

HUAJING

畫境

SHEN NING

沈　寧

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

沈寧／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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

HUAJING

畫境

SHEN NING

沈　寧

GONGBI RENWUHUA TANWEI

工筆人物畫探微

沈寧 / 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

单眼皮・沈宁　罗寒蕾2010年作

沈宁

1976年4月生，苏州国画院专职画家。江苏省国画院特聘画家。

展览及获奖

2001　“七彩世纪——新江苏画派中国画大展”金奖（江苏省国画院）

2003　“七彩世纪——江苏中国画大展”银奖（上海美术馆）

江苏“现代都市水墨展”银奖（江苏省美术馆）

文化部第十二届“群星奖”铜奖（中国美术馆）

2004　“蒋兆和杯第二届中国人物画展”优秀奖（中国美术馆）

“首届傅抱石奖南京水墨画传媒三年展”提名奖（江苏省美术馆）

2005　入选“2005全国中国画作品展”（中国美术馆）

“现代金陵水墨画传媒展”评委会大奖（江苏省国画院）

2006　“江苏省工笔画作品展”金奖（江苏省美术馆）

“现代金陵水墨”江苏省国画院招聘画家特展（江苏省国画院）

2007　“当代新工笔画邀请展”（南京恒当代艺术空间）

“江苏省人物画作品展”银奖（江苏省美术馆）

“新吴门画派”苏州国画院作品展（中国美术馆 / 上海美术馆 / 江苏省美术馆）

“2007中国百家金陵画展”（江苏省美术馆）

“第一回《中国水墨》《中国书道》中国画学术提名展”（北京环铁时代美术馆）

“笔墨新旅”万里写生作品展三等奖（江苏省美术馆）

2008　“数风流人物——2170中国画展”（养墨堂 / 江苏省美术馆）

“江苏省纪念改革开放30周年美术大展”创作奖（南京博物院）

2009　第十一届全国美展（上海展览馆）

“2009中国百家金陵画展”（江苏省美术馆）

“唯美新锐”新工笔邀请展（南京十竹斋）

“水墨新时空”中青年水墨画家邀请展（本色当代艺术馆）

2010　2010年全国中国画作品展优秀作品奖（苏州美术馆）

图书在版编目（CIP）数据

沈宁工笔人物画探微 / 沈宁著. -- 合肥 : 安徽美术出版社, 2011.1
（画境）
ISBN 978-7-5398-2655-4

Ⅰ. ①沈… Ⅱ. ①沈… 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004455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·沈宁工笔花鸟画探微

沈宁 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 978-7-5398-2655-4
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

几几和沈宁的《无处告别》

“几几”是一只花猫的名字，广东话是“瘦小”的意思。

2003年夏日的某一天，我第一次看见几几，她只有两个月大，蹲在画室门口，娇声叫唤着，用可怜巴巴的眼神望着我。第二天，第三天，她还蹲在那里，于是，剩饭开始留给了她。她很谨慎，从不进画室捣乱，于是我开始容忍她把门口的花盆占据，把盆里的伞星草压瘪。

不经意地，我对这小东西开始有了牵挂。

不经意地，她成为我生活的一部分。

有时，不经意发生的事情很美。它就这样没有计划，自然而然地发生了，就像在平静湖面投下的一颗小石子，激起涟漪。从此，生活因为它而泛起了生气，变幻出千般美丽。

一年前的一个星期天，几几走了，再也回不来了。她扇动一双透明的小翅膀，在天堂里无忧无虑。

几几不责怪我的疏忽，是我没叫停同事那辆车……

几几不知道我已经习惯她的存在。她的猫沙盘还放在那里，不用每天清扫撒出来的沙子；她的小碟子还放在门口，不用每天添加猫粮；缸里的小鱼儿自在地游着，不用担心几几不怀好意的注视；画板后的那几个小隙缝里，再也找不到几几的踪影，她总躲在里面，用逆来顺受的目光看着外面捉弄她的孩子们……

六年多了，几几满足于自己无足轻重的地位，她胆小谦卑，总觉得是我在照顾她。可现在，我常常从梦中惊醒，哭肿了眼睛。

我习惯了，几几坐在门口等我回来。她温顺地缠绕在我脚边，静静地看我画画；她在太阳底下舔毛，影子变出不同的形状……楼梯还是每天有人上上下下，那脚步声再也不会让几几警惕地竖起耳朵。安息吧，善良温顺的几几；安息吧，我胆小的几几。

