

XIAOXIANGSUMIAO



实用素描系列

SHIYONGSUMIAOXILIE

肖像素描

祁英男 著

SHIYONGSUMIAOXILIE

实用素描系列

肖像素描 ●

设计素描 ●

创作素描 ●



辽宁美术出版社

肖像素描

祁英男 著

实用素描系列

SHIYONGSUMIAOXILIE



A1007305



辽宁美术出版社



实用素描系列

《肖像素描》 祁英男·著

策 划: 吴成槐

装帧设计: 张广茂

图书在版编目(CIP)数据

肖像素描 / 祁英男编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
2002.1

(实用素描系列)

ISBN 7-5314-2926-8

I. 肖... II. 祁... III. 肖像画 - 素描 - 技法 (美术)
IV. J214

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第093398号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街29号 邮政编码 110001)

沈阳宇微电脑设计中心制作

辽阳印刷厂印刷

开本: 880毫米×1230毫米 1/16 字数: 50千字 印张: 9

印数: 1-3000册

2002年1月第1版 2002年1月第1次印刷

责任编辑: 张广茂 马 莉 责任校对: 张王孙

封面设计: 张广茂 版式设计: 弓 长

技术编辑: 鲁 浪

定价: 29.00元

- 一、“形神兼备”的素描肖像画 /1
- 二、素描肖像与素描头像写生的关系 /3
- 三、作品赏析 /5
 - (一) 大师作品赏析 /5
 - (二) 优秀作品赏析 /17
- 四、素描肖像的表现程序及方法 /74
 - (一) 构思 /74
 - (二) 构图 /77
 - (三) 观察方法 /80
 - (四) 工具与表现方法 /83
- 五、五官、手、头发、服饰的分析与刻画 /89
 - (一) 眼睛的刻画 /89
 - (二) 画眼睛应注意的问题 /92
 - (三) 眉弓与眉毛的刻画 /92
 - (四) 鼻子的刻画 /93
 - (五) 画鼻子应注意的问题 /93
 - (六) 嘴部的刻画 /94
 - (七) 画嘴部应注意的问题 /94
 - (八) 耳朵的刻画 /96
 - (九) 画耳朵应注意的问题 /97
 - (十) 头发的刻画 /98
 - (十一) 手的刻画 /100
 - (十二) 手的表现方法及程序 /101
 - (十三) 服饰的刻画 /102
 - (十四) 表现方法及程序 /102
- 六、素描肖像的基本程序 /106
 - (一) 起稿 /106
 - (二) 布置关系 /108
 - (三) 深入刻画 /108
- 七、形象个性化的表现 /109
 - (一) 概念化 /109
 - (二) 视而不见的画 /110
- 八、用面与用线表现 /112
- 九、在学习素描过程中应注意的几个问题 /115
 - (一) 要善于向他人学习 /115
 - (二) 要寻找到最合适的表现语言 /116
 - (三) 多读书、多看展览、多收集 /118
 - (四) 关于自己的意志品质培养 /118
- 十、关于画长短期作业的问题 /120
 - (一) 设置长期作业的目的 /122
 - (二) 设置短期作业的目的 /123
- 十一、关于表现风格的问题 /125
- 十二、现代素描审美价值取向与画面构成的转度 /128
 - (一)、用笔方法 /132
 - (二)、画面秩序 /133
 - (三)、形象刻画 /133
 - (四)、画面效果 /133
 - (五)、表现内容 /134
 - (六)、视角变化 /135
 - (七)、画面的审美程度 /135



一、“形神兼备”的素描肖像画

自从世界上第一幅素描肖像问世以来，它就具备了双重性。其一是它的功能性，即用素描手段为对象画像。其二是艺术性，即画家以对象为表现内容，将自己的感受通过画面传达出来。这是一个内容的两个不同层面的体现，它就好比文字和书法一样具备双重意义。

就功能性而言，它主要的任务就是为各阶层的人物画像。画家不用有更多的构思与创意，只是按照对象的要求做，使对象满意就可以了。它有摹写对象的特点，其作画的状态大多较被动。如一些画像师从事的就是这种单纯功能性地劳动。就艺术性而言，它与前者既有联系又有差别，联系是画家也是以人物为对象；而差别是，画家是在表现对象，而不是被动的摹写对象。注重的是画家对对象的感受，进而用艺术语言将对象进行再创造，使画面形象产生艺术感染力。换句话说，就是画家用对象充当一种画面语言符号，使其能充分体现出或代表画家的艺术思想、境界。这种境界不是全部由对象提供的，而是画家

