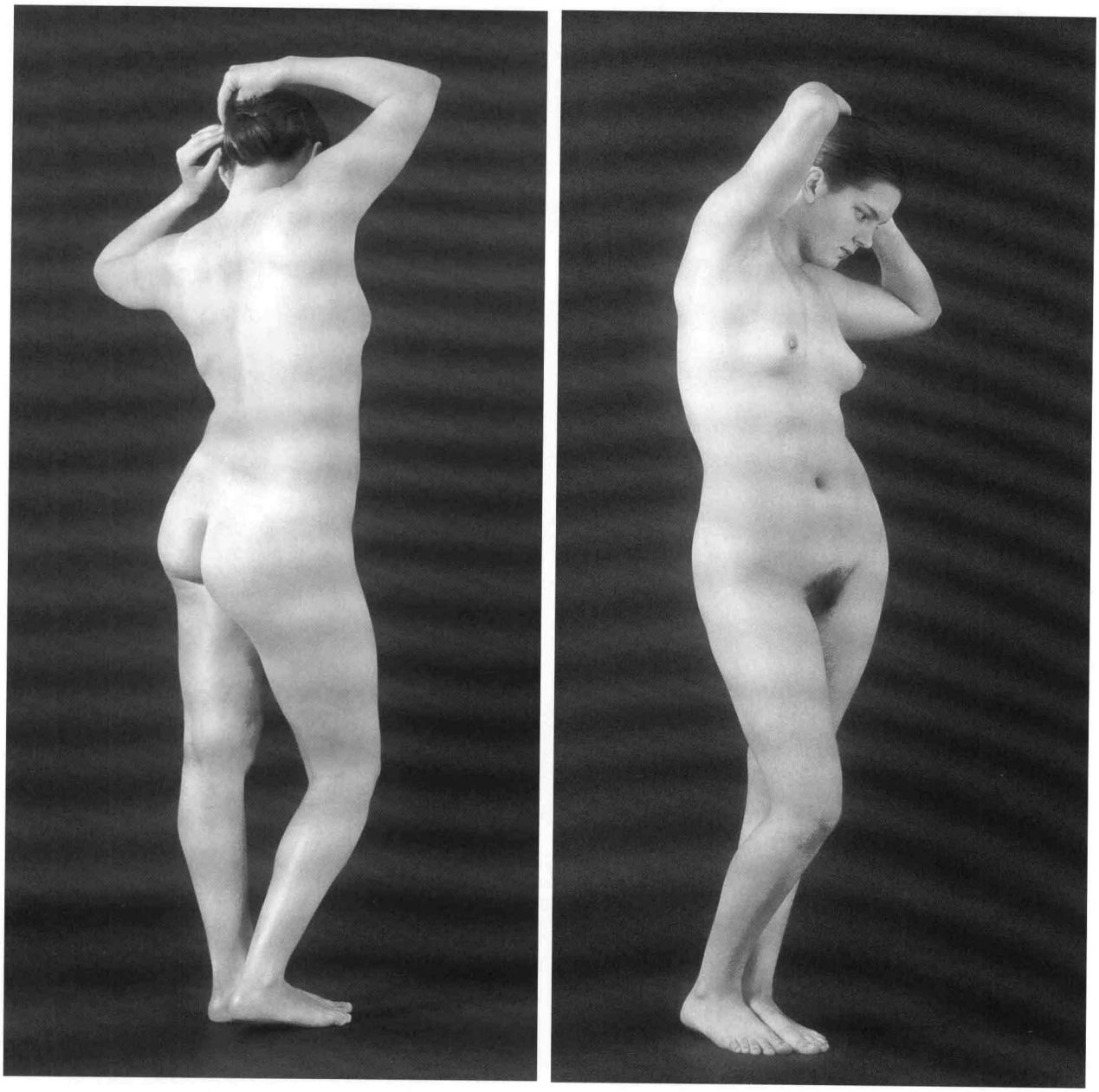
需要全本请访问 www.ertongbook.com