这样过了半年，我和女儿的难过轻微点了，我突然想画几几，虽然没画过小动物，画得一定不好，但也算为她留下点什么。就这么想的时候，见到沈宁的《无处告别》，几几戴了个傩戏面具躺在里面。如此真实，却又神秘而遥远。我给女儿看，她说：“就是这个坏叔叔，把我的几几抱走了，让他还给我。”

现在，这张画就挂在我的画室，像几几一样天天陪着我们。

沈宁说：“绘画只是一把钥匙，每扇门后都是属于观者自己的。”

罗寒蕾

2010年6月2日写于广州珠江北岸

需要全本请访问 www.ertongbook.com

我说沈宁

沈宁做事很周到，很细心，与人交往很有分寸，很懂得照顾别人的心思与情绪，朋友们大都喜欢与他来往，领导、长辈更不在话下了。“会照顾别人”是一个十分重要的品德，意味着凡事会为他人着想，考虑别人的切身感受。沈宁，有一种独特的魅力。

沈宁讲义气。对于朋友，他极力维护，如果人人都是沈宁的朋友，这世界该多幸福！

沈宁求完美。他是个“完美主义”者，眼中容不下一粒沙子，属于“路见不平拔刀相助”之类的刀客。

沈宁很单纯。单纯得希望全世界的人都像他那样单纯。

沈宁很狡黠。脑子很活，思路非常飘忽，让追随者很难跟上他的步子。

沈宁有才情。沈宁的画，让人觉得“匪夷所想”，诡异、荒诞、唯美、情色，对于看惯了传统的诗情画意和现实主义的叙事说教，这样充满想象力的作品能使观者眼前一亮。

沈宁好文章。沈宁有敏锐的触觉与睿智的思想，有较高层面的价值判断，有华美的文笔与奇巧的文思，因此能写就赏心悦目且能发人深思的文章。其文字背后凸现的，是沈宁以自己独特的眼光来审视这个看似正常，其实荒诞的现实世界。

沈宁有能力。沈宁的作品在技术上非常到位，细微之中又不失之琐屑；精于工笔传统技法的同时又有一些很新、很个人化的制作语言。其画中技术元素之高度，造型上的恰到好处，显示了沈宁过人的能力。

沈宁有性格。不喜欢附会，远离“主流”，不陪“主流”们玩。沈宁的绘画游离于美术界的所谓主流创作，不太吻合这个充满功利思想的时代，但在社会上（尤其是年轻一族中）会有更为广泛的受众，或许更贴近艺术更真实、更本质的东西。

沈宁的画属于未来，并将越来越多地吸引和影响那些寻求自我、张扬个性的学院青年。

郭子良

记忆的缩影

仿佛是记忆的独白，又带着一丝情色的延异，画面像是一个偶然的梦境，飘浮着内心与现实之间那层复杂暧昧的关系。也或许是某种暗示，将事物之间的内在联系进行深入思考，让真正的主题具有观念性的表现和催化，形成了沈宁“诡异，同时无比优雅”的绘画风格。

沈宁的笔触细腻柔和，是中国工笔画的传统印记。但他的绘画嫁接于对潜意识的挖掘和对现实的极力批判，所以画面极具当代气息。仿佛时间、空间、功能和意义等都可以在他笔下开始荒诞不经的旅行。那种混合着抽象与意象的、传统与现代的、缜密与单纯的意识表现了画家极具个性的思维机制和绘画语言，也会使每一个看画的人都有一种似曾相识却又埋藏已久的感觉从心底流淌出来。

时间被浓缩、叠加、静止。画里的女子或沉寂或妖娆，她们的神情总是冷漠游离，却又微妙地显示出内心的绝望和清醒来。这种极具讽刺性的表现手法，让画面具有幻境特质，显得更生动，更具感染力。沈宁的笔下还有一类常见的符号，就是或丑陋或诡异的动物，那是一种隐晦的象征。在画中把这些异型和女子并置在一起，便产生了一种幽闭、略带恐惧感的特殊情境。一切仿佛都变成了活生生的现实，诱惑和排斥、向往和怀疑的各种矛盾因素在两性之间永远存在着，这些曾经隐匿的记忆和精神深处的缩影，始终穿插在暧昧的、令人沉思的视觉世界里。

