

国外人物钢笔画技法

柴海利 编著

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

国外人物钢笔画技法

柴海利 编著

图书在版编目(CIP)数据

国外人物钢笔画技法 / 柴海利编著. — 南京: 江苏美术出版社, 2009.6

ISBN 978-7-5344-2665-0

I. 国… II. 柴… III. 钢笔画: 人物画—技法(美术) IV. J214.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 184092 号

责任编辑 张 韫

装帧设计 冯忆南

责任校对 赵 菁

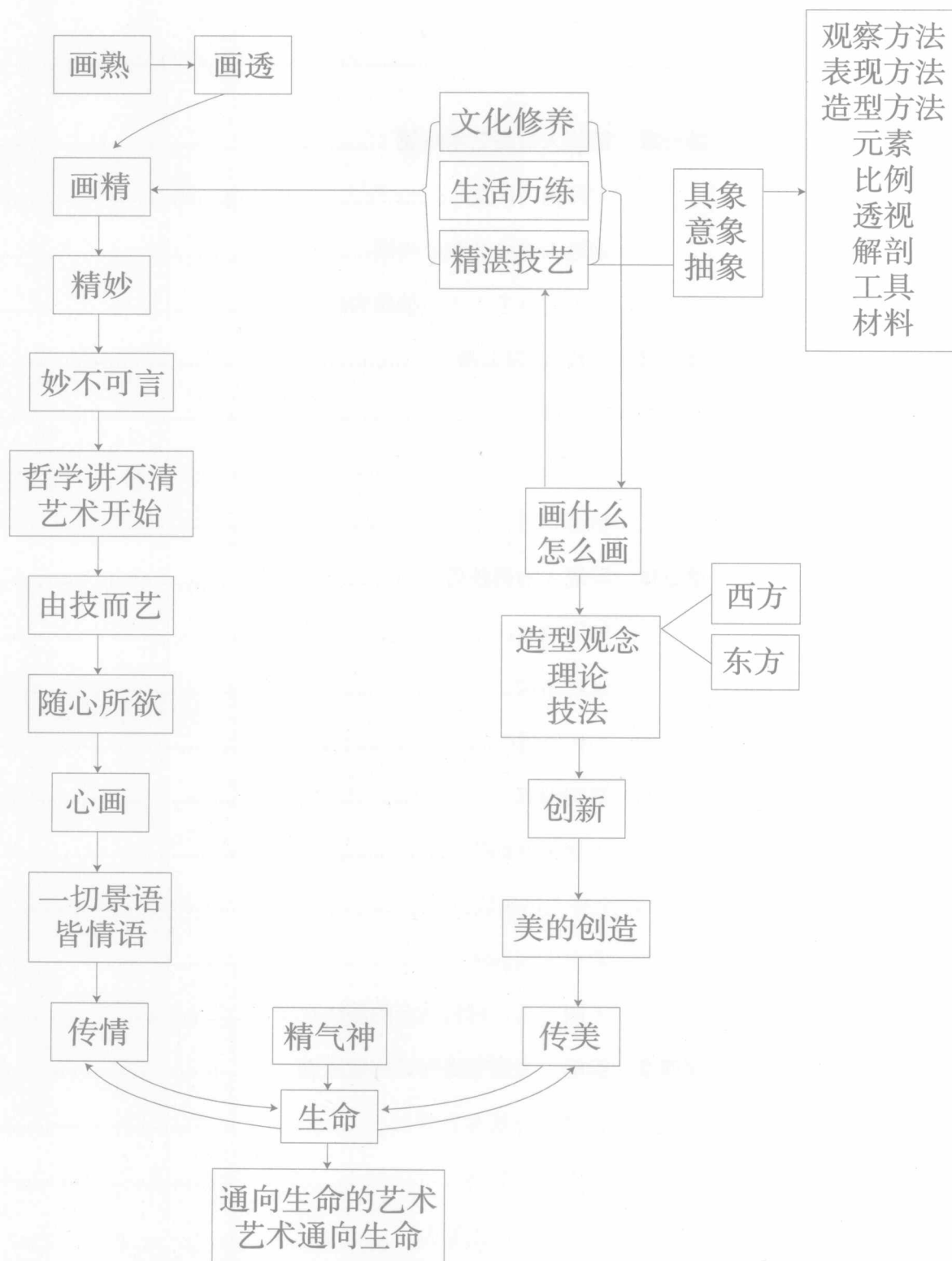
责任监印 朱晓燕

书 名	国外人物钢笔画技法
编 著	柴海利
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社(南京中央路165号 邮编 210009)
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
经 销	江苏新华发行集团有限公司
制 版	南京新华丰制版有限公司
印 刷	江苏新华印刷厂
开 本	889 × 1194 1/16
印 张	16
版 次	2009年6月第1版 2009年6月第1次印刷
标准书号	ISBN 978-7-5344-2665-0
定 价	40.00 元

