

当代著名画家技法经典

荷塘月色 (局部) 2003年 纸本

天高云淡 (局部) 2004年 纸本

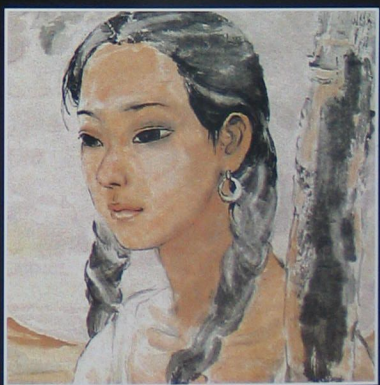
静湖莲韵 (局部) 2004年 纸本

湖风微起 (局部) 2003年 纸本

秋天即景 (局部) 2003年 纸本

山外夕照 (局部) 2003年 纸本

封面画：远方的云 (局部)
2004年 纸本

图书在版编目 (CIP)数据

当代著名画家技法经典. ③ / 贾德江主编. - 北京: 中国工人出版社, 2004.12
ISBN 7-5008-3449-7

当代著名画家技法经典·王淼田彩墨丽人

主 编 贾德江 策 划 董 民 责任编辑 杜 宇 装帧设计 秋 阳

出版: 中国工人出版社 (北京市东城区鼓楼外大街 邮政编码: 100011)

发行: 中国工人出版社 全国新华书店经销

制作: 北京秋阳图文制作有限责任公司 印刷: 北京盛通彩色印刷有限公司

开本: 787毫米×1092毫米 1/8 印张: 3.5

印数: 1~3000 2005年1月第1版 第1次印刷

书号: ISBN 7-5008-3449-7/J·296

全套10册定价: 300.00元 本册定价: 30.00元

当代著名画家技法经典

主编 贾德江

WANG MIAOTIAN CAIMO LIREN

王淼田彩墨丽人

中国工人出版社

艺术的发展是一个以新语言代替旧语言不断向前演进的过程。新语言的诞生必定在视觉上造成一种陌生感，迫使人们要去探索其中的奥秘，因而才更显现其不同寻常的魅力。当一种语言被不断重复使用时，陌生感就会消失，因此，对新语言孜孜以求是艺术家生生不息的创造动力。青年画家王淼田就是这样的一位艺术家，自踏入丹青之途，便有“会当凌绝顶，一览众山小”的抱负，立志在继承传统的基础上，把中国人物画推到一个更新更高的层次。他把他的绘画主体锁定在青年女性的表现中，试图以此为切入点，力求以新的形式语言去展示新的审美图景，并以“我自我，自有我在”的信念塑造自己的艺术个性。

当然，从主旨的确立到意象的选择，再整合为画面，有着画家个人在审美、形式与内容上的偏爱与倾向，更体现为一种文化的思考。王淼田的《彩墨丽人系列》无疑是一条通向理想境界与心灵深处的曲径，它的妙处在于从生活现实中挖掘出浓郁的诗意，并以生动的水墨淡彩为形式，把主人公的清雅纯朴纳入美的观照。在他的

艺术世界中，女性总是被置于一个超时空的表达结构中，在这结构中只有自然和女性共存，没有虚伪和罪恶，没有狂躁和不安，只有纯洁、清淑、娴雅、质朴、善良和深情。虽然时而流露出些许的感伤和叹息，却又掩隐在画家近乎闲适随意的图式和笔墨中。

画家的《彩墨丽人系列》感悟生活的真实，技法贴近主题，以兼工带写的笔意，又融入了西方绘画的形式、语言要素，不温不火地表现现代女性所特有的多种意绪和品格。就整体而言，王淼田的作品恰到好处地把握了开阖聚散，节奏韵律，色调风骨，给人以青春、纯正、自然、清奇的文化意味与气息。如若说传达了什么境界，那绝不是宗教的冥想，也不是士大夫的超然脱俗，更不是当代人的名利场；若说它显示了一种性格，这性格必是沉静和纯朴，内里又蕴含着孤独与自信；若说它只表露了画家的心绪，这心绪或澄如秋水，或清如春池，时而宁静，时而泛起微波，而不见“长江之水天自流”那般的激浪翻滚。

这片被画家的感觉和心灵浸润了的水墨世界，只是王淼田的。

著名人物画家王淼田简介

■ 又名王芝良，号路渺。1964年生于江苏无锡市。1984年毕业于无锡商业学校。1985年师从北京画院王明明先生。1993年入北京画院研修班。1996年毕业于北京煤炭工业管理学院美术大专班。2002年考入中央美术学院中国画系第一工作室硕士研究生课程班。现为中国美术家协会会员。

