

目 录

001 素描肖像艺术的里程

肖像艺术的产生	003
肖像艺术走向巅峰	004
照相机带来的不安	005
多元呈现的素描造型	007
处于“前卫”边缘的肖像画家	009
手动的绘画与人同在	011

013 相关的概念

肖似与真实	015
内涵的规定性	020
形式的意义	026

035 敏锐的眼睛

瞬间观察人的本领	036
人格面具说	040
锐利的观察源于爱心	044
画家的第一个模特儿——母亲	050
潜意识与创作的冲动	052
他们追求用孩子的眼睛看世界	062

065 瞬间——永恒的意象

总体印象	066
意在笔先	068
契机	072
形与神的理论	076
表情与性格气质	079
手的表情	086

089 画面的构成

主体与空间的关系	090
构成中的图式	098
构图中的黑白灰配置	100
外轮廓美	108
自由自在的姿态	110
不求构图的构图	112
画面的呼吸	118

123 描绘过程中的几种状态

进入角色	124
借题发挥	129
随心所欲	132

135 艺术化的几种手段

简化的过程	136	
不同取向的简化	140	
简化与速写	144	
简化与简笔画	145	
夸张与变形	146	
内心需要的变形	148	
强调形式的变形	152	
探究本质的变形	154	
变形的实验	155	
“将错就错”的变形方法		156
变形与漫画	159	
迈进抽象化	160	

165 非我莫为的风格

“我”眼中的“他”	166	
风格是人	168	
笔迹	170	
造型样式	174	
不择手段敢于冒险	178	
不择材料	182	
风格变与不变源于心理需要		184
格调	186	

191 形形色色的素描肖像

- 追求完美和崇高的古典精神永在 192
- 现当代画家的“古典情结” 204
- 忠实地再现世界——具象写实的精神不会衰亡 212
- 现当代画坛中的写实画家 220
- 自在的表现——表现性的艺术波涛长流不息 250
- 中国的“表现性”绘画 258
- “写意”的表现性绘画 264

269 当代素描肖像的倾向

- 叙述观念的素描肖像 270
- 不断重复 追溯本质 276
- 图像时代的肖像绘画 283

303 我是谁从哪来到哪去

- 不同心理路程的自画像 305
- 还原人赤裸裸的本来面目 366

386 后记

388 参考书籍

素描肖像艺术的里程

SUMIAO XIAOXIANG YISHU DE LICHENG

在艺术史的长河中，艺术的发展经历了曲曲折折、千回百转的过程，在西方20世纪的现当代画坛里，诸流派蜂拥而起，素描肖像也呈现出形形色色、多元共存的局面。至今，架上绘画并没有像某些人预言的那样消亡，而素描肖像艺术以其简洁、明快的美丽仍然闪烁在艺术史中。

肖像艺术的产生

人，这万物之灵。

容貌，这造物不公平的赐予。自有人为的审美评判开始，美和丑便产生了。人类的童年在洪荒未开的时代就开始在岩石上刻凿自己的形象。而后，帝王、权贵们企图借用艺术的不朽，使自己的英姿美貌永驻人间，让后世瞻仰、缅怀。于是肖像艺术产生了。

素描作为简洁明快的绘画语言，以其最单纯、最凝练、最本质的方式吸引了数世纪的肖像艺术家。早期的素描在肖像创作中多起辅助作用。后来由于它独特的美感，逐渐以一种独立的姿态立于画坛。

千百年来，断断续续地闪烁着艺术家在肖像艺术上的智慧。在造型观念和表现形式上，也随着时代的发展而不断地演化、嬗变。

古希腊艺术是欧洲艺术的摇篮，古希腊艺术是以埃及的规范为基础，古埃及的肖像艺术源于其形而上的信念。而建立在“艺术摹仿自然”观念之上的希腊人借用真实的人物形象去塑造他们崇拜的自然神，使得艺术自古以来即具有强大的生命力。古希腊初期的人物素描很重视轮廓线的表现力，线条准确、简练且流畅。之后，具有明暗因素的色调变化的丰富的技法便取而代之。公元前四世纪，描绘有权势的帝王成为希腊艺术家的主要工作，宫廷画师们开拓了一种注重描绘性格及内在情绪的肖像画，而不仅仅是追求外貌的准确性的记录。希腊的这种以重现人物性格个性为主的“性格肖像”是富于表现性的晚期罗马肖像画的前驱。

