

深入解析达·芬奇、伦勃朗、
卡拉瓦乔等大师作品中的面部表情

[美] 加里·费金 著 孙苏宁等 译

面部表情 完全指南

上海人民美術出版社

面部表情完全指南

[美] 加里·费金 著
孙苏宁等 译

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

面部表情完全指南 / (美) 费金 著; 孙苏宁等 译. — 上海: 上海人民美术出版社, 2016.06

(西方经典美术技法译丛)

原文书名: The artist's complete guide to facial expression

ISBN 978-7-5322-9866-2

I. ①面... II. ①费...②孙... III. ①人物画技法—指南
IV. ①J211.25-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第072141号

This translation published by arrangement with Watson-Guptill,
an imprint of the Crown Publishing Group, a division of Penguin
Random House LLC

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: 09-2015-458

西方经典美术技法译丛

面部表情完全指南

著 者: [美] 加里·费金

译 者: 孙苏宁 马振晗 胡 娟 张晓斐 高腾悦

策 划: 姚宏翔

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

封面设计: 吴晓青

版式设计: 徐晓莉

技术编辑: 戴建华

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 889×1194 1/16 印张 18

版 次: 2016年6月第1版

印 次: 2016年6月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-9866-2

定 价: 88.00元

目录

引言 8

第一部分

头部构造 18

表面之下 20

描绘面部特征 36

第二部分

表情肌肉 52

面部肌肉的特征 54

眉毛和眼部肌肉 64

嘴部肌肉 88

第三部分

六种基本面部表情 124

情感和脸 126

悲伤表情 132

愤怒表情 160

喜悦表情 188

恐惧表情 238

厌恶表情 254

惊讶表情 262

结语 268

表情简述 270

各种生理状态下的表情 281

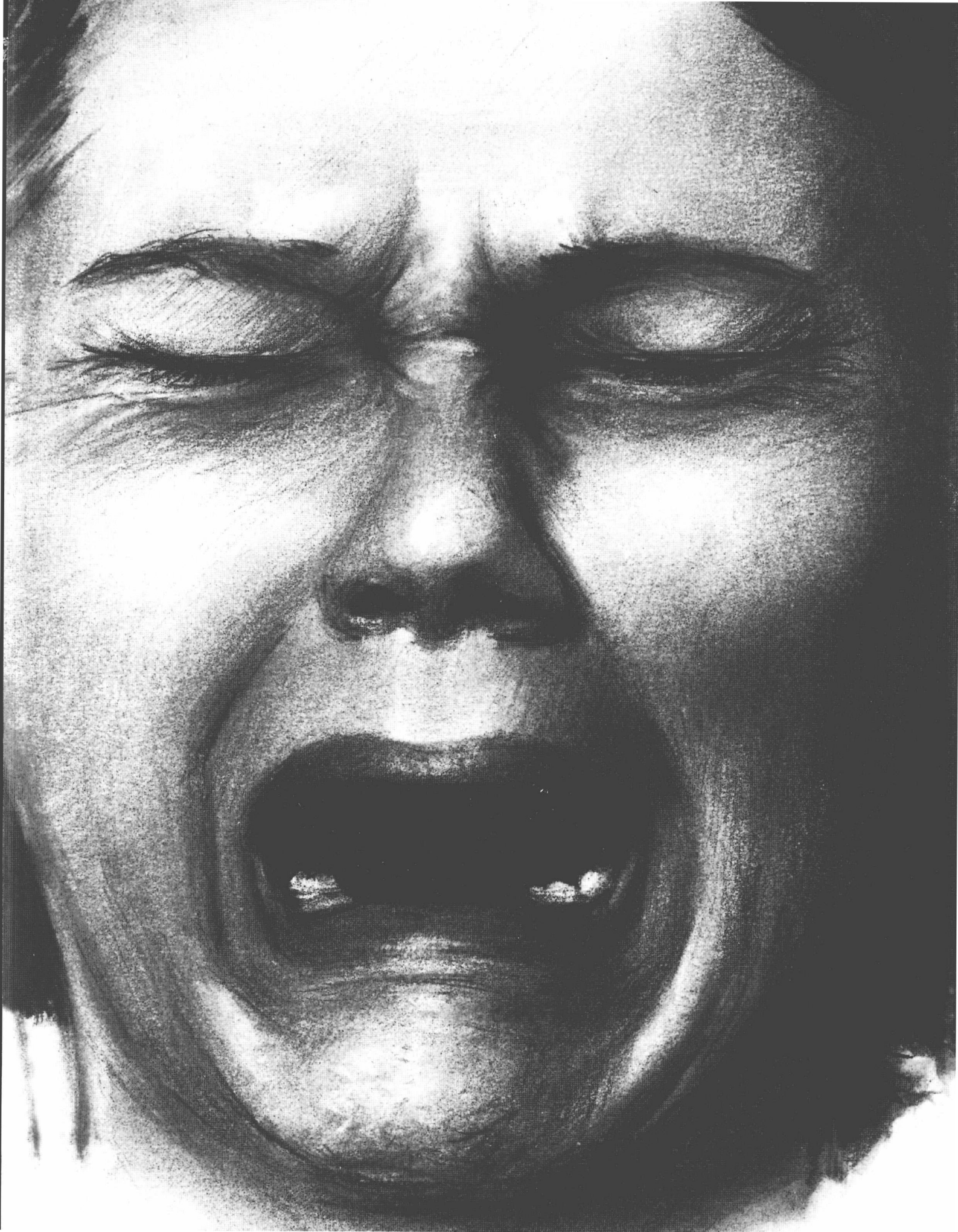
作品授权声明和参考资料 286

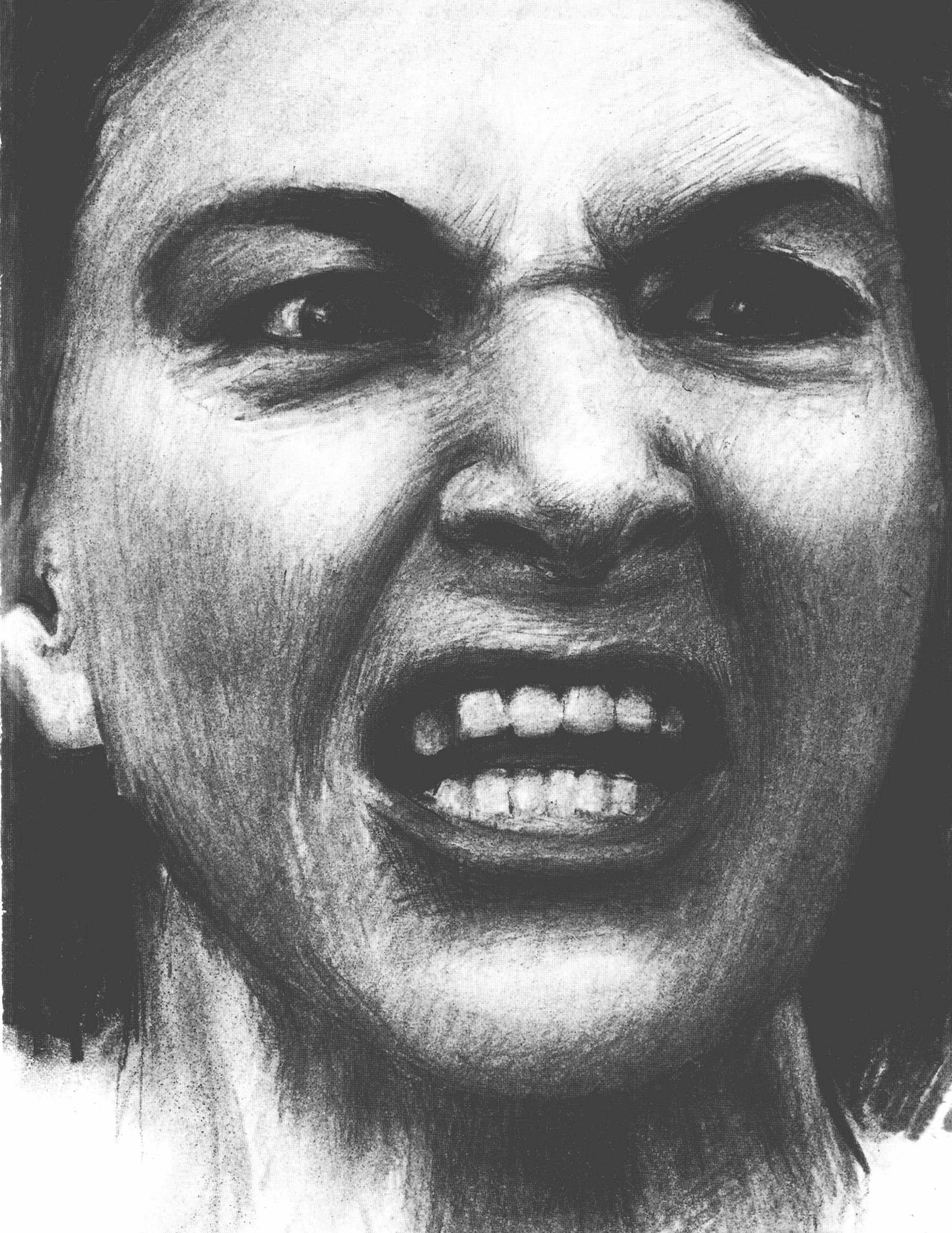

面部表情完全指南

[美] 加里·费金 著

孙苏宁等 译

献给亨利，弗里达和帕梅拉

致谢

如若没有昔日的指导老师兼朋友罗伯特·贝弗利·黑尔鼓励，这本书恐怕还只是一个一闪即过的念头而已。在本书出版之前，格普蒂尔出版公司的卡尔·罗森和坎达斯·拉尼出色而迅速地完成了他们的编辑任务，他们让我感受到了任何其他发行人都不曾有过的热情。乔安娜·巴特尔特承担了从全球各大博物馆和机构获取作品复制权的繁重任务，这件事让我明白，画册中出现的每一幅插图都不是无偿使用的。再有，萨丽·古弗诺和帕梅拉·贝利亚对本书做出的贡献是无法仅仅通过几个例子加以说明的，我更该强调的是，没有她们数年来提供的各种服务，这本书是绝对无法问世的。

