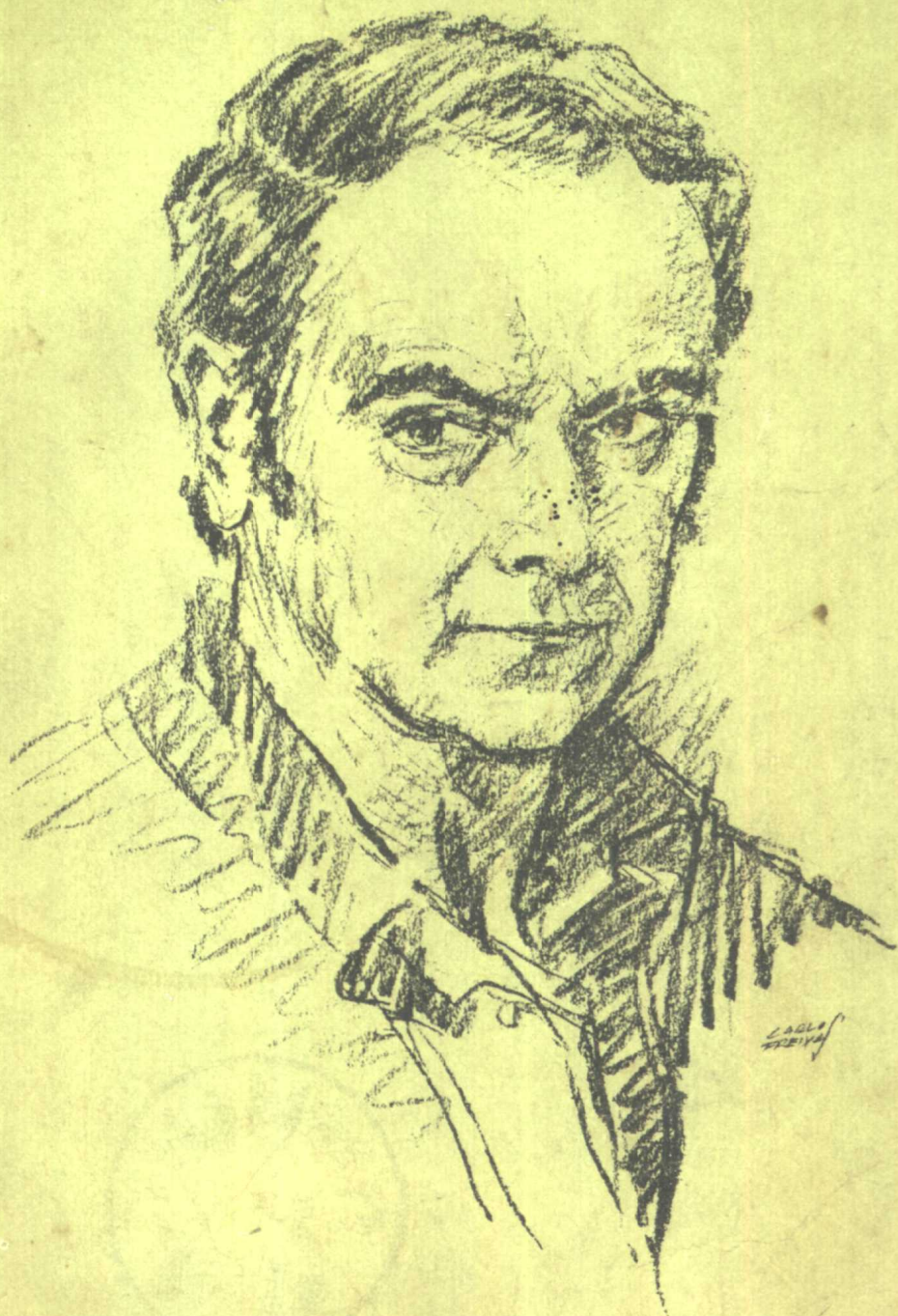

J2-24202

163857

黃朝順編譯

人像素描

.3742
IZS2

*出版者：王家出版社 *地址：台南市鹽埕一巷四七號 *電話：〇六二二二二三九六 *出版登記證字號：行政院新聞局版台業字第〇四一六號 *郵政劃撥帳號：三一八一七號 *發行人：王惠月 版權所有翻印必究 *印刷者：美光彩色印刷股份有限公司 *地址：台南市鹽埕七號

