

Wang Kangning Shijue Yishu

王康宁视觉艺术

王康宁 著

Wang Kangning Shijue Yishu

王康宁视觉艺术

王康宁 著

谨以此书献给我的恩师蒋勋明

中 国 书 号

图书在版编目 (CIP) 数据

王康宁视觉艺术/王康宁著. —北京:中国书店,
2014.6

ISBN 978-7-5149-1081-0

I. ①王… II. ①王… III. ①中国画 - 作品集-中国-
现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第065774号

王康宁视觉艺术

王康宁 著

责任编辑：杨宇

出版发行：中国书店

地 址：北京市西城区琉璃厂东街115号

邮 编：100050

印 刷：北京盛兰兄弟印刷装订有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

版 次：2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷

字 数：8千字

印 张：7

书 号：ISBN 978-7-5149-1081-0

定 价：50.00元

作者简介

王康宁，出生于 20 世纪 50 年代的北京。父亲胡蛮是中国美术理论家和画家，母亲萧毓明是北京画院国画家。康宁自幼喜爱艺术，并向母亲学习工笔重彩花鸟及人物画。

康宁 1988 年移居澳大利亚，近二十年来，一直从事中学的汉语及英语教学工作，获新南威尔士大学历史、中文专业学士学位，悉尼大学教育学硕士学位和悉尼大学美术学院当代工作室艺术系绘画硕士学位，并多次在澳举办个展及与其他艺术家联合举办画展。

近年来，在认真从事教学工作之余，我又开始了积极地向艺术进军的征程。今天，回顾自己二十多年来所绘花鸟画及创作过程，更加清楚地看出，我的主要作品所要表达的只是一个主题，即对美的艺术追求。然而推动这种不懈追求背后的真正动力，则是自己的真实情感。这个总结似乎简单，但我想，不断用全新的观念回首过去，才能更深刻地感受到自己在艺术创作中所投入的情感是多么的丰富。这种感情能如此之深地表述在我的绘画中，除了不懈努力，可以说这与我从小热爱美、热爱艺术以及家庭在这方面对我的熏陶是密不可分的。

绘画方法上，我的花鸟画总的特点在于“灵活性”，或者叫“即兴”性。这种“灵活性”指的是作画时不受任何画派的束缚，重在跟随着自己的“感觉走”，不厌其烦、坚持不懈地思考、探讨、推翻、试验着自己的画作。

本画册中，我对抽象作品部分给予了一个概括性的说明。我认为这些抽象的东西也很美！欢迎喜爱绘画艺术的人们凭着个人眼光随意去评价它们。

值得一提的是，画册中的图版均运用了数码技术对色彩有所调试。因此这些图版已不仅只是画，同时也可作为摄影艺术来欣赏。我喜欢这本画册也是由于“美”是无限的。

本画册中所选的原作，基本上分为几个尺寸，即四尺整纸、四尺三裁或对裁。有的是小张，也有的是稍大一点儿的尺寸。颜料采用的则是中国画常用的颜料和墨，间或也用丙烯或粉笔。希望大家能喜爱我的这些画作。

