

J21-8e1

[美] 伯恩·霍格思

黄启后译

人物头像素描

上海人民美術出版社

人物头像素描

(美) 伯恩·霍格思著 黄启后译

上海人民美術出版社

人物头像素描

(美) 伯恩·霍格思

黄启后译

责任编辑：曾进顺 封面设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

全国新华书店经销 上海振苏印刷厂印刷

开本 787×1092 1/24 印张 6 2/3

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：00001—22600

ISBN 7-5322-0629-7/J·583

定价：3.80元

本书是一本关于人物头像素描的书，科学而生动的艺术讲解，配上作者自绘的300多幅非常精彩的插图，并用历代大师的名画佐证他的绘画理论。从各个方面向你展现了一个丰富多彩而又异常严谨的人头像的世界。

本书1965年初出版于纽约，至1977年共再版9次，在欧美各国的艺术领域里是一本很有价值，很有特色的畅销书

译者1988年7月

序 言

在学艺术的学生应画的题材中，人物头像最为复杂。人头的形状、结构和比例精细微妙，难以掌握，对学生是一种连续性的挑战，对专业画家也是如此。画人物头像对大多数人来说不仅是经常性的挑战，而且是永久性的搏斗。

多年来，笔者目睹学生们为画好头像而努力拼搏，总希望有一本书能把他们从盲目的苦斗中解脱出来。这本书应该系统的收集画头像的基本知识，为每个从事艺术创作的人所掌握，从而得心应手地画好头像。

《人物头像》一书使我的希望变成现实。此书是以作者所在的声誉卓著的纽约视觉艺术学院为基础而写成的，是迄今为止论述头像画法中最为完备的一本书。作者并非自称此书是最完备的，最完备的书永远不可能写成。就连最伟大的人物肖像画家伦勃朗在晚年还提出画人像的新看法。

《人物头像》一书试图把画头像的基础知识汇于一书之中，这些知识包括：比例系统，形体概念，解剖知识，以及其他资料，这些资料形成了长达两千多年之久的完整的绘画技艺的基础。

书中所介绍的并非是画人物头像的新方法。正相反，这里所介绍的人物头部、面部乃至面部各个部分的画法，起始于古希腊艺术家，兴盛升华于文艺复兴时代，并为此后直至当代的艺术家和艺术教师继承和遵循。书中提供的比例系统和形体概念基本上是古希腊雕塑家们所应用并使之完善的。解剖知识是文艺复兴时代的艺术家最先积累起来的。尽管艺术的表现模式随着时代的变化而变化，但是，我们当今的艺术大厦仍然建在这些前辈伟人所打下的基础之上。

《人物头像》一书首先讲解了头部主要的体块——脑颅骨部分和面颅骨部分，并图示了各自的形状、轮廓线和比例的画法。通过图例和图解，我们进一步了解人头各部分的结构：脑颅骨的形状、面部的块面、颞部，以及自前额至下巴脸部的九个主要部分。

然后，我们观察面部的各个部分，弄清它们各自的形状和轮廓线。例如，鼻子并不是一个单一的楔状物，而是由上鼻部、下鼻部、鼻翼、鼻中隔软骨和其他一些精巧的相互联系的构件所组合成的。书中对眼睛、耳朵、嘴巴的错综复杂的组合也作了同样的剖析。

把头部的整体外形弄清之后，我们现在就要透过表面结构去了解它的内在的艺术结构和解剖。这里应该强调一下“艺术”一词，因为本书并不是一本医用解剖学书，学习此书的学生无需去记忆解剖学所用的拉丁名称。艺术解剖的作用是为艺术表现提供良好的基础知识。如书中所示，头部的肌肉结构展示了一个具有表现力的组合解剖功能，这种功能自莱昂纳多(即达·芬奇)时代起一直给绘画者以启示。

记住了结构上的知识，我们就能进一步研究头部在运动中的情况。此书教读者怎样画一个由正视转向四分之三侧视和旁视的人头，怎样画仰视和俯视的人头。最后作者还在书中提供了头部各部分关系的核查标准，旨在帮助读者在画运动着的人头时，找到各部分的准确位置。