营销部电话 025-83248515 83245159 营销部地址 南京市中央路165号13楼
江苏美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

通向生命的艺术

艺术通向生命

前言

翻开美术史，从欧洲文艺复兴至今，各国绘画大师留下了大量可观的钢笔画人物素描传世杰作，为世界各大博物馆收藏，成为后人学习的典范，使人类充分享受“人物画艺术之美”。

虽然钢笔画的画幅不大，但在那小巧玲珑的天地里同样可以表达出人类美好的感情，从最细小的窃窃私语到尽情嬉笑呐喊，绝不逊于大师们的油画。

钢笔画在造型艺术家族中已自成一体。如果用我们的眼睛去通读大师的人体艺术，都具有无与伦比的艺术价值和学术成就。同时如果用钢笔临摹油画，会给人一种特有的精美感和新鲜感，也有大师将古代画家的钢笔画人体素描作品翻制成油画成为名垂千史的经典画作。很多钢笔画被画家们作为改编之用。

现代很多艺术大师都以钢笔画作品引起世人之瞩目，使钢笔画绵延不断，继续发扬光大。

本书试图以文艺复兴以来各大师的钢笔画人物素描为中心，以探讨各家的共同知识结构和技能为基础，书中不少篇幅涉及有关文化修养对画家在艺术发展道路中的决定性意义。对文化历史了解有多深，艺术才能发展有多远。对这一观念应引起足够的重视。为此，本书开卷提出人物画的核心内涵：画什么，怎么画，和节奏形式构成原则，以引导学者突破技法的羁绊去感悟艺术，享受艺术的审美体验和愉快地创造境界。这是本书最大的特点。

在研究技法的一章中也是以大师发现的造型原理为主轴对人物造型规律展开探讨，提出一些个人的看法，难免有不妥之处敬请指正。

我对钢笔画的喜爱是受启蒙老师裴文先生和刘汝醴教授的影响，虽然我从事油画和国画创作，但画得最多的乃是钢笔画，至今仍以钢笔画作写生和创作。

20世纪90年代初旅居美国后开始收集国外优秀的钢笔画作品至今已有十多年之久，在大量作品中精选汇编成书。深得博综君、成梁君和廉夫君的鼓励和支持，提出极有建设性的意见，在此表示感谢！同时也要感谢我的女儿柴倩女士为本书提供了很多精美的图例。书中有关工具材料和衣纹的论述由她执笔而成。

在成书的过程中列出一个图表（图表胜万言）觉得有点意思，作为前言的一部分，颇能代表我对艺术的思考。

2007年12月柴海利写于美国旧金山

目录

前言	1
第一章 钢笔人物画艺术概述	1
一、大师论人体美	1
二、钢笔人物画的核心内涵	1
三、绘画的具象表现与抽象表现	3
第二章 画什么 怎么画	10
一、文化修养	10
二、人生历练	10
三、精湛技巧	12
第三章 钢笔人物画技巧	22
一、如何观察	22
二、理解结构	33
三、如何表现	45
四、基础训练	61
五、人物头像画法	72
六、全身人体画法	114
七、着衣人物画法	202
八、不同工具、材料结合的画法及实例	223
第四章 钢笔人物画节奏形式构成原则	240
一、大自然的基本节奏	240
二、艺术中的节奏	240
三、视觉节奏产生原由	241
四、钢笔人物画节奏形式构成	241

第一章 钢笔人物画艺术概述

传说有风的时候起就有了人类,有人类的地方就有语言、文化、艺术……

在数千年人类的物质文明和精神文明的长河里,无论社会如何变迁,人与人的关爱,人与自然和谐相生,使这个美丽的世界绵绵流长……

在艺术的领域中,人描绘人是生命的艺术,人表现人是生命的历程,人通过艺术成为具有创造精神的人,社会通过艺术成为充满创造活力的社会。

一、大师论人体美

在这个世界里,人最有活力,也最美丽。古希腊人说:“世界上没有比人更美的形式。”又说:“人体结构之合理,机体之精巧,形式之完美,是大自然最美妙的创造。”

达·芬奇说:“人体是大自然最美妙的作品,人体美是美中之美。”毕加索经常画人体,因为能带给他最多的灵感。与毕加索同时代的亨利·马蒂斯也曾说:“我最感兴趣的并不是静物或风景,而是——人体。”

难怪西方艺术大师将描绘人体和人物画作为永恒的主题。

二、钢笔人物画的核心内涵

在绘画史上不少画家都留下钢笔画人物素描杰作。人类的思想感情、审美与创造在大师笔下显示出惊人的表现力和神奇的魅力,并得到淋漓尽致的发挥,使欣赏者在目光交流、感情交流和文化交流中得到造型美的充分享受,原因是作品中都具备一个共同的核心内涵——传神、传情、传美,从而产生巨大的吸引力,为世界人民喜爱,珍藏于世界各大博物馆之中并被载入史册。

1. 传神

人之情,物之性,气足神完乃人间万象天地法则和万物的生命现象。人是有精、气、神的,所谓精、气、神,是我国古代对人的外观、气质、精神状态的整体印象评述。用中国美学的传神论去分析西方的人物画,虽然东西方的造型观不同,但中西艺术在表现人物画的核心内涵上具有共构性。

精、气、神是什么?

