

中国著名画家技法丛书

范春晓

工笔人物技法解读

范春晓 编绘

天津杨柳青画社

中国著名画家技法丛书

范春晓

工笔人物技法解读

范春晓 编绘

天津杨柳青画社

图书在版编目 (CIP) 数据

范春晓工笔人物技法解读 / 范春晓编绘. — 天津 :
天津杨柳青画社, 2016. 8
(中国著名画家技法丛书)
ISBN 978-7-5547-0545-2

I. ①范… II. ①范… III. ①工笔画—人物画—国画
技法 IV. ①J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 170994 号

出 版 人: 王勇

出 版 者: 天津杨柳青画社

地 址: 天津市河西区佟楼三合里 111 号

邮政编码: 300074

编辑部电话: (022) 28379182

市场营销部电话: (022) 28376828 28374517

28376928 28376998

传 真: (022) 28376968

邮购部电话: (022) 28350624

网 址: www.ylqbook.com

制 版: 北京锋尚制版有限公司

印 刷: 天津海顺印业包装有限公司分公司

开 本: 1/16 889mm × 1194mm

印 张: 4.75

版 次: 2016 年 8 月第 1 版

印 次: 2016 年 8 月第 1 次印刷

印 数: 1 - 3 000 册

书 号: ISBN 978-7-5547-0545-2

定 价: 39.00 元

范春晓

祖籍安徽省阜阳市，2002年毕业于安徽师范大学美术学院中国画系，工笔人物专业研究生。现为中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，安徽省书画院专职画家，安徽省中国画学会理事，国家二级美术师。工笔作品多次参展、获奖，并被中国美术馆收藏。

目 录

前言	1
创作随感	2
祈福	3
e度空间之二	6
青蛙的猜想	8
水晶球	10
唱晚	11
李越阳肖像	12
白露	13
水里的空气	14
醉月儿	16
喜虫	17
纸飞机	18
博弈之二	19
蝶舞	20
玩具之二	22
香梨	23
前方的路	24
飘落的羽毛	26
玫瑰	28
无声	29
朋友圈	30
求索	32

作品步骤解析	33
《醉蝶》画法步骤	34
《弈》画法步骤	38
《舞动》画法步骤	43
《微信》画法步骤	48
作品赏析	52
清夜	53
独处即静	54
玩具之六	55
空间之三	56
秋韵之二	57
飘浮的云	58
倾听	59
桃子的梦	60
晓菁	61
玩具之五	62
小月的心情	63
相约	64
非主流	65
玩偶	66
空间之五	67
飞扬	68
红蜻蜓	69
秋韵	70

前言

我很喜欢画画。很小的时候，我就迷上绘画，画随心生，想到哪画到哪，感觉自己像上帝一样。一张张空白的纸张任自己驰骋构建，现实中一切不可能的都可以在绘画中实现。父亲起初看我喜欢涂鸦，就送我去少年宫学画，后又担心我太过痴迷，怕我“走火入魔”，没收了我的一切绘画工具。没了画纸，家里的墙壁就成了我最好的画板。小时住在农村，家里甚是宽敞，现在回到老家，看到十几面墙上画满的巨幅线描人物，不由莞尔，当时不到十岁的自己怎能爬得这般高？

我喜欢幻想，人们总说别做白日梦，而我却经常做着“白日梦”，沉浸在幻想的快乐中，盯着很多东西瞎想，现实的非现实的、具象的抽象的、合理的夸张的……编织一个个“梦”的空间，在里面组织着空间的穿越与置换，时间的停滞与流逝……有时想着想着，不断跳跃的思绪逐渐定格为一个画面，催生着我创作的冲动。我的很多作品都有时空跳跃的元素，大抵与我爱幻想有关。

静静的夜晚，望着无尽的苍穹，我常常思索时间和空间这一宇宙中永恒的奥秘，我们身处的空间之外还有什么？时间是怎样流动的？时空是真实具体的吗？这种对时空的思考使我把它表现在网络虚拟空间与现实空间的交错中。

