

美術普及叢書

肖像畫

江敏明編著

美術普及叢書

J 211.25
J 412

肖像畫

江敏明編著

香港中流出版社出版

美術普及叢書

江啟明編著

素 描	速 寫
靜物畫	動物畫
鋼筆畫	風景畫
油 畫	水彩畫
肖像畫	人體解剖

美術普及叢書
肖像畫

江啟明編著

中流出版社出版

香港北角渣華道82號2樓

大眾橡皮印刷公司承印

香港英皇道659號8樓

1977年4月初版

定價港幣三元

版權所有・不准翻印

彩圖1 李雯小姐 江啓明

HWT481/...

彩圖 2 鮑特金的肖像 B. A. 謝洛夫

出版說明

本叢書共十本，都是有關美術的初級技法書。在這個典型的商業城市裡，有着很多愛好美術但又沒有機會接受藝術學校專業訓練的年青人，他們都希望自己能畫得一兩筆，藉以陶冶或調劑一下生活，使生活過得更有意義，精神有所鼓舞。我們本着這種看法，特邀知名畫家江啟明先生為我們編著這套美術叢書，希望年青人因此有所裨益。

本叢書以初學者為閱讀對象而寫，故都從基本的寫實說起，因為就算是世界成功的抽象畫家，也離不開他最初寫實的第一步，但也並不是說，藝術的最高境界是抽象。抽象只不過是藝術創作道路上的另一方面而已，這要取決於個人的興趣和觀點。

無論書中說的是基本技法，或是個人經驗，都只能在實踐中去領會它，掌握它，並從實踐中進一步加以充實和提高。希望讀者隨時提出意見，以便再版時作為修改的參攷，使這套叢書更能切合實際。

目 錄

1. 什麼是肖像畫.....	1
2. 肖像畫和照像.....	1
3. 為什麼繪肖像畫.....	2
4. 怎樣畫肖像畫.....	3
5. 肖像畫的表現形式和使用的材料和工具.....	10
6. 肖像畫的欣賞.....	13

1. 什麼是肖像畫

肖像畫就是畫像。用繪畫來描寫人物，一般把這種繪畫叫做肖像畫。

在歷史上，世界每個民族每個國家都有肖像畫，中國古代就有所謂「真容」或「寫真」，就是指肖像畫。

肖像畫雖然古來就有，但過去的肖像畫多半是帝王像、歷史偉人肖像及富有人家的肖像，至於一般人的肖像就很少見了。

2. 肖像畫和照像

有人說，從前還沒有照像術所以畫像，現在有了照像機，已經不需要肖像畫了，這種想法是不正確的，照像有照像的特點，肖像畫也有自己的特點，肖像畫不只描寫人的外形，還要深入刻劃人的性格及其內心活動，按畫者對人物理解的程度，畫出來的肖像畫都不可能一樣。有人說肖像畫畫得再好也比不上照像那麼像，這種看法也是不正確的。當然，如果肖像畫繪得不好，連表面的形象都不能描繪出來，這當然比不上照像，但如果畫得好，不只畫出了外形，還刻劃出了人的內心和動態，這就比照像還真實，比照像更加完美。這樣說我們也不是貶低照像。上面已經說過，各有各的特點，各有各的優劣，它們的好壞，要看具體作品，要看作者對描

繪對象的理解程度和表現技術的高低而定；不應主觀片面地作出判斷。

3. 為什麼繪肖像畫

大家都知道，在反映人們生活的繪畫中，人物形象的描繪是很重要的，離開人物形象，怎能表現人的生活呢？所以繪畫工作者必須了解各階層人們的生活，熟習人物形象，多練習畫人物形象。從這點來看，肖像畫對於繪畫學習和繪畫表現都是很有意義的。

要想把人物形象畫得好，就得經常畫人物；人物寫生、人物素描或速寫和人物肖像。尤需注意深入刻劃人物的感情和人物性格，而肖像畫的特點，主要是描寫人物的情感和性格，及其社會身份等，在人物肖像的表現上這些都是最重要的內容。人物畫離開了這些內容就會變成空洞、虛假、不能起任何作用。

我們時常說，繪畫作品裏的人物應該是有血有肉有情感有性格的活生生的人，而這樣真實的人物形象不是單憑想像可以虛構出來的，必須在人的社會生活中來找出依據，把生活裏的人物描寫下來才能作到加工提煉。根據這一點來看，肖像畫不僅它本身能起作用，而對繪畫創作來說，搜集人物形象、刻劃人物形象，創造人物形象都是非常必要的。實際上肖像畫本身就是人物畫的創作，正因為這樣，肖像畫對繪畫學習和繪畫創作來說是非常有意義的。

