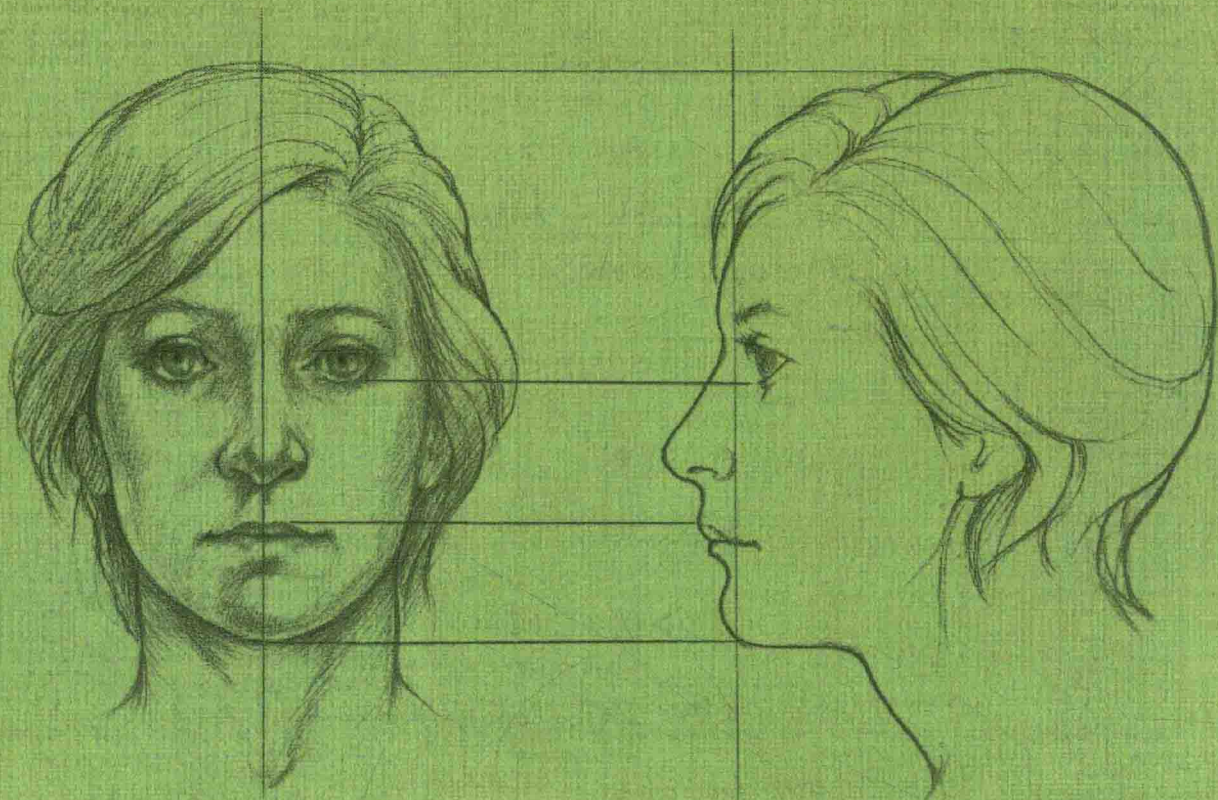

头部素描基础

Drawing the human head

[英] 路易斯·戈登 著 王毅 译

上海人民美術出版社

头部素描基础

[英]路易斯·戈登 著 王毅 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

头部素描基础/ (英) 路易斯·戈登著; 王毅译.

—上海: 上海人民美术出版社, 2018.8

(西方经典美术技法译丛)

书名原文: Drawing the Human Head

ISBN 978-7-5586-1002-8

I. 头… II. ①路… ②王… III. ①肖像画-素描技法

IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第177405号

©Louise Gordon 1977

All right reserved. No part of this book may be reproduced in any form without written permission of the copyright owners. All images in this book have been reproduced with the knowledge and prior consent of the artists concerned and no responsibility is accepted by producer, publisher, or printer for any infringement of copyright or otherwise, arising from the contents of this publication. Every effort has been made to ensure that credits accurately comply with information supplied.