保罗·埃克曼博士的作品对讲述表情和分析产生表情的肌肉运动都非常重要。此外，我还要向其他人致以深深谢

意，他们是：尼克·厄利特、泰瑞·布罗根以及位于第十三大道的演出剧团的所有人，他们提供了演示服务；就职于美国情报机构的一些人提供了博物馆和持有照片版权的国外公司的联系方式；理查德·鲁迪奇总能冷静客观地提出宝贵意见，并对本书给予鼓励；朱迪·怀尔为本书做了宝贵的研究调查工作；克劳迪娅·卡尔森对本书部分手稿进行了审阅；唐·波因特以及我的星期六课堂艺术学生联盟都以各种方式为本书的出版做出了贡献。此外还应该提名感谢：比尔·齐格勒、罗达·奈特卡特、雷·哈利豪森、艾略特·戈德法因格、弥尔顿·纽曼、帕特里夏·贝利亚、霍华德·布特恩、罗西娜·弗洛里奥、罗伯特·贝尔博士、凯尔·威尔顿、李·洛伦茨、Pro Lab的约翰·科恩、吉尔·赫伯斯、菲尔·墨菲、司各特·威

尔森、阿莲娜·斯米尔、罗宾·威尔、伊丽莎白·瓦尔科尼尔、麦克斯和鲁思·索里亚诺、吉姆·贝利亚指挥官、克莱尔·戈特曼、查尔斯·哈兹洛夫、霍华德·布特恩、乔尔·科斯特曼、伊莱·莱文、玛丽-热内芙·范德桑德、肖莎娜·维恩伯格、珍妮特·赫尔斯特兰德、斯塔舒·萨玛卡、西比尔·费金、爱德华·梅塞尔、肯·阿普特卡、乔尔·米斯金、劳雷尔·雷克、亚历山德拉·巴尔塔祖克、ABC新闻、博登公司、吉尼斯公司、斯蒂芬·罗格·佩克、凯·哈兹利普。最后还有我的所有朋友、家人和帮我整理插画作品的学生。

加里·费金在美国全国范围内开设工作室和课程。详情请咨询：The academy of Realist Art, 5004 Sixth Avenue NW, Seattle, WA 98107。

