

<<动态素描. 人体解剖>>

图书基本信息

书名：<<动态素描. 人体解剖>>

13位ISBN编号：9787806253847

10位ISBN编号：780625384X

出版时间：2010-5

出版时间：广西美术出版社

作者：伯恩·霍加思

页数：192

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<动态素描. 人体解剖>>

前言

你将要读到的这本书是关于人体造型的艺用解剖学而不是医学解剖学。

本书旨在通过人体解剖和结构，用透视的原理来了解人体，掌握正确的绘画技法，同时使你对肌肉、人体块面与人体运动所产生的相互关系有新的认识。

过去供艺术家使用的人体解剖教科书只侧重于从实验室医学解剖的角度来揭示和解释肌肉解剖和骨骼结构。

目前，已有近乎完整的、大量的著作论述了人体肌肉学和骨骼学，包括在某些情况下，关节的类型及关节表面、深层韧带及骨骼，从各个角度的人体剖面来描述血管、动脉、神经、器官、肌肉和骨骼。这些是维萨列恩传统的解剖学的研究特点，并作为文艺复兴时期的遗产，在艺术上保留至今，它们使学习视觉艺术的学生认识到不应只局限于追逐时尚和满足于对流行技法的成功摹仿。

本书理所当然地承认其他著作中对骨骼结构及肌肉的描述，并恭请各位读者作进一步的印证。

这里，我们试图找出人体造型研究过程中所出现的问题，但重点在于研究运动过程中的种种块面关系，以及这些关系如何在实际绘画中影响形体表面和视觉观察。

我们将致力于揭示活生生的人体之美，而非解剖的人体之美。

有趣的结果出现了。

历史证明，当维萨列恩在约四百年前开始他那不朽的解剖学《人体结构》的研究时，他与威尼斯绘画大师提香交流，制作了书中大量的插图。

这些由提香及其弟子完成的绝顶的人体造型艺术，在同类作品中至今仍无人能与之匹敌。

这个结果的出现很有意思，显然，维萨列恩比提香对内科医学解剖学要懂得多，维萨列恩被称为解剖学的改革者，在提香没有接触的解剖学方面很有见地。

那么，提香作为一位艺术大师，比维萨列恩更懂得人体造型艺术的视觉感受和表现技法，这说明了什么呢？

尽管提香对人体医学结构缺乏全面的了解，但他却能够把握艺术形象。

显然，对人体内部结构的透彻了解并不一定保证将获得非凡的艺术表现能力，甚至在今天，医生、实验室专家在编写医学教科书时，他们所要找的人首先是艺术家而不是医生，来完成书中需要作艺术处理的图例。

艺用解剖学并不排斥医学解剖学，两者应相辅相成。

两者对人体的观点、分析及探索是一致的，所不同的是研究方向和研究活动的差异。

医学解剖学通过解剖，将人体系统分区、分段、分节作更详细的显微显示，直至细胞结构分析。

艺用解剖学则通过观察，将人体各部分溶成一体。

医学解剖学是这种溶合、关联的信息基础，而艺用解剖学则将视觉经验、客观分析和个人表达组合成一个具体的有血有肉的整体，毫无疑问，这就是为什么在维萨列恩写作《人体结构》一书时，提香前往参与的原因。

人体解剖的学习应作为艺术的初级阶段的训练，甚至林林总总的现代艺术也必须以它为基础。

对解剖学的谴责，似乎在现代主义的某些圈子里已形成了市俗的看法，也就是不加批判地指责历史、传统和过去的论断，并声称它们是对艺术的自由表现的学术限制。

<<动态素描. 人体解剖>>

内容概要

本书旨在通过人体解剖和结构，用透视的原理来了解人体，掌握正确的绘画技法，同时使你对肌肉、人体块面与人体运动所产生的相互关系有新的认识。

人体解剖的学习应作为艺术的初级阶段的训练，甚至林林总总的现代艺术也必须以它为基础。

对解剖学的谴责，似乎在现代主义的某些圈子里已形成了市俗的看法，也就是不如批判地指责历史、传统和过去的论断，并声称它们是对艺术的自由表现的学术限制。

然而，“自由表现”并不一定是指合理的判断或优秀的艺术。

艺术伊始至今，人体艺术一直是视觉交流的焦点。

世界上人人本形态存在多样性和差异性，但艺用人体解剖一直是西方艺术文明独一无二的表达方式，这不同于那些把科学和自然进程的发现作为文化基础的国家。

在文化发展史上，这一特定的形体尚未得到如此刻苦的研究和不断的发展。

<<动态素描. 人体解剖>>

作者简介

伯思·霍加思是纽约市视觉艺术学院的创始人之一，曾担任设计、艺术史课程部主任。他讲授的解剖和素描课名闻遐迩，这为他撰写《动态素描人体解剖》、《动态素描头部结构》、《动态素描人体结构》、《动态素描着衣人体》等书提供了素材。

霍加思生于美国伊利诺斯州芝加哥市，在该市接受教育，学习美术，也在那里开始他近60年丰富多彩的职业生涯，从事艺术、教育、美术、杂志插图、广告以及报纸版面设计等工作。

