

画坛名师大讲堂

罗寒蕾

讲工笔人物·等待

罗寒蕾 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

画坛名师大讲堂

罗寒蕾

讲工笔人物·等待

寒蕾 著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目 (C I P) 数据

罗寒蕾讲工笔人物·等待 / 罗寒蕾著. -- 合肥 :

安徽美术出版社, 2013.7

(画坛名师大讲堂)

ISBN 978-7-5398-4487-9

I. ①罗… II. ①罗… 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 (2013) 第106844号

画 坛 名 师 大 讲 堂

罗寒蕾讲工笔人物·等待

HUATAN MINGSHI DAJIANGTANG

LUOHANLEI JIANG GONGBI RENWU · DENGDAI

罗寒蕾 著

出 版 人: 武忠平 选题策划: 毛春林

责任编辑: 毛春林 责任校对: 司开江

装帧设计: 吴智莹 责任印制: 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

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 制: 南京精艺印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 18

版 次: 2013年7月第1版

2013年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-4487-9

定 价: 68.00元

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

序言

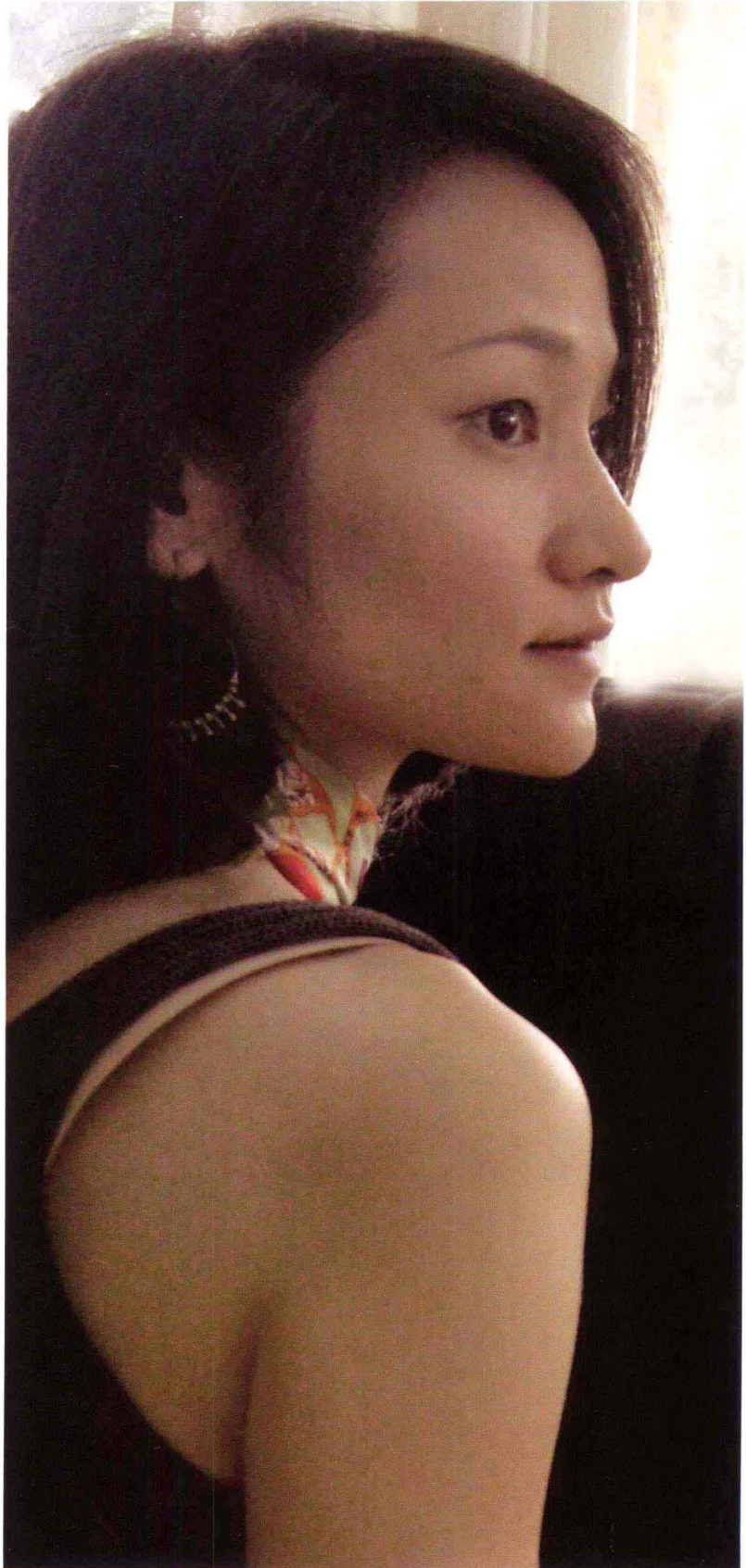
这是一个真实的故事，
记录了我对绘画的爱慕与追求。
我收集起零星的记忆碎片，
把它放大，
进入微观世界，
让这颗沙砾折射出些许光芒。