在那些弥漫着荒谬、讽刺意味的画面中，画家极力从内部拓展出更为开放和多元的叙述空间，呈现出一种游离在迷失与清醒间细若游丝却持久的感受。画面形成了一种空间倒错的窒息感，让观者在“实有”与“虚幻”之间确立了一种模糊、抽象的概念。当我们超越了这窒息的压迫，人性的脆弱与挣扎便在记忆和直觉的召唤下触手可及。沈宁的作品中总是隐现着莫名、暧昧的能量，如同梦想照进了现实，那种欲言又止的孤独，那种心中涌动的期待，都会在他的画中穿越时空，抵达离散或未知的瞬间。

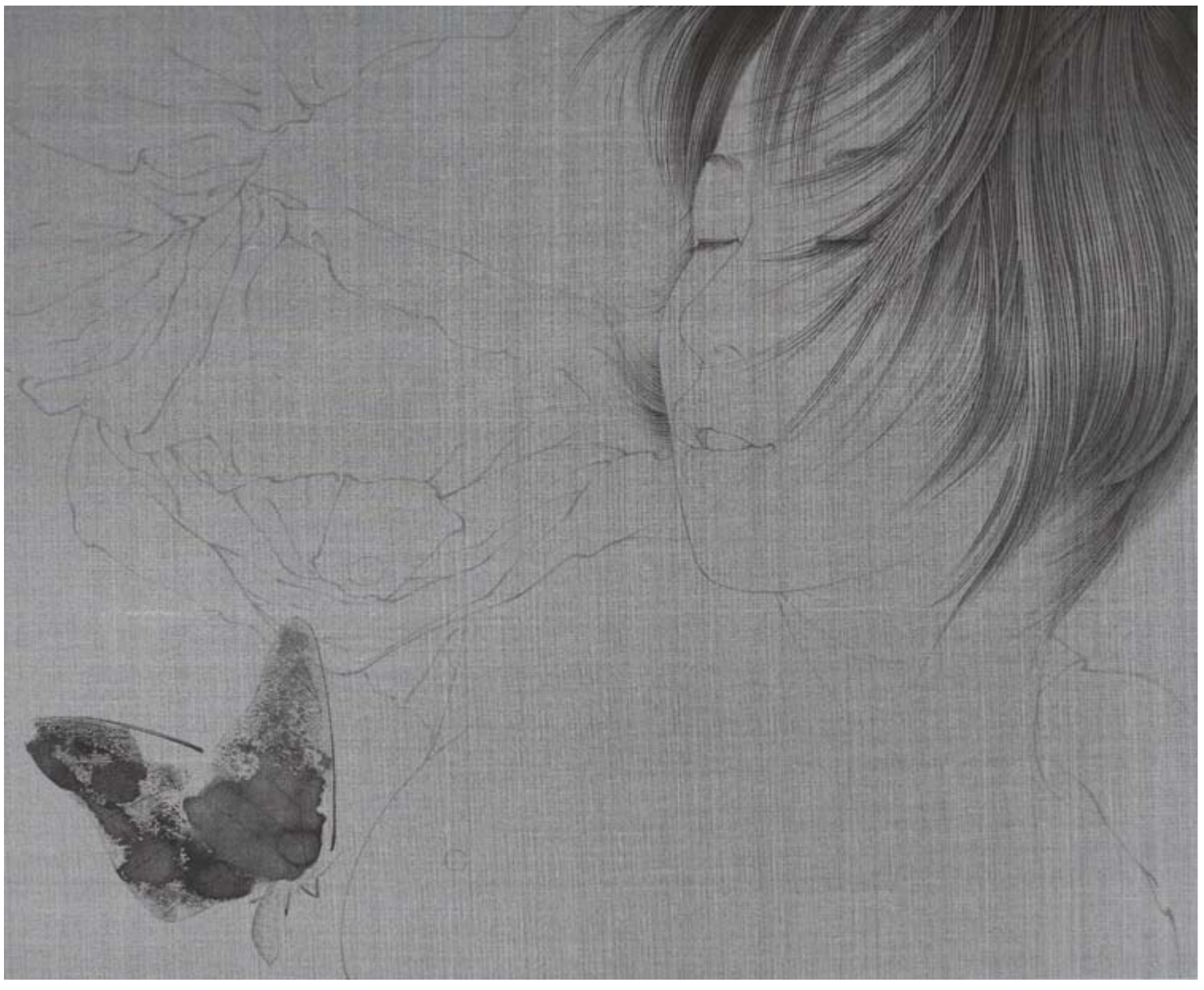
可以看出，沈宁的作品之间有着跨越时间和空间的缜密联系，意识随着时间的进展而显得清晰密集，也可以让人感受到画家既放任想象又服从于理性的思维方式。每一幅作品都在将自己的风格特质向前推进。画面中蕴涵着的象征和隐喻处处流露出沉静优雅的艺术气息，让观者的视觉和心灵产生着双重撼动。沈宁精细无比地渲染着他的想象力，让画面呈现一种“幻觉”般的视觉魅力，让观者对生命的感触被瞬间浓缩，或震颤或微笑，抑或两者都是，让人们像个局外人那样洞悉自己的情感和悲伤！

