

繪畫教室—5

自畫像的描法

J.M.Parramon 著
梁國元 主編

Self-Portraiture

唐代文化事業有限公司 / 印行

繪畫教室—5

0432303

自畫像的技法

J. M. Parramon

0432303

目錄

梵谷	4
巨匠與自畫像	6
自畫像的優點/達文西/迪樂/狄加/塞尚	
自畫像的用具	13
鏡子的設置/先從鉛筆畫開始	
頭部的規準	15
男性的頭部/女性的頭部/規準的應用	
頭部描寫的次序	22
側面的臉/正面的臉/半側面的臉	
面向鏡子	26
捕捉臉部的特徵/保持姿勢的方法/全體由部分組成/忠實地畫下你所見到的/抓住要點/畫耳朵/畫頭髮/階段式的累積學習/關於「綜合」/像素描一樣上色	
蠟筆、炭筆的使用法	45
關於顏色	51
補色的利用/同時對比	
油畫顏料的使用方法	56
繪畫顏料之王/畫家經常使用的繪畫顏料/畫筆/階段式畫法/直接畫法/色彩的調和/暖色和寒色/寒色系的膚色/暖色系的膚色	
跟巨匠學習	70
自畫像裡有無限的可能性/古典的自畫像/古典主義的變形/特異的自畫像/塞尚的六幅自畫像/風格和根據素材的獨創性/畢卡索的四幅自畫像	
自畫像的實習	88
第1階段：基礎的構成/第2階段：最後的構成/彩色的第1階段：背景、衣服、陰影/彩色的第2階段：色彩的調整/彩色的最後階段：完成	

梵谷

「你曾經提過荒廢的生活。而我現在正體驗著空虛……包圍著我的是孤獨、貧困、侮辱和完全不被理解……這一切逼得我發狂。」（梵谷，1888年，在阿魯魯自殺前18個月給其弟蒂歐的信）

那是1888年12月23日的事情。當時梵谷和高更在法國南部的小城阿魯魯一同繪畫，一起生活了兩個月。這一天兩人和平常一樣，辯論著繪畫的問題，因意思不同就爭執了起來。梵谷為點描法辯護，高更則認為這是野蠻的手法而加以反對。

於是梵谷就用點描法畫了一張自畫像。高更看了以後，竟然說：「這是什麼亂七八糟的東西，簡直是瘋子的畫。」

危機就這樣來了。梵谷舉起剃頭刀向高更撲過去，却輕易地被高更擊倒在床上。結果梵谷跑出房間，割下自己的耳朵。之後他說所以這麼做是為處罰自己。據說梵谷把割下來的耳朵仔細包裝以後，送給了一個妓女。

2

2~4 是梵谷死前兩年所繪有名的三幅自畫像。圖4的自畫像大概是他最後的作品，也是他最優秀的作品之一。

4

梵谷的心遭到嚴重打擊的三天後，他綁著繃帶坐在鏡子前，開始畫那有名的自畫像。（圖2）

1889年5月，36歲的梵谷在杉雷米收容所度過了人生的最後階段。雖然羅患重病，在清醒的瞬間仍然是最偉大的藝術家。他雖絕望，但仍狂熱地在一年內完成了一百五十件以上的作品。其使用色彩的圓熟技巧，至今無人能及。

他那受魯弗美術館的傑魯曼、巴森譽為傑作的最後自畫像，就是完成於這一段奇妙的工作狂熱時期，也是他短暫得如狂風驟雨般的生涯裏，22張自畫像的最後一張。（圖4）

梵谷於1890年7月的一個星期天逝世，享年37歲。他在幾天前作畫的玉米田裏，用手鎗射穿胸部自殺。

巨匠與自畫像

自畫像的優點

據我所知，至今尚未有關於自畫像畫法的書，雖然自畫像對於畫家來說是坦白、而且重要的題材。是否有不曾畫過自畫像的畫家？有時甚至會有像梵谷那樣超越習作水準的傑作出現呢！即使很少畫人物的畫家，例如猶特里洛之類的風景畫家、米羅之流的抽象畫家、甚至像羅丹那樣的雕刻家，也曾坐在鏡前畫自畫像。

爲什麼大家都選擇這個主題呢？是因爲藝術家的虛榮心嗎？還是爲了滿足每一個人內心或多或少自我欣賞的隱癖呢？

答案很簡單，因爲自畫像不用雇模特兒、不受時間控制，而且可以依照實物作肖像的繪畫研究與實驗。既省錢、又可隨心所欲地隨時利用，試問有具備以上條件的模特兒嗎？像這樣可以不分晝夜、毫無怨言，且不必擔心會無聊、疲累、持續好幾個小時替你擺姿勢的模特兒，再也沒有了吧？

