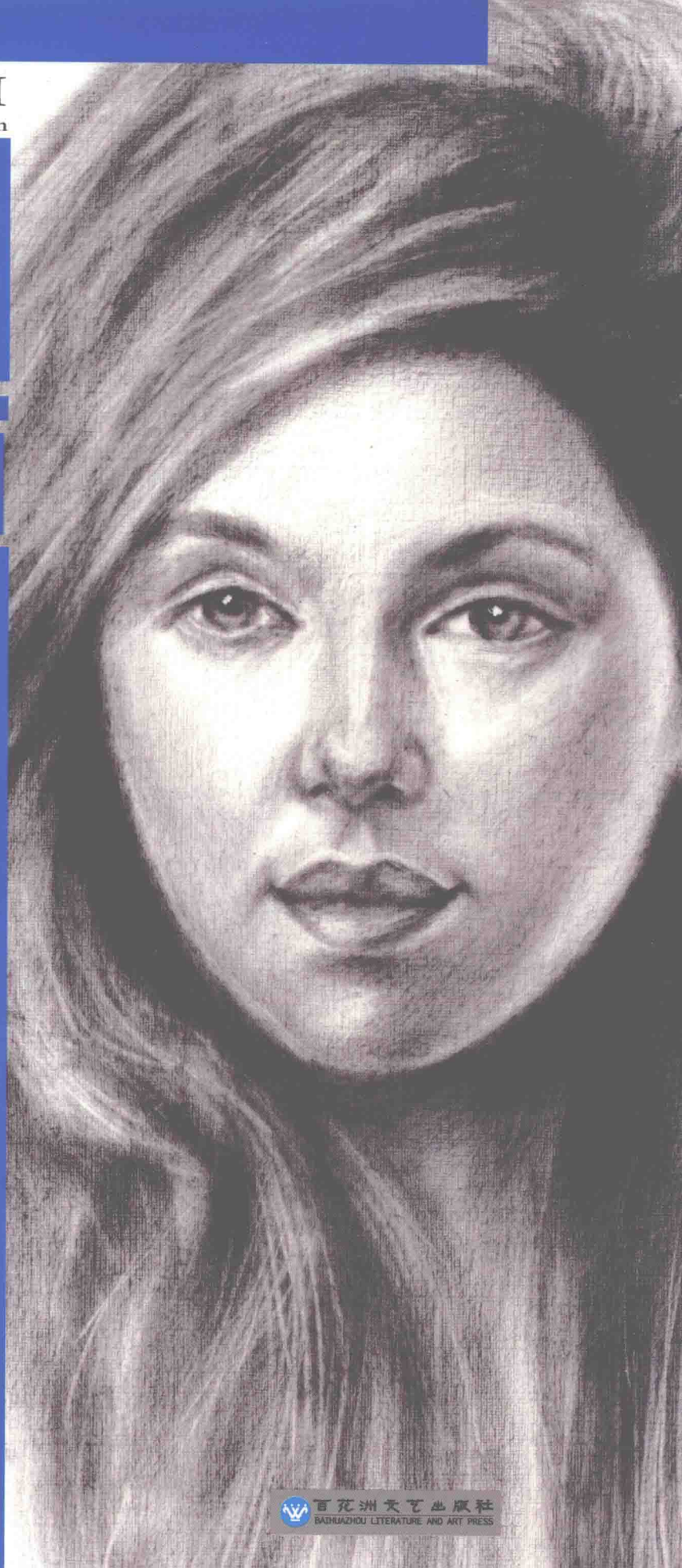

THE SKETCH
Portraits Exploration

素描 肖像画 探究

神经科学者·画家
与素描肖像的对话

陈文庆◆著

素描肖像画探究

——神经科学者·画家与素描肖像的对话

陈文庆 著

百花洲文艺出版社
BAIHUAZHOU LITERATURE AND ART PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

