

*Chang'an Street Hotel, Du Yang
2010*

大师的手稿

DASHI DE SHOUGAO

探索现当代素描肖像

TANSUO XIAN DANGDAI SUMIAO XIAOXIANG

孙建平 康 泓 著

河北出版传媒集团公司
河北美术出版社

大师的手稿

探索现当代素描肖像

孙建平 康 泓 著

河北出版传媒集团公司
河北美术出版社

策 划：曹宝泉 苏征凯
责任编辑：苏征凯 杨 硕
责任校对：董 梅 李 宏 齐少楠
封面设计：苏征凯
设计制作：翰墨文化 / 史 铮 张春丽

图书在版编目 (CIP) 数据

探索现当代素描肖像 / 孙建平, 康泓著. — 石家庄:
河北美术出版社, 2011. 5
(大师的手稿)
ISBN 978-7-5310-3786-6

I. ①探… II. ①孙… ②康… III. ①肖像画—素描—研究 IV. ①J214

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第039269号

大师的手稿——探索现当代素描肖像

孙建平 康 泓 著

出版发行：河北出版传媒集团公司 河北美术出版社

地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号

邮 编：050071

电 话：0311-85915035 0311-85915009

制 版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷：北京方嘉彩色印刷有限公司

开 本：889mm × 1194mm 1/16

印 张：24.75

印 数：1 ~ 5000

版 次：2011年5月第1版

印 次：2011年5月第1次印刷

定 价：120.00元

序

孙建平在他这本著作里专门论述了现代素描，这为我国的素描开拓了一个新的领域。他不是对现代素描作全景式的鸟瞰，那很可能流于泛泛之论，而是将考察重点集中于最能体现画家艺术特点的素描肖像画，从而推开了一扇能直入现代素描堂奥的大门。我国多年来出版的关于素描的著作差不多都是讲述基础素描方法的，虽然在素描观点和方法上各书皆各有其独到处，但终难突破论题本身带来的局限。在这种有局限性的论述下，素描基本功和艺术创造间竟仿佛成了隔着银河苦苦相望的牛郎和织女。我们习惯于把素描视为训练绘画造型能力的基础，而忽视它同时也是艺术创造，似乎只在创作时二者才能鹊桥相会。

作者根据20世纪现代素描的特点采取了研究的新角度，建构了新的论述框架，从而展现出现代素描的表现规律，并且可以看出这些规律又是以艺术创造的最普遍的规律为基础的。

素描是一种艺术创造，它是由客观对象激发创造主体的感性形成意象，用素描要素将它表现出来。感性的引发、意象的形成和深化以及素描要素的运用都源于主体对客体的感觉、认知、认识和对来自对象的信息的选择，对信息的选择和建构又受制于主体的情感、心态和艺术观念乃至价值取向。因此，从艺术创造这个意义上说，不管多么严密的再现性素描也是艺术表现。传授素描方法和研究素描作品都不应也不能离开对艺术创造主体的研究。

我们讲述素描方法习惯将素描造型要素，仅当作再现对象的手段。像泯灭了自己个性和人格的最恭顺的奴仆，线条色调和体面光影结构等完全为再现对象而存在，在这种“习作心态”中画素描肖像，至多不过达到了肖似，也只满足于肖似，虽然神似总是被视为画肖像的最高任务。神似并不全然依赖准确的刻画，素描语言熟练的、合目的的和创造性的运用往往是神似的决定性因素，并使作品取得审美效应。遗形而得神，就艺术表现意义上看，可以说绘画语言在遗形而得神的境界中已成为传神的载体。形象的神似和语言的魅力是互相包容而同时呈现的。另外，素描艺术语言在运用中除从属于形象的塑造外，同时又形成了它自身的相对独立性，创作主体对素描语言的创造性的表达和构成使它超越它所表现的形象而具有自己的审美价值。对素描艺术语言进行广泛的开拓和实验成为20世纪现代画家们素描的特点，他们的得失正需历史评说。

我国美术创作多样化把现代素描研究课题推到我们的美术史论家的视野中。孙建平是一个油画家，他敏锐地感到现实需要，独辟蹊径地对现代素描进行了探讨和评价，这正是这本书的难能可贵处，也是使人感兴味处。