中華民國六十八年七月出版

J2-242C₂

0430664

Carlos Freixas
**EL DIBUJO DE
RETRATOS**

el dibujo de retratos

SUCESOR DE E. MESEGUER, EDITOR

ROSELLÓN, 76

BARCELONA-15

11

12

PROLOGO

Con este libro intento aportar modestamente un capítulo más a la extensa obra realizada por mi padre en esta misma editorial sobre las diferentes facetas que presenta el difícil arte del dibujo. Una de las más atractivas, precisamente, es el dibujo de retratos, que implica un conocimiento profundo de la figura humana a la par que una gran intuición psicológica.

Sin embargo, no me extenderé en esta obra sobre un análisis anatómico, puesto que en esta colección existen varios títulos dedicados a este tema, en forma exhaustiva, por Emilio Freixas, que fue un maestro en la materia, y que me permito recomendar al principiante. Trataré, pues, simplemente de encauzar al interesado en el tema que da título a este libro.

La ejecución de un buen retrato no es tan sólo la interpretación fidedigna de los rasgos fisonómicos del modelo; ésta sería la labor de un artesano. Lo que diferencia esta labor de la del artista es que este último sabe captar ese algo esencial que es propio de todo ser humano, y que lo diferencia de los demás; y el efecto de esta personalidad sobre la forma externa y su influencia modificadora sobre el aspecto del cuerpo y sus facciones es lo que hemos de conseguir plasmar en nuestra obra. Dicho de forma más simple: captar el aire o «el halo» de vida que envuelve a nuestro personaje.

Es recomendable, antes de iniciar el dibujo, estudiar concienzudamente a nuestro modelo, hablar con él, observar sus gestos más habituales, su porte, la inclinación más usual de la cabeza, su perfil; en resumen, todo aquello que le caracteriza. Realizar algunos apuntes de varias actitudes hasta encontrar aquélla que más definitivamente lo represente. Cuando digan de nuestro retrato que parece que el modelo «tiene vida» es cuando se podrá calificar de obra artística.

序 言

藉著這本書，本人極謙遜又誠摯地介紹數章有關於各方面較複雜又難的素描指引，其中最富吸引力的便是人像畫的描繪，它具有關於人體姿態的深奧知識，同時也含有心理學上的直覺知識。

然而在這本作品中本人並不詳細地述說有關解剖學的分析，因為在這本集錦之中，存有數種研討這類體裁的題目，由作家艾米羅·弗雷薩斯 (Emilio Freixas) 竭盡各種方式詳加介紹，他是這類題材的大師，本人僅介紹給諸位初學素描者。在本書的各類題材中，我極真摯地嘗試將有趣於此者，引導走向正確的途徑。

一幅好畫像的完成，並不僅是強調模特兒有著可信靠的面貌特徵；這是手工藝者的工作，區別手工藝者與藝術家工作的不同，是後者曉得攫取全人類所特有的基本東西，尚有其他可資區別的；關於外貌特性的效果以及關於人體各方面修改的影響和它的面部都是吾人在作品中必須予以塑造的，舉個最簡單的形式說，捕捉一切環繞在人物四週的光圈便是一例。

在着筆描繪之前，值得推薦介紹的是“對我們的模特兒”要謹慎誠摯地臨摹並與她（他）作懇切的交談，和觀察他最爲習慣的臉面動作表情，儀表。最平常的頭部傾斜角度及側面與輪廓；扼要地說；就是所有一切能表現其特徵者，對不同類型的姿態先陰影成一草圖直至那最能確切地代表原姿態的圖樣出現爲止。當論及畫像時，必須是能由作品中評斷出模特兒的生命氣息。

ESTRUCTURA DE LA CABEZA

Condición primordial de un buen retratista es saber captar de primera intención el esquema periférico que envuelve la cabeza de su modelo y que le marcará la pauta para encajar las facciones en su debida proporción. En los ejemplos que ilustran esta página he encajado las cabezas dentro de una figura geométrica para una mayor comprensión del concepto.