目录

引言 8

第一部分

头部构造 18

表面之下 20

描绘面部特征 36

第二部分

表情肌肉 52

面部肌肉的特征 54

眉毛和眼部肌肉 64

嘴部肌肉 88

第三部分

六种基本面部表情 124

情感和脸 126

悲伤表情 132

愤怒表情 160

喜悦表情 188

恐惧表情 238

厌恶表情 254

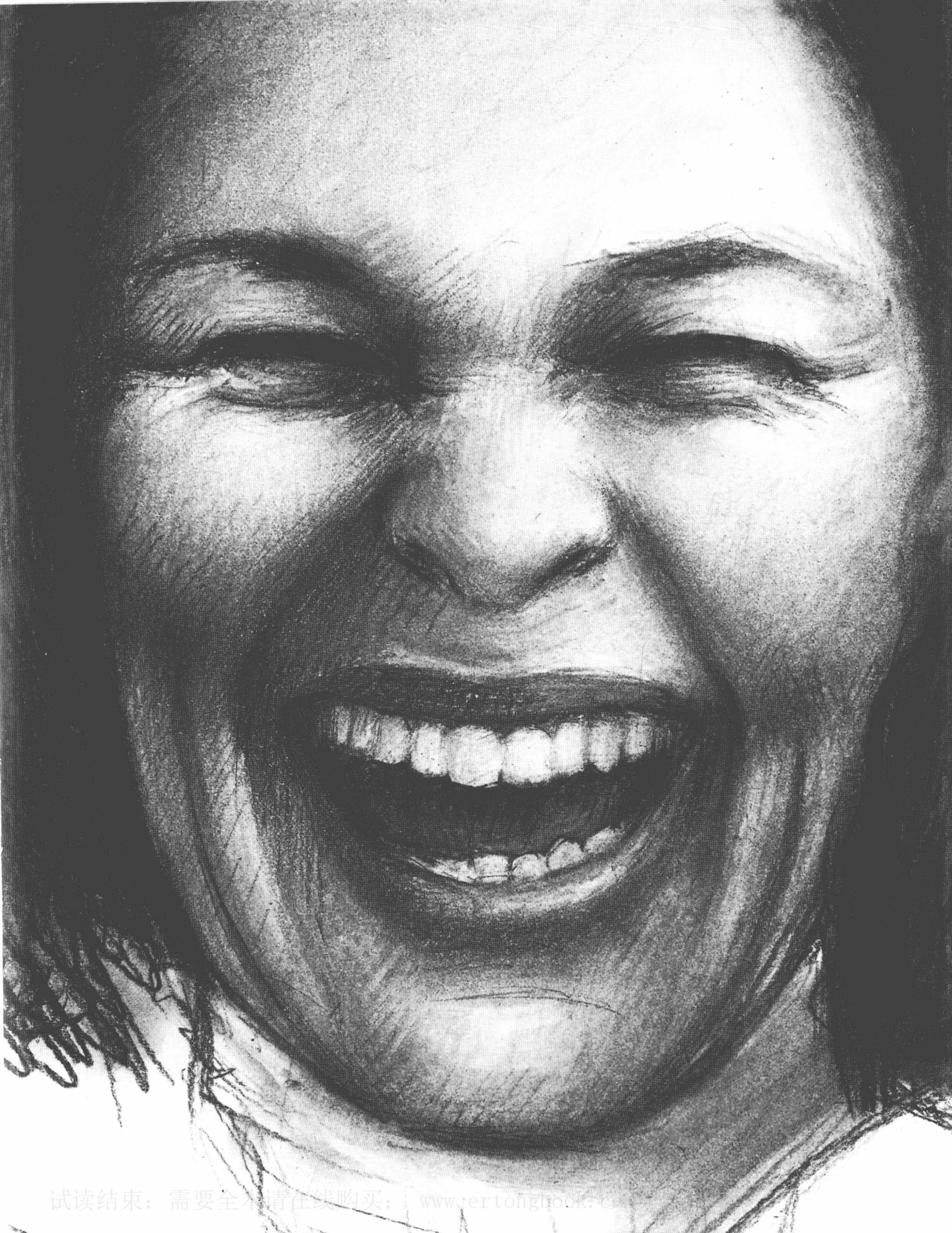
惊讶表情 262

结语 268

表情简述 270

各种生理状态下的表情 281

作品授权声明和参考资料 286

引言

漫画：“查尔斯，我实在是受够你以及你的混账情绪了！”

