

丹丹画集

丁卯秋

PAINTING ALBUM OF DANDAN

人民美術出版社
PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

丹之画集

丁卯

江苏工业学院图书馆
藏书章

人民美術出版社

People's Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

丹丹画集 / 王丹丹绘. —北京: 人民美术出版社,
2001.3

ISBN 7-102-02289-1

I . 丹 ... II . 王 ... III . 中国画—作品集—中国—
现代 IV . J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10054 号

丹丹画集

PAINTING ALBUM OF DANDAN

出版发行: 人民美术出版社

Publisher: People's Fine Arts Publishing House

(北京市东城区北总布胡同 32 号)

(No.32 Bei Zongbu Hutong, Dong Cheng District, Beijing)

责任编辑: 孙凯

Executive Editor: Sun Kai

封面题字: 梁树年

Cover Inscriptor: Liang Shunian

设计: 北京悦目堂设计摄影有限公司

Designed by: BEIJING YUEMUTANG DESIGN & PHOTOGRAPHY LTD.

英文翻译: 许其增

English Translator: Xu Qizeng

印制: 精一印刷(深圳)有限公司

Printer: Reliance Printing (Shenzhen) CO., LTD.

新华书店北京发行所经销

Xin Hua Bookstore Beijing Branch

2001 年 3 月第一版第一次印刷

First Edition March 2001

开本: 889mm × 1194mm 1/12

Format: 889mm × 1194mm 1/12

印张: 10

Printed sheet: 10

印数: 1000

Impression: 1000

ISBN7-102-02289-1/J · 1971

ISBN7-102-02289-1/J · 1971

定价: 95.00 元

Price: RMB 95.00 yuan

陈绶祥

中国艺术研究院美术研究所副所长、研究员、博士生导师。

丹丹畫序

世人觀畫，多以狀物偏云，非也。蓋乃造形存色也。以筆墨而遺形色，外可應物，內可開心，這可論道，退可養性。德事怡情，鑑古知新。故宜高懷物理，和氣天真，察天命求人情，習文彩，知筆墨，方識畫之正理。

丹丹女士曾從予修文，今予以畫示我，喜其不受時弊鉛蒙，不為時尚所趨，以色之嬌艷而不媚俗見稱。由此可觀其心性機敏淡泊，其天受柔和平樸，可進而知道象，今其結畫成集，無以為贊，故特為序之。

大德一揮於京華無禪堂

陈永锵

中国美术家协会理事

广州市文学艺术界联合会副主席

广东省美术家协会副主席

广州画院名誉院长

丹：西畫男兒氣

此二句京來聽此二句作多有在二家故即與二揮

耽：常懷女子心

二千年三月一日張書於滬如

爱新觉罗·毓嶙

著名书法家

意到筆通
集典雅出
神入畫
匯中兩

題

丹丹畫集

畫於光緒五十年

艺术简历

王丹丹（静歆），女，生于北京，曾先后毕业于中国艺术研究院美术系研究生班和文化部重彩画高研班，现为中国国际书画艺术研究院研究员，国家人事部艺术人才中心高级研究员。

王丹丹主要擅长中国大写意花鸟画，画风大器典雅，潇洒抒情。部分作品被国内外艺术机构及个人收藏。

其代表作有：

《金秋时节》获全国书画大展优秀奖

《争飞》入选海峡两岸书画展

《秋实》入选世妇会百名女画家优秀作品展并收藏

《晨曦》获由文化部主办《中华世纪之光》书画展金奖

《月光曲》获首届大连艺术博览会优秀奖

Biography of Dandan

Dandan was born in Beijing, China. She started to work as editor at the Publishing House of the Chinese Academy of Social Sciences. She had post-graduate degree from the Research Institute of Chinese Arts and is now the senior research fellow of China International Art Research Institute of Paintings and Calligraphy.