頭部的結構

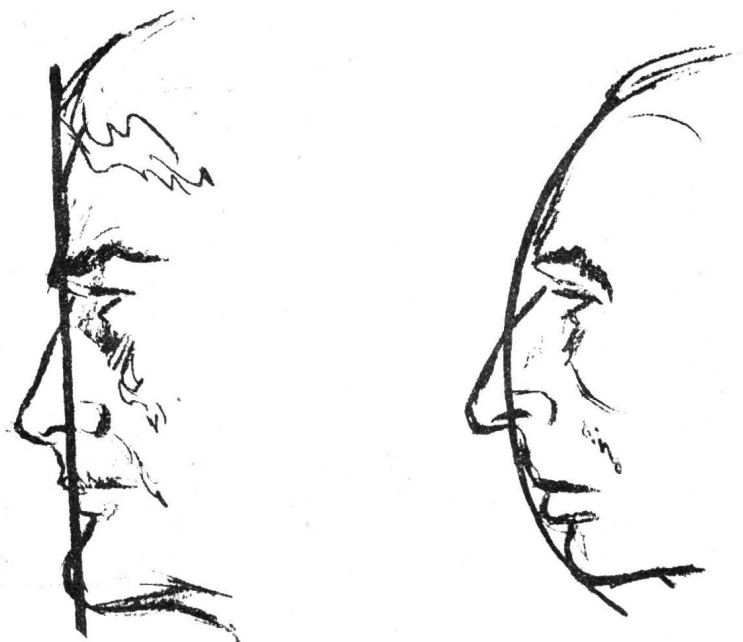
一位愛好藝術的人必須具備的基本條件是曉得優先取得模特兒頭部的輪廓圖型，並標識出他的尺度以便能在其臉部投射正確的比例。在本頁的圖例中，我已投射上數種的頭部形狀於幾何圖形中，為的是能理解此一觀念。

在這幾何圖型中，我已指示出一些假想的線條，在垂直水平的兩條中心線上分畫出臉型，提供吾人以關聯性的觀點，以便置以臉部的最重要特徵，諸如眼睛、鼻子、口耳等。願有趣於素描的初學者，能顧及這些基本的建議並參考一些有助於素描的相照等。

Dentro de este esquema geométrico he indicado unas líneas imaginarias que dividen la figura en dos mitades iguales en sentido vertical y horizontal, que nos servirán de puntos de referencia para situar los rasgos más importantes del rostro, como ojos, nariz, boca, orejas, etc. Al principiante le interesará ejercitarse sirviéndose de fotografías y teniendo en cuenta estos consejos elementales.

Para el perfil también existe una línea directriz que nos indicará los puntos más sobresalientes del mismo.

就輪廓草圖來說，仍有一準直線能指示出吾人最傑出的觀點。

El buen retratista no desperdiciará ocasión de dibujar apuntes de modelos vivos en todas las actitudes que se presenten y tratando de captar rápidamente todos los gestos y expresiones que ofrezca el modelo.

一位傑出的畫像家決不錯過任何時機，來描繪各類活生生的模特兒所表現出的各種姿態的草圖，並且能迅速地攫取模特兒臉部所具有的一切動作表情。

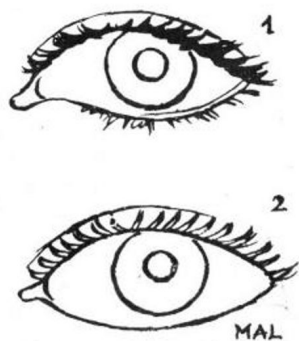

LOS OJOS

Estos son, tal vez, la parte más importante del rostro, pues es a través de ellos que captaremos el espíritu de nuestro modelo. Conviene, por tanto, estudiar concienzudamente sus características anatómicas y diferencias esenciales entre los dos sexos y edades. El espacio entre cejas y párpado superior es mayor en la mujer que en el hombre; las pestañas femeninas son más espesas que las del hombre. Por el contrario, las cejas masculinas son más densas y pobladas.