我还达不到绘画的要求：
如出家人般心无杂念、
诗人般敏感、
科学家般理性、
运动员般耐劳，
更要像武士般勇往直前，
无所畏惧。

我没有遗憾，
相信这就是自己的宿命，
不去管什么结局，
继续沉迷、等待……

罗寒蕾

2011年8月10日于广州画院

罗寒蕾

L U O H A N L E I

女，1973年生于广西合浦县常乐镇。

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、广东省美协理事。

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。

2011 中国画《阿杏》获“2011中国百家金陵画展”金奖。

2009 中国画《日日是好日》获“庆祝建国60周年——广东省美术作品展览”金奖。

2009 中国画《回家》获“2009中国百家金陵画展”金奖。

2008 中国画《早班地铁》获“中国改革开放30周年全国美展”优秀作品奖（最高奖）。

2008 中国画《春萌》获“全国第七届工笔画大展”铜奖。

2007 中国画《旅途》获“全国第三届中国画展”优秀作品奖（最高奖）。

2006 中国画《都市男女》获“全国第六届工笔画大展”优秀作品奖。

个人画册与专著：

《中国当代美术新锐丛书——罗寒蕾》

《罗寒蕾工笔人物画作品选》

《广州画院画家大系——罗寒蕾》

《当代国画精英·第二辑·罗寒蕾》

《当代工笔画唯美新势力——罗寒蕾》

《新视野当代中国画鉴赏丛书——罗寒蕾》

《今品讲坛·罗寒蕾·新工笔》

《画境——罗寒蕾工笔人物画探微》

主编 《手绘广告分镜头》

主编 《动画分镜脚本设计》

岭南美术出版社

天津杨柳青画社

岭南美术出版社

天津人民美术出版社

福建美术出版社

安徽美术出版社

安徽美术出版社

安徽美术出版社

中国计划出版社

武汉大学出版社

目录

1 / 第一章 涟漪

2 / 第一节 学画

3 / 一、崇拜

8 / 二、功课——白描基础

32 / 三、尝试

39 / 第二节 定位

50 / 第二章 沉迷

51 / 第一节 疑惑

55 / 第二节 转变

57 / 一、肖像

77 / 二、创作

97 / 第三节 盲点

98 / 一、细节

127 / 二、技法

150 / 三、纹理——平面的细密化

168 / 第三章 等待

169 / 第一节 感悟

170 / 一、度

171 / 二、精简——工笔画语言

174 / 三、解构

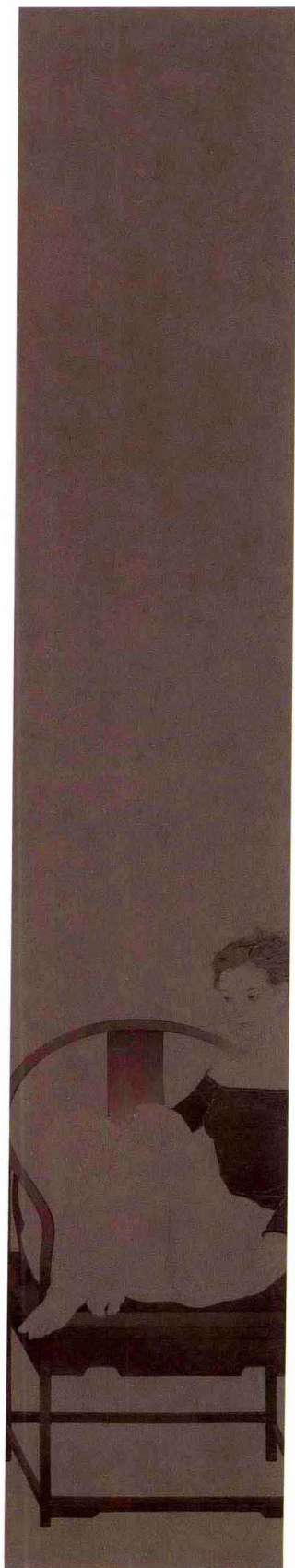
198 / 第二节 等待

199 / 一、收集

244 / 二、等待

252 / 三、摆脱

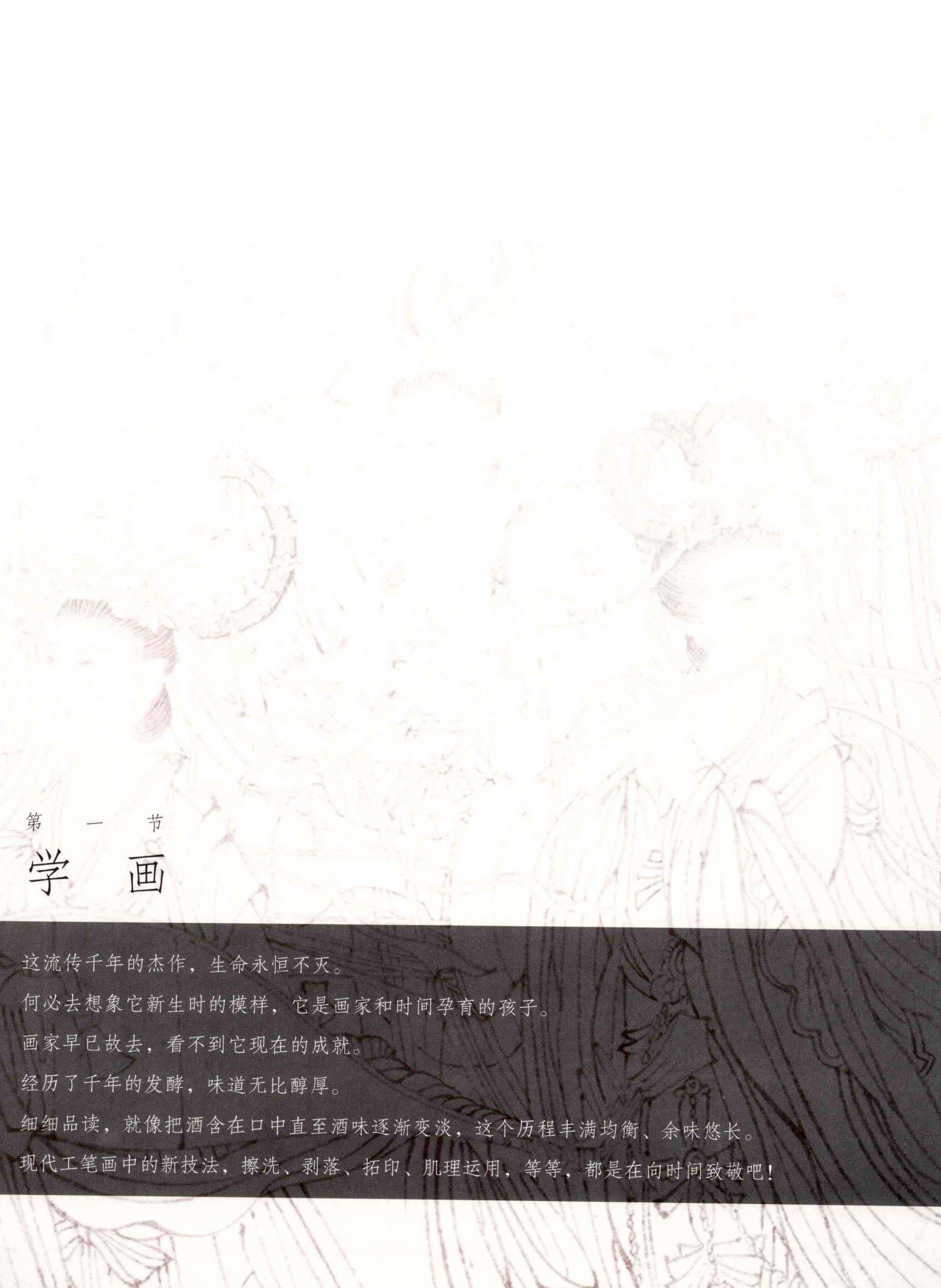