4. 怎樣畫肖像畫

A. 深入生活，熟習人物

已經說過，要想畫出有血有肉有情感有性格的活生生的人，必須在生活中來熟習人物，那麼畫肖像畫也得在生活中來深入理解人物，熟習人物。一個人的形象和他的生活是分不開的，農民生活，形成農民的形象；讀書的人和農民站在一起，很容易看出誰是農民，誰是讀書人。同樣，整天操作在機器跟前的紡紗女工和整天在田地裏幹活的農村婦女，她們的形象也不能相同。又例如同樣是紡紗女工，甲和乙因為她們的年齡、性格、家庭出身等的不相同，其具體形象也不會一樣。同一家庭出身的姊妹倆雖有些相像，但也是不一樣。可見人的形象是千差萬別的，世界上就沒有完全相同的人。只是我們不熟習它們就往往看成一樣。例如有人對歐洲人不大熟識，往往就認為他們都是高鼻樑、藍眼睛、黃頭髮……個個如是，眼花撩亂。可是如果和他們相處久了，熟習了他們，也就自然可以分別出來，不會看成都是一樣的了。又如兄弟二人，別人看來好像一樣，可是日常和他們在一起的家人，就能分別得一清二楚。所以我們說，只有深入生活，熟習了人物，掌握了其特徵才能夠刻劃出不同的人物來。看不出差別也就畫不出特徵，這是很容易明白的道理。

畫肖像最低限度也得畫出人人不一樣，各人都有區別，畫張三像張三，畫李四也就要像李四才行，不然就失去繪肖像畫的意義了。

B. 提高思想，識別人物

每個人的差別、不只外表上的差別、還有內心、性格、思想、身份等的差別，要想畫出這些差別，也就得能看出這些差別。所以畫肖像，需要對人物有深入的認識。

怎樣才能做到對人物有深入的認識？這問題比較複雜，應該從多方面來深入探討。深入生活，熟習人物是主要的一面，另外提高我們自己的認識能力也是很必要的。所謂「要提高我們的眼力」，也就是提高我們的思想認識。思想認識不提高，看人就不免只能看到表面。提高了思想認識才能真正深入觀察人物的思想性格和身份等不同特點來。

在畫肖像之前，首先要明確他（她）的身份、性格、思想、感情等具體人物的有關情況，因為肖像畫主要是描寫人物的這些屬性，不明確這些屬性就無法構思、構圖，也無法開始描寫。

C. 肖像畫的構思

肖像畫的構思，也就是根據人物的身份、性格、思想感情等具體情況來分析研究，究竟怎樣來處理才是最得當，例如：對象是一位工人，那麼應怎樣來描繪這一工人肖像？這就是要根據這位工人的身份；是塑膠工人？還是建築工人呢？或是煤礦工人呢？身份職業不同，要作不同的處理。如塑膠工人可以用塑膠爐為背境，建築工人可以牆架為背景，煤礦工人就可手執煤鏟等。技術可能的話，不一定要靠背景來襯托，處理不當的話，亦可能會分散甚至影響肖像的突出。對於對象的性格也可有不同的處理方法，如站着，坐着，或動作等各種不同姿態。正面、側面、傾斜方向等都需要根據對象的具體情況，加以考慮。考慮的問題雖然應該是多方面，但實際也很簡單，就是要想怎樣才能畫出對象人物的身份、性格、思想感情等特徵。肖像畫的構思特點，主要是要考慮如

何來突出表現人物的精神面貌和它的特徵，能夠通過形象給人以深刻的感染和影響力。

D. 肖像畫的構圖

肖像畫的構圖也是根據描寫對象的需要來安排；有頭像（只畫頭部）、胸像（只畫到胸部）、半身像（畫上半身）、全身像、單人像（只畫一個人）、群像（二人以上的集體肖像）。按姿勢來說，有坐像、立像、臥像等。過去畫英雄像、偉人像或帝王像，也有畫騎馬像、坐車像……等。畫文人手拿書卷，武士手執刀劍，都是為了表現人物身份的構圖。

究竟畫那種構圖，這要從幾方面來考慮：從對象人物的特點來考慮，從需要來考慮，最後還要根據作者的意圖來創作適合於表現對象特徵，滿足客觀需要的構圖。

畫肖像一般的構圖着重在臉部，如頭像、胸像都是只着重描繪臉部，半身像多半包括手部，這要考慮到手部對人物形象的整個關係，起着什麼作用，姿態和位置也要處理得各如其份。如果是全身像，就需要考慮到腿部、腳部以及全身的整個姿態和各部的相互關係，坐像好，還是站像好，有無動作等變化，同時要考慮到這些和人物的身份性格和精神面貌是否適合。不論是半身像或是全身像，都是以臉部為主來作全面考慮，這些是肖像畫構圖的特點。如果是群像構圖就須要考慮人與人的相互關係。有人說群像不能算肖像畫，這種說法我認為不正確，肖像畫不在於是否單人或群像，而在於描寫的目的；如果是描寫每個人的身份、和精神面貌為主的群像，並且描寫的是真人真事，我以為是肖像畫；如描一家人的家庭群像，一個工作組，一個團體的群像等，只要描寫目的是肖像性質的，都可以說是肖像畫。這種二人以上的群像肖像畫，在我們今天還是很需要的。群像式的肖像畫