素描肖像画探究：神经科学者·画家与素描肖像的对话 / 陈文庆著. -- 南昌：百花洲文艺出版社，2015.8
ISBN 978-7-5500-1198-4

I . ①素… II . ①陈… III . ①肖像画－素描技法
IV . ①J214

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 175949 号

素描肖像画探究

神经科学者·画家与素描肖像的对话

陈文庆 著

出版人 姚雪雪

责任编辑 赵 霞

美术编辑 雨 葭

制 作 胡红源

出版发行 百花洲文艺出版社

社 址 南昌市红谷滩世贸路 898 号博能中心 A 座 20 楼

邮 编 330038

经 销 全国新华书店

印 刷 江西华奥印务有限责任公司

开 本 787mm×1092mm 1/16 印张 5

版 次 2015 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

字 数 100 千字

书 号 ISBN 978-7-5500-1198-4

定 价 30.00 元

赣版权登字 05-2015-310

版权所有，侵权必究

邮购联系 0791-86895108

网 址 <http://www.bhzw.com>

图书若有印装错误，影响阅读，可向承印厂联系调换。

序

我曾是从事神经专科的医师，对于正常的大脑和异常的大脑都有较深的了解。由于肖像画有很高的科学水准，又是绘画的重要基础，其中蕴藏着许多可探讨的问题。当我结束在法国的医学工作后，便对素描肖像画产生兴趣，这样很自然地在对头颅内部的脑和神经的研究基础上，开始对头颅的外表和面部进行研究，也就是自脑内到脑外，从头面部到脑内，即对于头面的内部到外部都有较全面的研究，也就是说颅内脑的活动变化，表现于头面部及全身相关部位，头面部的变化又直接或间接和脑的活动相关，反映出脑的活动。神经科医师所研究的是头面部的表现变化如何和脑内活动相关，是正常还是异常；而画家的工作设想是如何将大脑活动引发头面部变化用画笔表现出来，这是完全不同的两种工作，这也是我写本书所具有的特殊条件和动机。我们都知道人们从事的每项工作都是在主导下完成的，足见其重要性。在肖像画中如何刻画人们的表情和内心活动的关系，画家应如何对创作对象进行感受，这些都是大脑活动的结果，这使我在研究肖像画的同时，也产生了和脑内关系联系的研究——也就是在创作每张肖像画时必须和其脑内的活动联系起来，这样才是具有创造性的工作，是肖像艺术应追求和需要达到的目标，也很自然地引发了以科学的态度研究素描肖像画的重要性。法国是世界绘画艺术中心，在和广泛的中外画家接触和交谈中，也见识了很多肖像画家的创作过程，使我学到了很多东西，汲取了很多经验，启发了我的认识，再加上我自身在肖像画创作的感受，我有责任把经验和见解总结出来，也许能起到抛砖引玉的作用。