■ 1990年获“北京亚运会扇面艺术大赛”铜奖，“山东戴之杯书画大赛”铜奖。1991年获“陕西国际现代艺术大展”银奖，在北京举办“西厢画廊个人展”。1996年参加汉城“中韩艺术家邀请展”，在北京举办“夏之梦”个人画展。1997年在德国海德堡举办“东方之韵”个人展。1999年参加“中国画三百家”展、立陶宛“中国扇面精品展”、“迎‘99澳门回归中国画、摄影作品大展”。2001年参加“亚亨杯”全国书画法精品大展，获“二十一世纪中国画澳大利亚展”银奖。2002年参加“迎奥运国画大展”，“十六次新人新作展”。《梦约水乡》获中国美协“阿里——保护世界遗产国际中国画大展”金奖，参加“全国第二届中国画大展”。

■ 作品被编入30余种画集。

■ 出版个人画集多种，数十家报刊发表作品及专题介绍。

画“味”

· 王淼田 ·

中国画历来就讲究笔墨“味道”，没有这种“味道”，笔墨就失去了存在的价值和应有的意义。这种“味道”可能是出发于笔墨的内在结构的一种境界，一种意境，一种气韵，一种精神，又可能是显现于笔墨的外在形式的一种金石味，一种稚拙味，一种书写味……笔墨“味道”的生成缘于人的心性，因此，笔墨由于人的心性观照而表现出或典雅，或含蓄，或沉静，或洗练等不同的审美境界。

拒绝状物，表现心性，这是笔墨的内核，也是中国画从一开始就确立的一个缩影。而笔墨对于中国人能具有恒久魅力，是因为它不需要通过研究、思索，不需要凭借渊博的知识和频繁的观察才能获得旨趣。它直接诉诸于人的感觉。形式化是人感知、认知事物的前提，人的视觉器官对事物的感知本来就不可能做到纯粹的客观，总是不同程度地带有个体的情绪和时尚的观念。而笔墨的“味道”正是画家个人的情绪和时尚的观念综合下对事物感知的结论。为此，我们对笔墨感到比较亲切，这种亲切建立在不可替代的直观上。像八大山人的奇诡冷逸，徐青藤的狂放野逸，齐白石的平朴自然，黄宾虹的浑厚华滋，潘天寿的沉雄奇崛等大师们的各种从笔墨中体现出的“味道”，使我们可以从中品评出一种人生况味，一种生命状态，一种自由境界，一种人格力量。这使我们得到了一种精神的洗礼，也使我们的内心得以升华。这就是笔墨给我们的直观上的亲和力。

徒手直写的笔墨人物，是我较为喜爱的笔墨表现方式。徒手直

风起雷动时(局部) 2003年 纸本

写即在不用起稿的情况下，直接用笔墨来造型，这给我带来快乐，同时也是一种挑战。但在某种意义上说，这也是我对“写心达性”的审美体验。“写心达性”是中国画的终极目的，是笔墨的最高境界。

以我的经验，徒手直写是感性与理性浑然一体的综合体现，既要凭着感觉以自然放松的心态去描绘对象，又要以理性的思维方式去把握、控制自己的情绪。而感觉要得到事物本质的净化，不然只会停留在情绪的表面而被其左右，甚至被情绪掩盖而消失。对自我情绪的控制是对感觉的支援，艺术表现的深刻来源于一种感觉的真实。感觉是最个性化的东西，在水墨人物画中这种感觉显得尤为重要。在表现对象时，感觉是把握整体气象的，同时经过理性认识，抓住对象的本质。也就是说，除了注意笔墨造型和整体结构外，更重要的是抽象意念的传达，把具象的对象提升到形而上的意象境界。

在我的天性中，喜欢飘逸、灵动的艺术感觉。这种感觉通过笔墨方式而尽显无遗。但我知道，不论是空灵松动的笔意，还是浑厚沉静的墨色，都应出自心灵深处，出于性情，这样的笔墨才能有所依据，才有味道。我的爱好也是多方面的，五光十色的现代主义令我心动，笔精墨妙的古代经典使我迷恋，因此，我画色彩斑斓的重彩，也画清妙绝伦的水墨，这都不是主要的，我的意图不在它们本身，甚至也不在视觉效果，而在于一种能够激起心灵感受的外部图式的格调 and 内在精神的品位。这才是我向往的笔墨“味道”。

道在悟真学贵有恒

·王明明·

同王森田相识是在1984年，那时森田刚刚二十岁，带了一大批作品到我这里学画。从他那不太成熟的作品中我感到他充满艺术感觉和灵气，我对他的前途充满希望。也许那时他还年轻，对于艺术的深浅和人生的领悟太少。前些年他走了一条艰辛和坎坷的路，为了艺术，森田曾游历大江南北，转益多师。有时接到他从南方打来的电话，谈到他的学习工作情况，虽然相隔很远，但我总惦念着他的成长。前些时候，森田带了一批新作让我看，我被他那清新典雅的作品所吸引。从他的作品中我感到他的确成熟多了，艰辛的路没有白走，在煤炭干部管理学院和中央美院学习后的确有质的飞跃。从他那少了几分孩子气而多了几分沉稳的谈话中我感到他领悟了很多，从而充实了作品中的内涵，他在生活体验和吸收传统上的确下了苦功，他的作品逐渐地成熟了。

