HUAJING

畫境

LUO HANLEI

羅寒蕾

DI MIAO ZENWUHUA TANWEI

地描人物畫探微

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

HUAJING

畫境

LUO HANLEI

羅寒蕾

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

羅寒蕾 / 著

时代出版传媒股份有限公司
安徽美術出版社
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。

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“2009中国百家金陵画展”金奖

“中国改革开放30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）

“全国第七届工笔画大展”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

图书在版编目（CIP）数据

罗寒蕾工笔人物画探微 / 罗寒蕾著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.1
（画境）
ISBN 978-7-5398-2654-7

Ⅰ. ①罗… Ⅱ. ①罗… Ⅲ. ①工笔画：人物画—技法（美术）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(2011)第004456号

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》
《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·罗寒蕾工笔人物画探微

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：史春霖
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
　　14层F　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：889×1194　1/8　印　张：4
版　　次：2011年3月第1版
　　2011年3月第1次印刷
书　　号：ISBN 978-7-5398-2654-7
定　　价：32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

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

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》中都体现了二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，但画中人的围巾上的“错彩”手法做得很极致。人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？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、杜甫的灿烂文化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，他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，早已将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。他们的存在，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

肌理的启示

在学习绘画的过程中，我曾用很长的一段时间用来打基础，那个时候，我很容易明白怎样画才对，走得很坚定。但越是继续走下去，就越发现再没有明明白白的对与错了。我面临许多选择，反复地问自己愿不愿意。是继续老歌新唱呢，还是开始谱写自己的曲调？是模仿造化呢，还是创造属于自己的天地？能否扔掉一些自己不算太钟情的元素，令自己走得更加专注？

广东有一种植物叫美人蕉，每次开完花都要把枝干砍掉，只保留健康的根系，才能重新发芽开花，可能学习的过程和这情况差不多吧。

画画本来就是很主观的事情。

我有一次偶然地看到一份印刷品校色板，是把印刷品放大若干倍的效果，正常状态下的每一片均匀的色块，其实都是由无数个整齐的色点组成，正是这个启发了我。客观世界经过放大观察时，会出现许多有趣的点和线的组合，形成各种各样的肌理。这些肌理属于抽象的规律语言，最终完结到一个个具体的形象中。例如：断断续续的斜线组合成牛仔布衣物，深浅不一的交叉网格组合成亚麻布衣服，聚聚散散的小点组合成磨砂的皮具，等等……

这与中国画以线造型的特点十分吻合。线条十分适合表现这些丰富多变的肌理，古人早已创造出许多真实的纹理表现手法。例如用均匀的细线表现微观的毛发，用不同的皴法表现不同质地的山石，用不同的描法表现不同的衣物材质。这些艺术表现手法都来源于对自然的细致观察，再经过夸张与省略，达到真实。

从学生时代开始，我就一直专注于白描，《八十七神仙卷》曾陪我度过两年时间，其间我完整地临摹了四遍。在那段不食人间烟火的时光，我每天陶醉在线条的节奏韵味里，那种热爱，属于宗教信徒的虔诚。

于是，我忍痛割舍了原本非常习惯的渲染技法，把它减至最少。感觉像开辟出一片新天地，在这里，我能肆意抒发自己对线条的迷恋。

在人物画创作中，遇到画面的最重要部分——脸和手时，我只在关键的转折部位小心渲染，保留了纸本身透明的颜色。在细密粗糙的肌理衬托下，只有白描勾线人物的脸部和露出来的手脚已经显得非常细腻，过多的渲染只会破坏这种珍贵的效果。另外有些画面效果能轻易地用颜色平涂渲染出来，我却把它放大，变成整齐排列的点或线，用点和线模仿放大的、有序而又富于变化的肌理效果。这种表现手法产生一种既抽象又真实的视觉效果，也恰恰符合了我的个性与爱好。

罗寒蕾

日日是好日

唐末五代的云门大师有一次对他的弟子说：“十五日以前不问汝，十五日以后道将一句来。”见弟子无人作答，云门自行作答：“日日是好日。”人世的苦难，生活的困顿再多再大，也牵绊不了心胸开阔的人，因为他们体味快乐也体味烦恼，每天怀着感恩的心情去生活。“知足常乐”的广州人就有这种境界。