我们对脸的样子再熟悉不过了。这涵盖了诸多特征的25平方英寸面积，是一块最细致地为人所研究的地方。人们不断地精心研究它，已经远远超乎兴趣而为之。对于鼻子、眼睛和嘴巴上的每一处细节，上面的每一处常规比例关系，不同人脸上的每一处变化，我们每个人在辨识这东西上都是权威。

我们之所以对脸如此了解，是因为脸对我们来说太重要了；实际上，脸是我们全部情感生活的中心。从生到死，脸将我们和朋友、家人以及每一个对我们有意义的人联系在一起。几乎没有东西能像我们所爱的人的脸一样能深深地打动我们，也没有什么东西能像我们所爱的人的脸一样让我们对它的情绪和它转瞬间发生的变化充满兴趣。

面部表情

因此，毫无疑问地说，面部的每一

个微小变化都具有重大意义。哪怕一丝最微弱的微笑都能让陌生人开始交谈，一个最不易察觉的皱眉都能使朋友之间发生口角。

仔细观察微笑、皱眉之类的表情，我们会意识到，面部只需产生非常微弱的变化，就足以让我们意识到情绪的变化。尝试画表情时，我们会发现，表情和绘制表情二者之间存在着一个鸿沟。

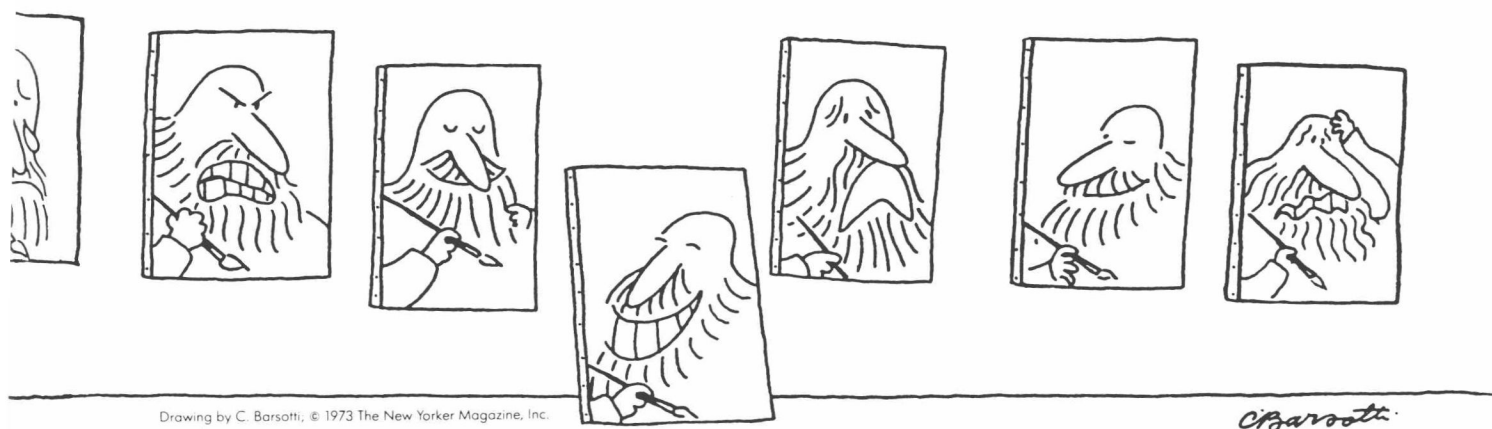
从一种表情切换到另一种表情，这一动作的变化临界点是非常微妙的。举例来说，如果一个正在发言的人变得悲伤、困倦或恼怒，台下的观众能立即感受到他的情绪变化；观众们也许会因为坐得太远而无法区分出两英寸大的字母P和两英寸大的字母F，但哪怕发言人的眉毛只发生了四分之一英寸大的变化，观众们也绝对能注意到，并且能正确地感受到这表情的含义。

天生的技能

识读面部表情的能力不是通过学

习而获得的，这种能力是我们本能的一部分，好比我们疼痛时会本能地产生厌恶感，看到毛茸茸和长着大眼睛的动物时会本能地产生温暖感。识读表情的本领深深地植根于我们的脑海中。即便我们不能辨识出一个人的脸，我们仍然知道这张脸上的微笑和皱眉头不同。对中风病患进行研究发现，一些中风患者虽然无法辨认出镜子中自己的脸，却能识别出多种面部表情。这显然表明，识读表情的能力是一种本能，是一种持久性的技能，它不受大脑严重受损的影响。