素描肖像画探究

——神经科学者·画家与素描肖像的对话

陈文庆 著

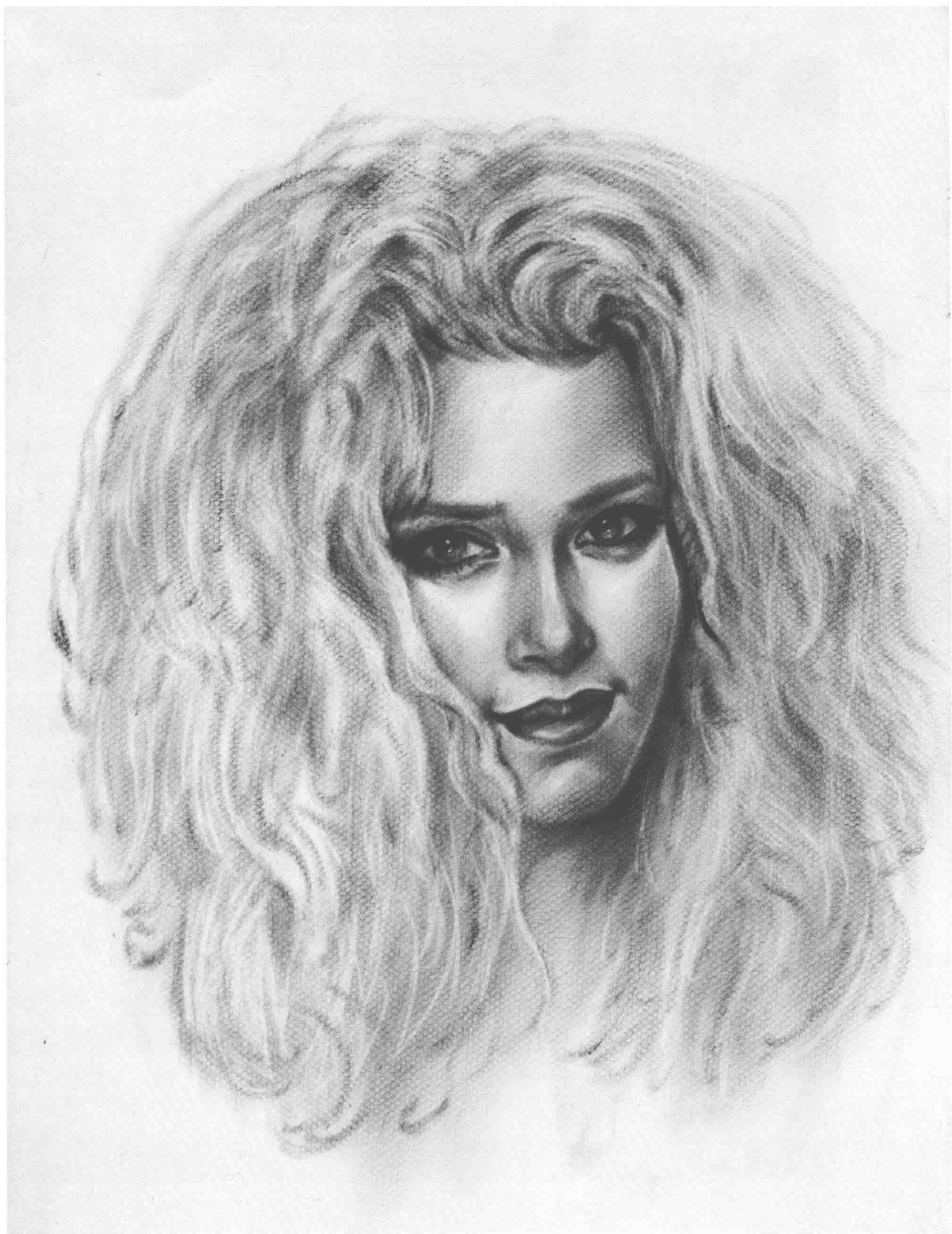
 百花洲文艺出版社
BAIHUAZHOU LITERATURE AND ART PRESS

一 素描肖像画是绘画的基础

绘画是一门科学，肖像画要求的科学水准就更高。在我接触到的肖像画书本中，主要是以画为主。有关素描肖像画理论研究类的书很少并且是非常不完善的，大部分书都多强调技法，当然这也是很重要的，而对于肖像画的生态学研究方面的知识却很少，但这是肖像画最重要的一面，也是科学性的主要部分。在肖像画的技巧方面，过多强调绘画技法，对于很多和技巧有关的重要问题极少讨论，会导致有些绘画技法走向歧路，甚至充满匠性之味。只有更深入地对绘画肖像的理论作研究，才可使肖像画达到一定的水准避免