眼睛

①眼睛或許是臉面最重要的部分，因為經由它們，我們定能捕捉到模特兒的真正精神，所以謹慎誠懇地揣摩他解剖上的特點，吸收兩性與年齡間的基本區別，是具有相當的利益。女人的上眼皮與睫毛間的間隙是比男人的來得大；女性的睫毛比起男性的睫毛要濃密得多，相反的，男性的眉毛是較為茂密的。

Obsérvese en este esquema la línea armoniosa de los párpados (fig. 1) y su peculiar forma de diente de ajo y compárese con la de la fig. 2.

②請觀察在這圖型中，眼皮上的諧和線（圖1）以及它的蒜瓣牙的獨特形式並與圖2相比較。

pelos de las pestañas. Compárese con la forma correcta que adoptan en la fig. 1.

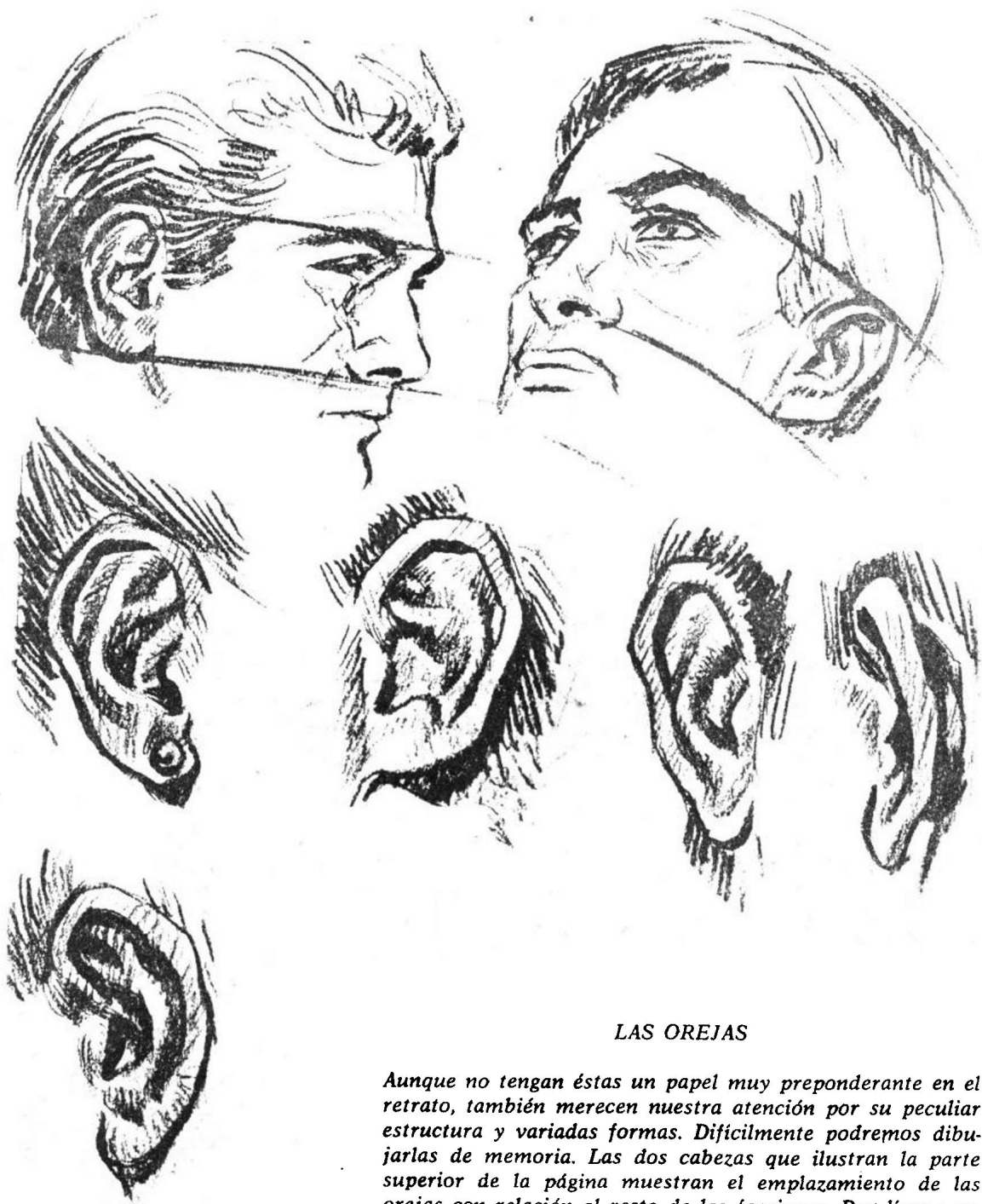
③在這裡特別指明出，初學者經常易出現的一種錯誤：睫毛的構造過於均稱，請與圖1採用的正確形式作一比較。