畫自己正是研究頭部的構造、臉部的特徵、手與腕的某一個姿勢和狀態的好機會。對於表情的研究、色調把握的訓練、光線和陰影的配合、以及照明的實驗都很方便。

像西班牙人布拉斯克、美國人羅克威爾那樣有名的插畫家，據說也常常對著鏡子作素描，以捕捉形態、表情、姿勢、手指的動作等等。

畫自畫像還有一個更大的好處，就是不必外出。沒有必要四處尋找或去買什麼、也不必像畫風景、靜物要有事前的準備，更不必那麼辛苦地事先考慮構圖、最佳視點、角度等等。只要有鏡子、光源、鉛筆和紙，利用一天的休假，就可以享受到繪製自己的樂趣了。

5

6

7

8

各式各樣的自畫像——抽象畫家米羅（5）、風景畫家米沙羅（6）、和帕連西亞（7）、彫刻家羅丹（8）。

9

達文西的自畫像

在進入正題之前，我想在四個不同的時代各舉一幅受人矚目的自畫像，而這些自畫像分別代表風格互異的流派。

達文西

達文西，1452 年出生於義大利農村，是一名公證人皮耶羅和少女卡利娜的私生子。他就是那幅美得令人無法置信的「蒙娜莉莎的微笑」的作者。達文西很少畫自畫像。圖 9 的自畫像乃是 1510 年、50 歲時的作品，是用木炭在色紙上描繪而成的。

這與其說是自畫像、不如說是人類頭部的研究。達文西在開始著手創作之前，總會一次又一次地研究、直到達到自己想畫的境界的習慣。如此徹底拒絕妥協的結果，使他的畫表現出

迪樂的自畫像

自由、新鮮、信賴感，於是成為無與倫比的完美作品

這個例子無論如何請銘記於心。你也應不厭其煩地描繪自己，先建立給畫的流暢與自信，才能畫出優秀的作品。這絕不是件容易的事，但也不是不可能的事。

迪 樂

1471 年迪樂生於紐倫貝魯克，是個多產的素描畫家及版畫家，也是德國最早的偉大文藝復興畫家。

這幅有名的自畫像（圖 10，瑪多利特·布拉特美術館）是迪樂 27 歲時所繪，畫中的窗下寫著「1498 年、27 歲時的自畫像」。

此時他已經擁有最高的社會地位。在這四年前，他和富商

的女兒結婚，曾到義大利和貝魯里尼、卡魯伯直歐、曼弟拉等人結交。1496年回到紐倫貝魯開畫室，從事木版畫「聖約翰默示錄」的製作。其後，這幅畫為他帶來了名聲與財富。根據傳記作家所說：迪樂從此下定決心要描繪反映自己身分教養的自畫像。即是無論髮型或衣裳都要最新流行的款式，以給人一種資產家趣味的印象。這就是素描家的風格、不分毫介都能精確地注意到；更明確地說，這是迪樂式的風格，宛如他想誇耀高超的技術及證明分毫不差描繪實物的能力。

西班牙哲學家格色特在「非人間的藝術」一文中批評道：像如此極端的真實性，幾乎到了使人不快的程度，令人想起看到蠟像時的嫌惡感。

如果現在的話，即使是迪樂也會選擇其他方式來畫，而不再完全比照實物，精細地畫得和照片一模一樣吧！然而撇開完全寫實的畫法的優劣不提，迪樂的自畫像還是可以稱得上真正的傑作。當我們想畫肩膀以上，頭部的肖像畫，或是打算畫某種表情、搭配顏色的時候，參考這幅畫也算不錯吧！

狄 加

狄加是富有的銀行家之子，1834年出生於巴黎。他18歲時放棄法律的鑽研，20歲時過著整日與繪畫為伍的生活。他曾說：「我為繪畫而生。」他的願望是到魯威魯美術館一睹安格魯的肖像畫。安格魯是狄加當時最崇拜的畫家。狄加孤獨地活到83歲的高齡才死亡，當時他幾乎瞎了。他的人物素描及人物畫常取材於芭蕾舞女伶、裸女及劇場、馬戲團的藝人。他也常畫自畫像，藉著從鏡中觀察自己，一面研究位置、明暗、遠近法等等。

狄加這幅有名的自畫像是1895年，21歲時所繪。彼時他已認識馬奈，並接觸到日本的繪畫。日本的繪畫為他們兩人提示了構圖和色彩的新規則，從這些規則確立構圖的原理，使他的畫亦隨著漸漸發生變化。換句話說，合併注意畫裏所有的要素，然後把重點擺在如何去表現主要題意上。為了使這點更為