与识读面部表情的能力一样，做表情的反应能力也是天生的。我们会哭会笑，这种本领并不是模仿成年人学会的。做表情的欲望，通常是强烈的且无法抑制的，就像打喷嚏或打冷战。刚出生的婴儿都会闭着眼大笑或大哭。实际上，人类有史以来，所有婴儿大笑和大哭的方式都是一样的。大多数专家认为，人类的一切基本面部表情——

Drawing by C. Barsotti, © 1973 The New Yorker Magazine, Inc.

C. Barsotti

恐惧、愉快、悲伤、惊讶、厌恶和愤怒——都是一样的，而且数千年来不曾发生变化。

面部表情和画家

长久以来，面部表情一直吸引着画家们的注意。莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂在他那本写给画家们的著名手册《论绘画》（1435）中说：“当一个画家能让笔下的人物都清晰地表现出观众的心理活动时，他就能打动观众的内心……我们与画中人一同哭泣，一同欢笑，一同悲伤。”他建议画家们细心地研习面部表情，“一个画家要是没画过笑脸，他就不会懂这任务有多么困难。他画出的笑脸只会让你感到疑惑不解，让你觉得这笑脸不是在笑，而是在哭。”

阿尔伯蒂的话恰如其分地总结出两条有关艺术创作和面部表情之间关系的重要事实：（1）面部表情对画面效果起着决定性作用，（2）要想精准地画出来

想的面部表情是非常困难的。这两个事实通过两个方式互相关联。首先，从感知面部表情对人的感知意识的冲击力及各种表情的主要特征，到辨识出这种冲击力在塑造面部表情时的运用，这个过程很短；其次，面部表情的塑造过程既是强有力的，又是微妙的，面部表情塑造得成功与否决定了一幅画作的成败。

关于古代画家们是如何为了画一张匠心独具的笑脸或鬼脸而煞费苦心，流传着很多故事。据说列奥纳多·达·芬奇为了创作《蒙娜丽莎的微笑》苦心工作了数年。他雇用了杂耍艺人、乐师和小丑，试图让模特露出他理想中的微笑；贝尼尼在创作雕塑《圣劳伦斯殉教》时，为了准确地领悟到人物痛苦的表情，他曾用蜡烛把自己的腿烧伤；伊里亚·列宾在创作油画《不期而至》时对画中突然归来的流放者的面部表情感到困苦不已，他曾进行过多次改动——部分原因是迫于公众的批评——因为他认为，整个作品意义的表现全仰

仗于此。

可被记忆的图像

这些大师们付出的心血都是值得的。好些旷世杰作都是围绕着某个个性鲜明的人物表情展开的。几乎每一位西方艺术大师都是绘制面部表情的高手，这绝非偶然。本书收录了委拉斯凯兹、伦勃朗、列奥纳多·达·芬奇、鲁本斯和卡拉瓦乔等人的主要作品，这些画的中心区域都有一张逼真的脸。画家应该展露自己的内心来唤起观众内心的共鸣。阿尔伯蒂提出的建议蕴含在每幅优秀的绘画之中，观众内心的共鸣就是阿尔伯蒂所说的“移情”。

同样，画家描绘表情所用的手法在一定程度上是由其所处的时代决定的。举例来说，18世纪晚期的画家们在画作中描绘情感时更喜欢使用明显的戏剧化姿态——指的是演员们的肢体表演，不是指他们的脸部细微运动。比方说，在新古典主义画家大卫的作品中，绝望的

在新古典主义画家大卫的作品《苏格拉底之死》中，画面上的人物如同B级电影（即烂片）中的演员一样，对苏格拉底的即将死亡表露出非常明显的痛苦不堪的情绪。戏剧性的夸张姿势和明显的动作（苏格拉底的一手指指着天空，表明他的灵魂将得到永生，悲伤的信徒们扶着墙瘫在一旁或者用手掩着脸）驱散了所有的微妙感。画面中人物的表情只负责承担辅助性角色。