皱纹的类型不是任意的现象，而是依随面部表面形状而呈现出一定的纹路。通过看图解，读者可以了解三种主要皱纹的路线。观察由于紧张、压迫、垂弛、收缩所引起的各种皱纹型及其相互作用。

画好各种年龄的人头对于艺术家总是个难题。为了讲解从童年到老年人头的细微渐变，书中绘制了一套系列图画，画出人的头部从出世到八十岁各年间的发展变化，追踪面部的比例和细部的逐年渐变。

头型的科学分类对艺术家极有帮助。书中提供了大量的系列图画，描绘了三种

基本头型。宽头型、长头型和中间型的总体特征。读者记下三种主要头型的面部特征，就可以看到这几种头型及其特点是怎样融合在无数各具特点的人头之中。在一类旨在调查世界各种族各民族头型特点的艺术陈列室中，人物头像及其面部特点的多样性得到特别的强调。

书的末尾选取了一组自古希腊到本世纪的优秀头像作品，包括雕塑，油画，素描，雕刻。目的是为本书所述的头部结构原则提供文献佐证。读者们将会发现：从古希腊无名氏的作品到罗马雕塑家，从文艺复兴时代的伟大艺术家到巴洛克时代，乃至当代的艺术大师毕加索和卢奥，绘画艺术具有显著的连续性。

本书关于人物头像的所有解述都是受到古典概念的鼓励和启发，由一位熟练的绘画者和杰出的教师总结于本书之中。

唐纳德·豪尔敦 (Donald Holden)

目 录

序 言

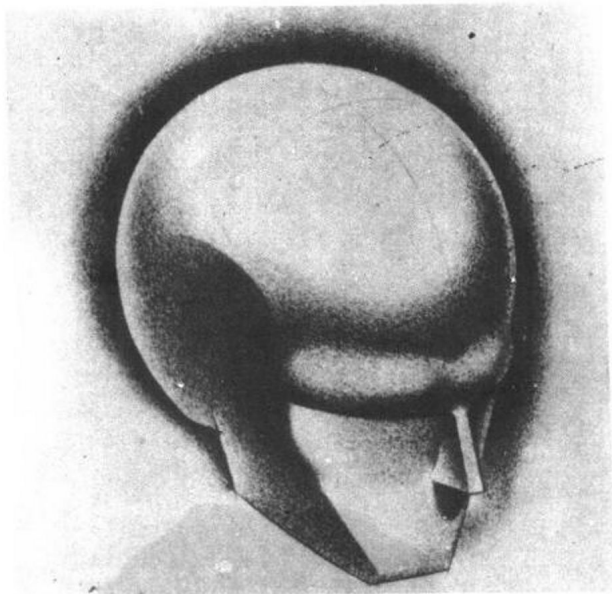
1. 基本结构和形体·····(1—45)
2. 头部的运动·····(46—66)
3. 脸部皱纹的变化·····(67—78)
4. 年龄在脸部的变化·····(79—89)
5. 头的类型·····(90—111)
6. 美术馆里优秀的头像素描原理总结和作品荟萃·····(112—146)
- 译后记·····(147—148)
- 作者像·····(149)