精——作品的力量、活力、生命力。

气——作品的律动、节奏、气韵。

神——被描绘对象的神情和个性之类的东西。

精气神足,这个人生命力旺盛。凡生命力旺盛都可以称为美的。依据美学原理,凡是美的东西必能引起人们愉快的感情和快乐的心情,引发人们的美感。反之,生命力不强的东西不能引起人们愉快的心情,自然不可能产生美感。所以说,人若无情,物若无性,即为木偶,精气神完矣,自然无美可言。物是有性的,物的性质从外形上可以体现出来。中国人一向对大自然特别敏感,我们用哲学观点去观察,把一切看作都是有生命、有感情的,亦是人物两化说。画的是人物或景色,但里面充满人的感情。

这就是人在观察、欣赏对象时自己的情趣和物的情趣往复回流的缘故。所以，不难体会中国画家所说“喜画兰、怒画竹”的内涵。同样，当我们驻足观赏文化古迹、小桥流水、各种民居……就会感受到它们都是活的，有灵性的，它们是文化的延续，维系着现代人与远古人类的遥远生命。

人的内心活动通过喜、怒、哀、乐外在情绪和动作形态流露出来。所谓“情性笑言之姿”，就是说的这个意思。

所以人物写生或创作决不是摹拟，重点应捕捉人物神情和从中获得的感受与激情，发挥画家的创造性思维，进行个性化艺术处理，赋予人物各种感情色彩，使作品有韵味和感染力，从而达到传神的境界。

2. 传情

在我们生活的世界上，族群相依，但有一样东西是共通的——就是人的感情。只要触及人性共通处，无论从事哪一门类的艺术都会动人。

要使作品动人，就要表达真情，所以说：“画到精彩处就是真情。”“画为心声，未成曲调先有情。”由此联想，一部艺术史可以说是人的情怀变化史，也是传情的核心内涵。

那么，什么是人的情怀？人的情怀即人的喜、怒、哀、乐的感情和情绪，衣、食、住、行，琴、棋、书、画都是人的感情生活的一部分，也是人的嗜好。科学家达尔文说：“常接触艺术使头脑活泼，没有这种嗜好，就会失去人生幸福。”因此，不论学艺术还是学理工科，有一门持之以恒的艺术耕耘，将会一辈子受用无穷。

我国古代《吕氏春秋》中对情也有描述。“耳之欲五声，目之欲五色，口之欲五味，情也。”这都说明情在作品中的重要意义。

例如：放在庭园里的石头是无生气之物，但是与周围的水池、花草、树木、亭台联系起来，觉得它们都是有性格，也有感情的，在艺术家的心中就会产生“诗情画意”。又如中国画中的梅、兰、竹、菊，画论中称“四君子”题材，从历代文人墨客至今仍在画家笔下不断地重复出现。什么原因呢？因为“四君子”的形象引起高风亮节的联想，仿佛它们原来就有这种性格，作画时画家自己也振作起来，画面也就传达出“四君子”的这种精神气概。于是人与景物在不同气质、不同感受的画家笔下传达出的意境和情趣各有不同，从而创造出不同情景的作品。这也是中国画论中所说的：“一切景语皆情语。”

之所以在人物画著作中列举花鸟、风景之意，是因为在一幅画中虽然人物、景物有主次之分，但成功的诗意环境与人物构成的画面具有同等的价值。

情——是作品的“内美”与艺术价值所在，它是凌驾于艺术形式之上，与神一样是无形的东西，没有它，再精美的形式和技巧，再伟大的思想都会失去光彩；有了它，即使寥寥数笔一挥而就的速写、草图也会极具生命魅力，永远被人们珍爱。

大师们的钢笔人物画素描艺术以及他们伟大的杰作，直至今日仍以无可争辩的人物美的光辉，启迪人的智慧，净化人的心灵，其原因是作品中无一例外地留下了真情。

情是艺术的生命。

真情去说，真情去画，真情善待一切。

3. 传美

自然中最美的莫过于美的人体，西方画家描绘的裸露人体，几百年来一直是美术作品永恒的主题。

人体美是人类对自身的颂歌，在万物之中，人的构造最复杂，也最完美。皮肤包裹着骨骼、肌肉的起伏和血液的流动，充满生命的活力，这就是人体美——人体之精巧、结构之合理、形式之完美，是大自然最美妙的创造。