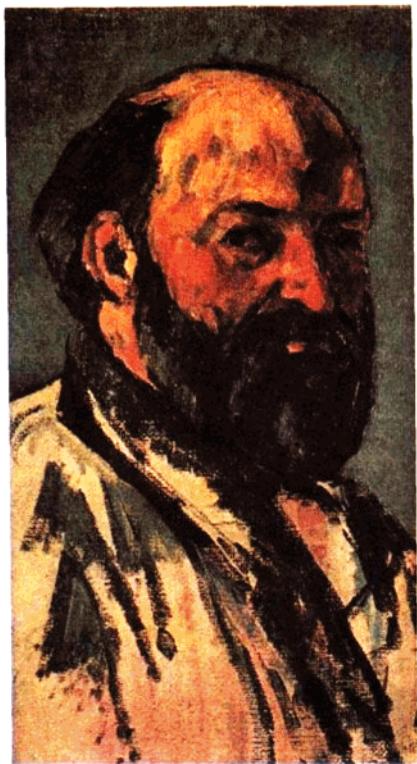
狄加的自畫像

醒目，必須決定自畫像應以何處為重點；當然重點就是臉部。

在這裏，請比較一下迪樂和狄加的自畫像！在迪樂的畫中，由於其他要素的影響，注意力似乎脫離了正題。例如長方形的窗戶、對面的美麗風景、橫胸而過的細繩、服裝的樣式與其對照的顏色，還有仔細描繪戴著手套的手等等。再看看狄加的自畫像，背景是陰暗的灰色，看來只有線條和皺褶的衣服全是黑的，至於手則不被注意地隱藏在陰影中。只有臉部是明亮而賦予量感和色彩的、所以很明白地，真正的焦點是在臉部。

塞尚

塞尚 1839 年出生於法國的約克珊，22 歲時前往巴黎加入某個印象派的團體。其中有馬奈、莫內、皮澤洛、雷洛瓦、錫斯禮、狄加還有高更等人。

12
塞尚的自畫像

圖 12 的自畫像是塞尚 41 歲時的作品。由顏色的使用法和尺寸（25cm×15cm 的小畫布）等等看來，他原先就不打算畫普通的自畫像，而是爲了色彩的研究而畫，但却表現的非常有氣魄。其渾厚有力的筆觸反而生出調和的美感，這也是值得我們學習的地方。

參考過以上優異非凡的例子，請想想看你自己的自畫像。以此爲出發點，直到達到目的，一直持續地畫下去。

自畫像的用具

鏡子的設置

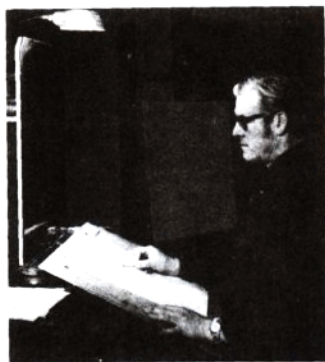
畫自畫像，以下的物品是必要的：桌子、大鏡子、畫板、畫架。畫架在使用畫具時會用得到的。此外、室內採光不佳的話，就要準備適當的照明設備。