古罗马帝国时期的一些埃及木乃伊，其面部就覆盖着死者栩栩如生的遗容面膜。古罗马祖先的半身像在罗马宗教、家族、大型的丧葬习俗中屡见不鲜。由于需要逼真地表达对象，所以写实的技法也逐渐完善。并且由于肖像画最能直接表现出社会价值的变迁，它很快就吸收并发展了启蒙时代及浪漫主义的新思想。

在禁锢封闭的中世纪，基督教的社会强势使得基督神像的塑造比较发达，是这个时候艺术创作的重要主题。基督教的理论认为基督本身就是神的最完美的形象，而神是借助了与其形貌相似的人的身体来表现的。其外貌的表现

古埃及诺萨斯壁画

古埃及蜡画
男人木乃伊像

古希腊公元前五世纪镶嵌画

中世纪基督教神像

乌切洛（1397-1473）裹头巾的男子

达芬奇

米开朗基罗

拉斐尔

丢勒

鲁本斯

是以精神状态为依据，而人的形象是能够最生动地唤起精神的及超自然的东西。随着基督教理论越来越强调“形而上”的精神化，所以画面中的人物形象造型也越来越几何图形化、抽象化，强调形体平面化装饰，从而形成冷漠的定型化的模式。这个时候，富有个性特征的个人的肖像也几乎绝迹。

肖像艺术走向巅峰

文艺复兴运动给欧洲绘画注入了新的生机。艺术家们借助新兴的科学方法发展了“艺术摹仿自然”的造型观念。文艺复兴时期，绘画艺术的复兴也发展了肖像画以及远古的肖像形式如徽章及胸像，不同的是，北欧的画家注重描绘外貌特征，而意大利画家更多地探索表现性格及情绪的肖像画。16世纪是肖像艺术发展迅速的时期，意大利文艺复兴的大师们首先解剖了人的面部，了解了骨骼、筋络的秘密。于是严谨合理、血肉饱满的形象出现在达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔这些大师的笔下。达芬奇把绘画的造型观念与表现方法都推向了一个崭新的阶段。他将结构与空间透视缩形及明暗规律和谐地统一起来，在素描中表现出转向空间尝试的深厚体积感。他的作品中总是反复地出现一种脸型，其中包括著名的《蒙娜丽莎》，都是他的理想脸型的化身。偏重理性思考的德意志画家丢勒、荷尔拜因，具有北欧的严谨、简洁的风格。他们在对肖像画的研究中十分重视人物性格的披露，表现出对人物内心世界的深刻的洞察力。

迈进17世纪，欧洲素描的风格开始由严谨的线描造型向着追求更为自由、奔放、富于变化的方向发展，画法也从单一的面貌向着更多样化的形式风格伸展。巴洛克时代的肖像画，使用隐喻的方法暗示了被画对象的容貌是其个人品质的投射，而一些私人肖像也偶尔会应用代表统治者高贵的观念、意象形式以表彰个人的社会公共价值。画家们对那些转瞬即逝的表情的细腻描绘，使时间成为永恒。天性富于浪漫的“巴洛克”画家鲁本斯、凡·代克、委拉斯贵支不乏形象丰富、笔趣生动的素描肖像作品。这一时期的画家们努力地运用黑白灰色调去表现光感和空间感，不断地完善着在二维平面上去反映三度结构的立体画法。当这种画法发展到荷兰画家伦勃朗时，才达到至美之境。他的作品充分体现出光线

变化的丰富性和强烈的体积感，他一生无数次地面对自己的脸，展开了他沉重而灿烂的人生。他所塑造的自画像，赋予了除去绘画以外的更多的涵义。

绘画趣味的今是昨非不断地影响着肖像领域的发展。“洛可可”风格的焕然一新使唯美的追求成为一时的时尚。18世纪法国画家华多的素描技巧娴熟惊人，动态自然优美，具有特殊的魅力。而另一个画家布歇却格调轻浮靡丽，影响了一大批画家对浮靡之风的崇尚。直到达维特、安格尔重新从古典艺术中吸取力量，才从浮华的风尚中振作起来。安格尔是新古典主义的代表画家，在素描肖像领域也是颇具影响的巨匠，他竭力主张让绘画回归到朴素、适度和秩序上。他用铅笔表现严谨纯正的线造型、格律美。他笔下的人物经过高度概括的线条提炼，造型简洁极富理性，显示出极深邃的功力。