282 / 后记

涟漪

第一章

第一节 学画

这流传千年的杰作，生命永恒不灭。

何必去想象它新生时的模样，它是画家和时间孕育的孩子。

画家早已故去，看不到它现在的成就。

经历了千年的发酵，味道无比醇厚。

细细品读，就像把酒含在口中直至酒味逐渐变淡，这个历程丰满均衡、余味悠长。

现代工笔画中的新技法，擦洗、剥落、拓印、肌理运用，等等，都是在向时间致敬吧！

一、崇拜

故事就这样自然而然地开始了，像在平湖投下一颗小石子，激起涟漪泛起生气，变幻出千般美丽。

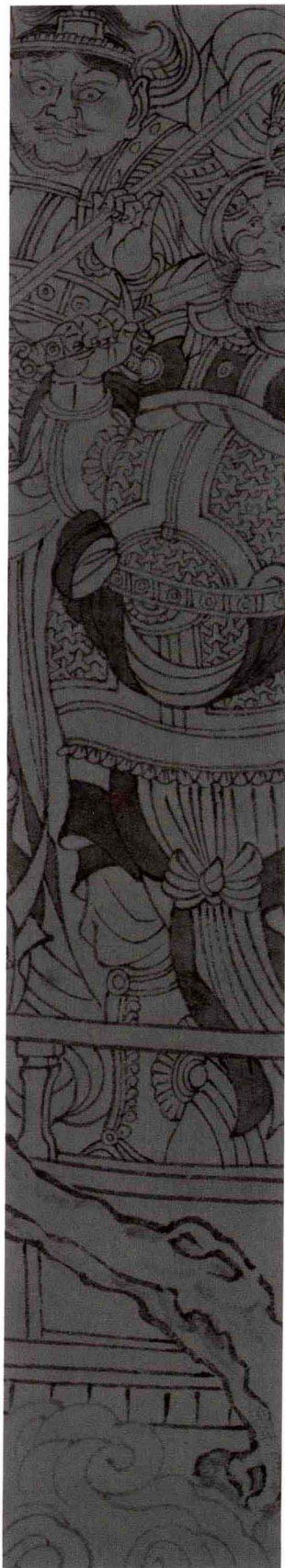
小时候，我羡慕地看哥哥在作业本上画骑马大将军，从没想过有一天自己也能画画。八岁那年，父亲罗远潜到广州美术学院任教，把我和哥哥从广西老家接到美院。一到暑假，美院就会有各种各样的少儿美术班，我闹着玩也报名去了。

就这样，绘画不经意地走进了我的生活。从此，我的人生因为它折射出不一样的光彩。

从附中开始，我在广州美术学院接受了十年的美术训练，那个时候，学习要求非常明确，解决了一个问题，下一个问题就会自动出现，循序渐进地把基础越垒越结实。

我学会了崇拜，对传统如同宗教般虔诚。

研究生一、二年级的美术课程以临摹古画为主，刘济荣、陈振国两位导师对我帮助最大。记得那时候，画室里常常安静得只听见自己的呼吸声，我渐渐感觉到中国画传统的血液流遍全身。