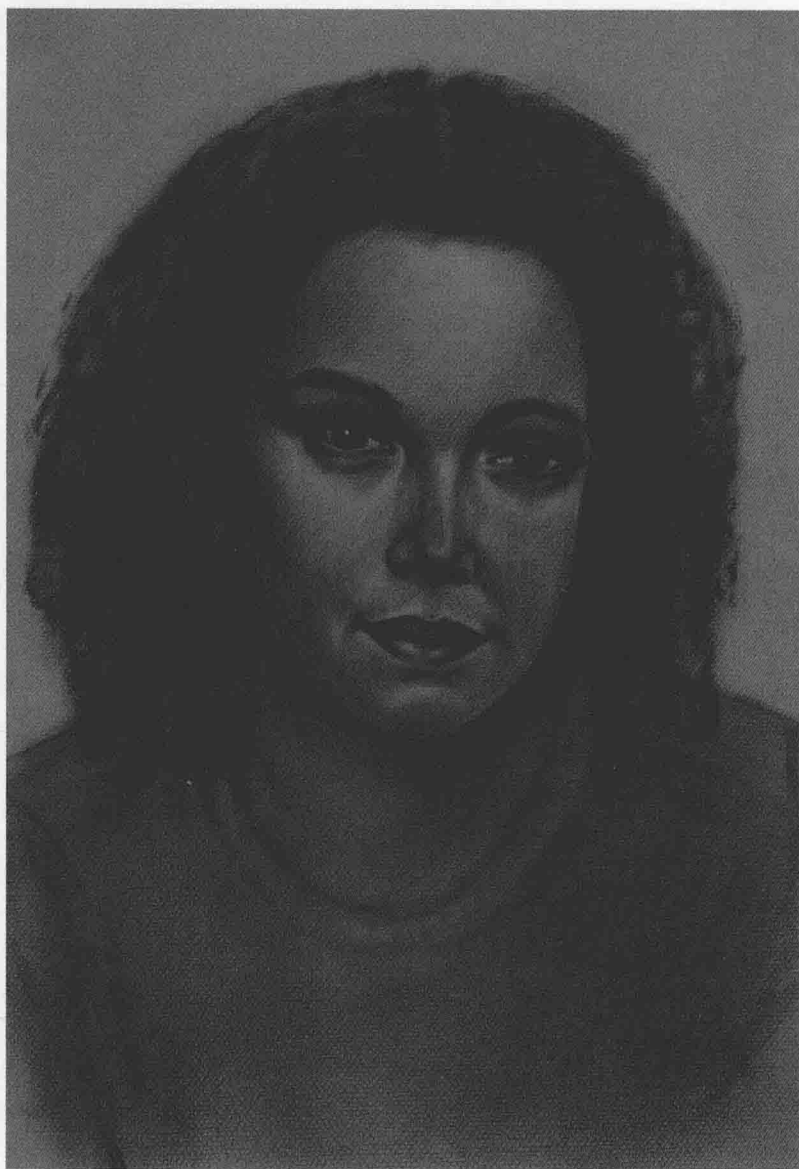
工匠气。在西方很多地方都有画家在从事肖像工作，法国的蒙马特小丘广场是近二百多年来，世界各国画家聚集之地，很多名画家也在此生活，很多印象派大师也曾在此活动和工作过，当今的小丘广场由于法国政府的重视已纳入巴黎市政府的管理，只有通过考试和考核合格者才可取得工作权。从画家的绘画技法看，大部分都有一定的水准，只有极少数水平很低，从理论上讲，不少画家对素描肖像的理论知识匮乏，为此应着重于这一方面的理论研究和探讨。

什么是肖像画？当前在肖像画销售和拍卖市场上，甚至在有些书本中，概念模糊不清，把有些按照肖像照片临摹所画的照片画也混为肖像画一谈，这是不对的。如毛泽东肖像画，绝大部分都是按毛泽东的肖像照片临摹所绘的人像画。肖像画和按照照片所画的照片画是完全不同的，肖像画具有画家和所画对象两者心理活动及情感互动，也就是两者的感受问题。这一过程是非常复杂的，并随时发生改变，这一些都共同表现在肖像画中，故肖像画要求的科学水准是相当高的。当下我们处在科学高度发展时期，应懂得科学在绘画中的价值。我们所处的时代远远优于前人，我们接触的知识 and 感受到的知识都多于前人，我们应利用现有的绘画材料、新的道理和思路，实现绘画的创新和发展。只有科学才能给人类带来发展和进步，没有科学是没有发展的。按照照片所画的肖像画是机械的、刻板的、缺乏活性的，一张照片只反映摄影者对于对象的一刹那摄影时的感受。画家按这张照像再画成人像，只是照片人像的临摹，同时也很难在画中完满地反映出照片上的特点，因为照片上反映的只是摄影师的感受。肖像画反映的是画家和所画对象在创作过程中不断的心理活动的互动（即感受互动），画家应不断努力才可达到最高点，这也是肖像画要求最精髓的一面。由此可见肖像画和人物画的要求是完全不同的，不应归类于人物画之类。肖像画要求写实，应准确表达面部的解剖及生理特点，同时要更深刻地刻画对象的心理活动状态。

