

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS

中国艺术研究院
艺术家系列

王德芳

WANG DEFANG

J121
108.23

CHINESE NATIONAL ACADEMY OF ARTS
SERIES ALBUM OF ARTISTS 1-1

王德芳

WANG DEFANG

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术研究院艺术家系列. 王德芳 / 连辑主编; 王德芳著. — 北京:
文化艺术出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5039-6410-7

I. ①中… II. ①连… ②王… III. ①艺术—作品综合集—中国—
现代 ②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J121 ②J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第295580号

中国艺术研究院
艺术家系列

王德芳

主 编 连 辑

著 者 王德芳

丛书统筹 陶 玮 赵 月

责任编辑 胡 晋 赵 月

整体设计 顾 紫

本册美编 楚燕平

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号 (100700)

网 址 www.caaph.com

电子邮箱 s@caaph.com

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

84057696—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2018年8月第1版

印 次 2018年8月第1次印刷

开 本 635毫米×1000毫米 1/8

印 张 17.5

字 数 26千字 图片47幅

书 号 ISBN 978-7-5039-6410-7

定 价 300.00 元

版权所有, 侵权必究。如有印装错误, 随时调换。

中国艺术研究院艺术家系列

编委会

主 编 | 连 辑

副主编 | 吕品田 谭 平 田黎明 牛克诚 杨 斌

委 员 (按姓氏笔画为序)

龙力游 朱乐耕 刘万鸣 江宏伟 杨 涛

杨飞云 杨华山 吴为山 何家英 陈孟昕

林若熹 赵建成 骆芃芃 徐 累 桑火尧

崔 进 管 峻

编辑部

编辑部主任 | 陈 曦

编辑部副主任 | 戴 健

编 辑 | 戴 健 陈 越 曹贞华 杜 蕾

马 岩 刘晓光 朱 蕾 高 瑜

总序

今日之时代，艺术作品不仅体现精湛技艺，更凝聚着艺术家充沛深挚的精神力量和睿智持久的理论反思。这套《中国艺术研究院艺术家系列》丛书的出版，正是符合这一要义之硕果，是我院近年来艺术创作阵容和创作成果的高水准集中展现，是一件令人振奋、欢欣鼓舞的事情。

中国艺术研究院作为国内唯一一所国家级艺术研究机构，凭借深厚的学术研究底蕴，多年来立足于以科研推动学术研究，形成了崇尚史、论、评相结合的学风，展开了许多具有全、通、精、新的学术探究，一批批学者孜孜以求，铸就了一系列奠基之作、典范之作。我院学者凭借自身的学术影响力，立足时代、关切实践，在引领、促进艺术创作方面起到了很大作用，彰显出理论的巨大力量，塑造出我院“理论联系实际”的学术传统。

中国艺术研究院又是国内艺术创作的重要机构之一，注重艺术学科理性思考与创造能力的融合，以艺术创作与艺术理论研究成果的最大化来服务社会。近十余年来，我院相继成立了中国画院、中国油画院、中国书法院、中国篆刻艺术院、中国雕塑院、工笔画艺术研究院、文学艺术创作研究院等一系列专业创作机构，集聚了以田黎明、杨飞云、何家英、赵建成、谭平、朱乐耕、管峻、骆芃芃等为代表的一大批技艺精湛、成就斐然的优秀艺术家，形成了门类齐全、老中青梯队完整、在编和聘用兼有的创作人才队伍。这些机构依托中国艺术研究院雄厚的艺术学科平台，立足本土，放眼世界，在广泛而高层次的世界文化交流中，博采众长，以强烈的文化使命感和根植于心的人文情怀，实现艺术创作“艺精于理、术化于道”的宗旨，厚植文化自信之根。

近年来，我院在努力建设艺术研究、艺术教育、艺术创作、“非遗”保护和文化智库“五位一体”战略格局进程中，艺术创作和研究更上层楼，取得了令人瞩目的成绩，积累了许多有益的经验。艺术家们坚持正确的创作方向，自觉践行以人民为中心的创作导向，开展了一系列有质量、有引领作用的创作实践活动，推出了一系列有影响的艺术精品和扬正气、接地气、聚人气的艺术展览，建立了以艺术创作指导委员会为主体的艺术指导和评价体系。同时，我院着力引进艺术创作人才，加强艺术创作力量，既是发扬这一传统，也是尊重艺术发展规律，力图通过学风熏陶、情感联系、机制激励，将研究与创作实践有机融合起来，促进研究与创