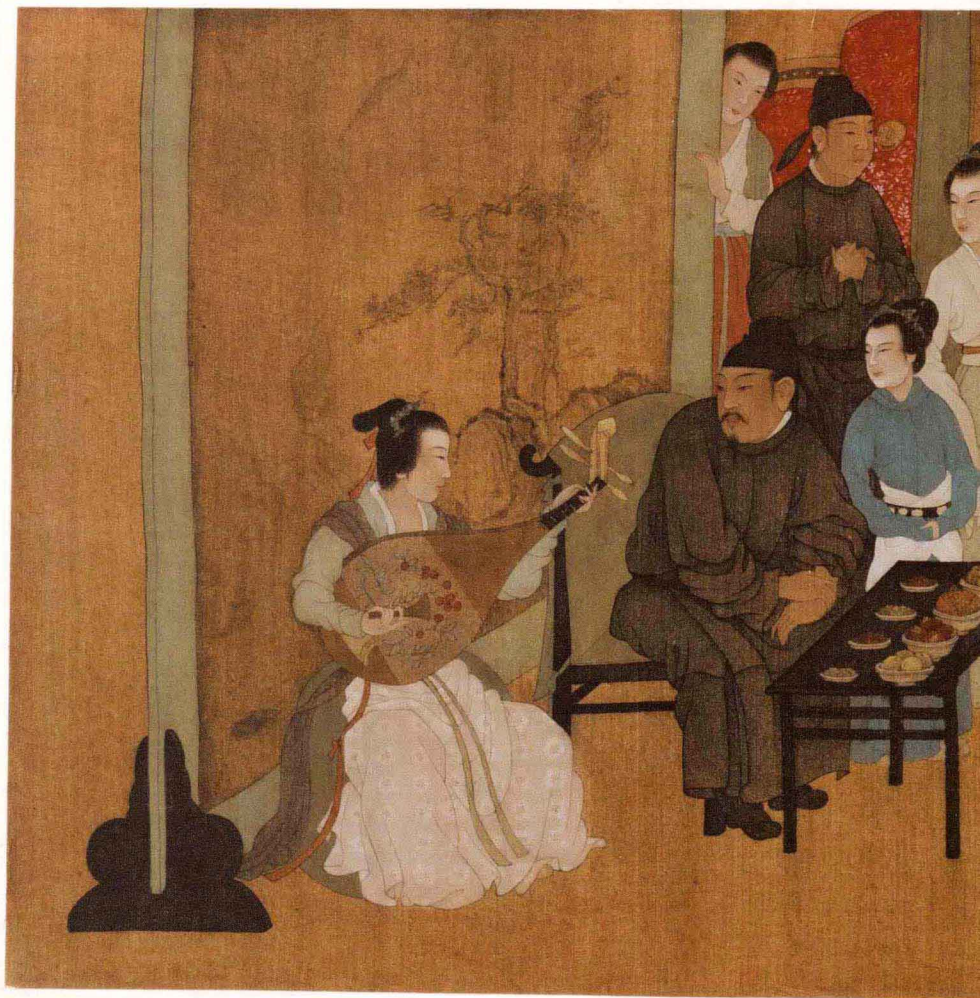

1-① 八十七神仙卷 罗寒蕾临于1996年 纸本 21cm×227cm

1-①在校期间，我总共临过四张完整的《八十七神仙卷》。本来第三张已经临得比较满意了，用笔也比以前娴熟讲究了许多，但我使用的熟宣走矾，有些墨线出现了渗化。在完成临摹的那天晚上，我做了一个梦，梦到房间各个角落都长满了霉点，可怕极了。于是我痛下决心，又花了四个月时间重新临摹。

这次，临摹前我认真地对熟宣进行处理，灭绝任何漏矾的可能。

我开始尊重纸张，体会到什么叫作“因果报应”。这么一张白纸，它就是这张画的载体，会把我接下来几个月的劳作忠实记录下来。我变得“战战兢兢”，不敢对它多呵一口气，多摸一下，因为每个小动作都会改变最终结果。

1-② 韩熙载夜宴图 罗寒蕾临于1997年 绢本 25cm×65cm

1-②我选用洁白的素绢绷在画框上，一遍遍地用各种复合色平涂底色，同时品味画面上承载的漫长时光。它早已不是新生的模样，它像陈年老酒，香味浓郁却含蓄内敛。它的音律跌宕起伏，在我耳边不停响起。

在沉着通透的底色上，白色和石色就像跳跃的高音，华美流畅。几处石青石绿——人物的衣服、椅子靠垫，使用了不同的打底颜色，有些用墨，有些用赭石，有些用花青，使石绿石青呈现出微妙丰富的色彩变化。沉稳浑厚的墨色如同重低音——正黑的家具、冷黑的官服、暖黑的头发，支撑起整个画面。

1-③ 织金十月 罗寒蕾绘于1997年 绢本 59cm×150cm

1-③ 我模仿《韩熙载夜宴图》，用叙事性的手法，表现贵州织金县的干辣椒市场。织金县的干辣椒细而长，串起来很像一束束鲜花。故事从画面左边开始：走进市场——讨价还价——交易结束离开。