照相机带来的不安

不论是注重以线条为主的结构造型方法，还是注重以色调为主的明暗造型方法，素描肖像艺术都经历了漫长的实践。逐渐使造型方法结合不断发展的科学成果而获得在二维平面再现立体真实的丰富表现力，写实技巧已达到完美之境。

1893年，在安格尔步入晚年之际，照相机这个怪物诞生了，以再现现实、力尽其真为信条的肖像画家们大为惶恐。有个画家曾悲观地叹道：从今日起，绘画算是死亡了。但事实并非如此，在摄影技术发展的刺激下，画家们开始思考作为手动绘画的肖像画的真正价值和出路。一些早就厌恶了那种对自然作毕肖乱真的模仿的画家们，这时就更加果断地图新变法，寻找新的造型语言和表现手法。

德拉克洛瓦是新旧世纪之交开拓性的大师。他与安格尔一场论战宣告了恪守古典主义观念的终结。他以激动的线条和夸张的形体，高扬绘画本身的形式美，而淡化画中附加的文学性及主题观念。他为后来的立志创新的画家们开辟了一条道路。同属浪漫主义画派的戈雅青年时曾到意大利游历，后被任命为西班牙国王的宫廷画师。他一生创作了大量的作品，在肖像画、历史画等方面都有卓越的成就。他的肖像画敏锐地把握对象的性格，刻画对象内在神情，入骨三分，对近世欧洲绘画有深刻的影响。

委拉斯贵支

伦勃朗

德拉克洛瓦

安格尔

库尔贝

马奈

雷诺阿

德加

修拉

高更

19世纪末的法国，库尔贝、柯罗、米勒、杜米埃这些主张“生活就是美”的现实主义画家们，一反古典主义的“理想美”模式。他们各自面对现实生活中自己所钟爱的表现对象，进行着默默地探索。柯罗用清新、微妙的色调去表现温情脉脉的女人；米勒用朴质、淳厚的线条孜孜不倦地画着身边的农民的劳作、小憩的场景；杜米埃则用类似漫画的素描方式，以笔为刃，借用他所描绘的辛辣、夸张的形象尖刻地剖析着社会的种种丑恶和不平。

印象主义是揭开西方现代绘画序幕的重要流派。印象主义画家以一种自由多变的线条和色调取代了以往依靠形体边缘暗示体积的轮廓线素描方法。他们把这种观念不仅应用在风景画的探索中，也涉足于素描肖像领域。在这些画家中德加是最有建树的素描大师，很少有人像他那样执着不懈地在素描中寻找完美的语言。他早期还画些静止的肖像画，但他更感兴趣的是用刚发明的照相机协助捕捉形体瞬间运动的变化，创作了很多消融在虚渺空气中的活动的妇女姿态。雷诺阿最喜欢作肖像画，其素描和油画一样潇洒松动，他以此塑造了诸多甜美秀丽的妇女儿童的形象。重理性的画家修拉，创造了基于色彩分割又用观众的眼睛重新组合的色彩调配法，被称为新印象主义。他的素描运用很独特的“点彩”画法，完全抛弃了轮廓线，用纯粹的点组成黑白灰的调子，去表现很坚实简化的形体，并创造出朦胧深沉的空间气氛。

后期印象派的大师们以其卓越的才华和强烈的个性给之后的现代诸流派的画家们以不可低估的影响。高更主张综合主义，他完全把注意力集中于造型。他使用平面化的技法简化对象复杂的立体效果，强调线条在造型上的表现力。凡高继承了肖像画的传统。他对人所充满的富于激情的爱，使他不可避免地要画人像。他用颤抖的点线去表现他心目中扭曲了的形态，抒发着他癫狂不安的情绪。塞尚出于尊重传统，想使印象主义具有一种永恒的性质，经过长期的思考、研究，他摒弃了印象主义注重感觉而牺牲结构的画法，主张坚实地表现形体。他将现实中的物体归纳凝结成锥体、圆柱体和球体。他的这一探索成果影响了后辈的诸多画家，使之被誉为现代主义绘画的先驱。