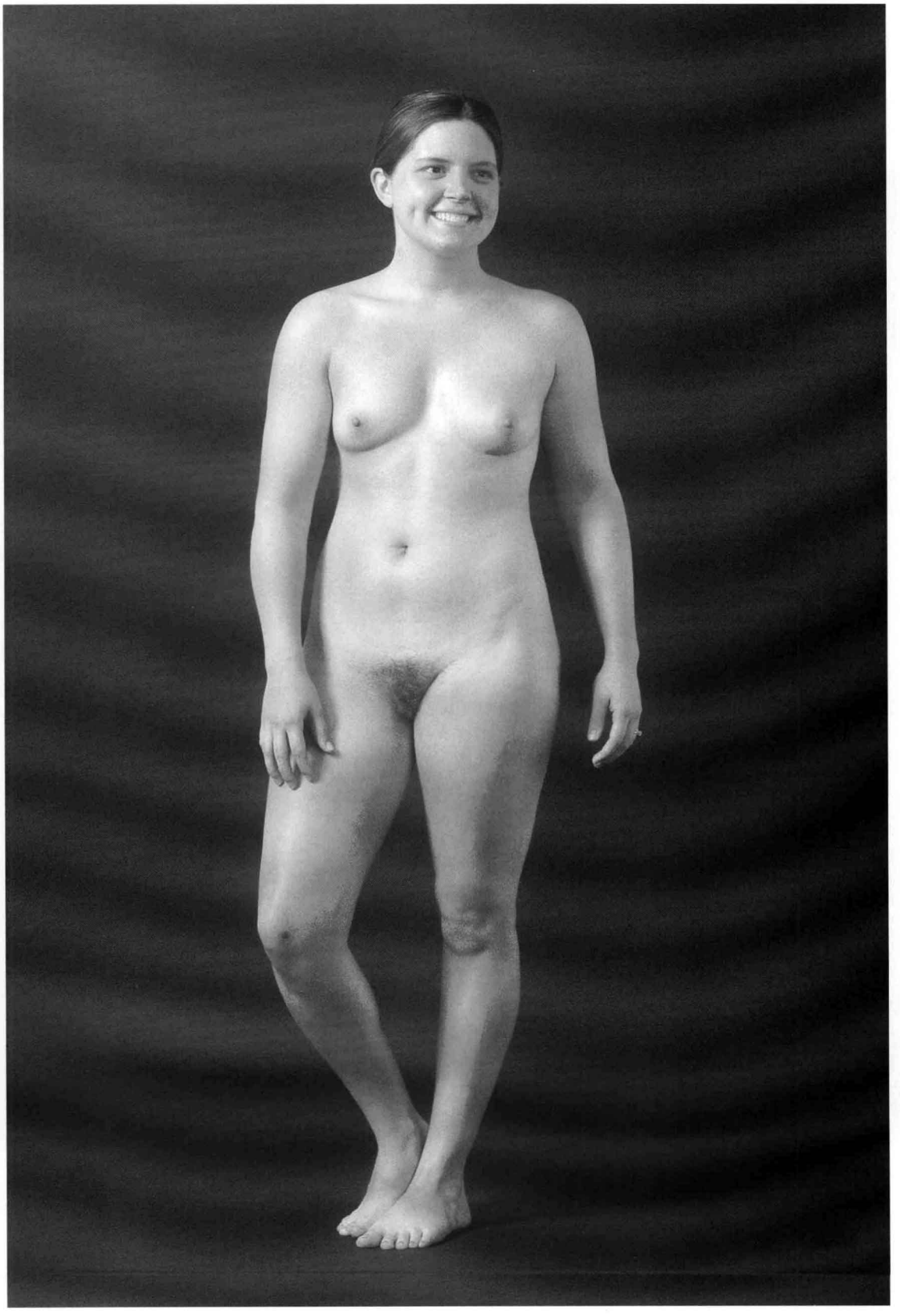

需要全本请访问 www.ertongbook.com