他曾为星期日报刊的特写故事“泰山”绘制插图，而后以书的形式出版了《猿人泰山》和《泰山的森林故事》，并由此赢得了举世公认。

他的漫画、素描、复制品和油画已被巴黎的罗浮宫美术博物馆收藏。

霍加思是美国漫画学会董事长成员和该学会专业委员会主席，与1974-1975年荣获学会最佳特征类银质奖章，1975-1976年获得最佳广告插图奖。

他在加拿大蒙特利尔市被选为1975年度最杰出的漫画家。

<<动态素描. 人体解剖>>

书籍目录

序

- 1 艺术与科学的双重性
- 2 关于艺术自由的标准
- 3 历史发展过程中的艺术形象
- 4 比例和尺寸
- 5 局部解剖
- 6 透视法的九大原则

<<动态素描. 人体解剖>>

章节摘录

正如在医学、数学、物理学、天文学和自然科学上所取得的重大突破一样，艺术上所取得的成就亦是惊人的和富有戏剧性的。

文艺复兴在表达形式上开创了一个全新的概念，但它不是对有关科目的改变，而是一种对理性问题寻求新答案的过程，其主题仍是圣经里的，但重点却如《人类史话》对宗教思想的描写。

上帝作为人、作为人的人性，成为艺术目的而受到颂扬。

这种影响表现在当时的人类经验和信仰意义里。

在这种意义上，新艺术不再停滞不前，不再简陋，不再是一种象征，也不再只是个性的点缀，相反，新艺术变成了人类天性的温和意像派的绘画艺术，它通过教育和推理而不是恐吓和顺从来达到道德教育的目的。

社会结构中封建枷锁的解除及日益重要的个人角色导致了文艺复兴艺术的深刻蜕变。

人体解剖的第一要素——对人体形象的自然主义表达，就上述这种变化来说是至关重要的。

在这个前提下，绘画艺术上的形象、空间及两维平面构图等概念受科学方法及分析原理的制约。

因此，通过解剖人体来研究医学解剖学和心理学，使人们更加正确和透彻地认识艺用解剖学和人体形象；数学在航海和勘探方面的应用有助于立体几何而不是平面几何的发展，同时也激发了绘画透视法在三维空间的控制和测量的发展；新日心天文学体现了物体运动和深层空间人体动态透视的特点；太空力学、物质、空间、能量相互作用的物理理论揭示了物质的重量和固体形式，同时说明了物体对角张力结构上的推力；行星系的引力场将地面搬上了画面（这是历史上首次客观分析）；对自然科学的兴趣带来了植物形态的认识、对动物的正确描述及地域环境的空间体现。

在科学技术革命进行的同时，艺术革命也朝着一个压倒一切的目标前进。

文艺复兴时期，艺术家们赋予人体造型理性和自然的视觉表达。

人，以他的激情和动力、热情和信仰在新知识潮流中生机勃勃。

16世纪的成功之处在于它从传统教条的生搬硬套中分离出来，它的基本观点在于弘扬美学，集中表现人类运动与自然的统一。

因此，很快地，它的思想动力使人们在体验人类经验中取得了一个又一个的发现。

经验主义的科学和自然进程成为不断发展的艺术的哲学原理。

根据新的标准，早期哥特式艺术得到了进一步的印证和重新评价，简朴的图解溶合了实际经验和真实性。

人体形象应首先改变。

慢慢地，具有代表性的人物出现了，契马布埃、乔托和马萨王感觉到了他们的痛苦、狂喜和恐惧。

解剖学给木刻带来了生命，浮现的是扭动和充满活力的经络肌肉以及充满希望、激情和博大的人。

米开朗基罗的西斯廷壁画中的《亚当的创造》正是这个时代这方面的代表作。

季节、天气、时间，青年和老人，男人和女人，出生和死亡，事物生长以及生命轮回，开始在艺术中出现。

雷纳都、拉菲尔、乔尔乔涅、提香、丁托莱托看到了自然界的神秘、大气和光，沉着和柔情，刻薄和伤感。

在西方，道德准则和伦理价值，这些已在凡·艾克、伟登、布希、丢勒、格吕内瓦尔、勃鲁盖尔和阿尔·格列柯的作品中风行。

接踵而至的17世纪在艺术个性方面迈出了新的一步。

科学研究、社会过渡、新哲学概念等方面不断加快的进程造就人物肖像，即在普通环境下特定场所的个人。

在巴洛克时代，人们热衷于人物肖像和田园风光，已经懂得将伽利略、开普勒、笛卡儿和牛顿等在机械运动学、宇宙引力学、运动几何学、光学和光谱方面的发现应用到视觉艺术中。

霍布斯、笛卡儿和斯宾诺莎的将宇宙定律建立在科学基础上的哲学验证了相关的人类智慧的重要性。

无独有偶，独奏、独唱、宣叙调等艺术强调音乐的个人感觉。

在刻画人物温情方面，巴洛克艺术将解剖人体与血液循环相结合，使之有血有肉。

<<动态素描. 人体解剖>>

巴洛克艺术是写实主义的艺术，是对人类个性的写实和人类内在本质的探究，在它典雅、优美的风格之中，无不体现一种“人物情绪”的基调。
其艺术的氛围和空间，处处反映着人类的日常生活、活动和劳作。

<<动态素描. 人体解剖>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>