小弦

蝴蝶的歌声
步骤之一：

用铅笔起稿，以线的方式来造型。在形象刻画准确的同时，也要力求体现毛笔勾勒线条时的顿挫转折和虚实。

注意塑造眼角和嘴角这样富于表情的结构，即使微小的变化也会导致画面出现截然不同的情绪与感觉。



蝴蝶的歌声
步骤之二：

将白绢绷框并阴干后，反复多遍均匀涂刷淡墨，使之形成具有一定深度的中性灰底色，用胶矾水做熟。

勾线时应根据形象和物体的色彩选择相应的墨色，如头发用重墨，皮肤用淡墨调和大红或赭石勾勒，目的是在后面染色时线条能更好地与色彩相融合。

根据不同的质感注意线形的变化，肌肤的用线细劲且富于弹性，衬衫的用笔变化可以相对较大，要有节奏感和书写感，张弛有度，与肌肤紧实的质感形成反差。

蝴蝶是在拓印出来的墨渍的基础上稍加勾染而成的，天然的残破的效果与人物的严谨精确形成了有趣的对比。

蝴蝶的歌声
步骤之三：

利用绢透明的特性，在绢反面皮肤的部位平涂白粉，使之具有一定的明度和厚实感。

在绢正面用淡墨耐心晕染头发；衬衫以酞青蓝、胭脂、白粉等颜色薄涂作为底色，不必过于均匀，有意留下一些水迹和颜色相互渗化的效果。

画面的黑白灰关系和色彩基调在这一步已经明确了。

蝴蝶的歌声
步骤之四：

用大红稍加墨色，晕染皮肤有血色的部位。

要在原有拓印的墨迹上细心地整理蝴蝶的翅膀，同时注意保留天然斑驳的趣味；以石绿、藤黄、白粉渍染翅膀上的斑痕。

蝴蝶的歌声 步骤之五：

进一步晕染头发的墨色，深入刻画细节。

将赭石膏用温水完全溶解后，漂取最上层的细腻透明的部分与淡墨、曙红等调和成透明的色彩，渲染人体的结构多遍。整体效果要求变化、含蓄、微妙，体现女性肌肤的柔软、细腻和弹性，注意保持平面感，不可过于强烈。

衬衫部分用白粉、酞青蓝、胭脂等色继续覆盖，用笔要松动，甚至可以留有笔触效果，尽量避免机械的平涂所带来的平板和呆滞，在质感上反衬人物肌肤部分的柔和。

其间可以用清水冲淋画面，去除表面的浮色和杂质，使色彩更加滋润；这样做可以使绢慢慢达到脱胶后的柔软效果，便于长期保存；同时，在后期装裱时颜色也不至脱落。

蝴蝶的歌声 完成图
绢本水墨 33cm×41cm
2010年作

用朱磦、石青、白粉调和成肤色进行罩染，需要一定的覆盖力，但也不宜过厚，那样会遮盖掉绢丝本身所具有的典雅柔和的光泽。用极淡的曙红或酞青蓝调整皮肤的色彩倾向，达到厚实而柔嫩的整体效果。用赭石、曙红等色调淡墨局部复勾提线。