经过一段时期的素描肖像画训练，有利于画家能准确地画出一个形状，更增加绘画的科学水准，也就是说如实反映，不断进步和创新。西方的画家，特别是名画家都有非常好的肖像画作品，可见画好肖像画是非常重要的。一个画家不能准确地描绘出一个形状，不能算是个好画家。

评价画家的肖像画作品时，不能仅凭以一两张画，而应以同一个画家较多的系列肖像作品为准，才能全面地看出画家的肖像画创作水平。在一个画家的一系列肖像画中，在优秀的画家中，每张肖像画都能充分地反映出对象的心理活动状态并能表现其不同的特点。如果不以科学的态度对待作品反映出来的肖像画内心状态和姿势非常相似，好像一家人似的，大同小异，这样只是表现出画家所设计的

心态，缺乏活性。这些作品中有时画家对于对象的脸部形态、轮廓都画不准，完全按自己的想象来画肖像，时间长后便不自觉地画成同一个面孔，同时陷入人物画窘境。

绘画技巧在素描肖像中是非常重要的,平时应加强多种方法的训练,如铅笔、碳笔、粉笔、水墨、水彩、粉彩、纸上油画等。如不应用多种技法,长期仅用一种方法、一种风格绘画,极易陷入工匠之地,艺术水平便得不到提高。如果一位很好的画家长期仅用一种技法绘画,也是和工匠一样,艺术毫无创新,每天如同流水作业工作,无活力、无生气,是实足的工匠作品。从科学的观点来看,我们所做的工作必须要有发展,要有创新,画家除努力作画外,还必须努力学习,多读书,研究新问题,否则极易陷入工匠的地步。如此看来,即使一个已经获得较高职位的人,甚至已有名气,若不继续努力学习和研究,不发展创新依然会如此。

二 素描肖像画是绘画和人物画的基础

大多数人认为人物画是肖像画的基础，可我认为正相反。一个画家开始学画或学画以后都应该很好地学习一段时间的素描肖像，因为经过素描肖像训练之后，可锻炼画家通过对一个形态的感受将其准确地画出。经过对动态的人像素描训练，画家如何将动态的人像准确地以静的状态刻画和表现出来；在素描的过程中又如何将所画对象的感受和画家的感受互动的关系表现出来，没有一段时间的训练是达不到这一要求的。一张肖像画绘出后，人们很容易看出像还是不像，也就是说形态是否画得准确，表情是否恰当。画出一张风景画，人们若不仔细看，并不容易发现画家对一个感受后的形态、位置是否画得准确；位置变动很大，甚至搬动很大，也可能不被人发觉。一个画家不能准确地画出一个形态，不能称为好画家；如同一个医生不能很好地掌握和应用本专科的基础医学理论就不能称为一个好医生。我曾要求有些画家为我和我的朋友画素描肖像，其中有些画家还有一定的知名度和影响力，结果发现有部分画家画得不是很相像，五官位置画不准确，甚至有的连头的形状也画不准，可能是缺乏很好的素描肖像训练。这也是我以绘画艺术实验室的方式来检测和发现问题的原因。我认为一个画家除了不断努力地在工作室绘画、创作和室外写生、街头素描创作之外，同时，还应具有艺术实验室作用的空间，从而对绘画作些理论性探讨和实践，对于绘画的心理和哲学以及有关的生态学基础的关系作些较深刻的探讨，更能提高绘画的科学性。所以，当掌握好了人像素描的知识和技巧后，再去画动物和风景画，不仅可准确画出形态，而且对所画对象的心理感受和情感表达更为丰富和合理，创作的作品具有丰富的有机联系，这对于从事人物画的画家来讲，就更为重要。几百年来中国人物画家大多是以画古人为主，衣装都是我们从来没看过的古装，满装和现代服装都很少，这些人物画大多是画家将印在脑海中的古人所画人物画的形象临摹而成，缺乏人物画的活