韦启美

1990.11

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。

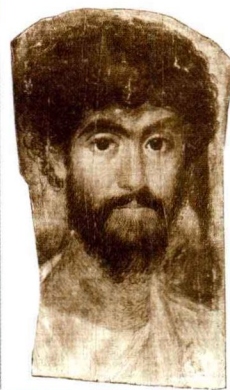
古希腊艺术是欧洲艺术的摇篮，古希腊艺术是以埃及的规范为基础，古埃及的肖像艺术源于其形而上的信念。而建立在“艺术摹仿自然”观念之上的希腊人借用真实的人物形象去塑造他们崇拜的自然神，使得艺术自古以来即具有强大的生命力。古希腊初期的人物素描很重视轮廓线的表现力，线条准确、简练且流畅。之后，具有明暗因素的色调变化的丰富的技法便取而代之。公元前四世纪，描绘有权势的帝王成为希腊艺术家的主要工作，宫廷画师们开拓了一种注重描绘性格及内在情绪的肖像画，而不仅仅是追求外貌的准确性的记录。希腊的这种以重现人物性格个性为主的“性格肖像”是富于表现性的晚期罗马肖像画的前驱。

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。直至达维特、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

伦勃明

德拉克洛瓦

安格尔

库尔贝

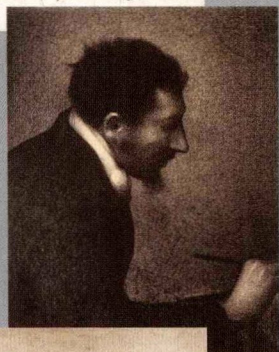
马奈

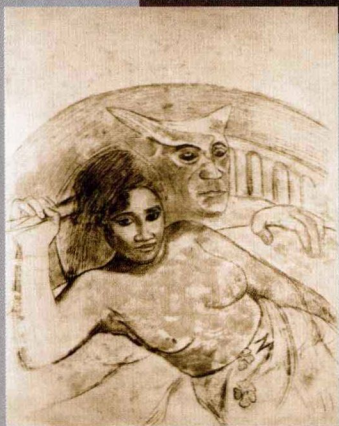
雷诺阿

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。

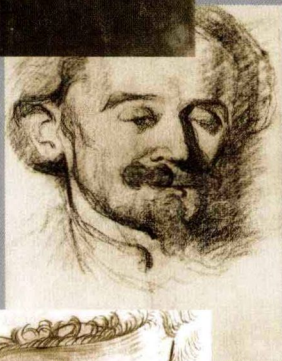
多元呈现的素描造型

20世纪初同时出现的野兽派和表现派，以强烈的扭曲夸张的造型和狂野奔放的色彩，最先吹响了现代艺术的号角。野兽派的创始人马蒂斯，不仅以善于运用色彩而超群出众，在素描肖像领域的探索和突破同样成就非凡。他以最简练的方法来表现他自己——他把他的线描作品作为他情感最直接、最纯粹的表达，而简化的表现手段保证了这一宗旨的实现。鲁奥是介于野兽派和表现派之间的一位有个性的大师。他反对传统的审美观，他在对宗教和社会问题的思考中逐渐形成自己独特的表述方法，他发展了一种与野兽派画家相联系的粗犷有力的风格，经常以浓重的线条、强有力的轮廓来表现他画中的人物。蒙克是表现主义画派的先驱。他的画笔一直指向人的内心世界，他的生命体验多是苦涩、痛苦和绝望的，因此，他多画用水流般的笔触，再现了处于精神游离状态中的人物。珂勒惠支是德国卓越的女版画家和素描画家，她创作的主题不外是描写德国社会的穷困、战争的创伤、工人悲惨的境遇。她的素描作品气势强劲，抒发了女人所固有的慈悲心怀。贝克曼、迪克斯、格罗兹是20世纪德国重要的表现主义画家。年轻时代在第一次世界大战期间他们都曾亲眼目睹战争的残酷景象。他们都以自己独特风格的绘画造型而在美术史留下一页。奥地利画家席勒是表现派画家，他早年深受克里姆特的影响，并形成了他自己独特的风格。他的作品十分注重表现强烈的性感，他用细瘦、紊乱的线条勾勒出姿态上情欲激荡的裸体人物，也打动和震撼了许多人。奥地利另一位画家科科希卡在第一次世界大战前画了一组本世纪最引人注目的肖像画，这些作品在心理上表现得锋利尖刻、技巧上具有高度的独特风格，而使他成为国际性的大师。