二、功课——白描基础

1998年研究生毕业后，我到华南师范大学工作，主要担任中国画基础白描课的教学。“教学相长”，新工作敦促我梳理相应的白描基础理论，同时也感叹其中的深奥，它是我这辈子无法完成的功课。

（一）工笔白描

白描如歌：线实际上就是一种笔触，中国画里的线把笔触的形式美感提升到了绝对高度，注重线条本身的形式美、抽象美。它除了反映式的描绘，更是作者的技术能力、艺术感悟与个人情感的完美体现。

工笔白描的语言形式与音乐有许多相似之处，线条的轻重缓急、抑扬顿挫富于变化，形成或清亮或沙哑、或高亢或低沉、或明快或隐晦的音调节奏，如歌如泣。

开放的格局：现代工笔白描对传统形式进行继承与创新，具体表现为对白描程式的探索，对白描概念的再认识，对线的表现潜力和艺术活力的深入发掘，对改变线的性质的试探，等等。更重要的是，无论是多姿多彩的民间和少数民族美术，还是流派纷呈的西方古典美术和现代艺术思潮，都在工笔白描的选择范围内，加以取舍、溶解，以开放式的实践展示出一个博大的艺术领域。

审美要求：1.讲究严格的程式，法度森严。要求作者在冷静思考、周密的筹划安排和严谨的勾勒制作中去完成一幅作品。

2.讲究用笔，但更注重总体的洗炼与韵律。严中寓活，在丰富中求整体。

3.将主观的情感、修养、思想融入对客观物象的感觉之中。

（二）线的功能

线，不仅是“形”的表现，还包含着对事物的“质”的表现，并将作者

1-4

1-5

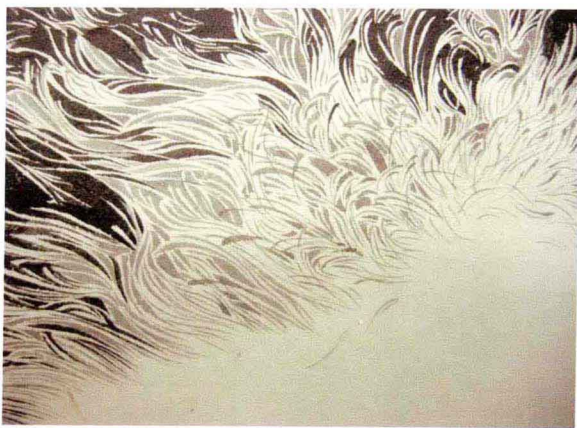
的情感有机地融合其中。“质”指事物的质感、量感、空间感以及气度神态等等。（见1-4、1-5）