从八岁开始，我就生活在广州。“不识庐山真面目，只缘身在此山中”，离开广州两年的求学经历反而使我开始认识广州人的性格，也更加喜爱广州这座城市。与北方人的豪爽热情不同，广州人奉行“君子之交淡如水”、“与世无争”的处世态度。广州人没有遇到困难就向朋友求助的习惯；也不太会面红耳赤地与人争吵，常撂下一句“痴线”（神经病）便扬长而去，似乎别人不够资格与他争吵。然而，在广州人这种冷静的背后却是对生活的热爱。

广州人懂得善待自己。

“食在广州”，各种收入层次的广州人都会把相当大一部分收入花费到饮食行业。很明显的，当遭遇一些全国性的风波，如2003年的非典、2008年的金融海啸，别的一些大城市的饮食业立显萧条，而广州饭馆仍办得红红火火，门前顾客大排长龙。不一定是商务洽谈，也未必是招待贵宾，广州人下馆子常常只是自家人的生活改善。

广州有个美丽的别名：“花城”。走在广州城区，你会注意到居民的阳台被繁茂的花草点缀得生机盎然。早在八十年代，广州普通市民已有在家里摆放鲜花的习惯。发展到现在，广州的花店形成两种不同的趋势：一是礼品花店，满足商务、宴会、礼品市场，一般设置在商业区；一是“花档”，满足市民的日常需要，一般设置在居住区的肉菜市场。爱花的广州人用鲜花装扮着自己的每一天。

《日日是好日》画的是一家普普通通的广州花档，三个人物安排在画面两边，演绎了卖花—选花—买完离开的全过程。各种各样的鲜花密密麻麻地排成一堵悦目的墙，没有太多名贵的品种，抽身离去的时尚白领手里拿着刚买的姜花，这是最具广州地方特色的一种花卉，产于夏秋两季，香气浓郁，由于价格便宜，一般不作礼品花用，只能用作居家摆玩。

这张画的难点不是人物而是花卉。每朵花都是一个独立的小配角，靠这千千万万个小配角把主角衬托得有血有肉。我努力把花朵画得像冰灯，虽然色彩淡雅，但在深色背景映衬下，通透发光的花朵如同颗颗闪烁璀璨的星星，生机盎然，充满了喜悦之情。

《日日是好日》产生于我对广州人外表平和、内心热情的矛盾性格的认识。世上每个人的性格千差万别，正是不同的矛盾组合产生了真实丰满的性格。比如我，生活得有规律几近刻板：每天上午送女儿上学后，八点左右回到画室，然后就是持续十一个小时的作画，下午七点回家，晚上准时九点半上床睡觉，周而复始，日复一日。职业习惯改变了我原本活泼好动的天性，这种反差很大，以致于有时偶然的真情流露竟会让人感到意外。同样，工笔画家也必定是一个矛盾组合。人们只知道工笔画家必须细心，才能营造出工整精致的画面；其实比细心更重要的是果敢坚决，当处理画面整体效果时，错综复杂的细节就是千军万马，他就如同一位大将军，运筹帷幄，带领着它们勇往直前，迎接自己的胜利。工笔画家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、俗与雅等等。每幅工笔画都是一项大投资，需要付出巨大的精力，但工笔画家希望他的观众面对画面时，不要只留意到他的辛劳。正如女孩精心打扮，最失败的结果是：别人只留意她讲究的妆扮而忽略她自身的美丽。

虽然《日日是好日》表现的不是大场景，只是一个小小的街头花档，但创作周期较长，历时八个月完成，每前进一步都十分缓慢。有位画油画的朋友开玩笑说：“一个月只能来你画室一趟，这才勉强发现有点进展。”这张画让我沉迷，它记载了一段快乐充实的创作旅程，也记下了我对广州这座城市的热爱。

罗寒蕾

单眼皮・夏夏 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。

单眼皮・夏夏 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。

单眼皮・夏夏 步骤三：先将衣服围巾喷一层淡墨，再用平头小笔擦洗出白色大衣的高光，淡淡地平罩两层白色；用较浓的白色勾出毛领细绒毛；用白线织出围巾肌理，再用紫红色染出花纹。

单眼皮・夏夏 纸本 45cm×45cm 2010年作

单眼皮・夏夏 完成图：先用淡墨染头发，注意头部结构。再用赭墨渲染脸部结构，耳根、腮部、眼角、唇部用朱磲染出血色。最后用很淡的赭墨干笔点染，将结构进一步深入刻画，完成。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

