

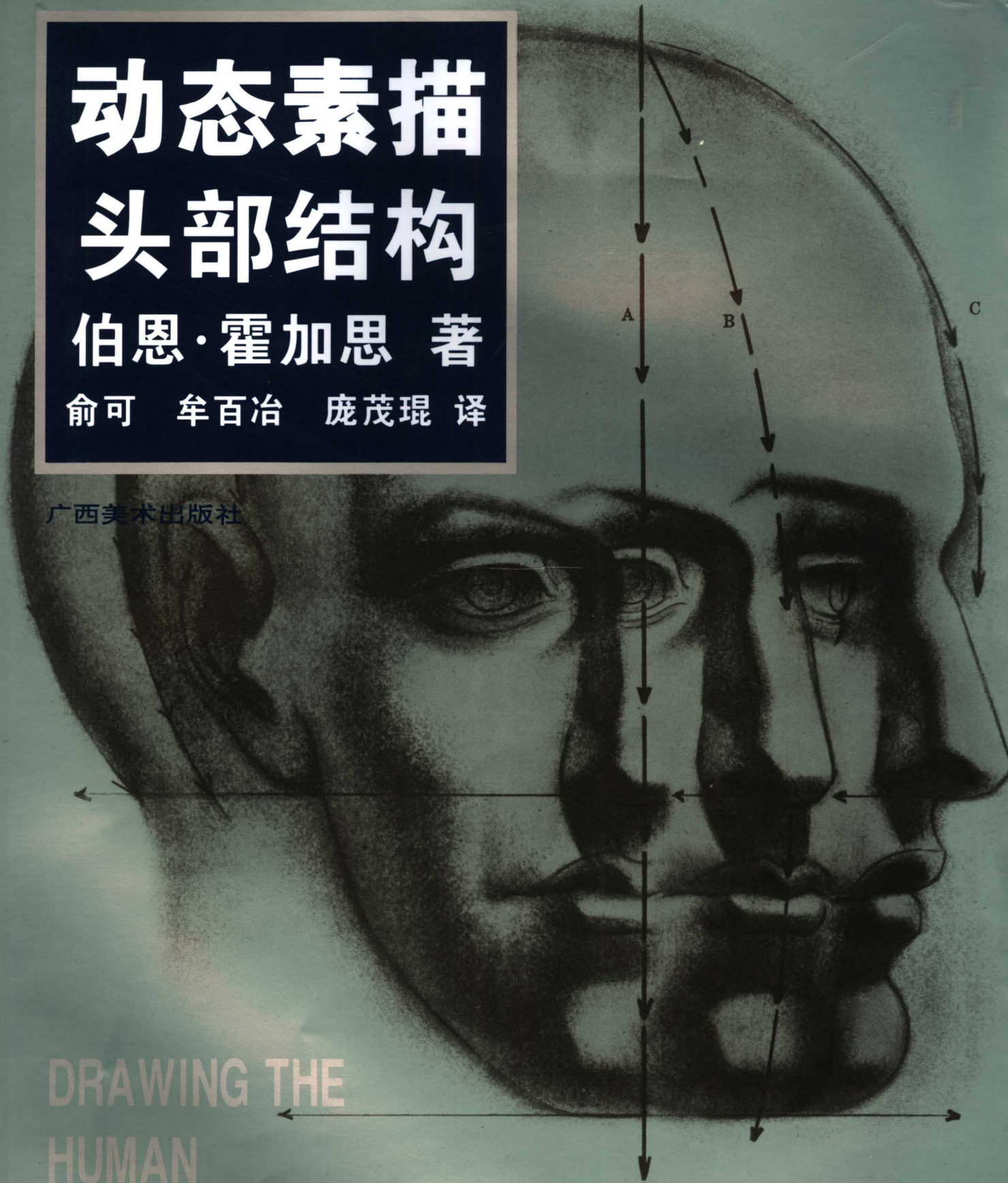
动态素描 头部结构

伯恩·霍加思 著

俞可 牟百冶 庞茂琨 译

广西美术出版社

DRAWING THE
HUMAN
HEAD
Burne Hogarth



作者简介

伯恩·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·手部结构》和《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》,并因此赢得了举世公认。他的漫画、素描、复制品和油画已被巴黎的罗浮宫美术馆收藏。

霍加思是美国漫画学会董事会成员和该学会专业委员会主席,于 1974—1975 年荣获学会最佳特征类银质奖章,1975—1976 年获最佳广告插图奖。他在加拿大蒙特利尔市被选为 1975 年度最杰出的漫画家。