1. 基本结构和形体

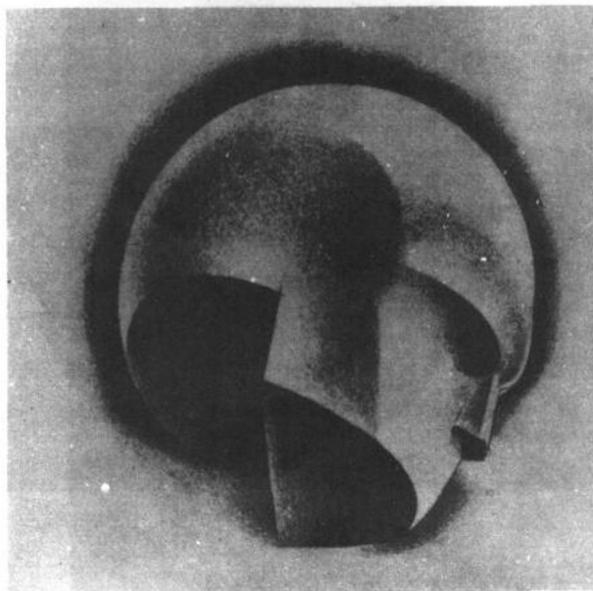
大的块面

头部的基本形是由两个分开的部分组成，首先是一个大些的由蛋形的脑颅骨组成的脑颅部块面。较小些的是一个向下收拢略带锥形而被切掉一半的圆柱体，它们是由面部和下部骨骼组成的面颅部块面。

