

当代中国画名家

王德芳

王德芳
作品及技法

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

鹤星

当代中国画名家

尹德芳

江苏工业学院图书馆
藏书

僮品及技法

天津人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

王德芳作品技法 / 王德芳著. —天津: 天津人民美术出版社, 2004. 11
(水墨精神)
ISBN 7-5305-2668-5

I. 王... II. 王... III. 猫 - 水墨画: 翎毛走兽画 - 技法(美术) IV. J212.28

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第095956号

天津人民美術出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

北京盛通彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年1月第1版

2005年1月第1次印刷

开本: 787 × 1092毫米 1/12 印张: 3

印数: 1-3000

版权所有, 侵权必究

定价: 24.00元

图版目录

- 《留芳》技法步骤 (4)
《双猫图》技法步骤 (6)
集翠 (8)
春色 (9)
清露 (10)
绮雪 (10)
惜香 (11)
荷香 (11)
落尽幽玉出几枝 (12)
缀绮 (13)
禅初定 (14)
逸气动人也 (14)
几株轻带雨 (15)
入骨浓薰点人香 (16)
清香传得人心在 (16)
风雨墨飞花 (17)
朝醉 (18)
轻烟 (18)
舞清风 (19)
染碧岚 (19)
折醉东风 (20)
听风 (21)
静卧花阴兴有余 (22)
春风染尽胭脂色 (22)
幽姿犹带楚宫妆 (23)
闲坐选芳姿 (24)
胜过洛阳花 (25)
夏日清风 (26)
天生一段香 (27)
雨初下 (28)
淡洗铅华 (29)
萧萧忘忧 (29)
想栽千花做比邻 (30)
疏影 (30)
素心 (31)
傍依赏略态 (32)

清新雅致 幽闲风古

——评王德芳国画作品

路宁

花鸟画是中国最有特色的绘画，与山水、人物并称为中国画三大画科。花鸟画在一定时期内和一般情况下也包括了走兽、蔬果、鳞介等，它的范围就更大。

青年画家王德芳最初学画从花鸟入手，潜心研究工笔花鸟画。宋人的花鸟画是中国花鸟画发展史上的高峰，特别是北宋时期盛极一时。在中央美术学院花鸟画室学习期间，她临摹了大量的宋人花鸟画，从中感悟古人辉煌壮丽与清新婉约的绘画风格。学习古人严谨写实、稳健的骨体和华美铺陈，在那些与古人对话的日子里，画家深深地体会到传统之于现代画家的重要作用。它是根，谁也不能少，更不能跨越。在之后的几年中王德芳画了大量工笔花鸟画，静静地体会从轻描淡写到浓墨重彩的渐变过程。体会色彩、笔墨对于中国画的意义。可以说这是对传统研习的一个过程，是每一个画家必不可少的。但学习传统不是表面的描摹而是其真实精神的把握。王德芳在此体会颇深。她认为没有那一段时间就没有今后的绘画。在以后的日子里，画家又向工笔走兽方向探索，“大马难，鬼魅易”语出《韩非子》，说明人们对生活在身边的走兽是非常熟悉的，出没于日常生活之中，人们非常喜欢动物。画家从工到写进而一发不可收拾，这几年她画了大量各种各样可爱的猫。小的时候常以猫为伴，家里也总不断地养猫，使她与猫有了深厚的感情。她说：“我一看见猫就有一种爱意从心底涌出。”的确，画家笔下的猫，有的安静优美，有的目光专注，有的互相对视，有的步履轻盈。特别是猫的眼睛，好像有一种情感流出，让人欲言又止，那种感觉很奇怪，使看了她的画的人忘不掉。画家赋予了猫某种希望和寄托，并以此为载体，去表现一种心境。她笔下的虞美人花，优雅、婉约、绝而不俗，姿态各异，好像在起舞，诗情画意生于笔下。对猫的喜爱与爱花完美地融合在一起，是那么恬淡、惬意。古今有不少名家都画过猫，个性独特，令收藏家和观者耳目一新，流连忘返。她把这种小精灵从宠物的地位升华到一种品位，把动物的各种心理状态活灵活现地表现出来，令人叹为观止。

王德芳在国画的创作道路上先工后写，先繁后简，工写结合，不断探索，辛勤耕耘。她在色彩、构图、选材上都有不俗的想法。

色彩的运用能看出一个画家的修养。古人言“五色乱目”，古人又言要“惜墨如金”，她认为要“惜色如金”，中国人对于色彩不像西方人那样讲究写实，主观意向的情感占主宰，把色彩与人的地位、品性相联系。对有些细节常常是“视而不见”，是一种高度的哲学概括。对于色彩也是这样。中国画追求单纯之美，这在王德芳的绘画中得到充分的运用，她认为最美的色彩效果是单纯、统一，它有一种内在的博大朴实，是最高境界之美。她的画中多用黑、白、两色，她认为两极之间有无穷的颜色，它能包容万物，永恒不变，魅力持久。

构图是宇宙秩序的缩影，在中国画又叫章法、经营位置。画家认为一幅画的成败与构图有直接关系。构图最具哲学意味，它是抽象的空间分布。王德芳的画在构图上讲究以少胜多，主体物精彩至极，背景根据需要可详可略，详的不夺主体，略的恰到好处。有时一枝一叶就足矣。是一种提炼后的精华，是一种胆识和气质的体现。中国画构图，要简不繁，留给观者广阔驰骋的空间。