Rights manager: Doris Dong

本书经英国Batsford出版公司授权, 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: 09-2017-1002

西方经典美术技法译丛

头部素描基础

著 者: [英] 路易丝·戈登

译 者: 王 毅

统 筹: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

流程编辑: 马永乐

技术编辑: 戴建华

封面设计: 朱雪俊

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号 邮政编码: 200040)

印 刷: 上海天地海设计印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 7

版 次: 2018年8月第1版

印 次: 2018年8月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-1002-8

定 价: 48.00元

Drawing the Human Head

拉斐尔对“耶稣在三个门徒前的变容”的研究，
牛津大学阿什莫尔博物馆收藏

目 录 Contents

7	前言
8	致谢
9	头和颈作为一个整体
10	头盖骨骨头
11	面部骨头
14	肌肉和它们的腱
16	面部肌肉和形状
30	下颚
34	鼻子
37	嘴唇
38	耳朵
40	眼睛
49	颈脖肌肉和形状
59	头部素描的开始
64	线条的练习
78	基调和明暗
109	术语表
110	绘画材料供应商

Drawing the Human Head

拉斐尔对“耶稣在三个门徒前的变容”的研究，
牛津大学阿什莫尔博物馆收藏

头部素描基础

[英]路易斯·戈登 著 王毅 译

上海人民美術出版社

目 录 Contents

7	前言
8	致谢
9	头和颈作为一个整体
10	头盖骨骨头
11	面部骨头
14	肌肉和它们的腱
16	面部肌肉和形状
30	下颚
34	鼻子
37	嘴唇
38	耳朵
40	眼睛
49	颈脖肌肉和形状
59	头部素描的开始
64	线条的练习
78	基调和明暗
109	术语表
110	绘画材料供应商

关于本书

尽管没有对于头部解剖的详尽研究也可能画得很好，但如果对头部的骨头结构和肌肉工作有所理解的话，绘画的质量会更高。

对所有那些感兴趣于头部素描的人，或那些因自己艺术方面的需要而想获得更多知识的人，还有那些肖像画家们，本书就是为你们而写。本书的材料并不限于肖像的角度，而是包含了更多相关知识，可用于创造性的头部艺术创作，可以使艺术家们从任何自己想要的角度自信地进行创造。在这一点上，它对画家、雕塑家、插图家和那些与人体艺术有关的人都富有价值。

对于初学者来说，本书安排了循序渐进地开始头部素描的步骤，在结构和光线上要注意什么，学习者可以作为一个整体来把握。对于已具素质的艺术家来说，本书也提供了详尽的知识。解剖学知识是作为一个人所看到之物的组成部分来讲解，在结构和动作两方面都是如此。头骨的肌肉和动作都经过详尽讲解和显示，特别注意了眼睛的结构和面部其他特征。

本书定位于解说头部的三维形状，并将它表现在平面上。怎样创造不同基调的区域来表现这个形状，本书介绍了种种方法，包括明暗处理、透视、由轮廓素描而发展，等等。

书中的素描结合使用了不同的绘画技巧，以便启发艺术家们使用它们来试验和发展自己的个人表现形式。

关于作者

路易丝·戈登，医学图解学士，加拿大医学图解学会会员，ACOA 会员，毕业于安大略坎斯顿王后大学的多伦多师范学院和多伦多大学医学图解专业，她在这里学习了三年将艺术用于医学的课程。她曾是多伦多大学的讲师和艺术家，担任此职有九年；此外还是多伦多桑尼布鲁克·韦特林医院的医学绘画师。她还作为自由撰稿人撰写了几本著名的解剖学、外科学和生物组织学方面的医学教材。