俯视的 $\frac{3}{4}$ 侧面头部形体

仰视的 $\frac{3}{4}$ 侧面头部形体

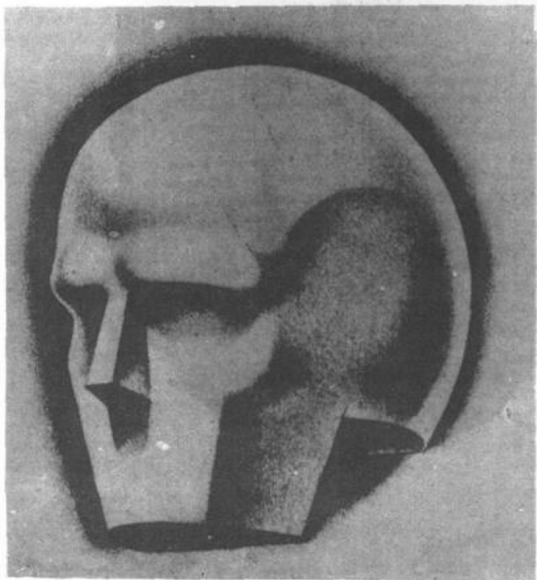

脑颅部的体块

脑颅部的体块是相当平滑而有规律的，它的大体外轮廓就是一个抛物状的穹顶。

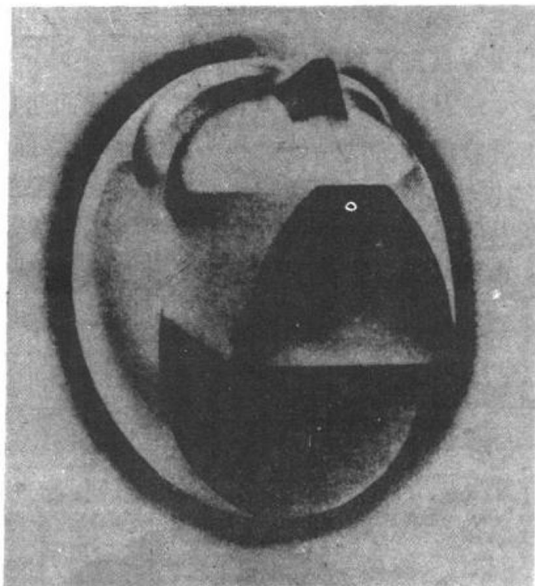
脑骨部的体块
俯视的 $\frac{3}{4}$ 侧面

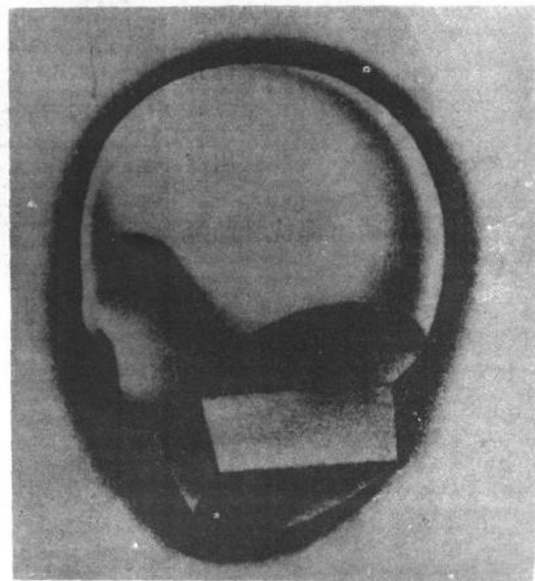
脑颅部和面部颅部的
体块，平视 $\frac{3}{4}$ 侧面

面颅部的体块

从另一方面看，面颅部则象一个凹凸不平的、不规则的、带硬角的三角形物体。

面颅部的体块极仰视的

从后面看的下颚部体块

头部骨骼的体块外形

从侧面看，头盖骨曲线状的块面起自眼窝上方的凸隆处，这个凸隆处就是眉弓。额骨的凹陷处是鼻梁和头盖骨的起始处。一个大的弧形曲线穿过颅顶向后直到后脑下方的枕骨凸隆和底基部。后脑底基部的水平线向前延伸和下颌骨的绞合处相交。从下颌关节向斜上方到鼻梁根部的斜线是脑颅部和下面面颅部的分界线（见图中的虚线），这条形体分界线的上部是脑颅部的体块，下部是面颅部的体块。

……

头顶部

头盖体块

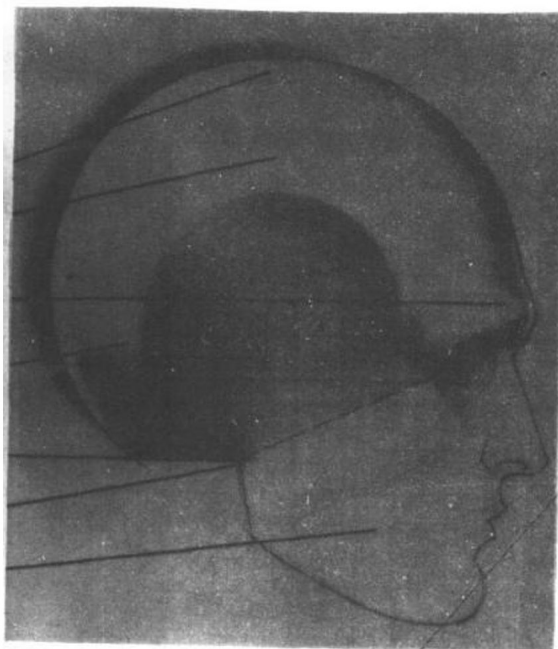
眉弓

后下部枕骨凸隆

后脑部底基线

下颌骨绞合处

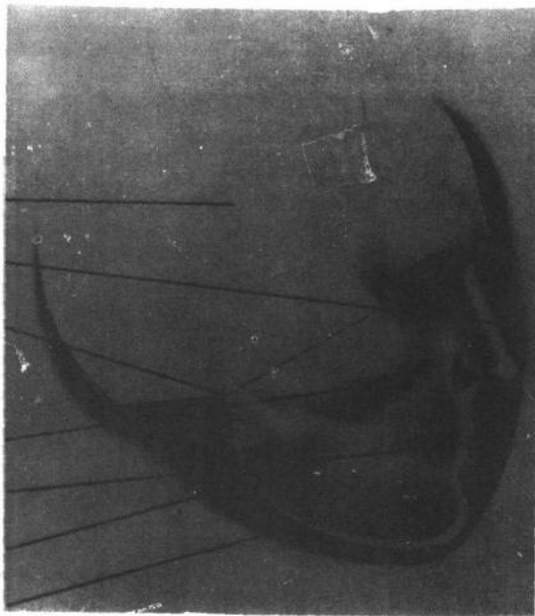
面部体块

面部体块的外形

脸部的体块沿着鼻梁在面颅骨投射线地方向外下方倾斜。在鼻子的一个点上，它的里面是脸部体块的一个尖尖的漏斗状的凸出（鼻内硬骨部分，亦称鼻中隔——译注）悬在牙床的上面。下方是略向外凸出的下颏。由此从下颏的下沿线到下颏角形成角状的形体，从下颏角向上直到后脑底基部的下颏绞合处是一条近似垂直的线。连接着下颏关节和鼻根部的连线把面颅部的体块和脑颅部体块分开（图中虚线）。

