HUAJING

画境

LUO HAN LEI

罗寒蕾

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工笔人物画探微

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

罗寒蕾

1973年生于广西，中国美术家协会会员，中国工笔画学会会员，
中国重彩画研究会理事，广东省美术家协会理事。
1998年任教于华南师范大学美术学院，副教授。
2008年调往广州画院工作，国家一级美术师。

艺术简历

作品获　“2011中国百家金陵画展”金奖

“2009中国百家金陵画展”金奖

“中国改革开放周年全国美展”优秀作品奖（最高奖）

“全国第三届中国画展”优秀作品奖（最高奖）

“全国第十届工笔画大展”铜奖

“全国第六届工笔画大展”优秀作品奖

“庆祝中华人民共和国成立60周年——广东省美术作品展览”金奖

第八届广东鲁迅文学艺术奖

HUAJING

画境

LUO HAN LEI

罗寒蕾

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工笔人物画探微

（第2版）

罗寒蕾 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（CIP）数据

罗寒蕾工笔人物画探微 / 罗寒蕾著. —2版. —合肥：安徽美术出版社，2012.3
（画境）
ISBN 978-7-5398-3260-9

Ⅰ. ①罗… Ⅱ. ①罗… Ⅲ. ①工笔画：人物画—国画技法②工笔画：人物画—作品集—中国—现代 Ⅳ. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第027475号

画境·罗寒蕾工笔人物画探微(第2版)

罗寒蕾　著

出 版 人：郑　可　　选题策划：毛春林
责任编辑：毛春林　　责任校对：司开江
封面设计：吴智萤　　版式设计：吴智萤
责任印制：李建森　徐海燕
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
　　安徽美术出版社(http://www.ahmscbs.com)
地　　址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F
　　邮编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内）
　　0551-3533607（省外）
印　　制：南京精艺印刷有限公司
开　　本：889mm×1194mm　1/8　印　张：6
版　　次：2012年4月第2版
　　2012年4月第2次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5398-3260-9
定　　价：42.00元
网络支持：安徽美术出版社网站（http://www.ahmscbs.com/）
　　当代工笔人论坛（http://www.gongbiren.cn/）
媒体支持：《书画世界》　《中国书画》
编辑热线：15255190979　0551-3533612　毛春林
　　qq：70431144
电子邮箱：70431144@qq.com

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

画境系列：

《画境·江宏伟工笔花鸟画探微》
《画境·喻慧工笔花鸟画探微》
《画境·张见工笔人物画探微》
《画境·高茜工笔花鸟画探微》
《画境·杨立奇工笔花鸟画探微》
《画境·方政和工笔花鸟画探微》
《画境·乔圆青绿山水画探微》
《画境·沈宁工笔人物画探微》
《画境·罗寒蕾工笔人物画探微》(第2版)
《画境·孙震生工笔人物画探微》
《画境·韩非工笔花鸟画探微》
《画境·李君琳工笔花鸟画探微》
《画境·李金国工笔花鸟画探微》
《画境·姚媛工笔花鸟画探微》
《画境·许曼克工笔花鸟画探微》
《画境·饶薇工笔蔬果草虫画探微》
《画境·王法工笔花鸟画探微》
《画境·叶芃工笔花鸟画探微》
《画境·雷苗工笔花鸟画探微》
《画境·宋彦军工笔人物画探微》
《画境·王冠军工笔人物画探微》
《画境·徐华翎工笔人物画探微》

浓妆淡彩总相宜

——评罗寒蕾中国重彩画的艺术

中国传统绘画有两种审美：一为“错彩镂金”，一为“芙蓉出水”。这两种审美都是高规格审美，而且都可以做到极致。这两种审美看似对立，其实是可以统一起来的，但是比较难。难能可贵的是，我在罗寒蕾的画中看到二者的统一。她的作品《都市男女·人行道》、《都市男女·早班车》中都体现了两种审美的和谐的结合。她在中国画第三届大展中的获奖作品《旅途》虽是以墨色为主的淡彩工笔画，但画中人围巾上的“错彩”手法做得很极致。人物所着的牛仔服和牛仔包应该说是“错墨”，其手法新颖，也做到了“尽精微”的深入描绘。画中现代年轻女性的面孔则是像初发芙蓉那样令人过目难忘。