作的共同繁荣。

我们坚持正确导向与尊重艺术规律相结合，鼓励艺术家抒写家国情怀、突出艺术个性，倡导把社会责任放在首位，把艺术立意与建设文化强国、增强文化自信、传承中华优秀传统文化融为一体，深入生活、扎根人民，将浓厚的民族情怀、强烈的文化担当和高标准的创作要求凝练为具有中国风格、中国面貌、中国气派的精品力作。我们将“深入生活，扎根人民”主题实践活动当作艺术创作的中心工作，广泛动员、精心筹划、保障到位、锐意创新，取得了良好的社会反响，建立了常态化的创作机制。艺术家们也通过这样的活动，打开了视野，丰富了内心，提升了境界，找到了融合艺术感受与理论反思的契合点。我们也通过很多主题活动、艺术展览来推动或者反映艺术家在这个愿景引领下的付出和成果。

苏轼曾语：“博观而约取，厚积而薄发。”《中国艺术研究院艺术家系列》丛书也是在这样的艺术创作观念下应运而生的。丛书所收录涵盖了中国画、书法、篆刻、油画、雕塑、手工艺等在内的各艺术创作门类优秀艺术家的重要代表作品，扼要收录了艺术家的创作体会和理论思考。收录的艺术家不仅有从事专业创作的，还有从事研究、教学、编辑和行政管理工作的，也包括少量我院聘任的艺术家。艺术家们各擅其长，艺术表现形式各异，但整套丛书却能够代表中国艺术研究院的艺术家们在时代感召下对艺术的追求和思考，可谓蔚为大观。

今后，艺术家们将继续深入贯彻党的十八大及历次全会精神，以习近平总书记系列讲话特别是《在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会上的讲话》精神为指导，用艺术家的文化自觉，深切体验时代和社会的真善美，以艺术的方式融化在作品中，以艺术家对国家和人民的赤诚之心，创作出更多不辜负时代召唤、不辜负人民期待的精品力作！

中国艺术研究院院长 连辑

2017年3月20日

王德芳

国家一级美术师

中国美术家协会会员

中国女画家协会常务理事

硕士研究生导师

王德芳，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，现为中国艺术研究院艺术创作中心专业画家，硕士研究生导师。国家一级美术师，中国美术家协会会员，中国女画家协会常务理事。擅长工笔、写意花鸟、动物、草虫，形成了独特的个性风格。国画作品被德国、日本、韩国以及中国北京、台湾、香港等地收藏。

主要参展及获奖：2017年，“‘文化传承 丹青力量’中国艺术研究院中青年艺术家系列展——护生·王德芳作品展”（中国美术馆，北京）；“画语诠·新语境——全国高等艺术院校花鸟画教学大展”（中国美术学院美术馆，杭州）；“美在生活——全国写生艺术展”（中国美术馆，北京）。2016年，“人民形象 中国精神——中国艺术研究院艺术创作大展”（中国美术馆，北京）。2015年，“艺道同行——京津冀中国画邀请展”（天津美术馆，天津）；“梦在丹青——全国中国书画名家邀请展”（北京晋商博物馆，北京）；“TA时代——第二回展”（时代美术馆，北京）；“荣宝荟萃——荣宝斋宁波分店开业暨当代名家邀请展”（荣宝斋宁波分店，宁波）。2014年，“第十二届全国美术作品展览中国画作品展”（天津美术馆，天津）；“荣宝荟萃——荣宝斋湖北分店开业暨当代名家邀请展”（荣宝斋湖北分店，武汉）；“大美寻源 凤凰雅集——中国艺术研究院美术作品展”（凤凰艺展中心，深圳）。2013年，“水墨清韵——2013·中国女美术家年度提名展”（北京规划展览馆，北京）。2011年，“丹青辉映 琴瑟和鸣——中国艺术研究院伉俪艺术家绘画展”（中国妇女儿童博物馆，北京）；“中西合璧 书画同源——中国艺术研究院优秀青年书画家联展”（中国妇女儿童博物馆，北京）。2009年，“第十一届全国美术作品展览中国画作品展”（上海展览馆，上海）。2008年，“第十四届当代中国花鸟画邀请展”（中国国家画院，北京），获精英奖。2005年，“非常笔墨——2005当代中国画名家邀请展”（今日美术馆，北京）。2004年，“第五届天津青年美术作品展”（天津文化宫，天津），获铜奖；“第十届全国美术作品展览天津选送展”，获银奖；“当代中、日、韩水墨画联展”。2003年，“全国小品精作扇面大展”，获银奖。2002年，“纪念毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表六十周年全国美展”。1999年，“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；“全国第二届中国花鸟画展”。1997年，“天津·香港青年联展”“第一届台湾‘中华工笔画大展’”。1996年，“第十一届当代中国花鸟画邀请展”“北京大学百年校庆画展”并出国巡回展。