性价值，这些画面上的古人至今已消失了四百多年，现代中国人物画仍以此类古人物画为主，既缺乏绘画的时代感，也无绘画的创新意识；这些作品既不是来自生活，也不能反映生活，和绘画创作思维是背道而驰的，更不能体现绘画也是一

门科学。绘画和其他很多学科一样，同样要求不断发现、创新、发明、发展，这就是科学，凡具发展的东西就是科学，因为只有科学才能带来发展。而近几百年来的人物画家多是以画穿汉服的古人物为主，如同和服。这些画家没看到过古人如此穿着，他们又怎么能画出如此相似的古人物画呢？这完全是古人所画的古代人物画不自觉地在脑中印下的形象而复现出来，实质就是变相的临摹，既缺乏现实价值，又缺乏创作价值。这是由于缺乏素描肖像的训练和创作，更没有肖像画的理论知识，即便有时也画几张现代人物的人像画，也只是按照片临摹名人照片人像画而已，既缺乏活性，又缺乏感受，更没有与创作对象的感受互动。古代画家所画的人物画，体现了当时画家的感情和对

未来的向往和追求。以前，我也曾画过不少的古人物画，如孔子、老子等，都是参看了不少的古人物画后将这些古画的图形、人物的印象印在脑海中，再经草图设计出自己所喜爱的图形和形态。看起来是在创作，实质是变相的临摹，毫无创作价值，长期限于临摹将是创作、创新、发展的阻力；因为这是脱离实际的绘画，在画面中体现不出对所画人物的感情，是没有价值的作品。经过人像素描训练后，我认识到人物画的创作观念必须根本纠正过来，应面对时代、面对生活，人物画应有新的创作理念，中国的人物画必须从古人的阴影中走出来。古代的很多人物画反映了当时人物的生活和感情，体现了当时人们的向往和追求，也表现出画家对当时社会的感情或对某人的感情，也表现了当时的文化和绘画品位，很多作品博得了人们的兴趣和喜爱，特别是当时的读书人。充分体现出古代人绘画的社会价值和艺术的价值，是我们祖先留给我们的宝贵财富。我们应该继承他们的创作精华和思维，也是我们创作当代人物画的基础，但是绝对不能重复他们的作品，变相地临摹。作为一个画家在创作每张画时都应有创新的理念。二十多年前我在医学院的课堂上、在医院里查病房时，我曾对我的学生和我的下级医生多次讲过，一个医师对于每个病人所付出的劳动都应该是具有创造性的。对待每一位患有感冒的病人的治疗方法都不是完全相同的，因为各人的体质、心理状态、生活状态、社会的关系等都是不同的，不能单给病人几片阿司匹林和抗病毒药简单地处理，而应该对病人的整个情况有所了解后，再作出综合的治疗和处理。这就是我们常说的医师应全心全意为病人服务的具体表现，否则便是没有内容的空谈。作为画家的我也应以科学的态度进行绘画创作和创新。但是今天时代变了，人也变了，人们的文化水平普遍提高了，电脑的广泛应用，提供信息广泛而深渊，东、西方文化的广泛交流、相互影响更为深刻，多学科和多专业都出现了中西结合和融合现象，甚至有些生产手段和产品已完全过时不再使用，或者重新设计，或者完全引进。专业化程度的提高，人们的生活方式改变，产品的商品化程度提高，人们的视觉宽广且深度是古人所不能及的。对于文化和绘画的多元性兴趣有增无减，故绘画的创作和人物画的创作都应结合时代和当代人物的特点，反映当代生活，激起当代人对中国人物画的新兴趣。画家应走出工作室，多进行人像和人物以及其他方面的写生、素描，深入多方工作面和生活会，体现绘画创作来自生活、反映生活，体现当代人之感情，得到人们的欣赏和称赞。