艺术需要领悟和磨炼，人生也是如此，才气加上磨炼，必然会走向成功之路。森田已看到了自己的路，他现在正静下心来去体验生活中的苦与乐，体会大自然中的神蕴，必然会结出丰硕的成果。

倚窗风暖（局部） 2003年 纸本

水墨写生 2004年 纸本 136cm × 68cm

水墨写生 2002年 纸本 136cm × 68cm

水墨写生 2003年 纸本 136cm × 68cm

03

王森田 彩墨丽人

《夏日感悟》作画步骤

步骤一

步骤一：淡墨定位，用笔略干，控制线之节奏。造型到位，力求精准。

步骤二

步骤二：较浓湿墨略蘸清水，画衣褶及背景，放笔直写，一气呵成为佳。

步骤三

步骤三：少许胭脂或朱磦皴出唇形，然后以淡赭色根据结构进行面部、手臂的着色。

步骤四

步骤四：统观整体，添加笔墨或色彩以调整画面，使画面整体和谐统一。最后题款、铃印。

走过雨巷

2004年 纸本
198cm x 99cm

“以形写形，以色貌色”是宗炳在《山水画序》中的文字。望文生义，也就是以形似的准则来造型，以色相的类化来敷彩。但一切又都只是为了“媚道”而已。

王森田 彩墨 丽人

天涯海角

2004年 纸本

136cm × 68cm

中国诗词里多半是用声色的渲染而分外地显得含蓄、妖娆。如“泉声咽危石，日色冷青松”，“疏疏晴雨弄斜阳，凭栏之、墙外杏花香”。我喜欢因声色而产生的一种意象。在人生的境界里，在自然的品性中，时隐时现地透露着这种景象。