脑颅部体块
鼻子外轮廓线
下颌关节（绞合处）
面颅体块
向外凸出的嘴
下颌角
下颌底线

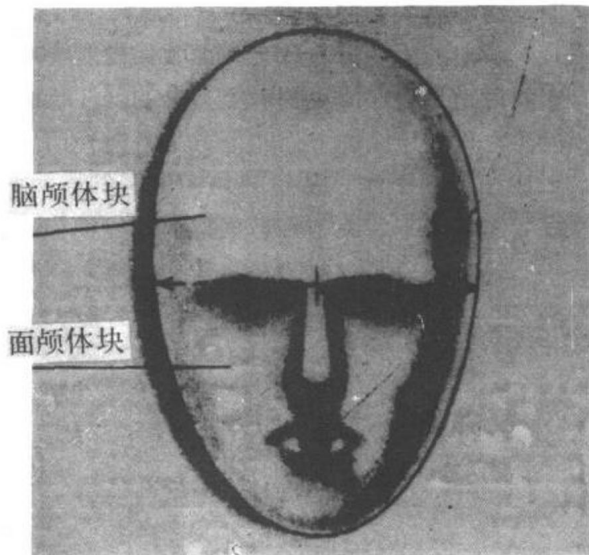

比例和测量

脑部体块和面部体块在尺寸上显示了两 者之间不同的比例和位置。

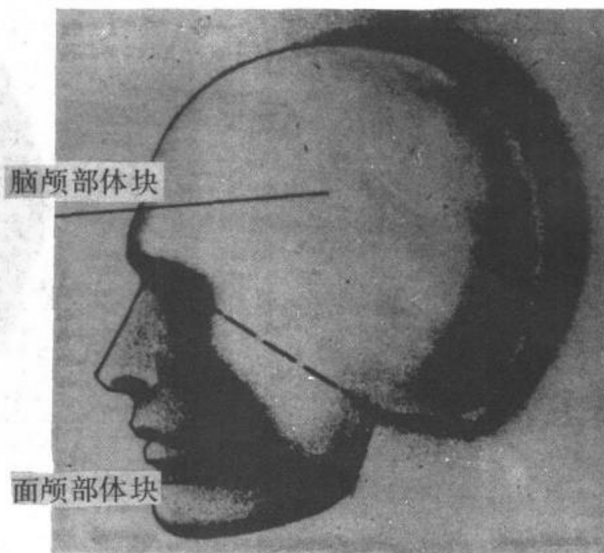
正面

从正面看，脑部和面部在尺寸上趋向于差不多相等。

侧面

而从侧面看，实质上脑颅部的体块是面颅部体块的两倍。

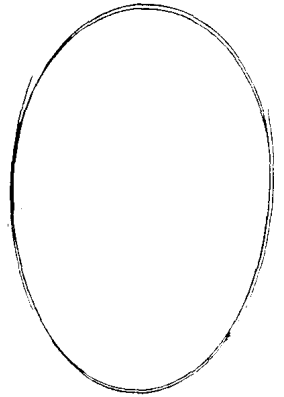

正面比例的正确描绘

当你画头部时，从下例图中所看到的比例对你都是非常有用的。

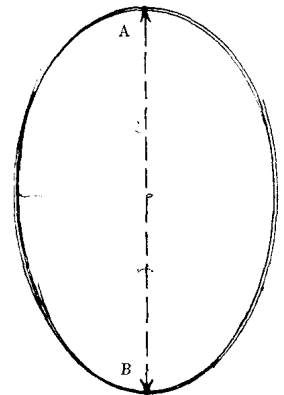
第一步

正面的头部由两大体块组成一个明显的蛋形。为了更恰当的确立形状首先应该画出蛋形的外轮廓。

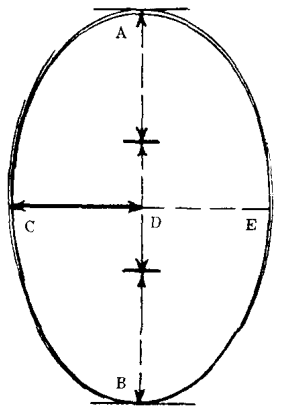
第二步

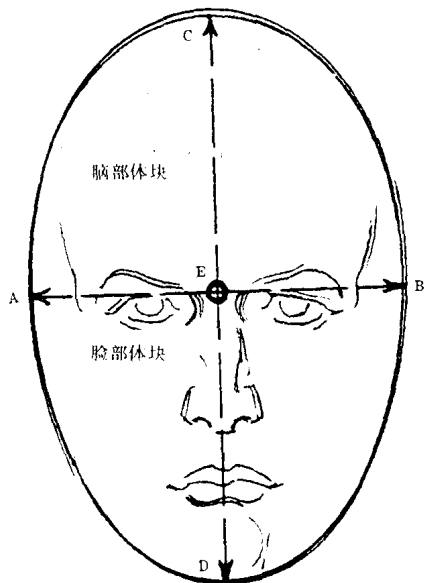
然后在头部从下颏到头顶画一条把头部左右等分的中心线（A—B）。

第三步

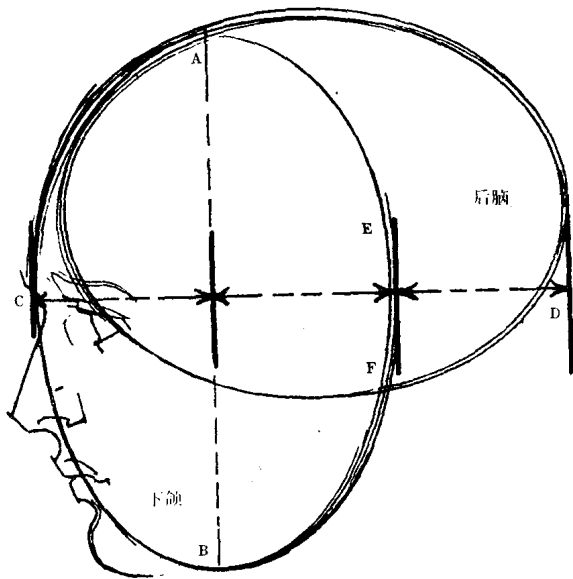
