

王君民在送

年君可題

王君

印

江苏工业学院图书馆

藏书章

樊

送

图书在版编目 (C I P) 数据

王启民画选 / 王启民绘. —济南：山东美术出版社，
2007.6

ISBN 978-7-5330-2393-5

I . 王... II . 王... III . ①速写－作品集－中国－现代
②中国画－作品集－中国－现代 IV . J221

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 084940 号

题 字：华君武

责任编辑：李晓雯

装帧设计：刘泽文 张红敏

版式制作：张红敏

出版发行：山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号(邮编：250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail : sdmscbs@163.com

电话：(0531)82098268 传真：(0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼(邮编：250001)

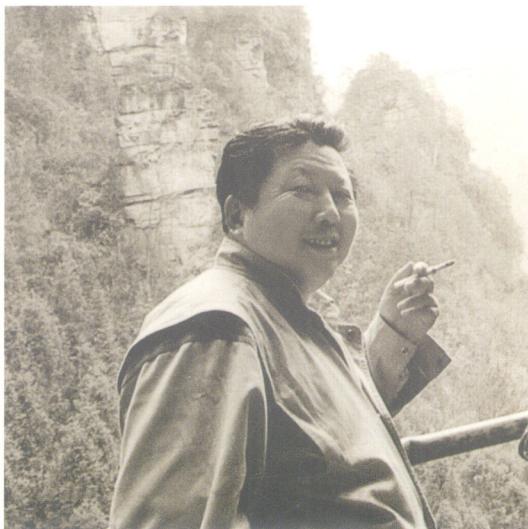
电话：(0531)86193019 86193028

制版印刷：山东新华印刷厂临沂厂

开 本：889 × 1194 毫米 12 开 9 印张

版 次：2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

定 价：35.00 元

王启民，1937年2月生，山东省高唐县人，高小毕业，1952年参加工作，供职于即墨市文化馆，从事美术工作；1994年8月退休；1995年4月15日因病去世。

王启民先生生前系山东省美术家协会会员，山东省连环画研究会理事。山东画院特聘高级画师，即墨市专业技术拔尖人才，青岛市人大代表，副研究馆员，即墨市画院首任院长。

王启民先生是一个造型能力和构图能力极强的多产画家。一生坚持画速写，足迹踏遍祖国大江南北，完成速写作品达万余幅，曾多次被山东艺术学院、山东省连环画研究会、山东省连环画创作班，以及山东各地邀请授课、辅导，并举办美术学习班四十余期，指导培养业余作者达千余人，在省级以上出版社、报刊、杂志发表及展览的速写、国画、插图等作品近千余件。仅连环画就出版了六十余本。其中天津人民美术出版社出版的《冀鲁春秋》在“纪念反法西斯胜利50周年”山东省美展中荣获一等奖；人民美术出版社出版的《龙王店大捷》在山东省首届连环画展中获二等奖。由于在从事连环画创作的三十余年中成绩突出，被山东省连环画研究会、山东美术出版社、山东美术家协会联合评为“山东省连环画创作荣誉奖”；国画作品也在省以上美展中多次入选并获奖，其中《崂山挑妇》在“宋庆龄诞辰百年美展”中被收藏；《陕北人家》在青岛市“夕阳红”书画展中获一等奖；1990年11月在山东艺术学院举办“王启民画展”，展出作品五十余幅；1992年8月在中央美术学院举办“王启民美术作品展”，得到了院校师生及各界观众的广泛好评。

王启民的艺术成就已多次在报刊、电视台作专题报道和介绍，并被编入《中国美术名人辞典》、《山东美术家辞典》等多种辞书。

生命的光华

——代序

也许这篇序言是多余的，因为画册本身就是一本最生动的“自述的足迹”。对于它的作者王启民而言，这本有限篇幅的画集，虽然只收集了画家一生数以万计的作品的极少部分。但仅从这些洋溢着生命气息的活的形象本身，我们就不难看到一位“乡村画家”的生命光华。

我称王启民是一位“乡村画家”，是因为他的成长、生活、工作以至艺术生命总与乡村有着割不断的血脉和情缘，可以说他是一位在山东乡村土生土长，完全靠自己的才能和勤奋自学成才的画家。

我与启民在上世纪60年代结识，几十年的交往中，他质朴真诚、多才多艺、诙谐风趣的人格魅力和艺术上机敏善悟、出类拔萃的创造智慧，每每成为我在治学和教学中反复探究和推介的典型，同时也常常成为许多科班出身的画家心悦诚服地学习研究的对象。