Dandan is specialized in the painting of flowers and reflecting the beauty of the nature. Her artworks have been awarded many prizes and collected by art galleries and institutions, including:

Golden Season, Excellency Award, collected by Chinese Art Association

Autumn Fruits, Excellency Award, collected by the World Women's Conference

Flying Bird, collected by the Exhibition for the Painters from Mainland China and Taiwan

Morning Greetings, Gold Prize, by the Ministry of Culture of China

Lotus under Moonlight, Excellency Award, National Art Exhibition, Dalian, China

谨以此书献给我的家人、老师和朋友。
For my family, professors and friends.

丹丹
D a n d a n

独特的色彩抒情者

邢 煦 寰

在当今画坛上，王丹丹的名字也许并未广为人知，更没有被冠以“著名画家”或“杰出人才”的头衔；然而，当人们面对她的画作时，即使是那些在画坛上卓有成就的前辈，也总会被她那独到而丰富的色彩感觉，那流畅而幽婉的水墨抒情所吸引所感染——开始可能是眼睛为之一亮，继而就会心情为之一爽，从而愿意与她开始一场关于美的对话，而不由自主地发出一种会心的赞赏。

是的，王丹丹不是那种只图虚名的“画家”，而是一位以自己独特的艺术创造而引起人们注目并越来越赢得美术界及评论界好评的画家。她堪称是一位擅长以色彩抒情的独特的彩墨花鸟画家。其人其画的这种独特的抒情色彩，对艺术的迷醉与悟性，对美的敏感和追求，在她就读我院硕士课程班时，就曾给我留下了深刻的印象。以后又进一步得知她出生在一个艺术家庭：母亲专攻音乐，舅舅擅长书画，自幼她就在听觉艺术与视觉艺术相互渗透而形成的一种艺术氛围的熏陶中生活和学习；因而以后她虽选择了绘画作为自己终身的追求，但她却总能从绘画的色彩中聆听到音乐的调子与交响，也能从音乐的声调中体悟到绘画的色彩和绚丽，也许正是这一点，奠定了她在绘画艺术上以色彩抒情的审美基调。王丹丹是艺术美的执著追求者。智者有云：“花鸟是美的精灵”王丹丹专攻花鸟画，正是她作为一位女性画家所特有的对美的细腻、敏锐感受能力与作为一位独特的色彩抒情者的超常色彩敏感，深情特质所决定的。她徜徉在大自然的山光水色、花香鸟语之中，难道不正是这明艳多姿的花朵，啼啭动人的禽鸟，在这不断遭受污染的世界里，还在最大程度地保持着美的纯净、散发着美的光艳么！于是她集中笔墨捕捉和描绘花鸟这美的精灵。王丹丹正是属于罗曼·罗兰所说的“看清了这个世界而后爱它”的人。在缤纷的世界里她守住了自己对自然和心灵的真实感受，并始终不渝地向美的境界升华。

为了达到尽可能完美的艺术境界，王丹丹付出了超常的、不懈的努力。她原攻中国大写意花鸟，吴昌硕、齐白石是她最崇仰的大师；后来又研习了西方绘画，特别是印象派绘画的艺术手法；凡高的激情，莫奈的光色，都使她赞赏不已。在这期间，她还钟情林风眠、赵无极和黄永玉的绘画风格，从他们在中西绘画交融中所取得的独特艺术成就中受到了深深的启发。她像一只勤奋的蜜蜂，在广采众花的过程中，终于开始酿造出自己独特的花蜜。王丹丹的画用笔潇洒奔放，设色丰满淋漓；既具有中国传统花鸟画的笔墨神韵，又有西方绘画的奔放动态之美。整体上形成了一种由丰富浓郁的色彩、朦胧流动的基调和幽谧炽热的氛围交融而成的独特抒情风格和美学风貌。给人的审美感受应当说是相当丰富而鲜明的；传统的艺术神韵与鲜明的现代意识，应该说也是结合、体现得相当出色的。