在右侧这幅19世纪晚期现实主义油画中，感情的处理是与新古典主义者的手法相反的。相比精确无误的大幅度姿势，这幅画中的一切都是内敛的，情绪变化仰仗细微差别和细节。女儿的目光及母亲的表情强化了孤独和不幸的感觉。

人物会将双臂伸向空中或者靠在墙上，这种表现手法在我们现代人看来相当夸张，颇有虚假意味。与大卫同时期的戏剧作品中，我们也能看到同样的手法。

19世纪晚期的画家们，尤其是1860年至1890年间的画家们，尤其强调对生活进行细心观察。此时的艺术风气起源于现实主义运动。从这时期的作品中可以看到，专门以仙女和古典英雄形象作为绘画主题的时代一去不复返了，取而代之的是农夫、工人和郁郁寡欢的资产阶级。无论是契诃夫和易卜生的戏剧作品，还是托尔斯泰和左拉的小说，抑或是列宾和托马斯·艾金斯的油画作品，它们都具备同一种精神内质，那就是手持诚实的镜子折射当下世界。与当时的演员们将新技艺和新的情感认同搬上舞台一样，画家们成功地将面部表情和姿势中那些最摄人心魄的细微差别描绘了出来。在此之前或之后的时代，没有别的画家能将面部表情描绘得如此让人从心理上感到真实可信。

20世纪

在当前这个世纪，人们对视觉真实的态度发生了非常大的变化。很多人觉得画家们已经耗尽了追求“单纯视觉化”的价值。毕加索、塞尚和康定斯基等艺术家竭力创造一种以自然为依靠的艺术。这种艺术认为，艺术应当单纯地重视色彩、形体和表现本身；绘画被视为一种如音乐一样的通用语言，它们无需借助实体媒介就能触动我们的情感。无怪乎20世纪绘画与19世纪现实主义绘画之间看起来似乎毫无关联。

然而，20世纪的摄影记者作品代表着与过往的现实主义画家们（他们的作品经常出现在19世纪的报纸上）的联系。新闻照片对现代意识产生了巨大影响。我们此刻能立即想到一些新闻摄影形象，比如李·哈维·奥斯瓦尔德在被捕时因痛苦大声尖叫的样子（或是他身边警卫的怒容）或越南的孩子们哭着逃离他们被烧掉的村庄时的样子。毫无疑问，这两个例子都“清楚地表现出了画面中人物的心理活动”。这些照片都

照镜子做练习。伦勃朗在其创作生涯早期就喜欢画自画像。在上面这几幅蚀刻版画中，年轻的伦勃朗正对着镜子做各种各样的鬼脸。这几幅作品表明画家在练习如何表现各种表情。创作过蚀刻版画的人都会对表情有更深刻的认识，表情通常只能保持几秒钟，而且保持恐惧（如A）、大笑（如B）、愤怒（如C）和浅笑（如D）等表情也是相当费力的。

是对19世纪现实主义画家们作品的直接继承（很讽刺地，现实主义绘画日渐衰落的部分原因要归结于新闻摄影技术的诞生）。

画家们总是对脸和脸上的情绪表现出极大的热情，他们所采用的方式超越了时代潮流的起伏。表情的力量总是会激发画家去探索它的表现力的可能性，那些用夺人耳目手法捕捉到情感的画作总能引人注目。强烈的情感瞬间在人的日常生活中是很少见的，我们本能地会被能将内心活动清晰地表现出来的脸孔所吸引。

非西式传统

任何时代、任何文明系统的艺术家们都对脸部的情感效果进行过记录。本书收录了前哥伦比亚时期墨西哥的玉石材质的哭泣婴儿头像，西北太平洋地区的画着暴怒脸孔的木制战斗头盔，古罗马时代的怒目瞪视的皇帝石刻，日本和北非的戏剧面具等。它们展示了一系列从恐惧到欢笑的情绪变化。人类的表情还会出现在动物、魔鬼和神祇的脸上；认真观察某些文明的艺术品可以发现，要想从中找一张没有情绪的脸，比找一张被情绪所扭曲的脸要困难得多。