他的作品充满着人性的光彩，早在1964年，他的处女作——连环画《乡村女教师》，就以清新明朗的格调，表现一位清纯质朴的女教师和一群渴求知识的乡村孩子之间纯真师生情谊的生动形象，开启了他在艺术上的“乡土现实主义”的路子。他把关注的焦点明确地定位在人性和人文情结上，通过来自生活体验而有感而发的作品，揭示人的

真实心灵，肯定了人的价值。难怪华君武先生看到《乡村女教师》之后，会情不自禁地连连称道。这位德高望重的前辈艺术家的肯定和激励，对于一位初出茅庐的青年画家未来的艺术发展起着至关重要的作用。王启民在热情地从事大量的群众文化工作的间隙里，相继创作出近五十本不同题材的连环画和不同类型的作品，走的是一条立足本土、关注现实、遵循从生活到艺术的规律的创作道路。因此在他那数十本连环画的后面，则是难以计数的来自生活和自然的速写。

这本画集的突出特色不在技巧，而在用简洁精炼、质朴自然的线条抓到的生命形态和生命气息。这在当前美术领域因长时间在形式语言上的补课性努力所造成的对技术因素的偏爱，而产生的对现实生活的冷漠，以至出现一些言之无物、言不由衷、雕饰做作、无病呻吟之类“空壳化”的艺术现象而言，可以说是“一股清泉流进人们的心田”。尽管艺术形式也是艺术生命的一部分，但真正有生命的形式也都来自艺术家对生命的体验。即便现代抽象主义艺术家对此也都不可否认，德库宁说：“形式应该体现真实体验到的情感。”弗郎西斯·克兰也说：“要通过观察你的生活，寻找你不得不画的，你的画是不由自主，那是生命本身。”

我想《王启民画选》的出版，不惟是对这位英年早逝的画家的追思和纪念，也是倡导美术家走向生活、关注现实、最具感召力的召唤。

上世纪六七十年代虽处在那种“倾斜混乱、失衡变态”的时期，启民在艺术上也没有脱离从生活到艺术的道路。我们曾多次在一起办展览搞创作，深入生活始终是必修课。一些青年画家十分仰慕他的速写功夫，总是备好自制的速写本请他作示范。于是我们常常看到他选择一个人群活跃的地角，或者一个车水马龙、川流不息的街口，就这样，凡在他眼前闪过的生动形象，转瞬间便通过他手中的那支“神笔”源源不断地流进成本成本的速写中。他用简劲犀利的线条，信手拈来地捕捉一切活的形象，达到点石成金、涉笔成趣之地。一次随渔船出海体验生活归来即进入创作阶段，他在一幅裱好的约 $2m \times 5m$ 的展板上，没有草图，也不起稿，就是白纸对青天地提笔从一点开始，把渔场上来往穿梭、层层叠叠的各种船只有机地结构成一幅宏大壮阔的海上捕鱼的热闹场景，题曰《海上南京路》。细看每艘大小、结构、质地不同的船体构造、比例透视、角度变化、人物动作，均缜密精妙又情趣横溢。

王启民对于我们始终是一个谜。这位15岁因偶然显露绘画天赋，被县文化馆破格录用，全靠自学成才的“乡村画家”，其独到的创造才能和独特的治学道路，是值得我们研究的一个课题。他没有得到进入专业院校科班学习的机会，却在一所有围墙的由社会、人生、自然构建起来的大课堂里，得到超常的磨砺和开启，从而练就了一个专业画家所要具备的功力、素质和修养。他有超群出众的敏锐观察力、丰富的想像力、惊人的形象记忆力和随心所欲的

艺术表现力。这既得益于生活的大课堂的锻造，又使他能如鱼得水般地面对大千世界，通过长期的生命与生命的对话，从而使他的作品洋溢着鲜明的时代色彩和浓郁的生命气息。那些魅力撼人的作品常常来自生活中司空见惯的平凡人物和事物，但他以自己独特的审美发现和与之心灵撞击突发的灵感，以及能将生活形态物化为艺术形态的神来之笔的表现力量，为作品注入了神经和灵性，从而实现审美创造的超越。这也许是成功的秘密。

1990年在邀请他来山东艺术学院授课、举办画展时我曾谈到：他走的是一条在大千世界中捕捉活的形象的创作路子，凡熟悉他的人无不被他那惊人的活的造型能力所折服。几十年来，在他手底获得艺术生命的现象数以万计，几乎可达他所居之地全城居民之数。仅此展览的有限画幅便活跃着百余生灵。王启民给了我们一个万物俱生、充满生机的世界。你不仅可以从中听到朗朗歌声、盈盈笑语，也可以随之神游南北东西，去领略五岳神韵、异域风情，甚而去追踪那久已逝去的、却依然活着的世界……