也许王丹丹的大写意花鸟画的最突出的艺术成就还可以用一句话来概括，这就是：她在自己的绘画创作实践中，相当出色地熟谙和运用了用色与抒情的辩证法。她的用色虽融入了传统花鸟画设色鲜明的功力，但又不拘守传统花鸟画那几种经典用色的规范，而是根据自己对大千世界中众鸟百花丰富色彩的敏锐感受和情感体验，在强烈的补色对比中寻找协调色，在微差的协调色中寻找对比色，使色与光的运用交织生辉，使色彩与水墨的泼洒相互交响，从而形成了一种表现与显现自己丰富的情感体验的“异质同构”的色彩光谱，使观赏者面对绚丽的画面，犹如在聆听画家深情的内心倾吐，在聆听一首首抒情的交响曲。这样，在王丹丹的花鸟写意中，色彩的运用就形成了情感的抒发，而情感的抒发又成了色彩的泼洒；色彩因感情的渗入而充溢着生机与活力；情感因色彩的显现而辉耀着绚丽与多彩。读她的每一幅画，都不只能观赏到色彩斑斓的画面，欣赏到多彩多姿的花鸟美的形态；而且也同时能感受到某种或热烈、或委婉，或深沉、或明快……的情感体验。请观赏和体味她收入画选的这些代表作：《秋韵》的绚丽与欢快，《缤纷》的多彩与热烈，《相依》的娇妍与深情，《浴日》的光艳与火热，《高洁》的纯净与超逸，《花之舞》的娇娆与激情，《无名小花》的质朴与爱悦，《雾里看花》的朦胧与诗意，《窗前花瓶》的丰腴与静思，《紫色的梦》的潇洒与幽婉……。每一种美的形态都伴随着某种深情的弹奏。的确，读王丹丹这部绘画集，仿佛置身于美的百花园中散步，在得到丰富的审美感受的同时，情感似乎也变得丰富活跃起来。“画面里的色彩就是生活里的热情”，我赞赏王丹丹这位用色彩歌唱和抒发生活激情的创造者！

诚然，美是永恒的，但也是不断发展的，因此对美的探索也是无止境的。我们祝贺王丹丹在美的探索中的今天的成绩，就意味着我们对她明日探索的新的期待和更高的期望。在这里我们想向王丹丹重复地询问一个被人无数次重复的问题，即：请您回答古今中外的绘画大师怎么会成为大师的？请不要着急回答，您可以用今后几年或十几年、甚至几十年的艺术实践来回答这个问题。

是为序。

2000年11月27日

于中国艺术研究院

美学艺术学研究员、教授

A Unique Lyricist With Colour

Xing Xuhuan

Our universe is full of colours, wonders, and beauties, but once you glance at the painting album of Dandan you will be immediately attracted by the unique expression of the rich colours. Dandan has specialized in the Chinese school of birds and flowers, based on the traditional techniques of using Chinese inks. She has done extensive research into the history, literature and art of China as well as the West. You can see her painting is influenced not only by famous Chinese artists like Qi Baishi, Wu Changshuo, and Lin Fengmian, but also by Van Gogh and Monet. Gradually, her own style of reflecting the beauty of nature has emerged.

Dandan is a unique painter, skilled in coloured-ink paintings of birds and flowers, expressing emotion with rich hues. She has a particular ability to use colours in a distinctively aesthetic fashion and lyric nature, mirroring her understanding of the beauty of nature. She bestows upon her subjects multicoloured life, changing a simple object into a deep symphony of movement. Her paintings are unrestrained but exquisite, quiet but impassioned, using freehand brushwork to express emotion by drawing the outward appearance of an object, and indicating the sound by surrounding light, showing movement by depending on the still life; and embodying an organic blend of the romantic charm of Chinese birds and flowers with the western painting style of rich colour and minute detail.