画家们是如何学画表情的

对于那些想要学习画表情的画家们来说，通常有三种途径：（1）照镜子，（2）观察别人的画作，（3）直接观察。

直接观察明显是最困难的选择。我们不经常看到受某种情绪煎熬的人的样子，即便我们看到了，仍然存在阻碍：表情不能持久保持下去；即使能够保持下去，它们总是最为微妙的，并且当别人正在遭受悲伤和痛苦的时候，我们经常会因为过于感同身受而无法进行客观的观察。

即便如此，仍然有一些画家坚持进行直接观察。伦勃朗·凡·莱因直接从生活中取材创作而成的尖叫的孩子的素描，之后成为《诱拐伽倪墨得斯》中

伦勃朗大概是通过对生活进行速记的方式来创作他的蚀刻画和油画的，但是这些画作可以被视作其创作过程的一份异常清晰的记录。上图这幅素描是一幅快速观察的杰作。图中画着一个正在尖叫着极力挣扎的男孩，他的母亲正在将他抱起来。注意观察踢飞的鞋子、母亲责备孩子的姿势和脸上的怒容。

孩子表情的基础（这幅画很有可能是被这个表情激起灵感而创作出来的）。伦勃朗也许深谙列奥纳多·达·芬奇的建议：“让自己成为一个安静的旁观者，看着人们痛哭或大笑，相爱或生恨，看他们因惊恐而面色发白或因痛苦而发出尖叫。”

和大多数画家一样，伦勃朗也照着镜子学习画表情。他早期的很多蚀刻画表现出一种独特的、戏剧化的表情。这些栩栩如生的画作大概只是用作练习，并不与任何一幅确切的作品有关。然而，就像音乐家研习音阶一样，这些画是伦勃朗在为他未来的艺术创作做准备。无独有偶，法兰西美术学院曾在“画表情竞赛”中规定所有学生都必须画一种特定的情绪，他们认为画表情是学生必须掌握的一种重要技能。

从传统上来看，画家是通过借鉴其他画家的作品来学习如何画情感的，比如说，学生们曾被要求必须临摹古典雕塑《拉奥孔》中痛苦扭曲的脸。中世纪时期，画家们需要以画册中的规范化图样作为自己画作的参照。不过，中世纪雕塑捕捉到的表情却像是来自实际生活。这不得不让人猜想，是不是中世纪的雕塑家要比画家拥有更多的创作自由。

关于本书

现今只有很少关于面部表情的书籍，这种情况着实非常奇怪。据我所知，最近的相关书籍还是一本1806年出版的查尔斯·贝尔爵士的《论绘画中的表情解构》，而且严格上讲，此书并不是一本佳作。虽然近来很多绘画书籍涵盖了一些与面部表情相关的章节，但是这些书在整体上并不重视这个话题。实际上，画家们并非不重视这个话题，只不过深谙这方面知识的画家大多具备很强的判断力，他们无需刻意就能观察并作出判断。

近来，大量关于面部表情的有用信息都是由心理学家发现的。他们的研究，尤其是保罗·埃克曼的研究，是这个领域的权威，同时也是本书的主要资料来源。此外，本书还大量地借鉴了很多现代新闻摄影记者的作品，无论什么环境条件下，摄影记者都能在恰当的时间、恰当的地点将镜头对准人们的脸，这无疑帮了画家们一个大忙。

头部活动

本书重点并不是讲如何画好头部——已经有很多书讲述如何画好头部了，而是要讲述如何画面部的活动。本书集中讲述一系列表现各种情感的面部表情，同时也阐释了其他相关动作，例如斜视、张嘴、抬眉毛等，这些动作都能给面部增添生气。

本书的精华在于书中的插画和附图文字。只要你通读了图片页就能知晓书中的大部分内容。书中的文字只是为了解释一些细节问题并对某些理论问题进行探讨。

此外，本书部分内容还讲述了与表情相关的解剖学基础知识。如过去的画家们所言，学习解剖能提高画家眼睛的敏感度，并且能让他们对形体有更加清晰的认识。面部表情给我们提出了一系列难题，这些难题包含皱纹、突起和五官形状的变化等等。理解了形体是如何

供画家学习的面部表情。只有很少一部分书籍中收录了真实可信的面部表情图。上图摘自狄德罗的《百科全书》，按照顺时针，分别表现了仰慕（A）、苦恼（B）、悲伤（C）和愤怒（D）。以现代人的眼光看来，这些表情都很夸张且不自然。