我的作品《e度空间》系列就是对时下青年网络生活状态的描绘。画面中的人物都是我的同学，那时我还在上研究生，同学们都聚在一起。也许是前途未卜的原因，大家喜欢把无聊的时光耗在网络上，玩游戏、聊天、网购，每当此时好像世界不那么现实了，我觉得自己身在其中，又身在其外，虚拟空间与现实生活产生的矛盾在我脑海中不断交错。我任由自己的幻想在这种交错矛盾中驰骋，在画面中虚构一些合理或不合理的情节，使整个画面处于一种真实与虚幻交错的戏剧似的气氛之中，装饰性田园般的自然环境可以多时空地表现庞大的信息量，而实际情形这时候倒显得不重要了，画面中的元素有些是有意识的指代，有些纯粹是下意识的流淌。

中国画的自由空间观念与我脑海中构建的画面常是不谋而合的，所以在西画流行、国画逐渐式微之时，我选择把中国画作为创作的载体。但西画的理性也使我受益匪浅，荷尔拜因、波提切利、塞尚、博纳尔，我常与他们隔空对话，吸收了很多关于构成、线条和色彩的养分。

我常在中国传统文化与西方文明理念的碰撞中游走，在我的画面里，我喜欢把西方的三维观念纳入东方自由的空间观念中，把一切都归纳在多维空间里自由运用。时空的交叠转换加进了心理、意念、情感，这种多维空间构成使我能够更加自由地表达我的幻想，达到我期望的“浑然”的效果。

我的很多创作构图复杂、场面宏大、结构细密，由多维空间中的各种元素构成的画面要达到“浑然”并非易事。中国古典诗歌高度的象征性与包容性给了我很大启发。诗人们常将简单的、日常生活中的物品和情景信手拈来，通过浓缩、暗示、联想、升华变成可以寄托情感的意象。

尽管我是以写实的工笔画表现现代女性，但是我完全把她们抽象化了，我喜欢把她们置于如梦如幻的多维画面中，随心所欲地拆散真实的生活框架，寻找与此有关的“象征式”的人或物作为道具。画面中的道路、桌子、门窗都不仅仅是它们自身的外在形态，而被幻化成一种沟通的方式、一个展示的平台，又或者是一个寻求答案的途径，抽离了它们真实的外表形态，诗意的“真实”却变得更有意义。

林语堂先生说，诗歌在中国代替了宗教的作用，教会了人们用泛神论的精神和自然融为一体，春则觉醒而欢悦，夏则在小憩中聆听蝉的欢鸣，秋则悲悼落叶，冬则雪中寻诗。我相信诗歌是中国人生命中的必需品，在四季轮回中我的画面也因为有了生命的质感而诗意盎然。

A woman with dark hair tied in a bun, wearing a black dress and a necklace, is seated on a chair. She is holding a bouquet of flowers in her left hand. The background features a patterned wall and a door with a handle. The text "创作随感" is overlaid on the image in a white box.

创作随感

祈福

青春是多梦的岁月，而理想是助青春飞翔的翅膀，当黎明带着春天的晨曦升起，仿佛那是青春在召唤着我们的理想。从事大学教学十一年，我一直身处校园这个充满朝气与希望的环境中。每日上午有课，我都会早去学校一会儿，校园中晨雾弥漫，清新自然。清晨的时间对于大学生来说是以分钟计算的，早读的学生以及穿行于各个教室的身影，让校园变得越发生机盎然，而青春时期的迷茫与渴望，正像是晨曦中的朝雾与曙光，如梦一般感人。这也是我一直想表现的一个题材。