康宁

二零一四年一月

目录

花鸟画讲解与方法 / 1

作画方法：新工笔重彩花鸟画画法 / 2

生命的种子 / 3

孤独的云 / 4

玩耍 / 6

树上五彩 / 8

眼望食物 / 10

晴蝶图、动植物画坛 / 12

羞怯的一对、荷塘迷宫、冥想、翠塘新客 / 15

澳洲山林（一）、澳洲山林（二） / 19

东方花鸟画 / 22

春到悉尼 / 24

神曲 / 26

亲密 / 28

紫溢 / 30

梦境 / 32

独归已有 / 34

山花 / 36

刺宿 / 38

在水一方 / 40

亲朋好友（一）、亲朋好友（二） / 42

蝶韵、花鸟静物、粉伴儿（一）、粉伴儿（二） / 46

荷中趣（外一首） / 50

小写意山水及人物等画法 / 53

山菊（春）、山菊（夜）、山菊（夏） / 56

伴侣 / 60

另一世界 / 62

山中畅想曲 / 64

仕女 / 66

夏曲、梦想与现实 / 68

纪念布莱斯 / 71

三姐妹 / 73

茂密（一）、茂密（二） / 76

你在哪 / 79

莺歌燕舞、重如山 / 81

后花园的旱金莲 / 84

抽象艺术作品 / 88

风水组画 / 89

风水组画（东南西北） / 90

拾贝 / 91

属地 / 92

把春带给你 / 93

纵情高歌 / 94

园子 / 95

拱 / 96

扣 / 97

望 / 98

吻翠 / 99

蓝山之影 / 100

静物 / 101

倒影 / 102

一箩 / 103

打一字 / 104

花鸟画讲解与方法

本画册中工笔画的特点，是一种近乎宋徽宗式传统工笔重彩花鸟画与现代即兴式作画方法的结合。即兴，这里指人的情感。这样的作品是画家与作品之间的某种联系，这种联系可以最大程度地赋予作品以自己的生命，从而为作品增添意境。

作画方法：新工笔重彩花鸟画画法

[参见《生命的种子》第3页，《孤独的云》第5页]

方法

第一步

构图。从中心着手画，决定什么内容为作品的视觉中心点。

第二步

以铅笔起稿，不要把画面整个铺满，注意留空。

第三步

上底色。叶子用花青，注意留水线，即给叶子上底色时勿将整个叶子涂满底色，花头底色视花色而定，通常用透明色。

第四步

在画面上空白处以铅笔添其他次要内容。注意不要完全将画面添满。如添小鸟，根据传统，小鸟应在画面上方，以加强吸引力。

第五步

以衣纹或叶筋之类细笔勾线。叶、树干以重墨勾，花头、鸟、草虫，以淡线勾。

第六步

对所有画面内容，以所需色彩及浓、淡要求，层层晕染或罩染，使作品富有浑厚、装饰感。

第七步

再勾线，收拾及完成。

生命的种子

此画的创作急切想表现澳洲新南威尔士州花“我若它”(Waratah)极其娇艳的美。将花朵染成焦黄色，旨在表现人工培养的白色花朵。对花瓣的简化，旨在使花朵有动感，同时又能表现花瓣的曲线美。在花头上以大白着色，增强对比色和强调光感。整个画面有相当重的装饰性，因为“以假乱真”可以保住这种花的罕见的美感，同时也表达此花在环境污染下濒临灭绝所产生的困惑。

《生命的种子》 33 厘米 × 33 厘米 宣纸国画颜料、墨

孤独的云

悉尼皇家植物园内的东方花园中有一个人工湖。夏季，湖中开满了荷花，栖息着许多野鸭。我常去植物园观赏荷花，因此认识了湖中唯一一只白色的翅膀左侧露出几根羽毛的野鸭。我叫它飞利浦。每次去时，它总是从远处游过来与我打招呼。我知道是它，于是与它谈话。

此画的创作旨在将自然的湖“神化”。线条简洁，色彩明亮，与传统工笔重彩画不同的是构图上力求整体美和装饰美，而将客观真实性置于次要地位。

《孤独的云》 42 厘米 × 64 厘米 宣纸 国画颜料、墨

玩耍

辛夷和玉兰是悉尼冬天最好的象征物，正像以雪描绘北方的冬天一样。此季节，无处不见的繁茂的辛夷、玉兰树扛着满树的繁花，迎风飘逸，成为各种飞鸟的背景。此图，以淡色将花朵画成负片，以表现花的薄与弱，光秃的树枝除了与花朵形成对比外，更为画面增加了肌理感。背景的暗红色，把天和花协调成一体，从而将自然环境浪漫化了。

《玩耍》 42 厘米 × 64 厘米 宣纸 国画颜料、墨

树上五彩

此画的优点，在于构图及细节的刻画。从构图上讲，老干的挺起撑出繁茂挺拔的枝叶与果实，自然而然地形成“老”与“嫩”的对比。对果实细节的描绘旨在表现其“新”。两只看来是常客的五色鹦鹉尽情地享受着果中的蜜汁，表现出动植物与大自然不可分割的关系。

整个画面具有工笔重彩夸张的手法特征，将完美的自然美作为画面永世流芳。

《树上五彩》 42 厘米 × 64 厘米 宣纸 国画颜料、墨