1962 年，她获得了副教授的教职和医学实用艺术系主任的职务，但她却更愿意扩展自己的活动范围，发展自己在雕塑和绘画方面的兴趣。在安大略艺术学院学习时，她获得了英国伦敦的 Rowney 绘画奖，获得了多伦多艺术画廊雕塑奖学金，1965 年毕业时，她又获得了雕塑方面的造诣奖章。

路易丝·戈登既是自由撰稿人，又是兼职教师，直到不久前，她一直在英国伦敦的约翰·卡斯爵士艺术学院讲授解剖学和素描。

Preface 前言

本书由学生给予我的灵感自然发展而来，另外加上我自己在美术和医学图解方面的经验。学生们有绘画的渴望，有着不同的需要，从他们求知的大脑中发出种种问题，这些都帮助我组织材料。一位教师应该是火箭起飞的发射台，我希望这本书就正是如此。绘画要探索、冒险、训练，要有丧失了飞翔愿望就觉得不满足的心态。绘画中是有着奇特古怪的因素的，这些因素不应该被低估，还有直觉的因素也不能低估。

我尝试把解剖学知识与一个人所看到的形状结合起来，这样，懂与看就会更成为一个整体。有一些人觉得，热情和情绪的自发性会被智力的控制压抑，但我自己的经验却是：解剖学知识再加上技巧训练，恰恰不是压抑而是解放了表现的自由。只要坚持，这种协调就会变得越来越本能，这是从不知发展为知的自然之道。

在过去的那些世纪中，人们使用了许多方法来描绘一个人面前所感觉到的、所看到的，绘画可能是最为个人化的东西了。

本书中与图例相伴的文字尽量减少，因为我相信绝大多数艺术家都是一些用视觉观看的人。书中那些

素描的目的是为了理解形状，了解表现这些形状的手段。我希望这对画家和雕塑家们也有好处。书中有许多在商业艺术中非常必要的轮廓绘画，它们按顺序排列，作为讲解用的形式，另外还有很多例证。对于初学者来说，书中有一些建议，建议他们怎样开始头部素描，怎样循序渐进地练习，发展出握住铅笔的自信。对于这些初学者来说，最大的障碍之一就是从僵硬的剪影线条跳出来，去自由享受表现和创造脸的各种形状的快乐。这需要勇气和开放的头脑来尝试，但这值得一试。

本书中没有画一般头部的标准规则，本来就不存在这种规则。每一个头都是独特的，它的位置是变化的，每个人每次看着它都是一次新的挑战。有一些对头部进行相对测量的方法，它们在书中被使用并介绍出来，这些方法可以应用于年龄、性别和种族的相当宽广的范围。书中关于头部素描的一些讲解，考虑到了那些以像片为依据来画的艺术家的需要。

医学名词有必要使用，但只要有可能，在对一个部位、一种形状或者是某种结构功能进行描述时，我都进行了解说。

致 谢

我的感谢要表达给出版者，尤其是巴茨福德出版社的高级编辑泰姆·奈；还要感谢巴蒂·麦克西和安德鲁·库珀，他们给了我慷慨的帮助和鼓励。我还要表达我对五位老师的谢意，他们是：埃尔伍德·O·西姆森；在加拿大开创了“艺术应用医学”课程，并把我作为学生和朋友加以鼓励的玛丽亚·T·威姆特；我在多伦多大学医学院的老师解剖学教授JCB·格兰特博士和生物组织学教授A·W·哈姆博士，还有安大略艺术学院的弗雷德·哈根。

我要感谢牛津大学阿什莫尔博物馆各位主任，他们允许我把拉斐尔对“耶稣在三个门徒前的变容”的研究用在本书中，它就印在书的扉页上；要感谢伦敦大英博物馆的各位主任，他们允许我使用了鲁本斯所作的伊丽莎白·布兰特的肖像（本书27页）。由于女王陛下的慷慨恩准，我也得以使用霍尔拜因所作的韦尔哈姆大主教肖像。