在作画过程中逐渐创造出来的。如：17世纪，西班牙画家委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》和意大利文艺复兴时期画家达·芬奇的《蒙娜丽莎》，就是非常典型而且具有很高艺术价值的作品。

委拉斯贵支为西班牙教皇英诺森十世画像时，对其内在心理及性格进行了深刻的揭示，使英诺森十世的形象更具灵性。据说当画家完成作品时，问教皇本人画得像不像，教皇很不高兴地说：“画得太像了。”因此说，作品就像一面镜子，它可以反映出画家的哲学观，也反映了画家的艺术思维方向，更体现出作品是画家思维活动的媒介之特征。由此可见，肖像画作品的艺术性，就在于它的肖似性与创造性。

达·芬奇在创作《蒙娜丽莎》时，深刻的表现了蒙娜丽莎心中充满喜悦的心情。达·芬奇用他充满天才与智慧的画笔，惟妙惟肖的表现了《蒙娜丽莎》永恒的微笑。那么，什么是肖像画呢？肖像画：是描绘人物形象地绘画，它包括头像、胸像、全身像、群像，以及画家的自画像等，但主要是以表现头像为主。肖像画不仅要刻画人物形象，这只体现了功能性的一

在一幅伟大画家描画的肖像中，一个人甚至比银板照相中自己的反影都更像自己些，因为伟大的画家把隐藏在这个人内部，也许构成这人的秘密的一切东西，都非常明确地揭示了出来。

