

今品講堂

罗寒蕾

罗寒蕾

新工笔

当代国画名家作品鉴赏

DANGDAI GUOHUA MINGJIA ZUOPIN JIANSHANG

当代国画名家作品鉴赏

Luo Han Lei

罗寒蕾

主编 许晓生

Jin pin Jiang tang

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

蒋采苹先生肖像 40cm×40cm 纸本设色 2006年

图书在版编目（CIP）数据

今品讲堂：罗寒蕾·新工笔·第1辑，罗寒蕾 /
许晓生主编. —合肥：安徽美术出版社，2010. 7
ISBN 978-7-5398-2388-1

I. ①今… II. ①许… III. ①工笔画—作品集—中国—现代 IV. ①J222. 7

中国版本图书馆CIP数据核字（2010）第127587号

封面题字：饶宗颐
总 策 划：许晓生 助理编辑：王爱华
主 编：许晓生 责任校对：史春霖
副 主 编：林润鸿 特约编辑：卢 珊
王 艾 蔡 祐
责任编辑：马 涛 设 计：广州鲁逸

今品讲堂·罗寒蕾·新工笔

出 版：安徽美术出版社
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号
邮政编码：230071
经 销：全国新华书店
制 版：广州鲁逸在线输出
印 刷：广州市新怡印务有限公司
开 本：1/4 787mm×1092mm
总 印 张：21
印 数：1-5000套
书 号：978-7-5398-2388-1
2010年9月第1版 2010年9月第1次印刷
全套3册 总定价：144.00元

今品講堂

罗寒蕾

罗寒蕾

新工笔

DANGDAI GUOHUA MINGJIA ZUOPIN JIANSANG
当代国画名家作品鉴赏

主编 许晓生

编者按

中国画，以其强烈的民族文化特色独秀于世界画坛。究其画面样式上的特点，除了它的收敛众景、计白守黑的构图法则之外，还有一个就是通过丰富多彩、诡谲变幻的笔墨语言表达出独有的画面效果。

笔墨，是中国画技法和理论上的术语，亦可作为中国画技法的总称。单从技法方面来说，“笔”是指勾勒、皴点等笔法，“墨”是指破、积、烘、染等墨法。北宋韩拙在《山水纯全集》一书中曾说道：“笔以立其形质，墨以分其阴阳。”笔墨必须有机结合，相互映发，才能完美地表现物象，表达意境，使画作神形兼备、气韵生动。“离墨则无笔，离笔则无墨”，两者相依，不可分开。要使画面线条富有变化，必先讲究运笔，运笔时作者要掌握轻重、快慢、偏正、曲直等方法。毛笔特有的笔锋给画家提供了用武的“利器”，正、侧、顺、逆、轻、重、虚、实全仗笔尖锋芒来尽显“筋、肉、骨、气”四势。而墨则被认为具有“五色”。用浓、淡、干、湿之墨，使烘、染、破、积诸法在一方纸上尽显劲健、柔婉、飞纵、凝重之神韵。笔墨之间既有不同之处，也有统一的“切点”。但凡有成就的中国画家，都掌握了一定笔墨技巧与笔墨规律，吐故纳新，不断发展，而不是误入笔墨的迷宫，苦苦找不到出路。笔墨之道是一个永恒的话题，只有锲而不舍、聚精会神者才能在这条道路上艰辛地走下去。

笔墨当随时代。近代和现代的中国画家们在继承中国画笔墨优秀传统文化的基础上，又尽情地发挥中国画的笔墨特长，探索和革新中国画的笔墨语言，先后涌现了吴昌硕、齐白石、黄宾虹、张大千等诸位大师。他们在风格迥异的艺术创作中，凝神酣畅地表达了中国画传统笔墨的强烈个性和民族精神。而在当代，亦有着许多优秀的中国画家在继承传统笔墨精髓的同时，不断地追求中国画笔墨革新发展可能性，其中不乏有大家风范之作。故此，本丛书邀请当代中国画坛多位享有盛誉、以笔墨精妙而著称的国画家参与，展示中国画的笔墨所在，解读笔墨传统与创新之间的脉络，精巧地还原原作神韵并加以学术点评，以飨读者，并期望能推动公众对中国画的进一步理解。

罗寒蕾的画颇具时尚感。年轻人、都市文化、当下、身边……这些字眼不约而同地透露出一股“新鲜”的味道。以中国传统的工笔人物画为媒介，加之创新的肌理效果等表现手法，这些源于生活的平凡细节得以在画家笔下化身为美丽。

画语录

罗寒蕾

在学习绘画的过程中，我曾用很长的一段时间来打基础，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？中国画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，达到艺术上的真实。

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。在细密粗糙的纸张肌理衬托下，只用白描勾线的人物的脸部和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。

晨露 65cm x 45cm 纸本设色 2009年

早班地铁 203cm x 138cm 纸本设色 2008年

宁馨

