

Fine Brushwork Painting's New Classic

工笔新经典

主编 陈川

人物画技法

 广西美术出版社

◎ 罗寒蕾

◎ 张见

◎ 李传真

◎ 王冠军

◎ 孙震生

◎ 沈宁

◎ 徐华翎

◎ 陈川

Fine Brushwork Painting's New Classic

工笔新经典

主编 陈川

人物画技法

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔新经典：人物画技法 / 陈川主编. — 南宁：广西美术出版社，2014.1

ISBN 978-7-5494-1093-4

I. ①工… II. ①陈… 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(2014)第002923号

工笔新经典——人物画技法

GONGBI XIN JINGDIAN — RENWUHUA JIFA

主 编：陈 川

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

图书策划：杨 勇

责任编辑：杨 勇 廖 行

助理编辑：伍言韵

责任校对：王小娟 林明惠

审 读：林柳源

装帧设计：谢 琦 颢 馨

出版发行：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

邮 编：530022

网 址：www.gxfinearts.com

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：雅昌文化(集团)有限公司

版 次：2014年8月第1版

印 次：2014年8月第1次印刷

开 本：635 mm × 965 mm 1/8

印 张：28

字 数：100千字

书 号：ISBN 978-7-5494-1093-4/J · 2155

定 价：148.00元

目 录

罗寒蕾	8
张 见	42
李传真	70
王冠军	100
孙震生	122
沈 宁	148
徐华翎	176
陈 川	198

Fine Brushwork Painting's New Classic

工笔新经典

主编 陈川

人物画技法

 广西美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

工笔新经典：人物画技法 / 陈川主编. — 南宁：广西美术出版社，2014.1

ISBN 978-7-5494-1093-4

I. ①工… II. ①陈… 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(2014)第002923号

工笔新经典——人物画技法

GONGBIXIN JINGDIAN — RENWUHUA JIFA

主 编：陈 川

出 版 人：蓝小星

终 审：黄宗湖

图书策划：杨 勇

责任编辑：杨 勇 廖 行

助理编辑：伍言韵

责任校对：王小娟 林明惠

审 读：林柳源

装帧设计：谢 琦 颢 馨

出版发行：广西美术出版社

地 址：广西南宁市望园路9号

邮 编：530022

网 址：www.gxfinearts.com

制 版：广西雅昌彩色印刷有限公司

印 刷：雅昌文化(集团)有限公司

版 次：2014年8月第1版

印 次：2014年8月第1次印刷

开 本：635 mm × 965 mm 1/8

印 张：28

字 数：100千字

书 号：ISBN 978-7-5494-1093-4/J · 2155

定 价：148.00元

前言

“新经典”一词，乍看似乎是个伪命题，“经典”必然不新鲜，“新鲜”必然不经典，人所共知。

那么，怎样理解这两个词的混搭呢？

先说“经典”。在《挪威的森林》中，村上春树阐释了他读书的原则：活人的书不读，死去不满30年的作家的作品不读。一语道尽“经典”之真谛：时间的磨砺。烈酒的醇香呈现的是酒窖幽暗里的耐心，金砂的灿光闪耀的是千万次淘洗的坚持，时间冷漠而公正，经其磨砺，方才成就“经典”。遇到“经典”，感受到的是灵魂的震撼，本真的自我瞬间融入到整个人类的共同命运中，个体的微渺与永恒的恢弘莫可名状地交汇在一起，孤寂的宇宙光明大放、天籁齐鸣。这才是“经典”。

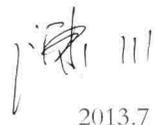
卡尔维洛提出了“经典”的14条定义，且摘一句：“一部经典作品是一本从不会耗尽它要向读者说的一切东西的书。”不仅仅是书，任何类型的艺术“经典”都是如此，常读常新，常见常新。