在设计画面的时候，我没有直接选择一个固有的场景，而是虚拟了一个空间，我觉得这样更能自由地表现跳跃、朦胧的青春。由于需要表现现实生活与虚拟空间的交错置换，不可能只简单地再现表象，于是我便像作家虚构情节那样，开始在画面中虚构一些合理或不合理的情节，使整个画面处于一种真实与虚幻交织的梦一样的气氛之中，显得丰富而神秘。画面中的元素有些是有意识的指代，有些纯粹是下意识的流淌，这种理性与感性的交错也刚好表现出我对青春状态的感受。树冠与草地中不仅有心愿卡，还融合了多种中国传统符号，形成了剪纸、汉拓、壁画等多时空的语言交汇。我尝试着把西方的三维观念纳入东方自由的空间观念中，把一切都归纳在五维空间观念里自由运用。时空的交叠转换加进了心理、意念、情感，这种五维的空间构成能够使我更加自由地表达青春的五彩梦想。

青春梦的主角，我通过三个女孩和一个儿童在挂心愿卡来表现。画面最右端，我画了一个有着渴望、迷茫眼神的男孩在回望她们。每个青春生命都有些许心愿，渐行渐远的毕业生回头望望那曾经的心愿，有着迷茫与怀念，脚步轻踏，即使挫败也不气馁，重拾希望，开始新的征程。

在表现技法上，我把古典油画中的塑造与中国画的线条相结合，既强调了线条的灵动，又兼顾了形体的厚重。线条的勾勒辅以肌理的运用，使得画面产生了一种平面又丰富的视觉效果。在人物与植物的渲染中我采用虚染的方法，使得画面厚重又虚幻。西方印象派的点彩让空气灵动地留在了画中，这一点启发了我，在画面中我使用多种方式制作了许多斑点，似光斑又似朝雾。晨曦的梦境跃然纸上。

e度空间之二

《e度空间之二》这幅作品是我在2009年画《e度空间》之后衍生出来的系列创作之一。当时的创作意图很简单，就是意在表现当下青年的网络生活状态。画中的人物都是我研究生时期的同学，闲暇时大家喜欢上网。虚拟空间与现实生活交错与矛盾，这种生活中的碰撞，让我产生了创作的欲望。我抛弃了简单地再现表象的创作方式，在画面里虚构了一些或合理或不合理的情节，使得画面处于真实与虚幻交织的气氛之中。

西方画家做立体是自然而然的，却硬往平面上靠；东方画家做平面毫不费劲，却又想做立体。在资讯如此发达的今天，艺术正率先走向大同。在我的画面里，西方的三维观念和东方自由的空间观念被熔于一炉，如此我便能够更加自由地表达幻想。时尚的都市女孩对于网购的偏爱一点不亚于男孩对网络游戏的痴迷，网络的世界里有着她们喜爱的服装玩具和关心的事物。当下好像人人都享受着网络带给我们的便利，感受这个虚拟的空间。我在画面中组织了很多网络中的元素，也许她们在和别人网聊，又或许在进行网上购物。装饰性田园般的自然环境可以多时空地表现我需要的庞大信息量，而实际情形这时候倒显得不重要了。随着她们手指触碰的方向，穿越时空，似在与另一个空间的思绪接触。东西文化的碰撞与融汇，也像有这么一个神奇的空间，载我去触摸经典。

我在这件作品的创作中作了多方面的尝试。采用了满幅布局的构图方式，试图以密不透风的紧密性来反映当下网络时代的高速、喧嚣与紧张，以及因此带来的新型人际交流方式和复杂的社会性。同时，我用直线的、曲线的、规则的、不规则的等多种线条来巧妙地分隔构成画面，使得作品具有了多重的节奏感和音乐性。此外，这件作品我在细节的描绘上花了不少心思，女孩子的服饰、发型、身上的装饰物，空中飞翔的小鸟，以及周围的环境物等等，都设计得与作品主题相关，使得作品本身具有一定的隐喻性，增加了一些想象空间。我在这幅作品当中多种技法的尝试，恰恰构成审美内涵的多义性和丰富性，而这一特点，或多或少地贯穿于我之后的一系列作品中。