在處理構圖時不一定只用並排式的安排，可以有些變化，有時我想也可以有點情節貫穿在內，這樣還是可以加強對每個人身份、性格、思想感情等的刻劃。

肖像畫和其他繪畫創作一樣，有了對象和創作意圖，就要在畫面上安排對象的位置、方向、姿態、動作和表情等具體的佈置，也就是說，要在畫面上通過一定的位置、方向、描寫對象的一定姿態、動作和表情，來表現對象，刻劃對象的性格。這時畫者要由各個不同位置和方向來仔細觀察研究對象、看究竟在那個位置和方向最為適當，研究通過那種姿態、動作、表情來表現最能適合於刻劃對象的性格。要多觀察，多摸索，多思考，直到找到最適當的處理為止。這時，可以多作些小草圖。多畫小草圖可供比較選擇，也可以和被畫者或別人共同研究來決定最後的構圖。

E. 環境的設計和道具的配備

一幅肖像畫有時需要畫背景，也就是說，需要畫上人物的周圍環境，人物的周圍環境對於表現具體的人物形象很有作用，它可以加強對人物的身份、性格等的表現，例如畫工人周圍環境是車間還是普通房間給人的感覺印象是不同的。當然，被畫者本人的身份和性格，主要在依靠具體形象的刻劃，但環境的作用也不能忽視。周圍的器具等有時也起到襯托的作用，如車間裡有車床或各種不同的機器，都可以說明一定問題。農民站在田裡手拿鐮刀或手拿鋤頭，是不一樣的。站在拖拉機旁或犁耙旁也是不一樣的。一個科學工作者的肖像，有時不畫環境或道具，很不容易看出他的身份，所以，應該多考慮環境和道具帶來的效果，而作適當的運用。這樣說並不是指所有的肖像畫都一定要畫上環境或道具，這是要根據具體需要和作者的意圖而定。有些肖像畫，根本就不畫

環境或什麼道具，也能充分表現出人物的身份和性格來。

一切設計工作都準備好了後，就要開始正式描繪。首先要打輪廓，要掌握人物的位置大小、比例、動態等彼此的關係，逐漸深入觀察描繪，始終不要忘記把握對象的整個形象特點，要大體着眼局部着手。把輪廓打好後，再逐步地在照顧整體的同時深入細部的刻劃。

F. 臉部和手掌的描繪

人物畫，臉部的刻劃非常重要，尤其是肖像畫，臉部的刻劃，可說是最主要的工作。臉部畫得好，這幅肖像就可畫得好；臉部畫壞了，這幅肖像可算是失敗了，所以臉部的刻劃得好不好是肖像畫成敗的關鍵。

人物的臉部對於表現人物形象來說是特別重要的，俗語說：「觀其臉知其心，臉是心的鏡子」，人的精神面貌和內心活動，從臉部看得最明顯，所以肖像畫一定要把臉部畫得好。

首先要體會人物的精神面貌，根據人物的精神面貌來刻畫臉部各部分的形象，尤其是五官的形象。要掌握好五官：眼、眉、鼻、咀、耳等形狀特點和精神面貌的關係，要注意每個人的五官都不一樣，由於內心感情的作用，五官各部都有着極微細的變化，尤其眼神的變化直接反映出人的內心世界，這些應特別仔細觀察刻劃。其次口部也不可忽視。

五官各部的相互關係也要注意，首先要掌握五官的位置，要根據對象細心地觀察，有人兩眼距離遠些，有人近些，（一般人是一隻眼的距離位置，）有人眉毛和眼近些，有人遠些，有人鼻和咀之間的距離長些，有人短些，每人都不一樣。五官形狀大小也都不一樣，不能概念化一般化地畫，要仔細觀察。也要考慮年齡、性別、性格、表情等的不同變化。如老人的

眼，黑眼珠和白眼珠界限有不同程度的模糊不清，眼皮周圍有皺紋；年青人的眼，黑白分明，眼皮飽滿無紋；小孩子的眼，黑眼珠較大，白眼珠露出少，顏色略帶卵青色而濕潤。眉毛位置形狀每人也都不一樣，有人眉毛稀而細，少而淡；有人眉毛濃而粗，多而厚，有人長，有人短，形狀，斜度也都不一樣。鼻子的高矮、長短和形狀也都各人有別。咀的形狀、大小、色彩的濃淡，也都和臉部有密切關係，耳朵的形狀每人也都有差別，不能不仔細觀察後再描畫。至於臉上其他各部分，如顴骨、額頭、兩頰、下顎（下巴）等寬窄、大小、長短和形狀，每人也都不同，都應該一一注意觀察描繪。