拿这个蛋形的宽度的一半C—D来测量垂直线A—B，那么A—B正好相当于三倍的C—D。如果你在第一步时把头部的蛋形画得过长或过短，你用这些空间的分割线可以调整歪曲了的形体。

脑颅部和面颅部的块面分割

现在，用你从正面图形得到的标准再画一个蛋形，在顶端和底端的中间画一条水平分割线（A—B），这条线分出头部的两个主要的体块，上面的脑颅部和下面的面颅部。然后再画上那条分割左右的垂直中心线（C—D）相交点E正位于头部鼻根处的中间地带。

侧面比例的正确描绘

侧面头部的恰当描绘方法是，把两个同样大小的蛋形重叠，第一个竖着，第二个横着。朝下的凸出便是下颌的部位。而横着蛋形的凸出部就成了后脑的部位。注意高度线（A—B）和宽度线（C—D）是相等的。另外，假如把直立蛋形那条位于头部中心的那条弧线放垂直，得到（E—F）线，你会发现（C—D）正好被分割成三等分。最后你会看到脑部体块正好两倍于面部的体块。

脑部和面部体块的描绘

当你在描绘一些使比例极端化的难画角度的头像时，以下一系列素描向你显示如何简化头部的两大体块。最重要的在于第一步应建立起一个坚固的基本形体，使

之能在上面进行进一步的描绘。在下列图中，你看到一个有着相当难度的头像是怎样轻而易举的借助于开始时置放的两个体块（脑部和面部）的位置而表现出来。注意底部平整的下颌和头盖骨的基本形。