男人体——健壮的体魄，方正平直的肌体体现出坚毅雄壮的力量美。通常称之为壮美。

女人体——优雅的姿色，柔滑的曲线，委婉柔和体现婀娜多姿的温柔美，作为纯洁的象征。通常称之为秀美。

我们欣赏人体美的这种感觉的产生，其实是与人们自身的生理机能、生理结构分不开的。任何一个人，在工作、休闲、演讲、表演或作画时，其外形只要自然、自如就会给人以舒适之感，也就会让人感受到美。这种感觉也是人类共通的。如果违反了人类的生理结构和动作规律就不舒服了，也就不美了。这一切都是来自于人的安稳闲逸之感情需要。

另一方面，人类生存于大自然，脑海中所获得的宇宙运行法则灌注于生命的脉动之中，如日月运行、山川流峙、鸟兽飞潜、风云变幻的意识作用于绘画自然得心应手，不求美而自美。此外，艺术家热衷于描绘人物是因为自然中造型美的基本因素——对比、均衡、稳定、变化与统一、韵律与节奏、单纯与丰富、整体与局部等等都存在于人体之中，又因为描绘人物最直接与艺术相通——人是生命的艺术，是自然美与生命活力的艺术结晶，给人们真、善、美的享受，爱的启迪，情的思考。

美是可以感受到的。大气磅礴、震撼人心是一种美，平和舒缓、安闲静谧也是一种美。在人物画艺术中，美感也呈多样化体现，具体表现在有意境美、风格美、形式美、内在美、技法美、姿态美、抽象美等等。所以说：“艺术之心无不传神、传情、传美，千年神韵无国界。”

三、绘画的具象表现与抽象表现

当今世界绘画的分类纷繁复杂，令人眼花缭乱，但总体上不外乎两大类——具象美术和抽象美术。

1. 具象美术

具象美术是欧洲古典绘画的传统样式，文艺复兴时期美术家都身兼科学家，将科学与美术结合起来研究，创建了造型艺术的两门基础性学科——透视学和人体解剖学。

将透视学和解剖学应用于视觉艺术中，可以在平面纸上描绘出现实中真实生动逼真的形象，所以说具象美术是逼真描绘肉眼所见的世界，以模仿的方式再现于平面纸上，产生立体的幻觉。

当时的美术家、雕塑家都十分热衷于对人体解剖研究，并亲自对人体骨骼、肌肉作精细的解剖和记录，直到真实得不能再真实了，赤裸到不能再赤裸的地步，那么再往下怎么走呢？

以现在的观点来看，具象的绘画、雕塑实质上是充当“照相术”的角色和功能。画家也强调在画中注入自己的感受，但由于受人体比例、解剖、透视的束缚，在艺术风格的表现上画家之间的差别不是很大。

由于照相术的发明，使画家辛苦几十年的工作，一瞬间就完成了，不少画家认为与照相术比高低是徒劳的事，纷纷放弃类似照相术的那种再现客观事物的方法，开始进行新的研究和探索。在世界范围内开始借助不同时代、不同民族、不同文化的艺术品来改变画风。画家们发现从亚洲、非洲，特别是从古老东方的文化艺术品中吸取对“真实”“空间”的理念可以改造原有的造型观念，在构图、形式、线条及图案直至服装道具中全方位地吸收和仿效，产生了一大批杰作，将过去纯粹模仿现实中的形体转变为表现心中认识的形体。

两位印象派大师的对话对我们颇有启示。塞尚和莫奈来到法国南部的地中海，望着正在戏水欢乐的人群，塞尚问莫奈：“你看到了什么？”“我看到了大片蓝色与粉红色。你呢？”塞尚说：“我看到人，欢笑和生活。”

过去要求形、色、光俱全，现在可以各执己见。艺术不再是再现，而应由艺术家自由自在地处理画面的形象，主观组织画面空间，自由选择、强调或突出某一造型因素来表现形象，从而使艺术家的主观感受从束缚中解放出来。想画什么就画什么，想怎么画就怎么画。在这一观念的推动下产生了一大批现代派画家，使作品面貌丰富多样，呈现众多风格流派的局面，掀起了一场艺术革命。

20世纪以来，艺术运动变化频繁，绘画流派纷呈，交替迅速，表现形式多样。无论是尊重客观的具象美术，还是强调主观表现的现代美术，如野兽派的马蒂斯、立体派的毕加索等等，无论画什么、怎么画，无论怎么夸张、怎么变形，都仍以人的生活 and 大自然为范本，无法切断与自然现实的脐带关系。