——别林斯基 俄



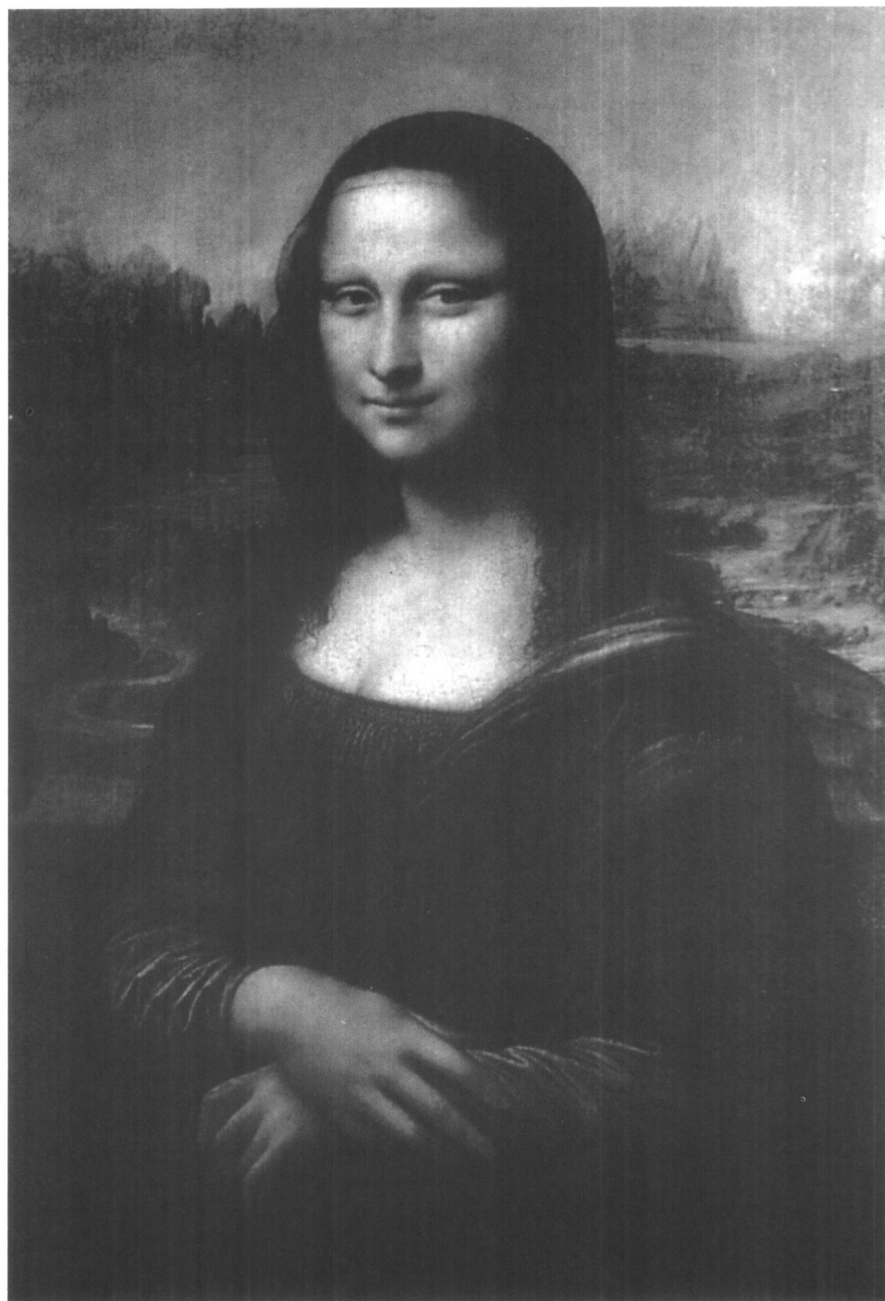
《妇女头像》
鲁本斯 尼德兰



《教皇英诺森十世》
委拉斯贵支 西班牙

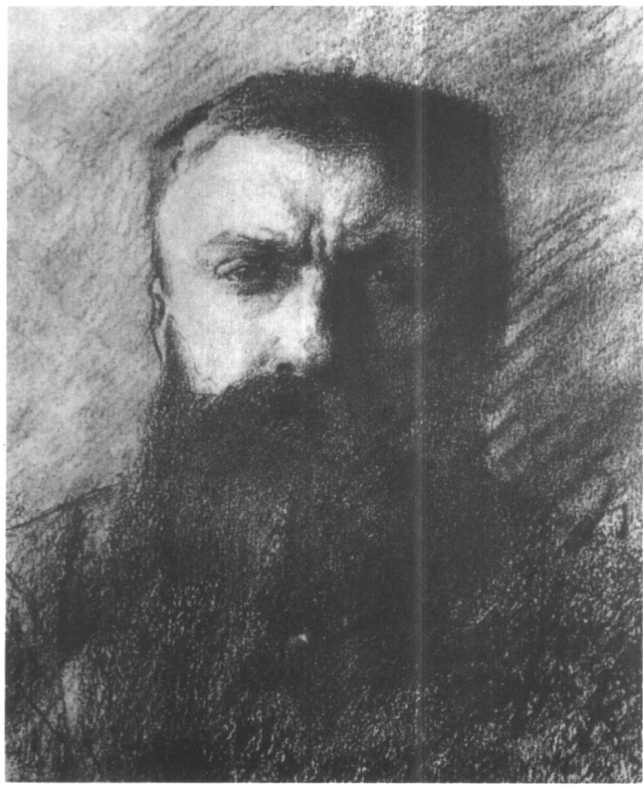
面，而更重要的是要能表现出对象的性格特征等艺术性的一面。所谓性格特征是指人物的思想情感、精神状态和内心世界，故在

我国肖像画史上，有“写照”、“写真”、“传真”、“传神”之称。杰出的肖像画作品不仅“形似”，而且“神似”，能表现人物的“性情言笑之姿”。我国自唐以后历代都有不少传世肖像名作，初唐阎立本的《历代帝王图》、五代的《韩熙载夜宴图》均是我国古代肖像



《蒙娜丽莎》 列奥纳多·达·芬奇 意大利

画中的珍品。在欧洲，肖像画盛行于文艺复兴及其以后，其中举世闻名的作品有达·芬奇的《蒙娜丽莎》、委拉斯贵支的《教皇英诺森十世》、伦勃朗的《呢商同业公会理事》等等。同时素描肖像画也有很多不同表现风格的优秀作品，较有代表性的有15世纪—16世纪德国画家丢勒的《母亲像》，同时代的另一位德国画家荷尔拜因的《妇女肖像》；16世纪—17世纪佛兰德斯画家鲁本斯的《妇女像》；18世纪—19世纪法国新古典主义画派代表画家安格尔《斯塔玛蒂一家》、《代图谢夫人像》《尼科洛·帕格尼尼像》；18世纪—19世纪美国画家尼古拉费辛的《哥萨克人像》等等。以上诸位画家的作品分别代表世界美术几个时期的素描肖像创作水平，同时也给我们留下了宝贵的艺术文化遗产。