中华五千年文化总结出的这两种审美是值得我们后人骄傲的，我十分欣慰地看到它们在年轻画家的画面上荡漾着。

新的时代呼唤新的绘画品种的出现。近30年来，中国画家的视野扩大，对西方现代的绘画了解深入不少，也做了不少有益的探索，但什么是我们中国画的新的生长点呢？这恐怕还应当从自己民族绘画的传统中去寻找。我想工笔重彩画有着3000年的历史，在1400年前谢赫提出的“六法”也是当时正为主流的工笔重彩画的美学总结。有识之士说：只有盛世才有工笔重彩画！曾出现阎立本、吴道子、李白、杜甫的唐朝正是工笔重彩画辉煌的时代。今天我们又逢盛世，中国重彩画的再现辉煌当不是偶然的。

从1998年至今，我共主持了12届中国工笔重彩画高研班，招收了360多位学员。罗寒蕾从2006年结业后，曾在3次全国美展中获最高奖，成绩斐然，令我欣慰。在她的画集出版之际，祝愿她更上一层楼。

蒋采苹

2008年8月4日

需要全本请访问 www.ertongbook.com

寒蕾的画

人终究是怯懦和好奇的。

或出于对生命的敬畏和不解，或出于对自身的困惑与迷恋，我们从未停止过对自己的探究。也许肖像绘画对此应该是个相对安全且有效的手段吧，我常常这样想。

好的肖像画是具有尊严的独立的生命体，它脱离了材质和笔触的组合，开始有了自己呼吸和脉搏，与我们对话。在王尔德的《道林·格雷》与爱伦·坡《椭圆形的画像》中，人类对自身的爱恋达到了无以复加的程度，在梦呓中窃窃体味只有造物主方能拥有的满足，对一张张脸孔的描摹与创造，竟可以使我们渐渐缩短了神与人之间看似遥不可及的距离。

罗寒蕾的人物肖像创作也大致如此，凭着女性天然的敏感、耐心与直觉，在孜孜不倦的追问和繁复的劳作中进入了精微且广袤的精神世界。在她的画面中，无论是对细节近乎偏执的热爱，清澈柔和的色彩，类似于编织式的笔触，细腻的触摸感，还是异常缓慢的制作过程，都使我相信，寒蕾在绘制这些肖像时，使用的已不是画笔，而是她敏锐超凡的神经末梢，血脉和情感沿着它注入纸面，使得这些生命开始了自己的生长，渐渐红润丰满，渐渐和她交谈起来……

我一直认为，绘画这种独特的表述方式来自于人类原始的本能和冲动。因为我们害怕孤单，因为我们渴望被了解，因为许许多多不能承受的轻重，我们都只得以这样的方式在另一个平行于现世的空间中寻求和获得彻底的解放。罗寒蕾的肖像画世界已不是客观世界的再现，我也无意于解读和辨识画中人物的身份与特征。它们的存在，是每一个人共同并共通情感的物化后的显现。寒蕾以其高超的技巧和纯净的语言使我一次次体悟到这最质朴的温暖和感动。