东洲斋写乐 市川虾藏演的竹村定之进

喜多川歌麿 山姥与金时

2. 抽象美术

比利时抽象艺术理论大师苏尔福在《抽象绘画辞典》中为抽象画下的定义是：在绘画里凡形象切断了自然或现实世界之间的脐带，以致无法辨识、联系或思考其形象的绘画均称为抽象艺术。

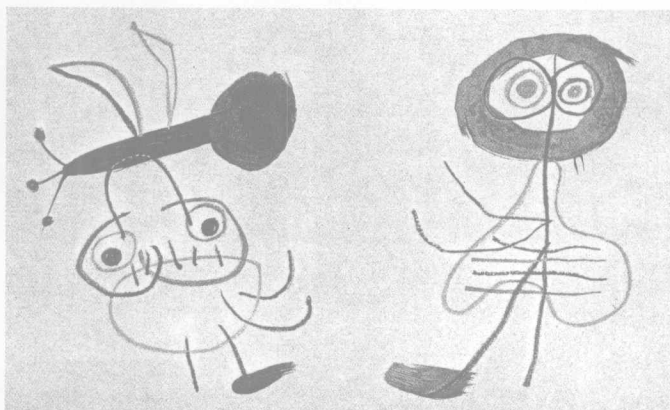
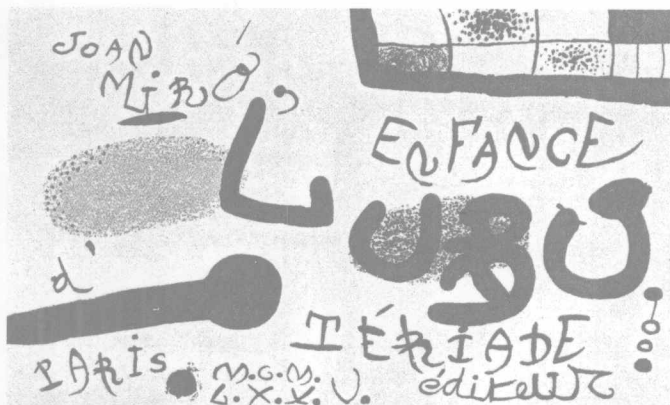
美术史上第一幅纯粹的抽象画于1910年由俄国艺术家康定斯基在慕尼黑的画室里创作诞生。从此绘画冲破了传统牢笼，从具象的桎梏中解放出来。画中不含“可辨识的形象”，成为完全由纯粹的绘画元素点、线、面、色彩、形象所组成的独立秩序与构成的“造型世界”。

抽象绘画只研究绘画元素间复杂的组合关系，如音乐中音符间的复杂组合关系，来反映画家内在世界的奥秘，把不可见的内在世界化为可见的视觉存在。

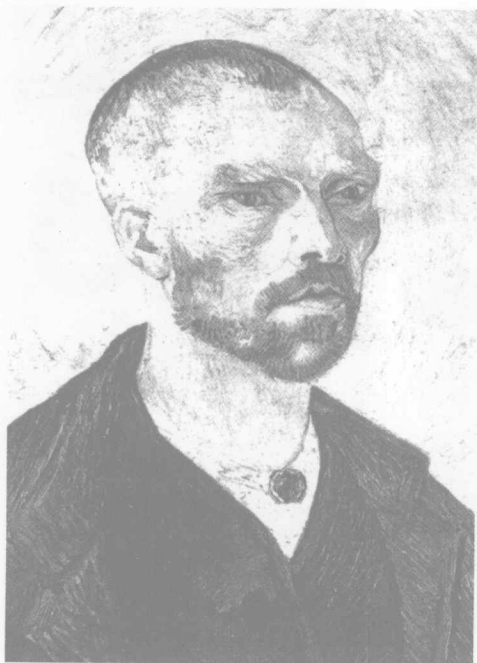
康定斯基认为，抽象画是“由色彩、形象、线条所创造出来的音乐”。即兴发挥不受任何约束，所以抽象画又可以说是视觉音乐，绘画如音乐般的纯粹而达到更高的精神性，洋溢着一种新的美感和生命力。抽象绘画正如音乐，不同观者可以有各自的诠释，在作品前以自由的心态充分发挥想象力来欣赏。

20世纪80年代开始，具象和抽象的区别已在逐步缩小，今天许多艺术家已不再注重传统的分类，表现出由“形”体现的核心本质——艺术精神把具象美术与抽象美术联系起来。面对丰富的现实生活，画家可以自由选择、取舍、处理和创造，现代很多画家既画具象又搞抽象，已不局限在一个艺术领域中发展，他们的艺术触角伸向各种领域，在广阔的艺术天地里充分施展着各自的才华。