《自画像》 罗丹 法国

二、素描肖像与素描头像写生的关系

我们对素描肖像画的基本概念有了较明确的认识之后，我们才有可能画出肖像画来。那么素描肖像画与一般意义上的素描头像写生练习有着怎样的差别呢？是叫

法上的不同。还是画法上有异，或是表现程度有差别？我认为主要是表现程度上的不同，这就好比射击打靶一样，一个打十环，一个打八环，目标虽一致，但程度有不同。前者十分准确，后者相对准确。素描肖像画与素描头像写生也是如此，前者

程度较高，后者程度较低。同时这与肖像画的冠名也有关，肖像画的“肖”字有酷似的含义，就是说素描肖像画必须做到酷似，即形象绝对准确。如与形象特征及个性特征有差异，那就不能称之为肖像，只能叫素描头像写生。因为素描头像写生没有一个程度上的标准，所以对它的要求也比较宽泛。然而肖像画的基本定义所涵盖的两大基本要素明确告诉我们，其一是形似，其二是神似，两者互为依托，缺一不可。“形”就是人物的形体结构、位置比例，以及解剖透视、空间和质量感关系等要素；“神”是指人物的个性和精神面貌，以及



《街头艺人》

阿·巴巴 罗马尼亚





《斯塔玛蒂一家》
安格尔 法国

特定环境下，表现出来的表情和性格。“形与神”是辩证的统一体。我国东晋时期的顾恺之指出“实对”是空有形，不能传神，只有“悟对”才能通神。这就是说必须要有感受之后再以“形”写“神”，这样才能做到“形神兼备”。形神兼备是肖像画的两大要素，也只有具备了这两大要素的画才能称之为肖像画。我们再来看看素描头像写生，一般讲，素描头像写生是素描学习课程中的一个内容，它的目的是要训练我们掌握人物头像的造型能力，为将来更好表现人物形象打基础。在研究“形与神”过程中，它偏重于“形”的研究，由于每个人对造型观念的理解不同，对形体空间的认知能力有差异，所以在素描头像写生过程中，允许在某一阶段出现一些与对象的形象关系不符的现象存在。同时，这个时期的学习重点是放在解



《呢商同业公会理事》 伦勃朗 荷兰



《母亲像》 丢勒 德国

决造型问题上。对于画面的形象性虽然有要求，但并不一定能够完整准确地表现出来，由此可见，素描头像写生是一个初级阶段的课程。相比之下，素描肖像却不然，它是在较熟练的掌握了素描头像写生的基本能力之后，对形象进行有表现性质的艺术再现，它所要解决的问题是如何通过造型手段达到神似的目的。如果把两者比喻人物描写的话，前者是粗线条的外部描写，而后者则是通过这外形描写人物的内在心理性格，因此说两者是有区别的。

三、作品赏析

(一) 大师作品赏析 16世纪—19世纪

当我们赏析大师的作品时，应抱



着一种严肃的态度研究和赏析，绝不能像饥不择食一样，只把肚子填饱了，连吃的是什么都不知道，而应该像喝茶那样，慢慢地品味着茶的清香。尤其是

赏析大师们的素描肖像作品，更要认真研究作品的诸多表现要素的不凡之处。细细地揣摩大师们的表现技巧，这样才能从中学到有用的东西，并提高我们的审美水平及表现能力。

1、丢勒《母亲像》1471年—1528年德国文艺复兴时期最伟大的画家之一。画家充满深情地为母亲画了这幅肖像画，从画面语言的表现中，我们不难看出画家对母亲形象个性的深刻理解及准确把握。对面部表情的生动捕捉，对形体结构高度概括的本质表现，以及对五官精致入微的刻画，无不体现出大师的高超技艺，这真是一幅素描经典之作。下面我们就来看看大师是怎样具体刻画的。

A. 表情刻画：那炯炯有神的

师法自然不排斥向别人学习。互相观摩，倾听别人对自己作品的批评都于己有益。但是大师特别反对抄袭，只有不拘泥古人，师事造化才能突破前人藩篱，才能青出于蓝得到好的成绩。