青蛙的猜想

三岛由纪夫关于青春的解读是这幅作品贴切的诠释：“所谓青春就是尚未得到某种东西的状态，就是渴望的状态、憧憬的状态，也是具有可能性的状态。他们眼前展现着人生广袤的原野和恐惧，尽管他们还一无所有，但他们偶尔也能在幻想中具有一种拥有一切的感觉。”

学习音乐的青春少女，凝神揣摩着乐谱，放松的身体姿态、表情中淡淡的喜悦、近看又有些游离的眼神透露出的信息颇令人玩味。青春蕴含着无限的可能性，信马由缰、无边无际的畅想状态也许是青春最美好的状态，所有的希望都蕴含在这美好的畅想中。这也是我喜欢以青春少女为原型进行创作的原因吧。

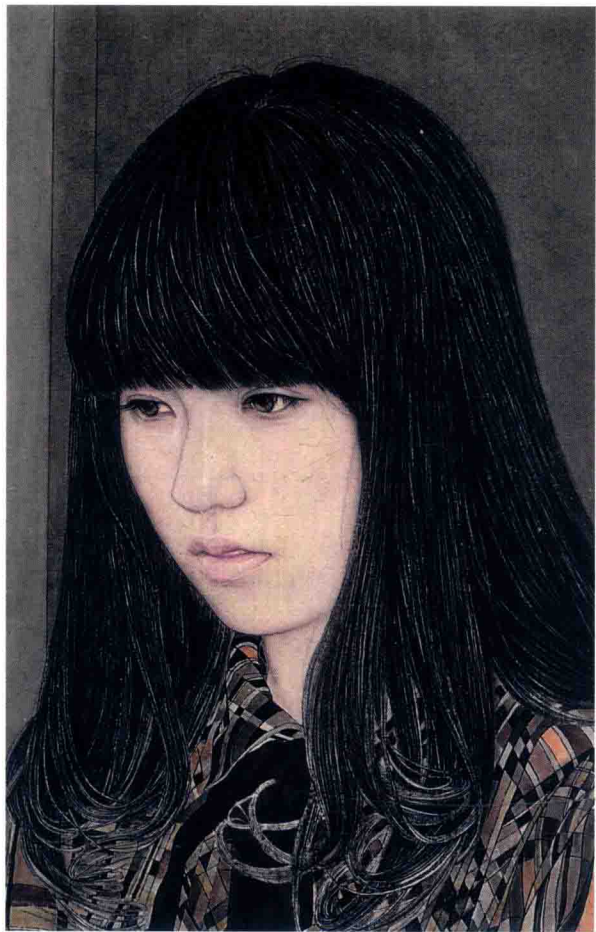
合十冥想的“青蛙”，由头顶倾泻而下的辉煌耀眼的光线，投射着少女的心理状态。小蝌蚪成长为青蛙的过程是我目睹过的最为美妙的蜕变之一。年少时听了小蝌蚪找妈妈的故事后，我怀着好奇与敬意每天到家门口的池塘观察，聆听着青蛙的鸣叫，如此情景是我心目中万物变化、奥妙无穷的象征与幻化。

水晶球

这幅作品是我在大学教书时的课堂写生示范，时间持续得挺长，先是线描写生，后又勾线敷色。工笔人物的写生是学习传统技法、创新技法的必要过程。

模特就是当时所教班级的女学生，正当碧玉年华，清纯美好。我运用了写实的艺术手法，通过准确的人物造型、深入的细节刻画和细腻的心境描绘，将少女描绘得犹如她手中的水晶球一般，清澈晶莹，玲珑剔透。

唱晚

“月色轻寒，独倚纱窗你走远。酒醒今宵，人面桃花风吹散……一曲江城唱晚，重忆当年坐灯前，青衫中绣着你留下的线。”这首古风音乐和我创作这幅画时的心境比较符合：静静而淡淡的相思……

画面以灰色为主调，人物与背景使用了有违常态的设色方式，人物以淡墨染出，只在背景园林中以跳跃的方式平铺几处黄色块。这种感觉较好地营造了画面的古朴气息，突出了女子的素雅与恬静，仿佛有一种时间凝固的相思情愁。