就当今总体情况，抽象和具象相比而言，具象绘画在我国更为大众所接受，读者面也较广。本书所介绍与阐述的钢笔人物画，是以具象为立足点的。

米罗 童年埠镇

凡高 自画像

武腾水 和尚

德加 戴着手套的
酒店歌手（局部）

葛饰北斋
指手画脚的男子（局部）

劳特累克 王后日高尔夫俱乐部

矶田湖龙斋
一对恋人（局部）

菊川莫山 小贩

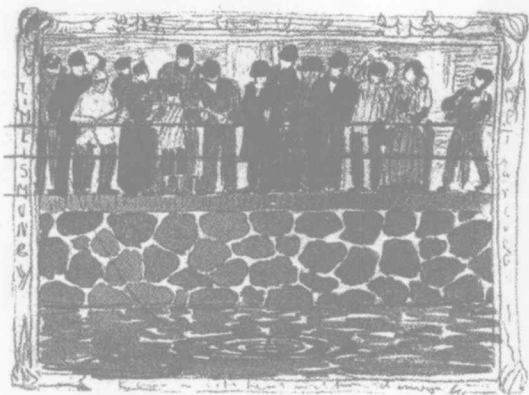

威廉·布莱利 “他的书”书边装帧

克里姆特 朱迪斯

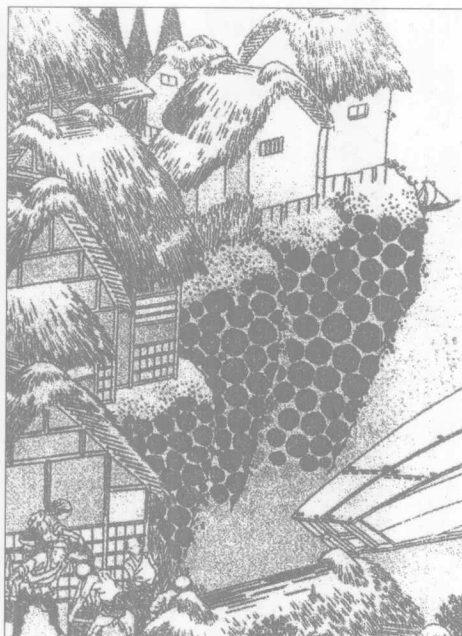
矾田湖龙斋 仕女

奥托·艾克曼 “好奇心和惩罚” 草稿

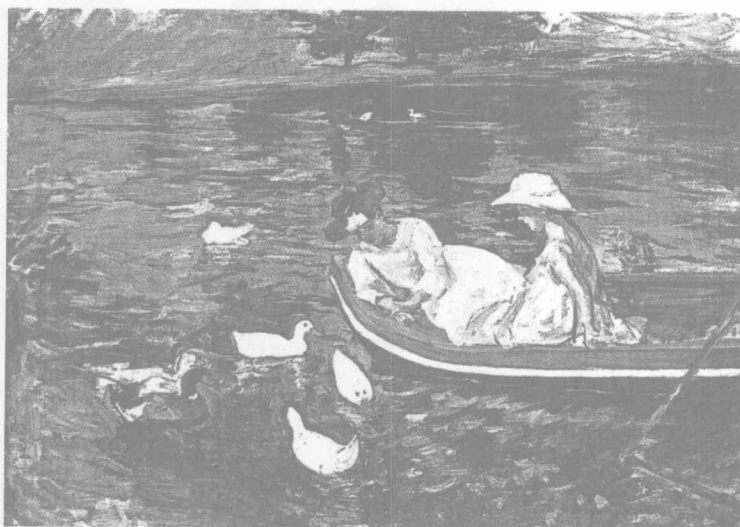
劳拉·科西格利亚 肖像

葛饰北斋 从渔村看见的富士山 (局部)