师法自然不仅是一项成功的经验，而且是和艺术的来源是自然这一基本原则相吻合的。

——达·芬奇 意

“在眼睛和所见景物之间,需要想象出一个透明的平面,它截断所有从眼睛投向被观察物体上的视线。”

——丢勒 德

眼睛,凝视着前方,紧闭的双唇略带一丝微笑,进而使嘴部周围的表情肌有些连动。从额上的皱纹到骨感突出的面部,充分表现了丢勒母亲的勤劳和刚毅的内在性格。

B. 形体刻画: 丢勒以高度概括的方法,用自然、流畅的线条,严谨写实的画风,重点表现了母亲头部、颈部、头巾的形体结构。在颧骨、下颌骨、眼部、嘴部、下颏、上唇方肌等处的表现均入木三分。

C. 画面处理: 画家用画结构的方法来表现体感关系,对光影效果进行了概括,使画面呈现出很理性化的造型效果。在构图方法上画家将母亲的左眼画于画面横竖轴和黄金分割线



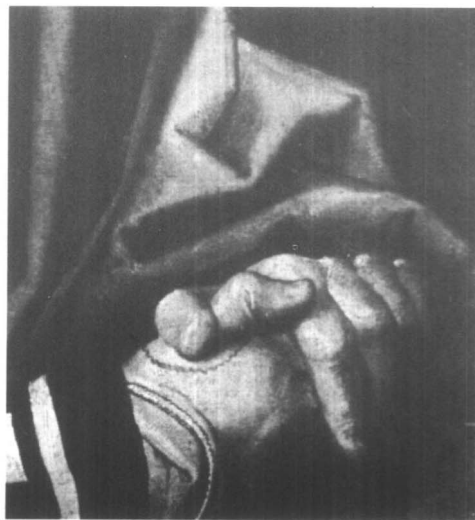
《自画像》 丢勒 德国



附近,这样使得眼睛在画面中很突出。从母亲像的外轮廓看,基本构成了一个三角形,因此显得很稳定,上下左右的留空既不堵又不空,非常合理。总之,丢勒的《母亲像》是非常值得我们研究学习的典范作品。

2、《自画像》油画

这是一幅较有代表性的作品,我们通过画面可以看到,丢勒的油画与素描的造型均善于用线表现,因此给人的感受是严谨细致的画风,尤其是画家那超凡的耐力无处不在画中体现出来。在明暗系统的处理上,对暗部投影大胆的加以概括,以再现形体结构为主,进而使形体关系更加本质