绘画只是一把钥匙，每一扇门后都是属于观者自己的。显然，寒蕾已将这把钥匙交给了我们。

沈宁　于苏州听枫园

2010年6月2日

文言文式的简约

一张画，它安静地呆在某个角落，却发出让人难忘的声音。

这声音多奇妙……

有时是一阵匀静的呼吸，如山风般清新；

有时是一声呐喊，把你从常态中惊醒；

有时是一片欢笑，驱赶你心中的烦闷；

有时是一丝叹息，让你不禁悲从中来……

工笔画的声音是文言文式的，那意犹未尽的简洁，是一种减法，蕴藏了极大的想象空间。

比如孔老夫子的一句“君子和而不同，小人同而不和”，让人不禁联想到这个有趣的场景：没有独立见解的俗人们日夜争论不休，聪明人虽然有不同见解，却始终默默无语地躲在一旁看热闹。还有，中国人写了数以万计的论文专著只为了注释谢赫的“气韵生动”，然而，千言万语却远不及这四字精彩。

东西方的思维方式总有差异。比如中国人使用的秤与西方的天平就是两种思维方式的产物。

天平是一种直线思维，物体重量与砝码重量相等就能保持天平两边的平衡。相比之下，秤是一种拐了弯的思维，它运用杠杆原理，只通过调整秤砣在秤杆上的位置即可称量物体重量。

遇到矛盾，思想会拐弯的中国人一般不会硬拼，他们会用退让的减法方式来解决问题，“退一步海阔天空”，“留有余地哺养无限生机”。

退让是一种境界，也是一门学问。

一、减法的概括

工笔画语言里运用大量的减法语言，舍弃了许多不必要元素，避免了繁杂的干扰，使画面更为精简单纯，以掷地有声的干练语言，直奔主题。正是大胆的割舍使工笔画获得了更强的表现力。

对比相衬

比如：“素”衬托出“色”，“虚”衬托出“实”，“疏”衬托出“密”。这几组矛盾互相映衬，用“此消彼长”的方式达到目的。

以线条概括形体空间

工笔白描始终保持着以线为主的造型方式。线条概括了形体复杂的空间结构关系，比任何其他绘画方式更能概括对象的特征。

经营位置——主观的构图形式

工笔画自觉地用点线面概括万变的形体，用黑白灰概括丰富的色彩，注重点线面、黑白灰的构图——经营位置，别具东方神韵。

二、主观操控——取舍有道

纷繁复杂的大自然呈现出无限的多样性，但在这些表象的背后却潜藏着一种有序性。对秩序感自觉的研究与运用贯穿在绘画艺术演进的历史长河中。没有秩序的画面是杂乱不堪的，但过于单纯的秩序又容易产生乏味感，难于吸引人们的注意力。这就要求画家在秩序与复杂之间寻求到一种微妙的平衡，达到“寓变化于统一之中”。

一般情况下，在画面比例中占主导的元素确定了画面基调（统一），小部分不协调元素是画面的闪亮看点（变化）。

打个比方，管理良好的社会包括这样两类人：一是默默无闻、兢兢业业的老百姓，他们占社会大多数，确立社会安定团结的基调；一是新闻人物（杰出人物和犯罪分子），他们是闪光看点，往往只占小部分。如果放任不管，到处都是新闻人物，这个社会是动荡不堪、永无宁日的。但如果管束太严，新闻人物过少，这个社会就是死气沉沉、了无生气的。

我们可以用占大部分的统一元素界定画面类型。一以结构区分画面：当画面框架以横线为主，称为横线构图；当画面主体面积占主导，称为满构图；当空白面积占主导，称为空构图。二以色彩区分画面：当画面色彩主要是暖色，称为暖色调；当画面以墨色和水色为主，称为淡彩；等等。

工笔画家有意识地去摆布控制画面各种元素，总在寻求画面各种矛盾的平衡点，诸如工与写、繁与简、虚与实、中与洋、俗与雅等。自觉地对各种元素进行割舍与强化，使其呈现出统一的倾向，并运用对比突出重点，避免了因主次元素不分明造成的混乱琐碎，也避免了过于强调主导元素、不运用变化对比所造成的生硬单调，使画面处理贴近自然，绝少斧凿痕迹，做到浑然天成，使欣赏者产生共鸣。