蒋采苹先生肖像 纸本 40cm × 40cm 2006年作

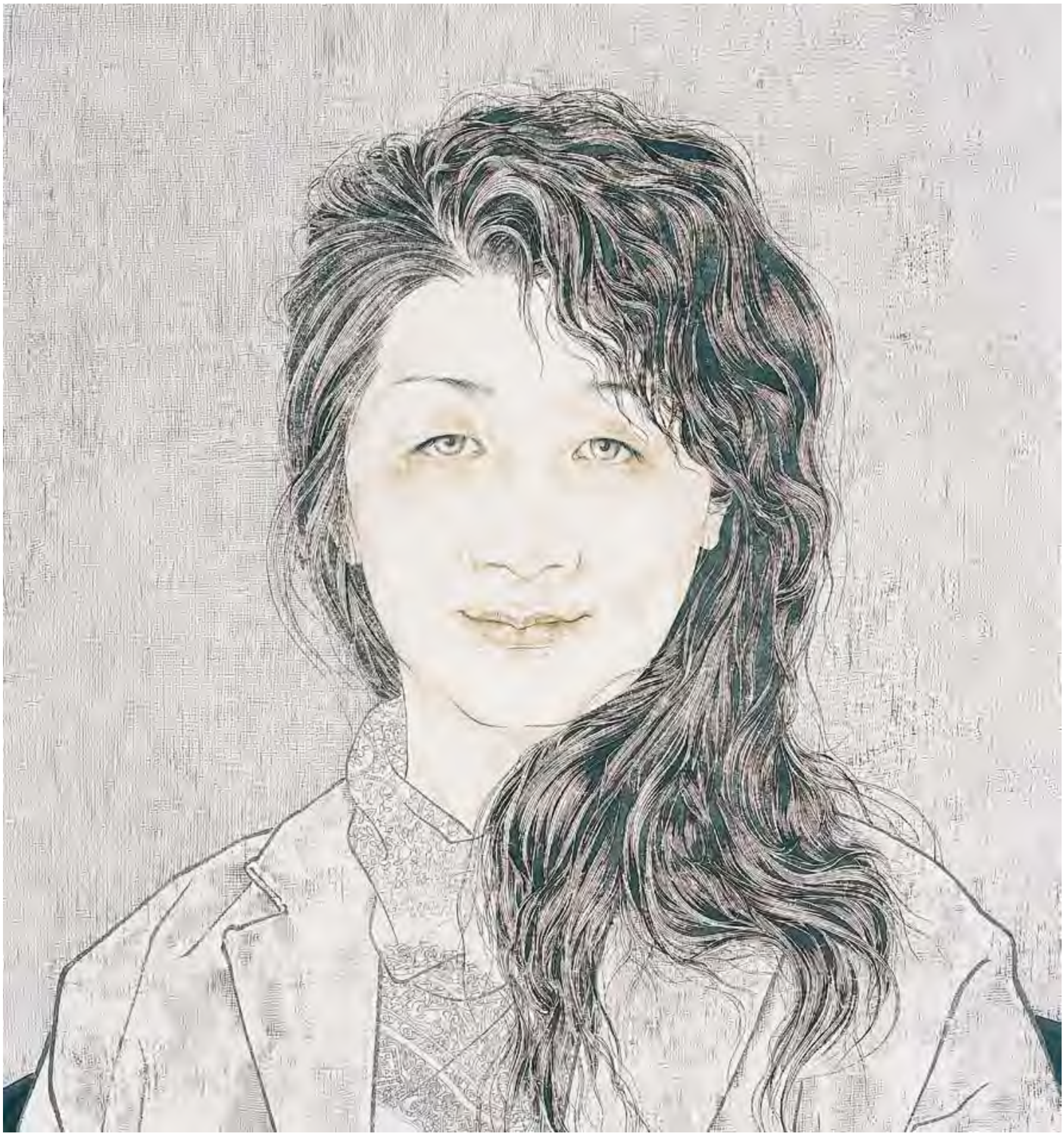
日日是好日 纸本 200cm × 172cm 2009年作

婚姻・父母 纸本 195cm × 176cm 2007年作

婚姻・父母 局部之一

婚姻・父母 局部之二

早班地铁 纸本 203cm × 138cm 2008年作

需要全本请访问 www.ertongbook.com