La característica más esencial de los ojos en una persona de edad son las bolsas que se forman debajo de ellos y que serán tanto más acentuadas cuanto más avanzada sea la edad. También es muy propio de la vejez el aspecto desordenado que ofrecen las cejas por un crecimiento más anárquico de los pelos de las mismas.

在一位上年紀的人來說，眼睛的最基本的特徵是在眼睛下邊形成皺紋，當年齡愈增大時，皺紋愈明顯，另外眉毛無終止的生長，所形成的不規則紊亂的容貌，也是高齡者所特有的。

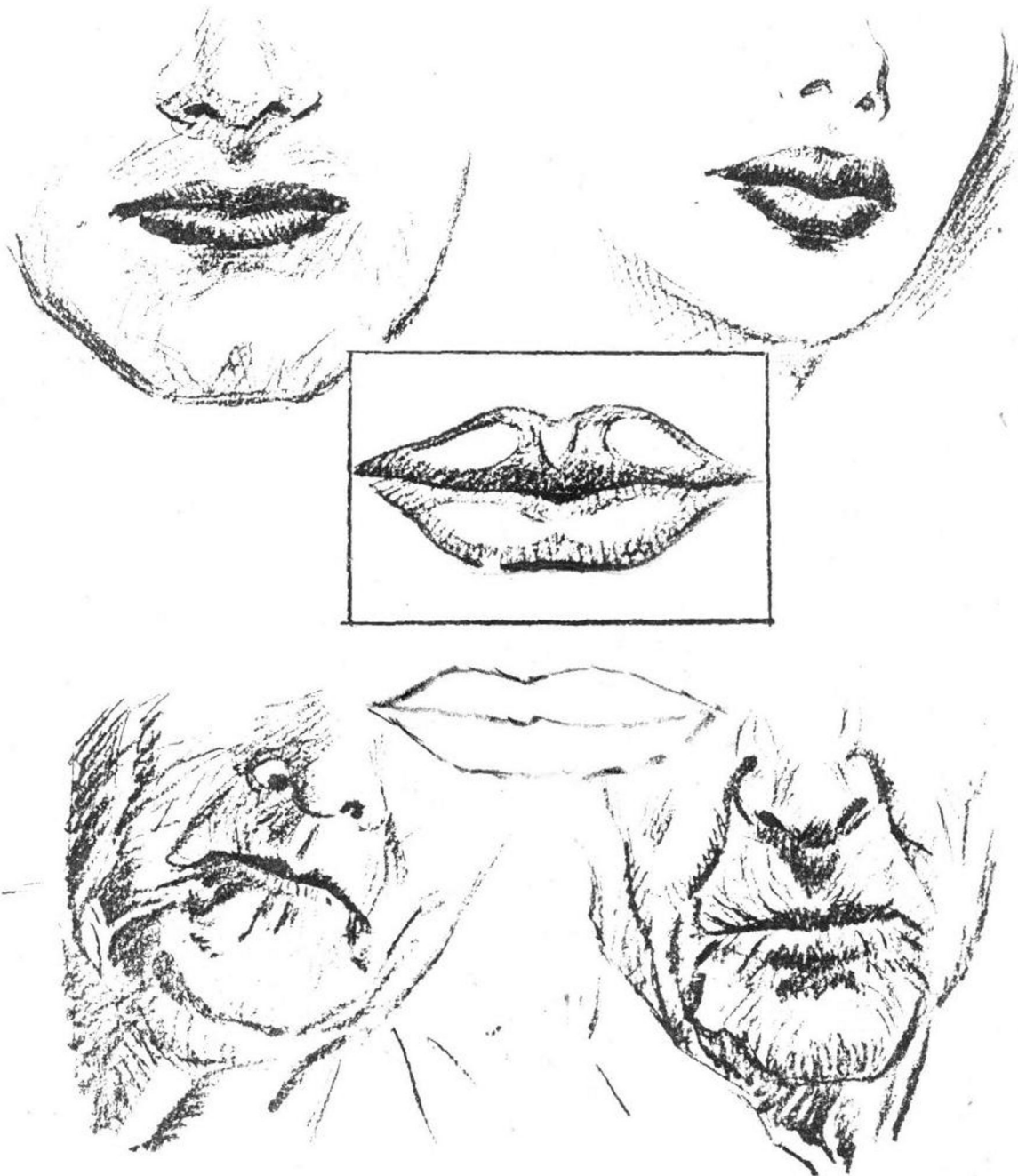

LAS OREJAS

Aunque no tengan éstas un papel muy preponderante en el retrato, también merecen nuestra atención por su peculiar estructura y variadas formas. Dificilmente podremos dibujarlas de memoria. Las dos cabezas que ilustran la parte superior de la página muestran el emplazamiento de las orejas con relación al resto de las facciones. Dos líneas paralelas partiendo de las cejas y la base de la nariz nos servirán de guía.

耳朵

在畫像中，耳朵雖然不是一種很優越的角色，但是仍值得我們注意，由於特有的構造與多度的形態，我們很難以熟練地描繪之。本頁上部的圖解所列的圖型，表現出耳朵與臉部位的相關位置。兩條平行線已畫分出眉毛與鼻子的底基可作為我們的指南。

LA BOCA