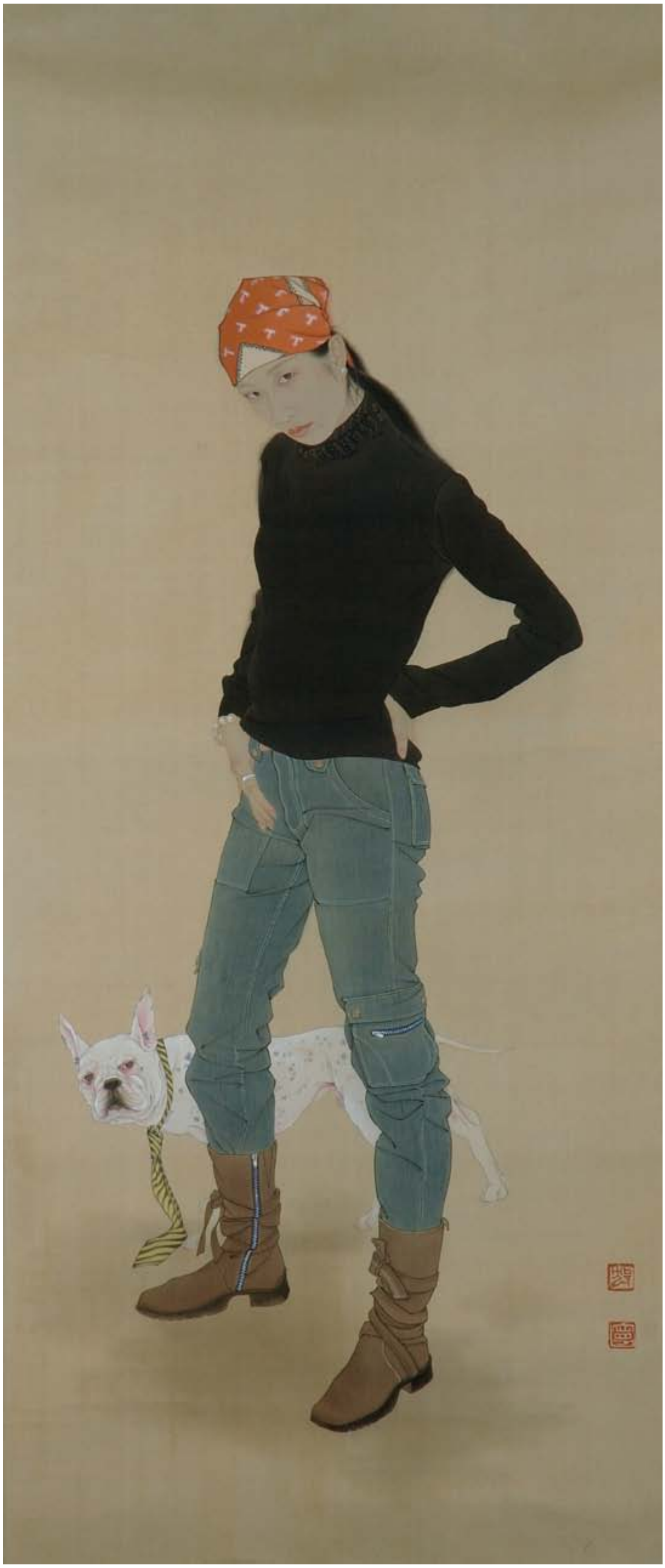
继续深入刻画，完成蝴蝶的细节部分。

整体收拾，调整画面各部分的色彩及虚实关系，达到预期的效果。

技法是服务于画面的表现手段，也应该是由画面和表达需要所衍生出来的。所以，绘画的过程是多样的，其中并没有可以完全固定的程序或步骤，而是需要绘画者通过不断积累的经验和情感体验来形成的。每种绘画材料的属性和功能也各不相同，要在长期的使用过程中逐步摸索和实践，应该尽最大的所能发挥出不同材质的特性。好的绘画作品，技术和材料应是融入画面深处的，只因为作品表达的情绪和情感而存在，是质朴和毫不卖弄的。因此，每一幅作品对真正的创作者而言，都会是一个新的思索和实践的过程，而非熟练的重复。