卡萨特 在水中

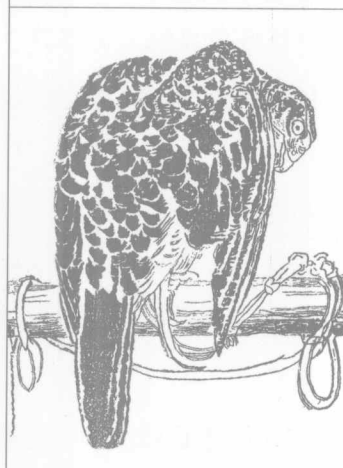
卡萨特 夏日时光

马蒂斯·伯纳尔德
采果图

彼得·奥利弗、荷尔拜因 公爵

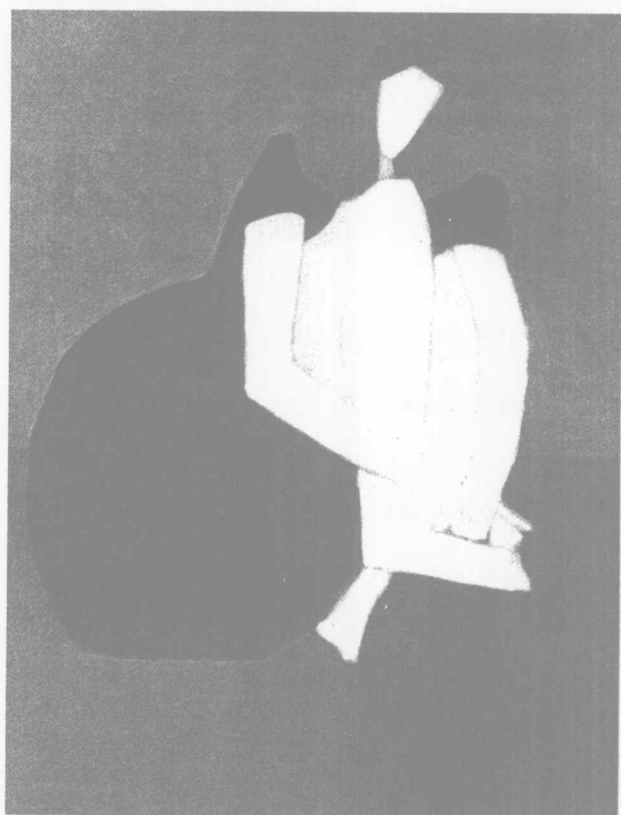
爱德华·弗伊拉尔“年轻女人”

滕川春湖之后未名画家

猎鹰攻击苍鹭

弥尔顿·埃弗利 穿褐色衣服的马尔希

江戸时代未名画家 老鹰

第二章 画什么 怎么画

画什么，怎么画，很多学者将它归类于技术范畴，其实不然，一旦走上职业画家创作之路，画什么，怎么画，将是你毕生都需要思索的问题。

有位著名画家曾感叹：“多少画家画了几十年，突然有一天自问：我为什么画？到底该画些什么？怎么画呢？”伟大的画家凡高明确地指出：“绘画不在于画什么，而在于怎么画。”

“怎么画”——正是凡高艺术人生绝好的写照。我们可以从大师个人的艺术发展史中，充分感受到他那种勇于突破传统造型观念的束缚，创建独特画风和体现个性的造型手段，包括大师艰辛的艺术历程。它启示我们，一个画家的成功与具备较高的文化修养、丰富的人生历练和精湛的技巧密切相关，这样才能真正明白“怎么画”，这是摆脱传统束缚，形成风格面貌的桥梁。