美术译丛

动态素描·头部结构
动态素描·手部结构
动态素描·人体结构
动态素描·人体解剖
动态素描·着衣人体

动态素描 头部结构

伯恩·霍加思 著

俞可 牟百冶 庞茂琨 译

广西美术出版社

DRAWING THE HUMAN HEAD

BURNE HOGARTH

Watson-Guption Publications/New York

(桂)图登字 20 - 97 - 002 号

动态素描·头部结构(中文简体字版)

原作名: DRAWING THE HUMAN HEAD

出版者 / 美国华森·哥特出版社

广西美术出版社

版权中介 / 广西万达版权代理公司

作者 / 伯恩·霍加思

译者 / 俞可 牟百冶 庞茂琨

审读 / 黄伟

策划 / 邓平

监制 / 吴纪恒

发行 / 广西美术出版社

地址 / 广西南宁市望园路 9 号(邮编 530022)

制版 / 高迪印务(深圳)有限公司

印刷 / 广西民族印刷厂

开本 / 889mm × 1194mm 1/16 9.75 印张

印数 / 平装 25801 - 28800 册 精装 1001 - 1200 册

出版日期 / 1997 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

2005 年 12 月第 10 次印刷

书号 / ISBN 7 - 80625 - 294 - 0/J·216(平装)

ISBN 7 - 80625 - 295 - 9/J·217(精装)

定价 / 39 元(平装) 48 元(精装)

版权所有

翻印必究

Paperback Edition

First Printing 1989

Copyright © 1965 by Burne Hogarth

First published 1965 in New York by Watson-Guption Publications,
a division of Billboard Publications, Inc.,
1515 Broadway, New York, N.Y. 10036

Library of Congress Catalog Card Number: 64-14763

ISBN 0-8230-1375-8

ISBN 0-8230-1376-6 (pbk)

All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced or used in any form or by any means—graphic,
electronic, or mechanical, including photocopying, recording,
taping, or information storage and retrieval systems—without
written permission of the publisher.

Manufactured in U.S.A.

10 11 12 13/99 98 97 96

**给我的妻子康斯坦丝；
给我的孩子理查德和罗丝，迈克尔和玛莉。
当这些燃屑渐渐变成灰烬，有谁知道它的温暖？
谨以此书献给他们。**

目 录

序	10
1. 基本结构和形体	14
主要块面	15
脑颅块面	16
脸部块面	16
脑颅块面轮廓	17
脸部块面轮廓	18
比例	19
脑颅块面和脸部块面的画法	22
头部的形体结构	24
脑颅形体	24
脑颅的四个特写	26
脸部块面的形体	28
下颌部构造	28
脸部特征	30
比例	32
五官的细部修饰	37
眼	37
鼻	42
口	47
耳	52
解剖:主要的肌肉组织	56

颌部肌	56
口周围肌	57
眼周围肌	59
颅顶和颊部浅层肌	59
解剖功能	59
2. 头部动态	60
头部的回旋运动	61
头部回旋动态的画法	61
四分之三侧视图的画法	62
头部回旋的四个角度	64
检验方法	64
侧平面和下颌线的位置	66
侧平面	67
下颌线	71
头部的上下动态	73
动态如何影响眉线	73
耳的位置	75
比例和位置的检验方法	76
3. 脸部变化:皱纹	82
皱纹的三种纹区	83
前纹区	83
斜纹区	86
侧纹区	90
紧张皱纹和挤压皱纹	92
紧张皱纹和挤压皱纹图例	92
松弛皱纹和萎缩皱纹	93
松弛皱纹和萎缩皱纹图例	93
相互渗透的皱纹纹理	94
紧张和挤压产生的平行皱纹纹理	94
头部前屈的挤压皱纹	94
反向的紧张和松弛皱纹	95
挤压皱纹的反向效果	95
4. 脸部变化:年龄	96
新生婴儿	97
半岁	97
一周岁	98
两岁	98
三岁半至四岁	99
六至七岁	99

八至九岁	100
十一至十二岁	100
十四至十五岁	101
十八至二十岁	101
二十五岁	102
三十岁	102
三十五岁	103
四十岁	103
四十五岁	104
五十岁	104
五十五岁	105
六十岁	105
六十五岁	106
七十岁	106
七十五岁	107
八十岁	107
5. 头型	108
三种头型	109
方形头部	109
头部比例的获取	111
头部比例	111
脸部特征	111
长形头部	112
微凸的前额	112
高凸的前额	112
脸部特征	112
普通头型	115
女性头部	115
比例	115
脸部特征	115
脸部的侧面线倾斜度	116
脸部侧面线垂直	116
脸部侧面线倾斜	117
脸部侧面线微倾	117
头型图例	118
6. 画廊的经典头像	126
绘画方法的概括与集成	127