在选材上，王德芳既不死守传统的梅、兰、竹、菊不放，也不搞抽象的符号来赶新潮。她认为选择自己感受最深、最喜欢的形象入画，才能找到感觉。有的人专门找没有人画过的所谓“陌生”的形象来描绘，以求个性，她认为中国人对中国画的审美情趣，几千年来变化不是很大，有的题材是永不凋谢的，如四君子。中国画的题材是一个符号系统，它有惊人的稳定性，这也是民族意识持久的表现。在选材上，不是画什么的问题，而是怎么画。王德芳用自己特有的情感体会所表现的对象，大自然的一花一草，一禽一鸟，乃至动物，由爱而动情进入描绘，她不追求功利，有平静的心态，这也使她的画宁静、恬淡、舒朗不做作。观者看后有一种放松的心态，仿佛回到了大自然，回到了童年，是一种心灵的陶冶，这是符合中国画为养生之道的精神。

王德芳认为绘画是心灵向自然回归的一种方式，人须养得胸中宽快。画家笔下才有妙画，诗人语中才有佳句。我们希望王德芳永葆这种心态，将清新自然之作奉于观者。

艺术简历

1993年毕业于天津美术学院,1996年毕业于中央美术学院花鸟画室,现任教于天津师范大学艺术学院美术系,中国美术家协会天津分会会员,从事中国画的教学与研究,擅长工笔、写意花鸟、动物、草虫,形成了独特的个性风格。作品被中央电视台书画院、北京大学等单位收藏。

其国画作品入选全国小品精作扇面画大展获银奖,首届世界华人艺术大展获铜奖,第二届鲁艺杯全国师范院校美术教师作品大奖赛获优秀奖,第一届台湾中华工笔画大展,全国第二届中国花鸟画展,第十一届、第十二届花鸟画邀请展,北京大学百年校庆画展并出国巡回展,天津·香港青年联展,世纪·中国风情中国画展,新世纪中国工笔画大展,首届《国画家》小品精作展等。

其国画发表于《人民日报》(江南收藏版)、《天津日报》、《中国书画报》、《美术报》、《美术大观》、《北方美术》、《国画家》、《美苑》、台湾《普门》等报刊。出版画册有《工笔花鸟小品选萃》、《工笔动物小品选萃》、《工笔画图稿选萃》、《全国高校教师作品集》、《教师作品集》、《工笔重彩草虫谱》(合著)。

《留芳》技法步骤

步骤一：先将猫的眼睛、鼻子、嘴和大体动态用墨线勾出，然后一遍遍地丝毛，注意猫的结构，落墨重点在其结构处。另外还要注意猫身上墨色的虚实变化。

步骤二：猫的大体结构完成以后，继续深入局部，在墨色达到满意程度之时，在墨色上淡染赭石色，其方法与上墨方法相同，接下来是染白色，白色也是用丝毛方法画成，注意不要过厚，以免不生动。最后，猫的眼睛用花青色或黄色淡染出，鼻子点染用朱磬色即可。

步骤三：猫完成之后，接下来用淡墨在猫爪下皴出一块石头，再画虞美人花，先画花头，注意花头的深浅变化，深色花用深红色加一点墨，浅色粉花用白色和少量牡丹红轻轻调而画之即可。画面花的颜色最好不要超过两种，否则没有统一感和整体美。花的布局要疏密得当，不可散乱，然后画花茎，其动态要柔美，这是虞美人花的一大特点，再在茎上点一些小绒毛，以自然为佳。

步骤四：画叶子，这一步很重要，人们常说，画花容易，画叶难，如果叶子摆布不好，整幅画大为逊色，叶子要衬托出花的优美姿态，不能喧宾夺主，其中有几片深色，大部分是用淡墨，墨色变化丰富，过渡自然，在叶子墨色八成干时，用重墨勾出叶筋，花与叶都完成之后，在花头中心点出蕊，其色与花相同，最后用淡墨渲染一下石头周围，使画面丰富、饱满。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

《双猫图》技法步骤

步骤一：两只猫比一只猫要相对难画一些，要注意它们之间的关系、比例、颜色等。先画前面的一只，首先画出五官，再用重墨点出眼睛，一般情况下眼睛要亮而有神，突出猫机敏可爱的神态，然后再用毛笔丝出猫的全身大形，用线勾出猫爪子。第二只猫方法与第一只猫方法相同，还要注意两者的关系、形体上的大小、前后主次关系。要让它俩有一种亲情感，相依在一起。

步骤二：两只猫大体画出以后，先用花青画眼白，用朱磬染鼻子，接着进一步丝毛，一只白，一只黑。白猫用白粉丝毛，黑猫用墨丝毛，其方法一致，由浅入深，不断深入，因为是两只猫，所以要注意两者的前后关系，毛相接处要虚实处理，不可呆板，以自然为佳，不要因为丝毛而忘掉猫的结构，否则就成一团毛，而不见生动的猫。

步骤三：继续丝毛，注意虚实浓淡。白猫画完之后，再在黑猫五官、爪子处提白粉使其更显精神。这样，两只猫就完成了。然后画石头，以淡墨为主，不得超过黑猫身上的墨色为好。接着画虞美人，画出花头，花茎用黑加花青调和而成，色调要稳，注意花之间的穿插、前后关系。

步骤四：用小叶箭笔勾出花茎上的绒毛，用墨要淡，不可突出，否则茎的柔软就出不来了，然后画花叶，注意叶子颜色的浓淡、体积的大小，不可夺花，叶子主要起衬托作用，待叶子八成干时，浓重墨勾出叶箭，再用墨加牡丹红点出花蕊即可，最后在石头上点苔，以突出石头结构为主，苔要疏密得当，生动自然，不可零乱。全部都画完之后，再题字盖章，这一幅就完成了。

步骤一

步骤二

步骤三

步骤四

双猫图

玉琳 陳逸齋
 明白 脫美不
 得 天
 上 津
 人 大
 之 師
 無 日 於
 外 中
 株 永
 種 心
 王 母 前

清露

绮雪

借香

荷香

美术学院