路易丝·戈登，1977年于普尼

头和颈作为一个整体

要理解头骨，它创造了头部那些基本形状，提供了许多据此而形成的表面标志；头部那些肌肉形成运动和表情以及皮下形状，这些特征与面部的整体活力融合在一起，对于艺术家的理解来说是无价的。这不仅仅是对于事实情况的理解，而且是由由此带来的对另外一个人、以及对自身的欣赏和理解。

头骨

骨头是活性物质，有着神经和血管，对整个体内的各种情况作出反应，而且可以修复。

在胚胎期，人的头骨就开始出现，由软骨和膜构成一个未来头骨的虚影。头骨的一般形成是第三个月，那个虚影沉积着矿物盐，一种叫做骨质物质的凝聚材料开始成形，最终构成我们所知道的那种硬质骨头。这个过程叫骨化，在发育非常快的九个月孕期内一直持续。不过，当孩子出生时，头部和颈部的那些骨头并没有发育完成，一个增大的过程仍在继续，直到25岁左右的成年人时，骨化才会完全结束。在1到7岁的童年，尤其是1岁时，这些骨头有着明显的变化，值得艺术家们去注意。上颌和下颌都在增大，形状也在变化，随着年龄增长，它们越来越明显。头盖骨是头骨的一个部分，它包裹着大脑并保护它，也随着大脑发育而增大。放置眼睛的眼窝穴骨眶，也由孩子时的圆形慢慢变得更方，孩子的那种圆眼睛模样，变为成年人那种更长一些的眼睛。从7岁一直到青春期开始，发育慢了下来；然后又出现了一个增大期，尤其是面部，换牙之后牙齿开始形成。这一阶段，要注意脸部

的伸长，眼睛与下巴底之间的距离变得大得多了。

头盖骨的骨头构成了大脑的居所，它们是一些复杂的弯曲薄板，当它们完全骨化后，最终要严密地闭锁在一起，那些咬合的边缘就像是竖锯的齿边。（10页）面部骨头也要以这种方式锁到一起，只有颞骨是例外。颞骨是头骨中唯一的分离骨头，提供着头部唯一一个活动关节。这个关节在耳朵前面，有一个圆形的突，叫做颞骨头，它位于颞骨提供的空腔内。

颈脖子骨头叫做颈椎，一共由7节颈椎累叠起来，各节之间有叫做颈椎间盘的软垫来隔开。颈椎，如同头骨一样，要到25岁时才会完全骨化。那些颈椎间盘，外部是坚韧的纤维，里面是纤维性凝胶。它们可以吸收冲击力。由7节颈椎及颈椎间盘构成的椎柱是弯曲的，朝前弯曲。当孩子开始抬头时，它就开始这样成形。对于艺术家来说，这是一个非常重要的注意之点，整个脖子的这种明显伸出不能忽略。脖子承载着头可以朝前朝后，是颈椎骨在确定角度，而这个角度又影响脖子的所有软组织。每节颈椎都有椎骨体，一块小小的骨头承受着头的重量，朝后有一个拱形，形成一个孔或槽。正是通过这些槽，脊髓在它们里面通过，环绕着它的椎骨体和骨拱起着保护作用。在拱的两边，有一些骨头的突出，叫做横突，每边有一个。在拱的背后，也有一个骨突，叫做椎突。这些突为肌肉在椎骨上伸拉提供了附着之处，这样脖子就有了极大的活动范围。第一节颈椎与头骨的咬合，使我们可以有前后摆动点头赞同的动作，而第二节与第一节的咬合，则使我们能有左右摆动摇头否定的动作。