变色龙的镜子 绢本水墨 180cm × 75cm 2006年作

需要全本请访问 www.ertongbook.com



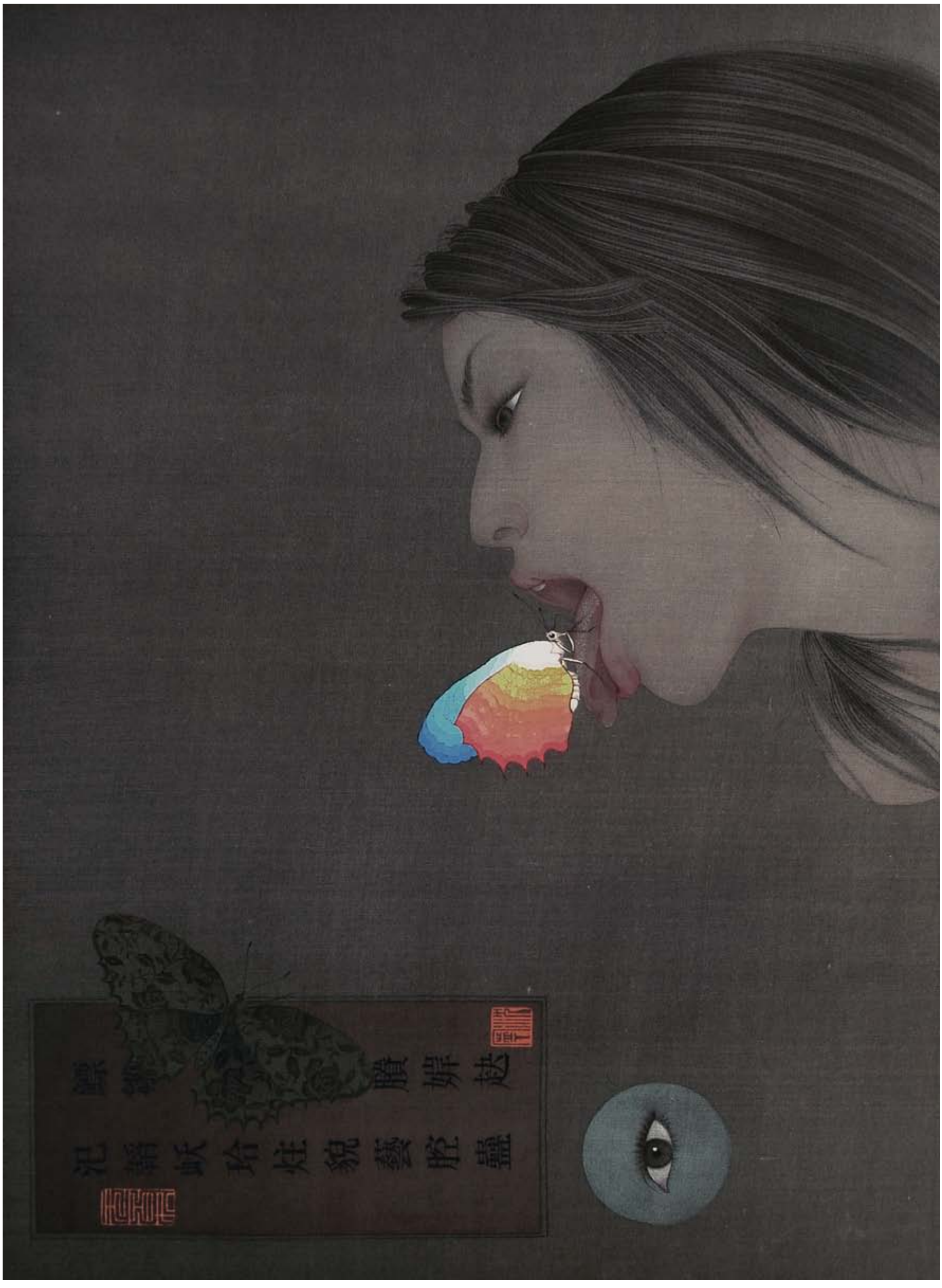
宠物 绢本水墨 170cm × 65cm 2004年作

春如意图册之二 绢本水墨 34cm × 34cm 2010年作

春如意图册之五 绢本水墨 34cm × 34cm 2010年作

春如意图册之十 绢本水墨 34cm × 34cm 2010年作

乱步 绢本水墨 53cm × 42cm 2009年作



流言之二
绢本水墨
42cm × 53cm
2008年作

需要全本请访问 www.ertongbook.com