出版专著有《工笔重彩草虫谱》《怎样画猫》《水墨精神·中国画名家作品技法》《工笔画表现实技》《名人与艺术·王德芳专辑》《鉴宝中国·王德芳专辑》《王德芳作品集》等。

目 录

艺术自述

感动在身边 \ 2

艺术作品

菊香猪肥 \ 8	玉兰花开 \ 48
耄耋图 \ 12	国色天香 \ 54
果香福深 \ 14	碧玉 \ 58
花香 \ 16	花开时节 \ 60
鸡冠花 \ 18	月季花开 \ 62
吉祥图 \ 22	悠闲图 \ 64
猪肥家业盛 人好寿春长 \ 24	盛夏 \ 68
虞美人 \ 26	耄耋图长卷 \ 71
鼠趣图 \ 28	畅和 \ 74
送财图 \ 30	菜根香 \ 79
绣球花开 \ 33	富贵花开 \ 80
甜瓜 \ 34	菜园香 \ 82
德禽图 \ 36	橘香 \ 84
葡萄熟了 \ 41	白鹿图 \ 86
冷香 \ 42	冠上加冠 \ 91
绿宝 \ 44	平安送财图 \ 93
鼠乐图 \ 46	惬意 \ 94

三阳开泰 \ 96

菜园香 \ 98

相依 \ 100

清品图 \ 102

耄耋图 \ 104

午后阳光 \ 108

舒畅 \ 109

多子多福 \ 110

蔬香园 \ 112

月月吉祥 \ 115

富贵耄耋图 \ 116

虞美人 \ 118

清香图 \ 120

创作思考

营造方寸 \ 124

扇画 画扇 \ 127

艺术自述

感动在身边

我的父亲是油画家和书法家，我从小受父亲影响，开始画画，写书法。我记得小时候的家乡，群山环抱，碧水依依，空气里飘着各种清香的味道。我放学后常去山上采蘑菇，回家做打卤面，别提多好吃了，太鲜美。现在人们都爱吃海鲜，别忘了“山珍海味”，“山珍”在前面，它的鲜，海味没法比。山上的各种植物有认识的、有不熟悉的，这环境给了我美的感悟。我家有个很大的院子，后院菜园里种着各种朴实的菜果，从破土的幼苗长到果实累累，再丰收到餐桌，我对观察植物，有说不出的喜爱。我家还养了猪、狗、猫、鸡等。特别是我家的小黄猫，它是我童年的玩伴，这一切都印在我的心里，为日后的绘画创作打下情感的基础。很多人讲外出写生，我有很多画是我童年的记忆，只需输出动笔画在纸上。房前有一间我至今常在梦里“回去”的木房子，家人叫它“下屋”，里面全是书、杂志、报纸。父亲是当地很有名气的画家，书法写得也很有个性，我们市里面重要的机关牌匾都是他写的。很小的时候，我接触到各种精美的画报、书籍。在20世纪70年代，我就通过各种杂志了解外面的世界，眼界大开。当时看到画报上的大学生去写生社会实践，我羡慕不已，非常向往。加上跟着父亲学画，写书法，很幸运在这样的气氛中受到启蒙，对绘画渐渐产生了兴趣，父亲常给我机会画一些单位的大画，有油画、广告画，我广泛地接触着绘画。

后来我考入天津美术学院绘画系，正式踏入艺术创作的正规之路。当时我兴趣广泛，雕塑、国画、书法、图案都尝试，也都很有感觉。一天的课结束了，晚上我一个人在教室里画画，那段时光太美妙了，心无旁骛地在自己的世界里畅游，现在想想都很有趣。在大学里我对国画产生了浓厚的兴趣，开始是画一些水墨花卉，淋漓酣畅，直抒胸臆，很痛快，慢慢就觉得没有想的那么简单了。