再说“新”。“新经典”一词若作“经典”之新意解，自然就不显突兀了，然而，此处我们别有怀抱。以卡尔维洛的细密严苛来论，当今的艺术鲜有经典，在这片百花园中，我们的确无法清楚地判断哪些艺术会在时间的洗礼中成为“经典”，但卡尔维洛阐述的关于“经典”的定义，却为我们提供了遴选的线索。我们按图索骥，集结了这样几位年轻画家与他们的作品。他们是活跃在当代画坛前沿的严肃艺术家，他们在工笔画追求中别具个性也深有共性，饱含了时代精神和自身高雅的审美情趣。在这些年轻画家中，有的作品被大量刊行，有的在大型展览上为读者熟读熟知。他们的天赋与心血，笔直地指向了“经典”的高峰。

如今，工笔画正处于转型时期，新的美学规范正在形成，越来越多的年轻朋友加入到创作队伍中。为共燃薪火，我们诚恳地邀请这几位画家做工笔画技法剖析，糅合理论与实践，试图给读者最实在的阅读体验。我们屏住呼吸，静心编辑，用最完整和最鲜活的前沿信息，帮助初学的读者走上正道，帮助探索中的朋友看清自己。近几十年来，工笔繁荣，这是个令人心潮澎湃的时代，画家的心血将与编者的才智融合在一起，共同描绘出工笔画的当代史图景。

话说回来，虽然经典的谱系还不可能考虑当代年轻的画家，但是他们的才情和勤奋使其作品具有了经典的气质。于是，我们把工作做在前头，王羲之在《兰亭序》中写得好，“后之视今，亦由今之视昔”，留存当代史，乃是编者的责任！

在这样的意义上，用“新经典”来冠名我们的劳作、品味、期许和理想，岂不正好？

2013.7

目 录

罗寒蕾	8
张 见	42
李传真	70
王冠军	100
孙震生	122
沈 宁	148
徐华翎	176
陈 川	198

罗寒蕾

1973年生于广西合浦。1996年毕业于华南师范大学美术学院副教授。2008年调入佛山画院工作。国家一级美术师。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，江苏省美协理事。

2006年《都市男女》获“全国第六届工笔画大展”优秀作品奖。

2007年《旅途》获“全国第三届中国画展”最高奖。

2008年《早班地铁》获“中国改革开放30周年全国美展”最高奖。

2008年《春萌》获“全国第七届工笔画大展”铜奖。

2009年《日日是好日》获“建国60周年江苏省美术作品展览”金奖。

2009年《回家》获“2009中国百家金陵画展”金奖。

2011年《阿杏》获“2011中国百家金陵画展”金奖。

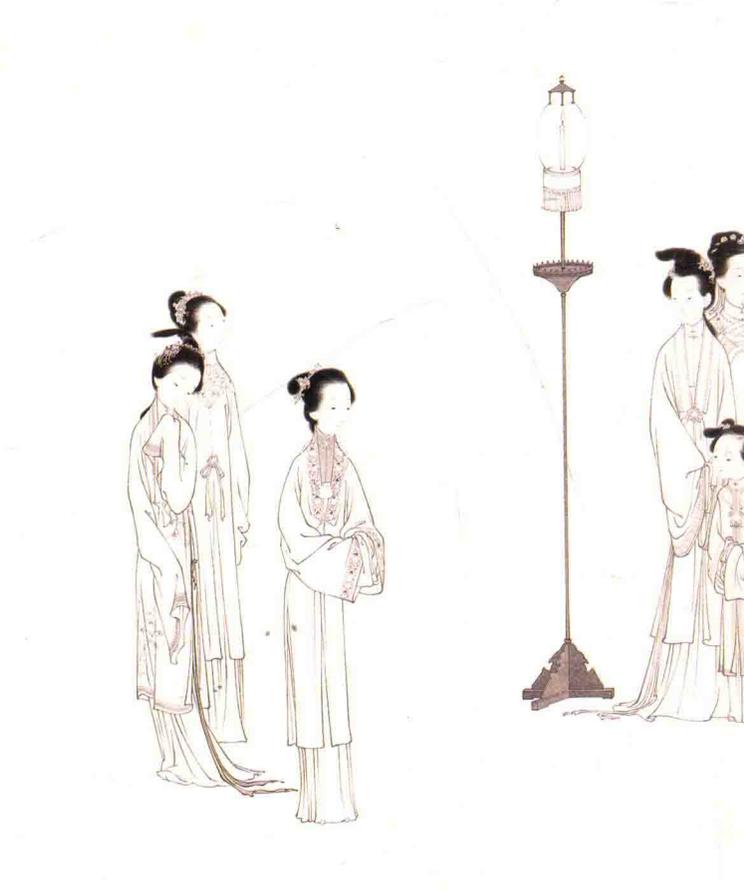
精心策划的“邂逅”