别迟到

一开始是因为教学需要，我把创作过程拍摄下来。后来，我习惯了这种收集，里面保存着一张画的成长，还夹杂着零星的生活片断，汇聚成一个讲不完整的故事。

我喜欢回放故事，看这张画像孩子一样出生、学步，然后欢笑着向我跑来。

每一张画，不管优劣，都像是记录了我成长过程的一张张照片。在照片的周围纠缠围绕了许多零零星星的记忆，不仅与创作有关，还与生活有关，最终汇聚成一个我自己也讲不完整的故事。

2010年11月至2011年7月，我创作了《别迟到》，来源于自己的生活体验。

清晨，带着换洗的一大包床褥，我骑自行车送女儿上幼儿园，一路听着孩子稚气的话语，享受简单的幸福。我很想把这个场景画下来，用朴实的线描和透明如洗的色调，描绘出这种柔软的温暖，这种纯洁细腻但却丰厚沉着的感情。

在人类的感情里，应该再难找到比母子之爱更纯粹的了。不管多平凡的女人，当她成为母亲，就会变得举足轻重。从此，有一条小生命，将如此地依赖她，需要她。因为本能的母爱，她会尝尽酸甜苦辣。

很可惜，我和女儿不属于那种典型的母子形象，她像我一样瘦弱，见过她的朋友都会热心地向我推荐让孩子开胃的食谱与方法。几年来，我一直在寻找这张画的主角：妈妈朴实耐劳，从善良内心散发出来的美使她可爱而令人亲近；孩子像传统年画里的胖娃娃，健康活泼。到广州画院工作后，认识了我的同事小Z和她儿子，她们正是我需要的形象。

这张画的背景主题是自行车。自行车通透的金属框架富有画意，长短疏密的线条交织着变幻不定的光影，形成了繁杂而有序的音律，这些形式美给人带来视觉上的快感。不光是这样，它满身的铁锈还散发着浓浓的浪漫气息。和许多同龄人一样，我对自行车怀有一种特殊的感情。它不仅仅是重要的交通工具，它还伴随着我成长，承载着许多珍贵的记忆。

受尽宠爱的孩子成为这张画的中心，我不厌其烦地描绘出他身上的每个细节，感觉多繁琐都不过分。我把妈妈处理得不太清晰，她和地平线、晨霭融合在一起，像这清凉的空气，无处不在，包裹着她心爱的孩子。

步骤一：用铅笔过褥，然后用淡墨喷色，擦洗出后面一层的自行车、地平线与雾状天空，再用排笔拉出布纹。进一步加工布纹，根据画面需要，排出不均匀的方形网格。

定下具体的构图后，我才会去拍大量的照片素材。我不排斥照片也不依赖照片，因为它不能替代对生活的观察。照片的真实不等于绘画的真实。国画的平面性造型和照片里的空间透视之间是有矛盾的。比如我选用的这张孩子照片，腿部透视太大，头部角度不理想，书包太小下坠感不明显，这些都需要修改。

步骤二：勾墨线，比较充分肯定地完成黑色块。

步骤三：开始在画面加上跳跃俏和的朱　色块，这个响亮的强音有效地突出了主体，使画面活泼了起来。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

步骤四：自行车和孩子的黑色块很突出，妈妈和背景融合在一起，保留了虚化效果。

别迟到
纸本
165cm × 210cm
2011年作

完成图：在中间部分寻找连贯左右的横向黑色块，使妈妈裤子和自行车形成一块黑色块。

别迟到
局部之一

别迟到　局部之二

别迟到　局部之三

步骤一：用不同的颜色勾线。头发用墨，脸部用赭石，衣服用紫红色。

步骤二：以紫红色为背景，用各种混合色（如：灰紫、蓝紫、红紫、赭石）刷在纱布上，拓印出背景网纹，再用类似的各种颜色线条勾补网纹。

需要全本请访问 www.ertongbook.com