序

人物头像是美术专业的学生必修科目中最为复杂的课题。头部表现了形体、结构、比例的精巧与微妙,一直成为美术学习者,乃至专业画家们的难点。对大多数人来说,画头部不仅是自始至终的琢磨过程,而且是永无止境的锤炼过程。

多年来,眼看同学们在描绘头部的种种问题中步履艰难,我就一直盼望有一本书,能够让它们从困惑中得到稍许的解脱:一本包容了头部要素的书,一本每个艺术家必备的书。

《动态素描·头部结构》不负此望。基于作者在纽约视觉艺术学校德高望重的教学声誉,这是目前该学科领域阐释最详尽,内容最丰富的一本书。当然,作者并不认为这是一本尽善尽美的书,而且,也不存在尽善尽美的书。即使是伦勃朗那样出色的肖像画家,也还在生命的最后几年中,对人物头像有了新的认识。

《动态素描·头部结构》旨在阐释一些基本知识:比例的关系、形体的概念、解剖的要领,以及两千年来构筑了许多优秀作品的基础部分。

书中没有绝对全新的材料,相反,这些绘画的技巧,这些描摹人物头像、人物面部和五官的方法,是一门古老的技艺,它始于希腊的艺术,于文艺复兴时期臻于完善,再由艺术家们和艺术教育者们遵循至今。书中有关比例的关系、形体的概念,基本是那些被希腊雕塑家们完善的理论,被文艺复兴时期的艺术家们总结过的解剖知识。虽然,艺术的表达方式各个时代不尽相同,但是我们仍然在这些前人建立的基础上构筑着画面。

《动态素描·头部结构》以头部主要块面——脑颅块面和脸部

块面开始,并就如何画它们的形体、轮廓、比例进行示范,通过范图和图解,让我们进一步了解构成头部的各个具体的结构:颅骨的形状、脸部块面、颌部,以及从眉弓到下颌的九个主要脸部特征。

继而,我们对每个脸部特征分别进行研究,在每个特征范围内确定其形状、轮廓。例如,鼻子不只是一个简单的形状——不只是一个楔形块面——而是鼻的上下部、鼻翼、隔膜软骨以及其它精巧的、相互衔接的形体的集合体。眼、鼻、口的复杂形体也以同样的方式进行分析。

对头部进行了形体上的析解之后,我们便可以通过艺用解剖,观察头的内部构造。“艺用解剖”这个词必须强调,这并非一本医学解剖书,并不期望学生去背记一些拉丁名称。艺用解剖的功用在于为艺术家提供以创作表现为目的的扎实的解剖基础。正如本书中所论述的头部的肌肉组织所揭示出的表情和解剖功能之间的协调与配合,自达·芬奇时代以来,它一直激发着艺术家们的灵感。

掌握了这些结构知识之后,我们便可以研究动态中的头部了。它将使读者知道,如何去画一个由正面转向四分之三侧面,再转向正侧面的头部,如何去画一个上下移动的头部。接着,为读者提供了检验头部各个器官之间的比例关系的规则,这些规则意在帮助读者找到头部运动时,器官的准确位置。

皱纹的走向不是随意的,而是沿面部表面特定的纹路而伸延。在图解中,读者将对三种主要皱纹的纹路有章可循,并对由于紧张、挤压、松弛、收缩等原因而产生的各种皱纹纹路有所了

解。

头部随着年龄的增长而产生的变化对艺术家也是一个难题。为了说明从儿童到老年所产生的微妙变化,由同一头部组成的系列范图,解释了从降生到 80 岁的成长过程中,头部的变化,并逐年地描绘了这些渐变中的头部比例关系和脸部细节。

对艺术家来说,将头部进行科学的归类是十分有益的。一系列简略的素描图描绘了三种基本头型的特征:方形头部,长形头部,普通形头部。读者将留意到每种头型的面部特征,并发现这些不同头型和面部特征如何千差万别。当我们考察了世界上不同人种、不同肤色的各种头型之后,人物面部和五官的差异便在纷繁的画面上一目了然。

《动态素描·头部结构》还包括了从希腊时代至今的多幅杰出的雕塑、油画、素描、版画头像,目的在于说明本书所依据的头部造型原理。显而易见,有关头部的经典概念激发了一大批艺术家,从希腊和罗马时期的雕塑家,到文艺复兴时期和巴洛克时期的伟大艺术家,再到当代的大师们,诸如毕加索、路阿等,古典的经验、原理延续贯穿于他们的画面。

头是一切力量和灵感的所在。有关头部的经典著述,由一位声望卓著的艺术家的教育家奉献于此。

1. 基本结构 和 形体