1. “形”的表现

将线作为勾画对象形体外沿的轮廓，以及形体结构的界限，主要着眼于事物形体的外部特征，以及线勾画形体的客观准确度，诸如形体的大小、曲直、部位和比例，等等。

2. “质”的表现

以线本身的艺术变化去体现物体形态与构成，运用不同性质的线去适应事物的不同质感、量感、空间感以及气度神态。

1-6 毛躁

1-7 柔软

①质感表现（见1-6、1-7）

②量感表现（见1-8、1-9、1-10）

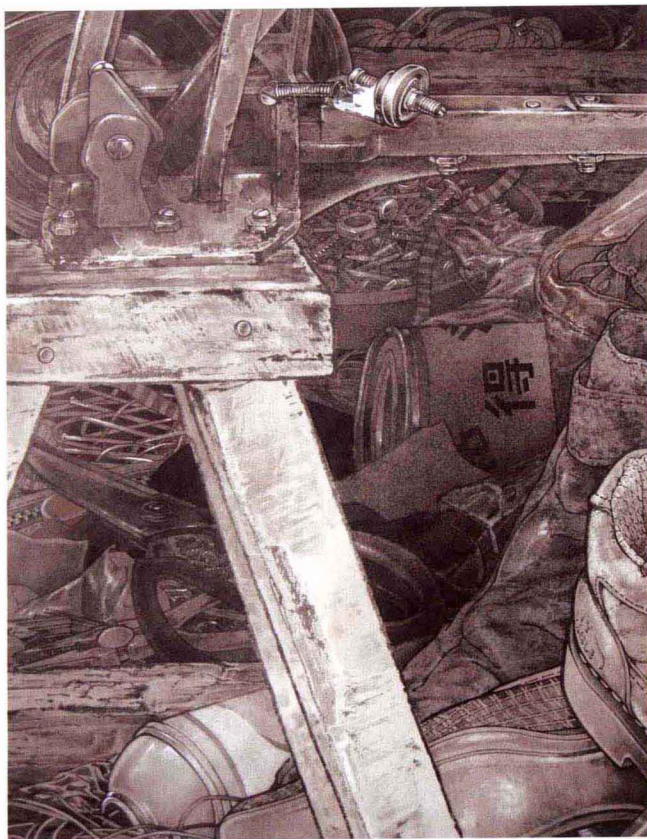
③空间感表现

利用虚实处理表现空间

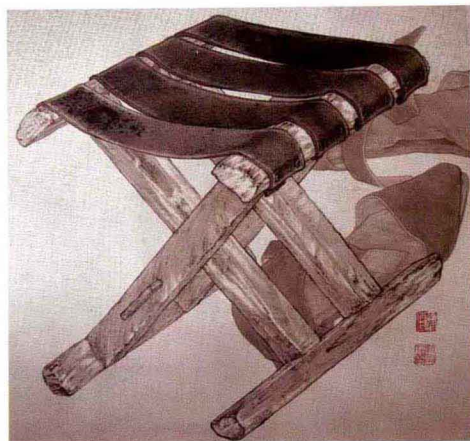
衬——当物体前后紧贴时，它们形成一个完整的块面，前面物体边缘依赖后面物体的线条衬出来，是“实”处理的前后关系。（见1-11）

让——当物体前后之间存在一定的距离时，它们就属于分开的两个块面。为了突出前面物体的边缘，后面物体的线空出距离断开。是“虚”处理的前后关系。（见1-12）

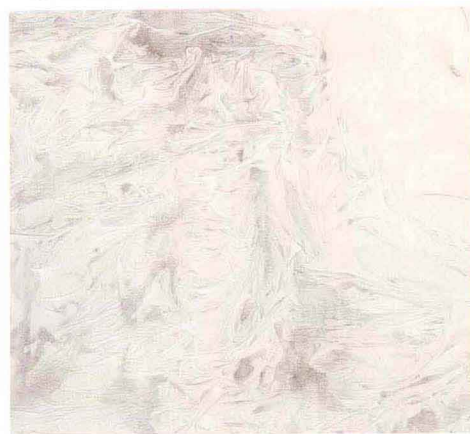
④气质神态表现（见1-13、1-14、1-15、1-16）

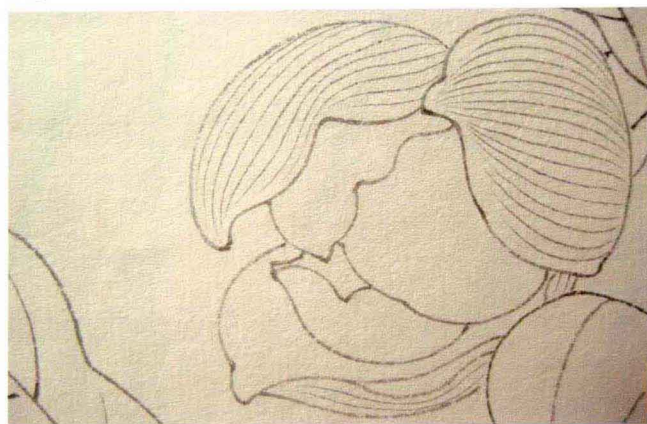
1-8 厚重1

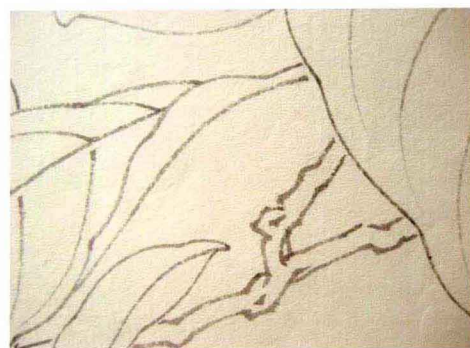
1-9 厚重2

1-10 轻盈

1-11 衬

1-12 让