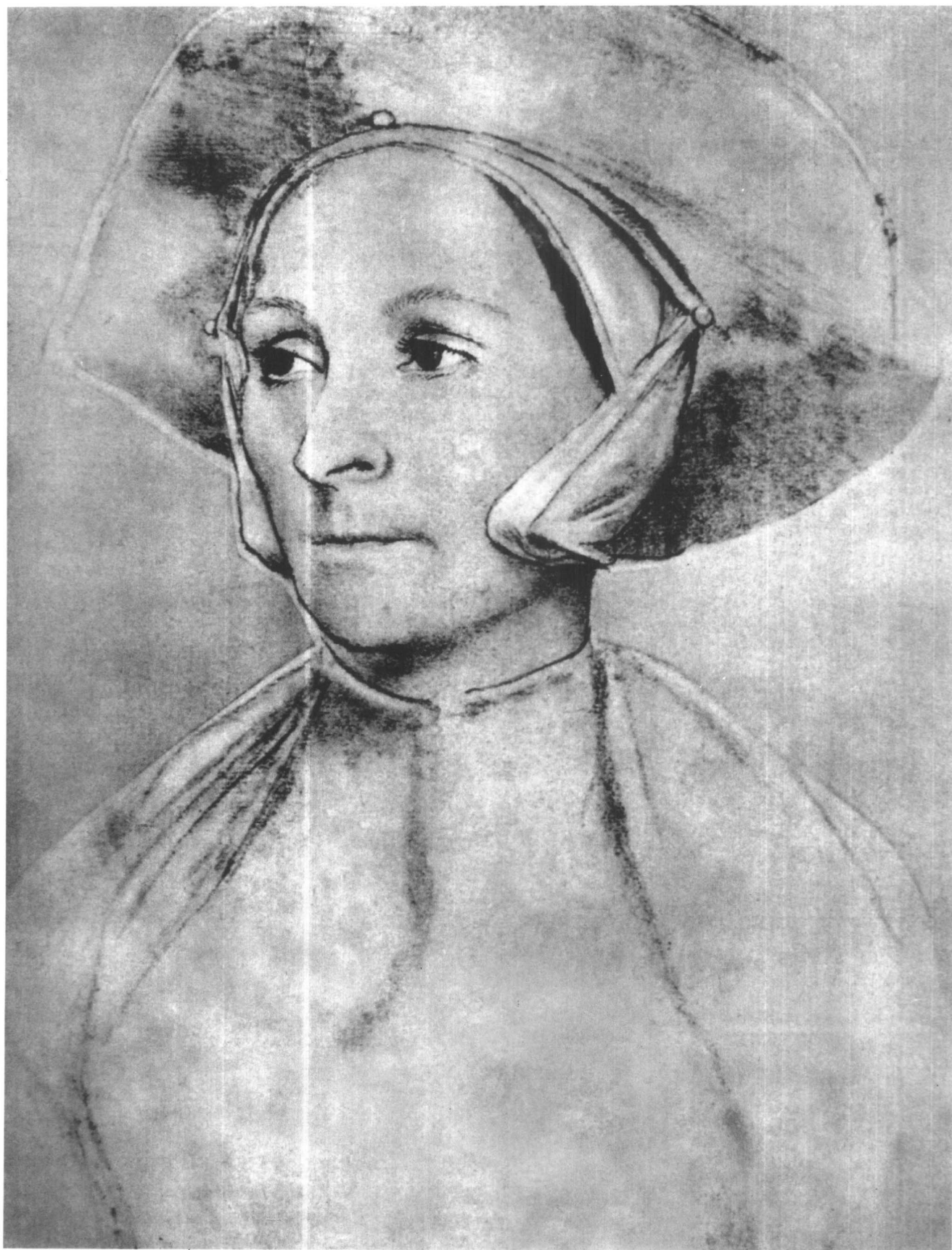
化。在这幅画中，画家着重对自己的卷曲长发、胡须、眼睛神态、衣纹等对象无一不刻画得精致入微，耐人寻味。

3、荷尔拜因 1497年—1543年
《无名男士》荷尔拜因是与丢勒同时代的另一位杰出的德国画家。他继承了丢勒的现实主义画派风格，并在此基础上有了新的发展。《无名男士》是荷尔拜因素描作品中的一幅，画家在表现《无名男士》时，由于运用了多种工具材料，所以使画面显得很有表现力。如帽子用水彩表现，头发用墨水和钢笔表现，脸部用铅笔表现，胡须用钢笔和墨水表现，而衣服则单纯用钢笔勾线，进而使画面产生了丰富的节奏变化。荷尔拜因的素描肖像画，是很讲究表现技巧的。如画脸部时，他是将光影减弱和概括，然后再用非常细腻而微妙的各种灰调子，将脸部的结构、体面及质感关系整体而概括的表现出来。而在表现形体边缘时，则用近乎中国的白描线来勾画，这样使脸部形象既整体自然又本质理性，好似浮雕一样层次分明。我们在大师的素描作品中，处处可以感到这种平和、宁静、自然、简约整体的表现意味。尤其是对人物神态的表现，大师非常善于捕捉对象最自然最稳定的表情，进而使形象显得庄重、典雅、亲切。人们仿佛可以通过画中人物的神情探测到人

物内在的心理，这也正是大师素描肖像作品的深刻内涵所在。大师的高度概括、严谨写实、区域性完整、作画整洁、画面整体协调的表现技巧是我们应该认真研究与借鉴的。



《无名男士》 荷尔拜因 德国



《戴帽子的英国妇女》
荷尔拜因 德国

4、《代图谢夫人像》

这是一幅安格尔作于1816年的素描肖像。安格尔以精练的笔法和严谨的表现风格，完美地再现了这位面部圆润饱满的少妇形象。在这幅素描作品中，安格尔采用了两种不同的表现手法。为使少妇的脸部表现出丰富的体感关系，画家用了微妙的调子表现。而在头饰、服装以及搭在沙发上衬布等对象的表现上，则以线为造型手段，这样就使画面产生了既和谐又对比的节奏变化。尤其是在对对象的五官与神态的刻画上，安格尔准确的描绘了对象的那种安逸富庶的生活现状，以及温和恬静的人物性格。我们看过安格尔的其它素描