头盖骨骨头

额骨构成整个前额，以及放置眼睛及其相关构造的眼窝穴或“锥形骨”的上面部分。这个锥形骨头的上面边缘在眉毛下面可以感觉到，此处的形状主要由它构成。在这个边缘下方，骨头变厚了，所以叫做眼皮拱。在男性身上，这个拱常常要厚实一些、突出一些，超过了女性。它可以形成一种悬垂，尤其是此人眉毛也浓的话。额骨在前额有圆圆的外形，或者说隆凸，位于中线两边。这些隆凸因人而异，差别很大，要注意寻找它们，它们对光线有不同的遮挡。额骨有四个主要的平面变化，它们构成了对头部这一区域的三维显示。前额的正面与其顶面即头顶相交。这个正面也与前额的左右两个面相交。

顶骨的骨头是些弯曲的薄板，构成了头顶和头盖骨两边。它们也有隆凸，位于上方和耳朵后面。你可以在自己头上摸到这些骨头的隆起。这是头盖骨最宽的地方。

枕骨构成了头盖骨的下半部分和后面。在枕骨上面，尤其是它那条穿越头盖骨后部、位于颈上方的枕

骨凸起线，一些重要的颈部肌肉就附着于此。它底下有一个大孔，通过这个孔，大脑与在椎骨槽中朝下延伸的脊髓联结起来。第一根颈椎叫寰椎，在这个孔的两边与头盖骨形成关节连接。它之所以叫寰椎，有一个象征意味：是它支撑起了一个世界。这块骨头之所以叫枕骨，是因为它包裹和护卫着大脑的枕叶，枕叶与视觉有关。

颞骨构成了头盖骨的下面，它们在颊骨上增加了一小块坚硬的骨头，就在面颊两边，由耳朵处水平向前。你可以摸到、看到它的这个形状。它叫做颞骨颞突。就在耳朵后面，还可以摸到一些小骨块或突出，它们叫做颞骨乳突。随着我们的发育，附着于头盖骨上的坚韧的胸锁乳突肌的拉力就导致了它们。它们的形成是从2岁时开始。儿童耳后没有它们，在画儿童时，这就是一个要注意的地方。耳穴，即外耳道，是骨头上的一个孔，就在乳突的前面和上面。这也值得注意，因为耳朵的位置是由它的位置来决定的。颞骨为颞骨头提供了一个关节连接的小穴，就在外耳道的前面。

面部骨头

上颌骨构成上颚。如果它突出的话，上牙就会更显露，上嘴唇也会掀起。眼眶的下部边缘也是上颌骨的一部分，是很重要的标志。就是在这个边的上方，形成了眼睛后面的凹湾，这里就有了变化，骨头部分停止了，围绕着眼睛的软组织部分开始了。你可以在自己脸上来感觉眼眶整个边缘，这一区域许多微妙变化都由此引起。

鼻骨的骨头很小，并且与额骨以及上颌骨相连。它们构成了鼻子上部的形状。你可以摸一摸这些骨头在什么地方结束，软骨部分在什么地方开始。就是在这—区域，有人可能会有明显的凸起，或者是格外宽的鼻子。

颊骨骨头与颞骨颞突一起，构成了面颊的骨头。它们合称为颞骨拱，也是重要的标志，你可以摸到它，

它的边缘从耳朵前面延伸到面颊。在老人和瘦人身上，颞骨在脸上很显眼。要记住，当你画画时，两边一定对称。也是在这些骨头上，发生了从正面到侧面的变化，你可以在自己脸上摸到这个角及其过渡。

下颞骨由两半发育而来，在两岁时融合到一起。它是马蹄铁形状，承载着下牙。在它两边的平坦垂直区域，有一个角度，叫岔枝。它前面的部分叫做骨体。岔枝有两个突，即下颞骨的冠状突和头。冠状突是一个牵引突，由颞肌腱的拉力而导致，下颞骨的头与颞骨形成了联结。下颞的大小及形状因人而异。骨头的这个角，在男性身上常常较为突出，在女性身上则较为内收。这就在男性身上造成了一种“更强健”的下颞的印象，而且整个下颞通常也要大一些。