大学毕业后，我被分配到天津师范大学当老师，教过理论、国画，自己也学到了很多知识，无论是对理论还是对绘画都有了新的认识。后来去中央美术学院学习花鸟画，正式开始了花鸟画的探索之路。最初画了大量写意花鸟，临摹明清大家的笔墨，后来又醉心于宋代工笔花鸟，达到了痴迷的程度。对一幅作品反复琢磨，正反面画，并研习古人用色用墨，乐此不疲。我记得当时上临摹课，老师只让临一幅，但我特别喜欢，尤其对从资料室里借来的一套花鸟小品爱不释手，于是，全套十幅我全部临了下来。前三幅

现在不能看，从第四幅开始，我逐渐找到感觉，勾线、做旧，一遍一遍乐在其中。每当临好一幅画后，看着自己的临摹品，仿佛它就是自己创作的一幅新画，怎么也看不够，如《果熟来禽图》《白菜花》《富贵花狸》《枯荷鹤鸕》等。每一幅画，我正面画完、背面画，反复雕琢，生怕有疏漏，可谓用心至极。在做旧这一环节上，我也能找到乐趣。比如，用颜色、茶水，还有一些土办法一遍遍地将那块一尺多大或方或圆的绢做旧，总像是经过岁月的侵蚀才会有如此沉稳的色彩，我痴心追求时间的杰作，现在回想起来，令人感叹。我认为，只要是真心喜欢做的事情，不管有多难，都能钻进去。在技法上，我把老师讲过的沥粉、“钱儿”墨、涂胶等方法逐个实验，有些古人不用的技法，我也会尝试一下，以满足那颗爱画的心。

几年后，我把在宋画中学到的“小秘密”全部告诉了我的学生。宋人把花鸟画画到了极致，从一幅小品画中，我们可以看到宋人审美的精神世界，一花一草一世界，让人感悟到，其实最平常的心就是最自在、最愉快的心。花鸟即人。宋人该有怎样的情怀！

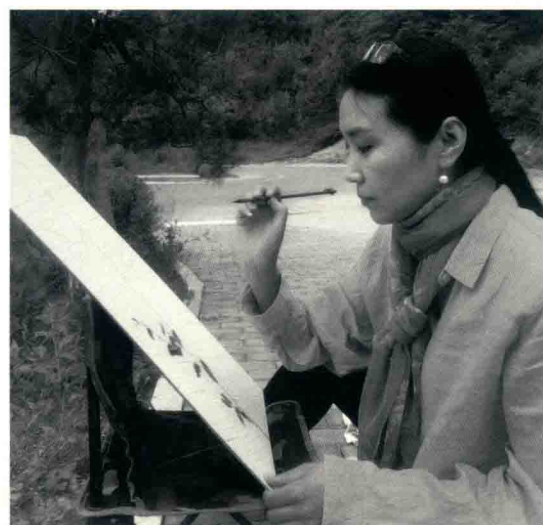
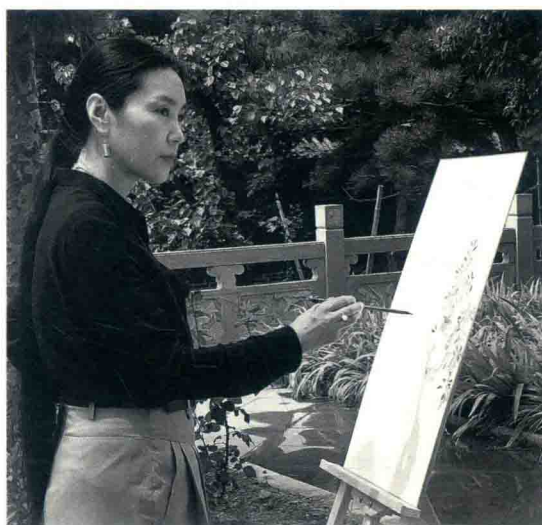
我通过这段时间的学习，慢慢转入创作阶段，有很多想法、构图、立意，受刘万鸣老师影响，以文入画、以书入画，作品追求格调。