臉部皮膚的變化，如粗細、皺紋、色彩等也都要用心觀察，舉凡與人物身份、性格、年齡、性別、生活等有關係的都要認真觀察作適當的處理。

我們強調觀察，來描繪臉部五官的特徵，目的在於能真實地畫出對象的特徵，並不是強調而加以誇張，把肖像畫成漫畫式的樣子。但為了更突出地刻劃對象的性格加以適當地誇張是允許的。也是必要的。同時要求仔細真實地描寫也不是說把臉上所有的不必要的變化，如斑點、皺紋等都一一地照樣畫出來，這樣不加思索不加提煉地依葫蘆畫瓢的方法，往往將有礙於更主要方面的描繪。

臉部的刻劃一方面要根據各個器官和整個臉部結構關係來觀察，同時也要注意臉的方向、角度、俯仰、正側等變化來準確地把握它的形狀變化。但這必須着重指出，最要緊的還是要注意畫出人物的精神面貌和性格特徵，不論結構和比例模型畫得多麼正確，如果畫成像商店櫥窗裡的模型那樣刻板的無表情的面孔是不行的。所以要求既要把形象的結構、比例、畫得正確，同時也要把人物的精神面貌表現出來，也

就是說，要畫得「形神兼備」。這樣才能作到不至於歪曲形象，丑化形象。

如果是用色彩畫肖像，那麼就要考慮色彩的效果。色彩效果對人物刻劃也是很重要的，例如畫蘋果臉的天真活潑的小孩，如果色彩畫得黃了些或灰白了些，就會影響表現效果而表達不出孩子的真實形象來。臉部色彩的微細變化，必須仔細觀察比較，例如人的眼珠，色彩都不一樣，有的黑眼珠有些黃，有的有些藍，有的有些綠……它們的色彩濃淡也不一樣。嘴唇的色彩也不一樣，有的深紅，有的淡紅，有的紫紅，必須畫得恰如其份，否則都會影響形象的真實性。要注意臉部的本來色彩，不要為表面的浮光掠影所迷惑，把臉色畫得遠離實體，也會影響人物身份、性格等表現效果。

如果是半身像或全身像，手的刻劃也不可忽視的。手要和肖像的身份、性格相稱，不能只顧刻劃臉部、而忽略了手，或隨便幾筆了事，這樣會影響效果的。例如老農民的手部，是和他那有皺紋的面孔是很相稱的，也有許多皺褶。婦女的臉部和手部，兒童的臉部和手部，在畫肖像時都要注意到。因為手部和臉部同樣都是顯露在外面，僅次於臉部而起作用的部分，應該精心刻劃。

G. 服裝的描繪

人物的服裝對表現人物的身份和生活起着很大的作用。這對肖像畫來說也是應該重視的。所以在構思或構圖時就應該注意到服裝的描繪。畫軍人士兵如果不穿軍服，就很難能看出是軍人；各國人民或各個民族，有各國和各個民族的服裝，不畫他們的服裝，就很難表現出各國人民或各個民族的特色，這充分說明服裝對人物畫的重要性。服裝的樣式、形狀，色彩對人物肖像畫來說是能影響對人物身份、性格等的

表現的。因此畫肖像時應重視它的效果，儘最大的努力發揮這方面的效果。但要注意，肖像畫主要還是人物形象的勾勒，不能喧賓奪主，過份地渲染服裝，把注意力引向服裝而不是人物，這也同樣會影響到肖像畫的效果。所以一般地說，需要把衣服畫得合乎人物的身份過與不及都不相宜的。在實際作畫時，還要根據具體的人物來安排，最好不要只顧服裝的華麗而一再改變服裝，這樣作很容易失掉肖像畫的真實感，使人錯認爲是在作化裝展覽，打扮某一角色，而喪失了肖像畫的原有意義和應有作用。

5. 肖像畫的表現形式和使用的材料和工具

以上我們已經把怎樣畫肖像畫的一般問題作了扼要的說明。

實際上，畫肖像畫還會遇到一些問題，例如：用什麼形式來表現，使用什麼材料工具來畫……諸如此類有關表現形式、描寫技法、使用工具等一些問題。關於這些問題比較複雜、多樣、每人都不一樣，所以不可能逐一介紹。有些技法上的問題同一般的繪畫一樣，並不因肖像畫而有什麼特殊。希望大家能在實踐中多所嘗試，這裡只談幾點主要的以供參考。

A. 肖像畫速寫

用速寫的方法簡單扼要地畫像，我們把它叫「肖像畫速寫」。多半是用鉛筆來畫，畫法有如人物寫生，不過這不是單純的寫生，而是要更深地表現出人物的真實形象和性格，