绘画就是一场骗局。
明明是一张纸，却让人相信上面的生物能呼吸。

或者说，这是精心策划的一场“邂逅”。
侦查出那人必经路线，然后在街角苦守无数个日日夜夜，
待那人出现，内心狂喜，却故作轻松：
“哦，你怎么在这儿？”

因此，我觉得对自己作品最负责任的做法就是将骗局进行到底。
再没有比公布作画步骤更愚蠢的行为，
如此的不浪漫，如此的大煞风景……

面对疑问，应该故作轻松：
“我吹了一口气，它就成了……”

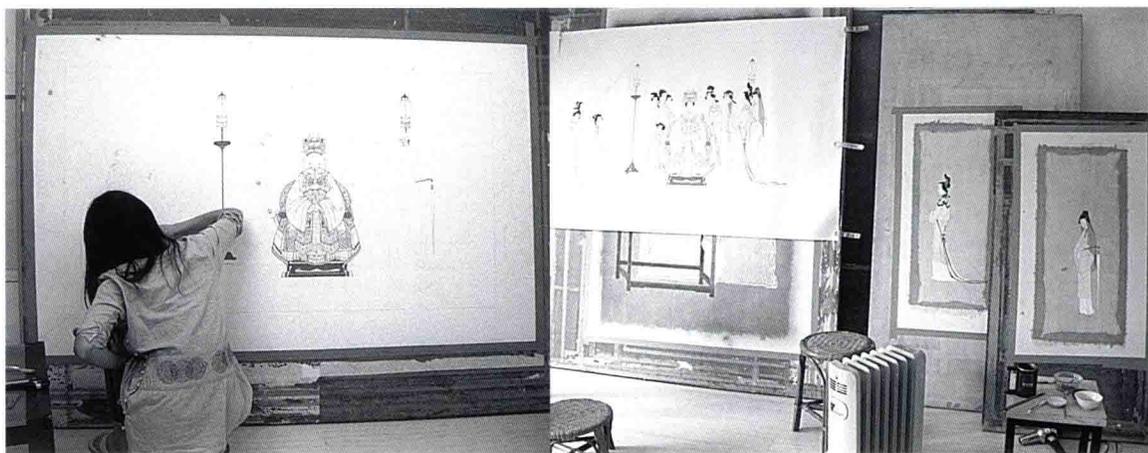

创作思路

虽有青春年少、姹紫嫣红，但《红楼梦》给我的感觉仍是阴沉冰冷的。无力的抗争划破了这片无情与冷酷，即便归于大彻大悟，尚有一丝情难割舍，在空中飘荡迂回、哀怨缠绵……

这是《红楼梦》里十二钗出现得最完整的场面，四位未到场的人物把画面连贯起来：左边史湘云与宝钗、黛玉均为外眷，站在一起比较合情合理。湘云少不更事、四处张望，衬托着两位女主角；宝钗款款作揖、落落大方；黛玉委屈哀怨、楚楚可怜。中间巧姐尚小，她与迎春、探春、惜春三姊妹站在元春跟前。右边秦可卿、妙玉。可卿已故，妙玉身在佛门，她们站在画面边缘，静观这一世俗场面。华灯丽影，亲人相见；几分亲热，几分拘谨。

↑ 金陵十二钗 90 cm × 160 cm 纸本 2012年

如何理解这种森严、内外有别的氛围。拦截在两组人中间的华灯，犹如一道屏障，宝钗再往前走几步，她是有机会也有能力跨越的。因为命运的安排，也因为个性使然，黛玉、湘云、可卿、妙玉与这个场面格格不入。这也是我单独把这4名女子画成条屏的原因。