一、文化修养

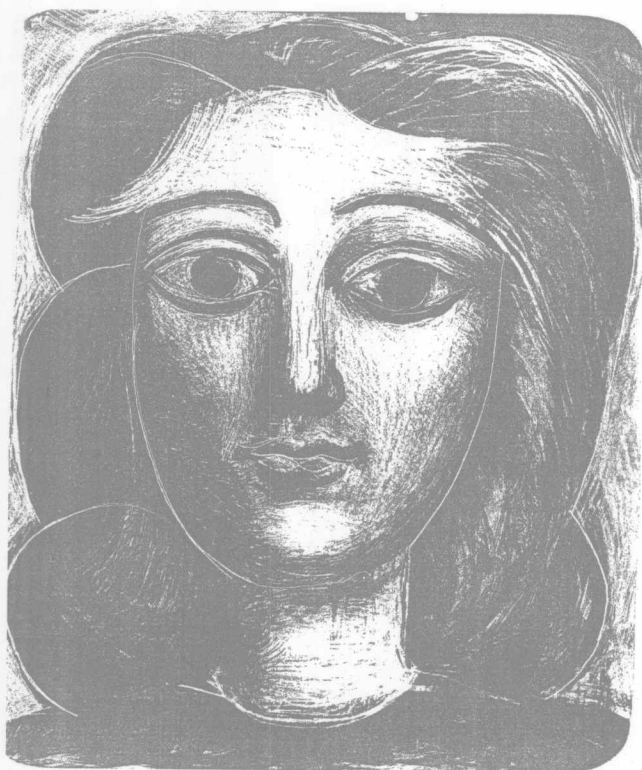
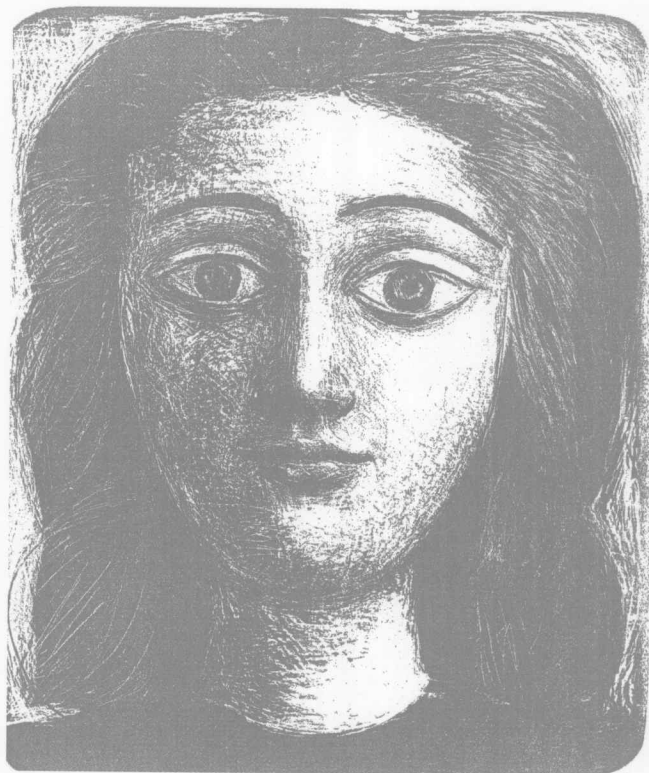
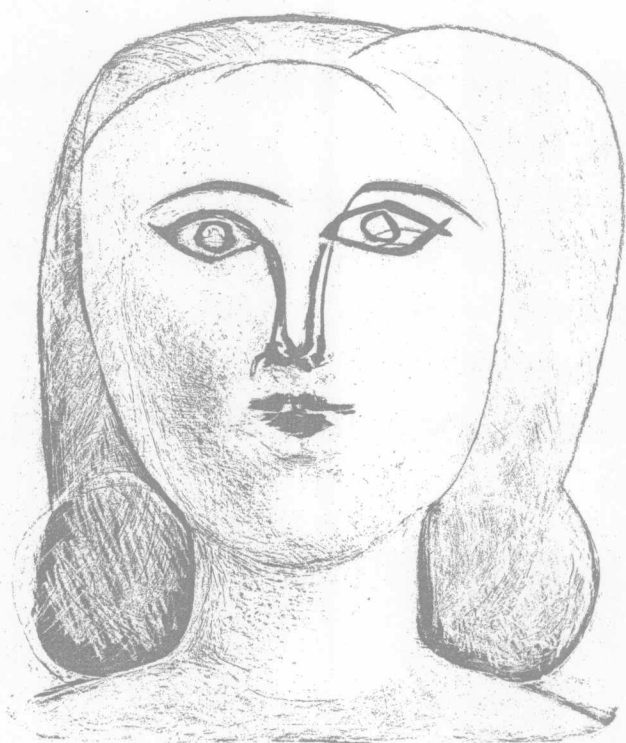
技法成熟对一个人来讲，只要聪明，花十年工夫就能达到，能否成器，需要时间来提炼，需要大量文化知识和多方面的“文化”去滋养。因为艺术是文化的一种现象。

1. 从高度上：艺术代表当代文化，负有传承文化、承先启后的使命和责任，有着与文化不可分割的联系。
2. 从深度上：深厚的文化根基和底蕴是作品的可靠保证。因此应广泛在构成艺术背景的文化中去“滋养”自己，要了解社会科学、自然科学的方方面面，并阅读和熟悉其他类艺术和艺术发展史，不断扩大欣赏领域，兼看历史的、现实的、古典的、现代的、具象的、抽象的、中国的、外国的，音乐、舞蹈、国画、书法、篆刻等等。这些都是成功后面的背景。因为你对历史了解有多深，你的艺术才华发展才能有多远。了解得越多，你对自己的要求也越高，社会责任感也越强，你的审美标准也会有相应的提高，感情也会越丰富。这些东西会聚集在体内，作用于体外，成为自身历练的功力。

二、人生历练

西方有句谚语：“最成功的人并不是生长在顺境，而成熟于逆境之中。”中国人曰：“不经忧患，则德慧不成。”东西方先贤精辟的论断，道出一个事实：凡经历人生的坎坷、磨炼仍痴心不改地执著追求——逆境才能造就人才。

以哲学原理来分析，事物发展的核心动力来自人的内应。其中包含有梦想和期盼、意志和毅力的考验、忍耐和寂寞的等待、失败和打击的承受等等，由此打造出人宝贵的品质，助人为乐的精神，谱写出壮丽、可歌可泣的动人事迹。每个人的经历是最真实的东西，其中充满着最真实的感情、智慧和谋略。所以，人们注重的是成功背后鲜为人知的经历。那种闪耀着人生光辉的情谊、爱国的情怀、伟大的民族精神最易使人受到情的牵动，催人泪下，触景生情，能从中汲取无穷的力量。人生的历练也是你的宝贵财富。

毕加索 年轻女孩头像