Looking at this painting album, you will see that Dandan is joyous in her colourful creations of beauty and nature. Although Dandan's collection has earned much praise, such words can only pale before the richness of her colourful works.

Aesthetics Researcher, Professor
China Arts Research Institute

图版目录 Contents

1	古韵	Ancient Appeal	1999 年	250cm × 270cm
2	金色季节	Golden Season	1999 年	68cm × 65cm
3	高洁	Graceful Lotus	1999 年	96cm × 96cm
4	花亦有情	Flower Bed	2000 年	46cm × 46cm
5	晨韵	Morning Greetings	1997 年	46cm × 46cm
6	鸟语花香	Birds and Flowers	1997 年	46cm × 46cm
7	花之舞	Dance of the Flower	1999 年	35cm × 35cm
8	金色乐章	Golden Melody	2000 年	46cm × 46cm
9	香醇	Lily	2000 年	46cm × 35cm
10	婷婷玉立	Slim Spring Lotus	1999 年	36cm × 36cm
11	秋韵	Autumn Melody	2000 年	66cm × 66cm
12	无名小花	The Nameless Flower	1997 年	46cm × 46cm
13	丰硕	Abundance	1999 年	68cm × 66cm
14	芳馨	Aroma	2000 年	46cm × 46cm
15	夏日荷塘	A Lotus Pond in Summer	2000 年	46cm × 46cm
16	天姿	Elegance	2000 年	48cm × 45cm
17	明媚	Enchanting Lotus	2000 年	72cm × 72cm
18	浴日	Bathed in the Sun	1999 年	68cm × 65cm
19	睡莲	Sleeping Lotus	2000 年	46cm × 46cm
20	清馨	Vase and Flower	1997 年	46cm × 46cm
21	荷塘月色	A Lotus Pond under the Moonlight	2000 年	46cm × 46cm
22	灿烂	Red Rose	1999 年	43cm × 46cm
23	依恋	Sleeping Lotus	2000 年	46cm × 46cm
24	溢彩	Gorgeous Sunflower	1999 年	35cm × 35cm
25	余香	Taste of Fragrance	1999 年	48cm × 45cm

26	静物	Tranquility	2000 年	46cm × 35cm
27	窗前瓶花	Vase	2000 年	53cm × 46cm
28	白芍	Peony	2000 年	46cm × 46cm
29	轻风花语	Flower in the Breeze	1998 年	46cm × 46cm
30	山花烂漫	Blooming Flowers	1999 年	46cm × 46cm
31	报春	Fairy Primrose	1998 年	46cm × 46cm
32	夜朦胧	Hazy Moonlight	1999 年	46cm × 46cm
33	花束	Flower Bunch	1999 年	46cm × 46cm
34	梦中花落知多少	Falling Flowers in the Dream	2000 年	46cm × 46cm
35	晓露湛清姿	Garden Flowers	2000 年	46cm × 46cm
36	花季	Peony and Cherry	2000 年	46cm × 46cm
37	黄百合	Lily	2000 年	35cm × 33cm
38	紫色的梦	A Purple Dream	2000 年	46cm × 46cm
39	盛开	Blossom	2000 年	46cm × 46cm
40	荷花无言	Waterlilies	1997 年	66cm × 66cm
41	暮色	At Dusk	2000 年	35cm × 35cm
42	秋趣	Autumn Delight	1997 年	66cm × 66cm
43	晨曲	Morning Melody	1997 年	66cm × 66cm
44	雾里看花	White Peony	1997 年	∅ 36cm
45	怒放	Full Blossom	2000 年	45cm × 40cm
46	绚丽	Gorgeous Flower	2000 年	35cm × 35cm
47	月光曲	The Moonlight Melody	1999 年	68cm × 46cm
48	秋天絮语	Autumn Poem	1997 年	46cm × 46cm
49	雪竹	Birds and Bamboo	1997 年	46cm × 46cm
50	秋日无声	Peaceful Autumn	1999 年	46cm × 46cm