En el centro de la página expongo un esquema de los labios y los puntos más sobresalientes de los mismos para una mejor comprensión de su estructura anatómica. Véanse las diferencias esenciales entre los labios de ambos sexos; la línea más sinuosa en la boca femenina y su forma más carnosa en comparación con la del hombre.

En la vejez estas formas se diluyen. La pérdida de la dentadura hace que los labios se contraigan hacia dentro, y éstos pierden su línea definida.

嘴部

在本頁的中間處，已畫繪出嘴唇的圖型和女人嘴唇上，較為突出的部份，以便瞭解她在解剖學上的結構。請觀察在兩性嘴唇上的基本不同處；在女性的嘴部線較為彎曲，並且她的形狀與男性的比較起來是較為肥胖的。

EL CABELLO

El cabello es parte importantísima en el retrato, especialmente de mujer. No debemos empezar su sombreado sin tener antes pleno conocimiento de su forma y estructura y las líneas directrices que marcan el peinado del mismo.

髮部

頭髮在畫像中是極具重要性的一部分，特別是女人。當未具有關於其式樣，結構與準線時，可不必一開始就急於畫其陰影。

Sombreadremos por masas, eludiendo el exceso de trazos lineales que pueden producir un efecto de dureza, como de «manejo de alambres». Para ello emplearemos el lápiz de la forma que se indica en el dibujo y conseguiremos un efecto de más suavidad. El difuminador también será un buen auxiliar.

我們可以整體的陰影來畫女性髮部，應避免過多的線條，因其能產生僵硬的不良影響，如同是整把的鐵線條一樣。因此我們使用鉛筆以便能在畫中表現出髮式，且能獲得更為溫柔優雅的效果。擦筆亦是一良好的輔助畫具。