流金岁月
王森田
2003年
纸本
136cm x 68cm

王森田 彩墨丽人

07

流金岁月
2003年 纸本
136cm x 68cm

除了笔墨，色彩是我的另
欢。我喜欢明快华丽的色彩，这
是一种鲜活而热切的生命感觉。
即使到了冷却下来，泛黄的时候，
成了一种回忆，还是温暖的。

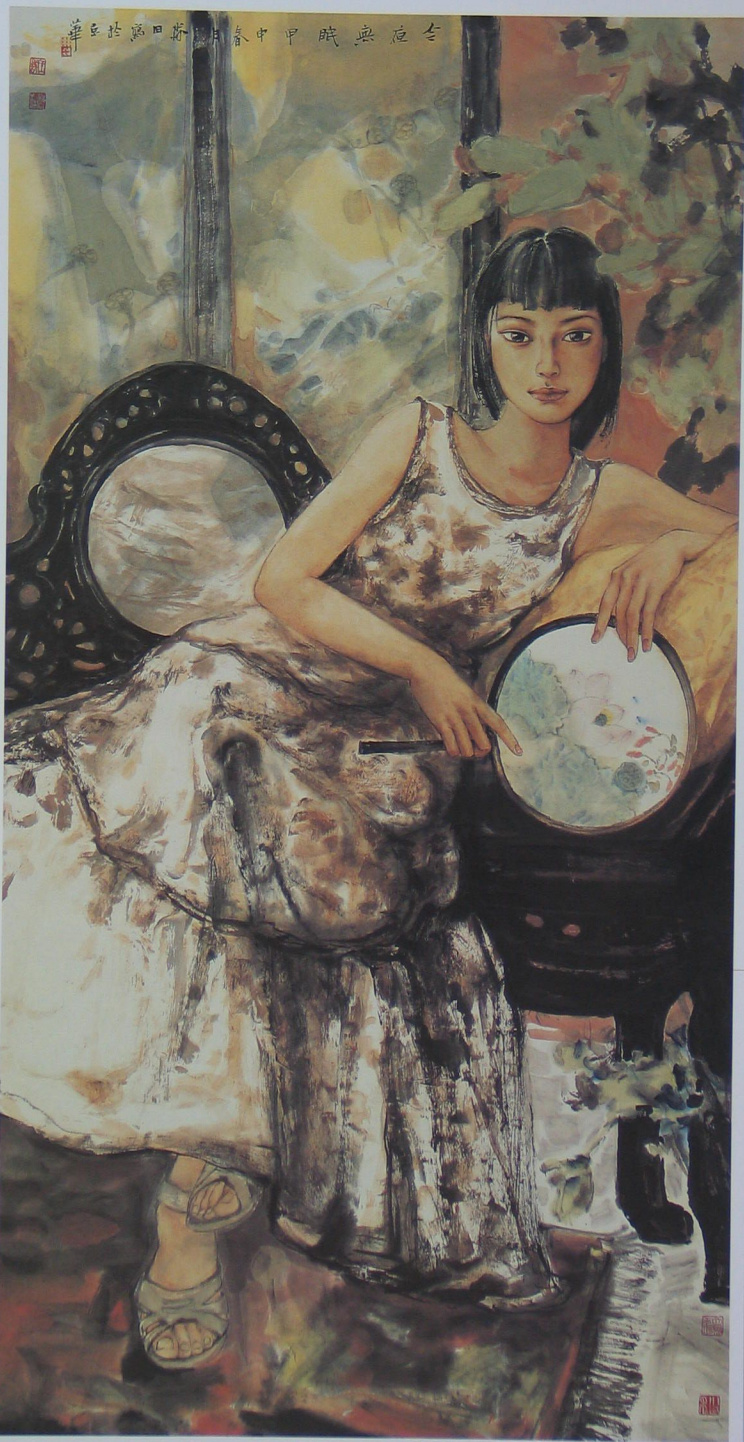

湖光山色

2003年 纸本

136cm × 68cm

仔细而柔缓地调和色彩，不能心急也不能迟疑，要耐性地如同把玩玉器那样去品味、玩赏，将情思漫化在里面，色彩才会温顺而舒缓地贴近人的品性。

今夜无眠

2004年 纸本
136cm × 68cm

我有两次经历难忘。一次是我因喝了点酒，要求作六尺大画，下笔如有神助，一气呵成，惊叹满座，就连那些因酒醉而昏昏欲睡的人都为之一振，醒了。一次是因友嘱画，我品着茶，作了尺许小品。我慢斯条理地一笔笔画下去，完了时且看陪坐的友人似有呼噜声，居然快要睡着了，不禁哑然失笑。看来，画有多种功能，既可以催人振奋，也可以催人入睡的。

屏风山色

2003年 纸本

136cm × 68cm

精妙的笔墨与缤纷的色彩相比而言，笔墨显得简约、含蓄、冷逸，也多几分清高、几分神韵，而色彩且显得明快、直白、热烈，也多几分媚态、多几分人气。因而，笔墨养心，色彩悦性。

花间姑娘

2004年 纸本
136cm × 68cm

气息，是人的品格的折射，是时代的本质的反映。画的气息与人与时代的气息是一致的。如唐宋元明清之画之人之时代都是不同反映着各自的气息。所以，气息美于笔性，笔性则反映人的品格。

林中漫步

2004年 纸本

136cm x 68cm

没有一个澄明清澈的心
怀，怎能体悟到自然之美。只
有具备了对美的感受能力的
人，才能领悟到自然景观的
美。而对宇宙造化幽深灵境
之美的感受深浅，在于人对
自然的钟情与淡漠。

江南气息

2004年 纸本
136cm × 68cm

当笔墨在宣纸上开始运行的时候，我不再注意对象给我带来的压迫，而是专注于行笔运墨与当下的我的感觉是否一致。因为，感觉的有无只有通过当下的笔墨感受来体验。如果，笔墨感受与我的感觉不能形成一致性，那么感觉就有了问题。这对于我的作画过程将是一场灾难。因为，画是诉诸感觉的艺术，一幅画若没有感觉是很难动人的。

王 淼 田 彩 墨 丽 人

诗韵梦痕

2003年 纸本

136cm x 68cm

情是生命的见证，而画则是人之情的升华。汤显祖说得对：“人生而有情，思欢怒愁，感于幽微，流于啸歌，形诸动摇，或一往而尽，或积日而不能自休。”“情”为“志”也，而“万物之情各有其志”，任何情志都是任何个体生命的动因与追求。

雨后斜阳

2004年 纸本
136cm × 68cm

少年凭才气，是因为没有成见，也不知深浅，全靠灵性；中年凭功力，是因为有所积累，深知画道艰辛，故而厚积薄发；晚年凭胆识，是因为固守成规，难免结壳而面了无生气，故须勇气，胆识突破。

桃花依旧

2004年 纸本

136cm × 68cm

在画面上要用心去造型，要讲究笔墨造型。不论是写生还是创作，首先要注意客体的形态。客体的形态就是客体对象在主体视觉上产生内在规律的有机组织。对象本身是自然的，但自然是由许多结构构成的，加上主观景象表现，这就使画面上产生了艺术形态。我们不是要表现纯客观的自然形态，而是要表现主观和客观高度统一的艺术形态。可以说，笔墨本身有其自身形态，是一种抽象形态，将笔墨本体的抽象形态和客体的自然形态，经过主观的意象表现，使画面形成艺术形态。