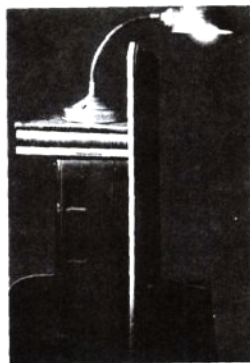
13

請看圖 13～15。我通常在桌子上放置一個堅固的舊木箱，靠著木箱直立一面鏡子，用細繩縛牢使之不動搖。然後在木箱上放幾本厚書，再在書上擺一座檯燈，使其橫跨鏡子。

面向鏡子而坐，像圖 14 那樣用桌子支撐畫板的一端。爲了完全看到鏡中的自己，身體請離開畫板，並保持筆直的坐姿。畫板和身體間的距離很重要，因爲你必須伸展手腕，並輕

14

15

用鉛筆、木炭、紅粉筆（蠟筆）等等描繪的自畫像，使用自然光線或人造光線都可以。

鬆地用鉛筆尖描繪。關於這一點，後面會詳細說明。像圖 15 那樣放置檯燈，臉部和畫板都可充分照射到光線。

準備好了嗎？讓我們開始吧！

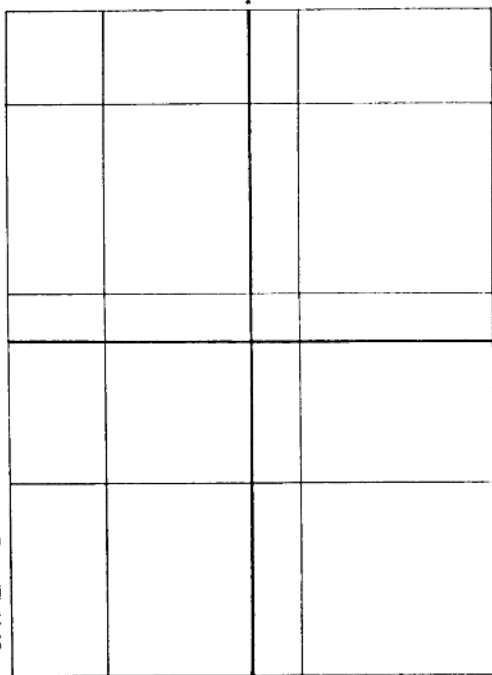
先從鉛筆畫開始……

先從最普遍的鉛筆畫開始，請選用品質好的 2B 或 3B 鉛筆。練習素描，我主張使用表面清爽的高級畫紙，因為可以避免損壞作品，並且容易擦拭。這本書的鉛筆畫使用厚而質粗的畫紙，木炭、木炭鉛筆、粉筆畫則使用角紙。

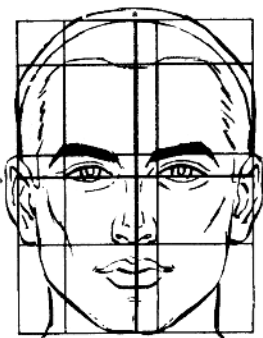
16 以下的素描習作使用 2B 或 3B 的軟鉛筆。

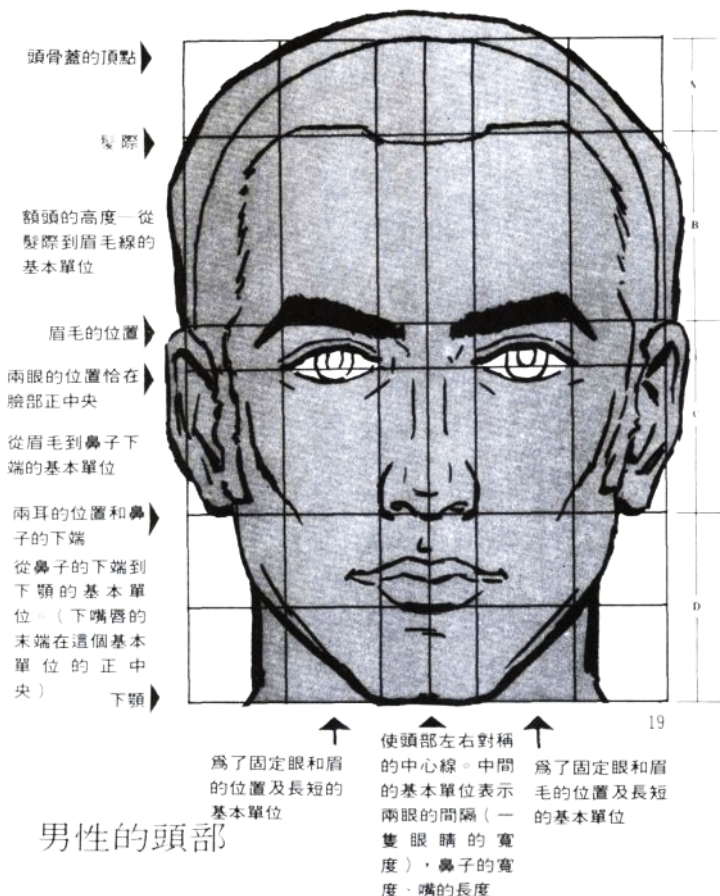
17 這個長方形的比率（橫：縱 = 1：1.4）是人類頭部的理想比率，我們姑且稱之為頭部的「規準」吧！

頭部的規準

18 首先用削尖的 2B 鉛筆畫一個比率「1：1.4」的長方形，其次畫出垂直平分線 a 和水平線 b。另外又把橫的劃分為 2.5 等分，縱的劃分為 3.5 等分，便可形成數個長方形。這就是「規準」。例如額頭的部分，剛好佔水平的 3.5 等分中的 1 單位。

男性的頭部

請準備好鉛筆、尺、三角尺，按照圖 17 正確畫出 10cm × 14cm 的長方形。這個長方形的比率前面說過，是人類頭部的理想比率，我們把它叫做頭部的「圖形學的規準」。各邊的關係為「橫：縱 = 1：1.4 = 2.5：3.5」。橫的和縱的分別以 a