肖像作品，大多是采用此种表现手段，即脸部用面，用调子，而服饰等其它对象用线表现，这也是安格尔的素描风格 and 特点。

《代图谢夫人像》
安格尔 法国



《阿尔弗雷德》
安格尔 法国



《哥沙克人像》尼古拉·菲钦 美国

5、尼古拉·菲钦 美国近代画家 这幅《哥沙克人像》是菲钦的素描肖像作品中较有代表性的一幅。画家在这幅作品中，以熟练的笔法准确生动的表现了哥沙克人那豪放而热情的性格。我们从画家笔下的人物表情中，似乎感到对象好似一边跳着哥沙克民族舞，一边热情洋溢的唱着喜庆的歌曲。尤其是从人物眼中释放出来的那种掩饰不住的内心喜悦，让我们感到画家在捕捉人物情感方面，有着超凡而敏锐的观察力和形象感受力。

从表现手法上看，画家以侧锋画体面，中锋画形象的表现技巧，很肯定很从容的一气呵成地将作品完成。另外画家采用了纹理较粗的纸，所以画面产生了一定的肌理效果，这恰到好处的表现出对象那粗糙的皮肤、松散的头发，以及带有民族特色的八字胡的质感关系。同时画家还用了较夸张的手法，有意将对象的下颌画的有些不对称，这样更增加了形象的艺术感染力。

“素描一方面来自理智，一方面又从无数的自然界物体的形式结构中获得普遍的见解，因为自然界物体的形和结构，完全是按其自身的规律构成的，都是独具特点的，都是无比卓越的。”

——瓦萨里

注：瓦萨里（1511年—1574年）意大利画家、建筑师，著名的艺术史家。



《少女头像》

尼古拉·菲钦 美国



《戴帽的妇女》
威·拉业波 美国

6、《戴帽的妇女》1844年—1900年（美国）威·拉业波。我们从威·拉业波作品中，可以感受到画家在表现对象的神态上，着重刻画了对象的凝视前方的自若神情。特别是在绘画技巧上，大胆地运用了不同方向的表现笔法，使得画面层次丰富，肌理感很强，并有一种动感产生。画家有主次的强调黑白色块对比的表现理念，给人一种很有分量不图表面华贵不修饰的朴素风格。另外用笔洒脱、自然、肯定是威·拉业波的画面特点。

7、列宾（俄罗斯）1844年—1930年，这幅《妇人肖像》是列宾素描作品中较有代表性的作品之一。画家以人物的头部为重点表现对象，将对象微微倾斜的头部与俯视前方并带有傲慢的眼神刻画得惟妙惟肖。画家在表现形式上，运用了“兼工带写”的表现手法，使得画面给人一种轻松大气的感觉。同时很注重画面的黑白对比，如头部后边的白色靠背与头前黑色衣服，更加衬托出脸部形象的主体关系。



《妇人肖像》
列宾 俄罗斯



《妇女肖像》毕加索 西班牙

8、毕加索（西班牙），如果不注明作者的姓名，很可能被误认为是中国哪位画家的人物白描呢。这是毕加索以最单纯、最简练的表现手法画的一张妇女肖像，可想而知，毕加索对东方绘画的表现形式是非常感兴趣

的。这幅画虽然是用单线条表现的，但丝毫不减作品的艺术价值。画面线条精练流畅，疏密对比有序，尤其是对对象的神态与表情的刻画很微妙，给人以素雅之感。

“素描艺术要求画家勤奋用功，深思熟虑和细心观察，为的是能对物体具有明确的概念。重复的速写，一方面是锻炼手和加强形象的记忆，另一方面是使画家有可能随意想象出物体的形象，并用炭条、粉笔或红垩笔在画纸或画布上表现出来。只有经过长期的练习，才能达到技巧纯熟，画笔流畅。”

——尚德拉尔特
注：尚德拉尔特（1606年-1688年）德国画家、学者，作为美术史的著者而享有盛名。