在绘画创作过程中，我童年时身边那些最初美好的景物一点点向外呈现，我家的小黄猫只要听见我放学回来的开门声，就一溜烟蹿到我跟前，蹭我的裤脚。我家后院奶奶种的虞美人是我最早入画的内容。我画最熟悉最爱的花儿、猫儿，没有勉强，自然水到渠成。我的绘画创作之路，都围绕着我身边感动我的动物、花卉、瓜果。为什么我先谈童年的生活环境印在我心里，我不喜欢画那些陌生的东西。在我的相册里仅存的几张童年的照片中，就有抱着小狗的，而我对动物的情感也自然地流露在画中，以动物为题材，画了大量作品。我不到处写生去画那些我不认识的景，不熟悉的物，它们没感染我，画出来更不感动观者。再有，我画画不讲功利性，想如何如何，有感觉就画，没感觉不强求，非要创作出什么鸿篇力作，那不是我的追求。触动内心深处自然动笔。我能从小动物身上看到真、善、美的一面，人类对美的追求是永恒的、千古不变的，虽说笔墨当随时代，但朴实的自然美，温暖人灵魂的美、善，人们永远欣赏，无论何朝何代，唯美的作品是永恒的。

在创作的道路上，我遇到了如何创新的问题，出新也是每个画家的目标。出新也是创新，其实每个画家都不愿意重复自己，都想有各种各样的新作品出炉。以前我也是这样想的，最初我在中央美术学院学习时喜欢画大写意，一天下来，墙上、地上到处都是画，对八大山人、吴昌硕、齐白石等都很热衷。郭老师给我们上课，看了我的画，他说：“你很适合画大写意。”后来，我对宋人花鸟醉心痴迷。再后来，我先生刘万鸣说：“你是女性，应该画一些你内心自己的东西，适合你的。”我尝试了这些风格，但没有迷茫，这些画风我都很喜欢。大写意气势磅礴，胸中逸气喷薄而出；工笔重彩造型严谨，色彩华丽，如饮一杯美酒回味悠长。那么我自己的东西是什么？经过几年探索下来，小写意是我的最爱，它把工笔、写意的优点合二为一，更能表现我的心境。是啊！我是女性，爱唯美，我努力把一些中国人特有的审美因素，经过沉淀过滤，融入我的花鸟创作中。至于出新，有这种心情，但很难立竿见影，若急于求成，效果甚微。于是我便放下心来，由着性子来，东看看西看看，有营养的东西“吃”一点，我觉得凡是你喜欢的东西都可以作为画的元素添加进来。我喜欢青花，试着“放”到我的画中，效果很不错。我也钟爱古典家具，也拿来，“搬”到作品里。渐渐地，我意识到，创新就是把自己所爱的形象用笔“锁”在画上，你倾注了心血，动了心思，一定有收获。

从艺的转折点，是从2006年到中国艺术研究院，结束了十几年的大学教书生涯，转入全身心的绘画创作。院里学者、名家云集，各领域学者都有很深的造诣，使我如鱼得水。从各位专业老师身上学到很多做学问的态度，他们的学术精神也深深地感染了我。一个画家能与几十个不同专业，如音乐、文学、舞蹈、电影、戏曲等领域的专家共同在一个大环境里互相影响，共同创作，是人生之幸事。而且这些人才都是国内顶尖级人物，在这些年里，我学到了很多。院里给艺术家们提供了精彩的舞台，每个人都有展示的机会。通过十几年的磨炼，我参加各种学术活动及大展上百次并获得很多奖项，使自己的绘画有了鲜明的个性和独特的风格，受到各专业老师的肯定，自己的信心倍增。这些年创作了几百幅作品，慢慢从中体会人生，体会绘画艺术，体会现今社会……

在我的从艺路上，有很多的时间用在书法上，前面我说过父亲书法写得很好，从小受其影响，中学时我还得过全市书法大赛一等奖。大学毕业后，我便利用闲暇时光研究书法。元代赵孟頫推崇“书画同源”，中国画家不会写书法，很难画好写意画。中国文字能成为书法艺术在世界上独一无二，中国人把字写好也不算是难事，但没有几十年的工夫，羞于见人呐！有人认为练书法费时间，不见成效。练字的确是这样。当今社会很多人都想迅速成名，艺术没有捷径。我喜欢各种书体，米芾、黄庭坚、八大山人等我都临过，近现代写意大家的书法在画中都有体现。我写字的时间比画画还长，现在看来，书

法中很多独特的气质美，都被我运用到画中，题跋也为画增色不少。

面对一幅书法，有时我会跟随作者一起畅游，那些奇妙的线，在眼前舞动，一会儿快，一会儿慢，你无法想象它的变幻莫测、出神入化，一个字可以有你想不到的形态变化，令我着迷。

上面只浅谈了我从艺的一小部分内容，每位艺术家创作内容有限，而从艺之路永无止境。

王德芳

2018年