20世纪最伟大的巨匠毕加索，受塞尚的造型理论启发，和勃拉克一起创立了立体主义。他们从解构形体出发，然后武断地重新组织这些成分，以创造一种能够独立存在的“绘画的实体”的作品。才华横溢、聪明绝顶的毕加索把脸作为纯粹图式随心所欲地变来变去。自此，“肖似”这个传统的肖像画的基本点被彻底打破……之后，

凡高

塞尚

马蒂斯

毕加索

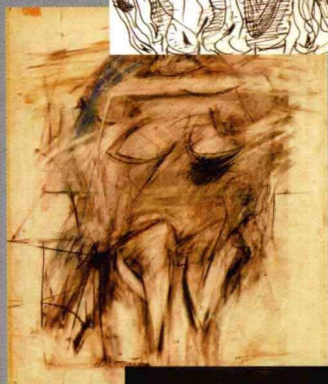
珂勒惠支

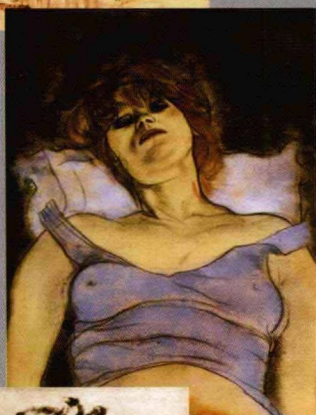
科科希卡

贝克曼

德库宁

基塔依

克洛斯

超现实主义的画家们运用“心理自动化”的无意识创作思想来激发自己的想象力，达利以其怪诞的形象出现在梦境之中，而使他名声显赫。保罗·克利以天真烂漫孩提似的想象、神秘而稚拙的世界使他鹤立鸡群；米罗在他所冥想的天地中，描绘出了具有象征意义的奇异怪诞的有机生物形态使其艺术突显，至此，现代艺术家们终于将自然对象演变成为抽象的符号。

20世纪抽象主义绘画曾兴盛一时，具象绘画也走入低谷。20世纪50年代在美国兴起的抽象表现主义画家们宣称：画家的任务是释放他所选中的媒介体中潜藏的内在生命力，以此来创造出一个前所未有的表现“整个自我”的最终形象。他们的作品以狂暴的线条，涂抹出被随心所欲扭曲的形象。由于德库宁、戈尔基以及杜布菲等大师的努力，肖像最终得以挣脱现实本身的束缚而得到解放。

新的探索改变着旧的眼光，新的眼光改变着旧的领悟的方式。人们对艺术的需要一天天发生着变化。世界每天都充满着新的光彩，人们从一天天成为传统的过去中走出来，艺术品新的姿态在人们心中展现了一个闪烁不定的新世界。

西方20世纪80年代以来有着一个架上绘画的复兴，它以德国艺术家波依斯、基弗、巴塞里茨、伊门道夫为代表的新表现主义，意大利画家基亚、库基、克莱门特为代表的“超前卫”运动，美国的大卫·萨利、埃里克·费谢尔、罗伯特·朗格以及英国的弗兰卡·奥尔巴赫、弗朗西斯·培根等为代表的新绘画运动，这是绘画艺术经历最低点后的重新崛起。架上绘画重新找到了形象，找回了尊严，风格又成为评价绘画价值的标准。在这股新绘画的浪潮中，我们对巴塞里兹倒立的造型、克莱门特荒诞不堪的情节、大卫·萨利的综合拼贴、奥尔巴赫的厚重的笔触、培根扭曲和破碎的造型印象最为深刻。

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，在西方的20世纪的现代画坛里，诸流派蜂拥而起，素描肖像也呈现出形形色色、五花八门、百花齐放、多元共存的局面。在进入“后现代”的今天，各个流派、各个画家都在画坛上各自显示着自己的存在价值。艺术家的鲜明个性和绘画的永恒魅力是肖像艺术日益繁荣的前提。即使是一度被人们贬责的古典主义也并没有衰亡，体现着新的古典主义精神的现代画家，在追求古典的“理想美”的造型中注入了现代审美意识，而执着于现代生活