然而，一个快乐的人，善良的人，待人真诚、热爱艺术、忠诚于事业的人，却过早地放下他手中的那支“神笔”仙逝而去。在为人们留下深深遗憾的同时，也留下了他所创造的无数鲜活的生命。王启民将和他的“生灵”永远地活在他的艺术作品中，活在每个热爱他的亲人和朋友的心中。

杨松林

2004年08月

一个正直的人 一支神妙的笔

——缅怀著名画家王启民先生

世人敬羨、专家赞誉的速写大家王启民先生的画集即将问世了，作为启民先生的老友，并其速写艺术的崇拜者，自然是由衷的高兴，万般的欣慰。

观赏这些沉浸着画家几十年心血的艺术珍品，犹如沐浴一阵春风，品尝一杯清茗，沁心的清凉，迷人的芳香，真是一种难得的享受，圈内的人咋舌惊叹，圈外的人喜爱尤甚，这就是启民先生速写的功夫和魔力。

古人云，画品如人品，马克思说：“风格即人”。启民的速写印证了古人和伟人的精辟格言。他的一幅幅神气活现、充满生机的画面，记录了不同年代与不同民族最普通、最鲜活的人们的真情实感、喜怒哀乐及音容笑貌，他自己就生活在这样的人群之中，他所描绘的人充满着真、善、美，他写照的每一个对象，都注入了其发自内心的真情与关注，他传情、传神于每一个笔下的人物，因而使之栩栩如生。

启民一生为人正直，与人为善，淡泊名利，潜心艺术，别无他求。其家境贫寒，16岁就参加了工作，终生从事基层文化指导工作，为我市培养了一大批美术绘画人才。我市目前美术界诸多同仁及青年画家均受到过启民先生的影响、指教与点拔，有的曾多年亲受过启民先生的耳濡目

染。想到启民先生的画集出版，不能不引起大家对他的深切怀念。

“宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。”启民的速写能达到如此高超的造诣，正如“冰冻三尺，非一日之寒”。他那支神妙的笔，来自其寒来暑往的几十年的苦练之功。我和启民先生相识相交于上世纪60年代之初，当时我读初中，由于爱好的相同，他虽长我十来岁，但亦称是忘年之交，放学路上，星期假日，启民在大街上、集市上画速写，我常跟去观看。每逢大集，他常蹲在大桥上画沙滩里赶集的人群，瞬息间，各式各样的对象跃然速写本上，造型之准，速度之快，线条之美，令人羡慕不已。当时的场景回忆起来，至今历历在目，后来我去青岛读大学，启民到学校去看我，曾给我画过两次速写像：一次是我学生时代，假期相聚在墨城赵宝云先生舍下；一次是上世纪80年代在文化馆启民工作室里。一支神妙的毛笔在手，对面而坐，奋笔疾书，一蹴而就，惟妙惟肖，令人敬佩。

绘画，是要有天才的，也就是悟性，启民就是个绘画天才，尤其是速写，非常人所能及也。中国速写大家叶浅予先生十分赏识启民的速写，上世纪50年代即通信赞誉，中国漫画大师华君武先生对启民的画评价也很高，曾携夫

人亲自出席启民先生在北京的画展。

启民一生出版过几十本连环画册,《人民画报》曾整版发表过他的作品《乡村女教师》,还多次参加全国及省、市美展并获奖。特别值得庆幸的是他留下了大量速写手稿和进京展览的巨幅人物画作,这些都是后人学习研究观赏的宝贵艺术珍品和精神食粮。正在其艺术创作的黄金岁月,启民先生英年早逝,令人震痛与惋惜不已。

今天出版《王启民画选》是对启民先生最好的纪念与缅怀,我们纪念的是一个正直的人,一个真实的艺术家——王启民先生。

李方永

2003年8月于怡心轩

(即墨市原副市长,原人大副主任,著名画家)

你用那神奇的画笔……

——忆著名画家王启民

你用那神奇的画笔
描绘着人生的五彩
你用那深邃的眸子
洞察着缤纷的世界
你的身影伫立在
高山、海岸、原野、边塞
你的足迹踏遍了
学校、工厂、军营、村寨
数十年艰辛锲而不舍
春华秋实迎来了收获的年代
《沈秀芹》、《山菊花》、《桥隆飚》
绘出了你的风格风采
《林海雪原》、《奇袭白虎团》、《攻克济南》
画出了你的艺术境界
几十部连环画人物造型何止千万
栩栩如生啊表现出各异的神态
叶浅予曾对你谆谆教诲
抹去了彤云阴霾
华君武曾对你面授真谛

铸就了坦荡胸怀
未曾就读过高等学府
却登上了高等学府的讲台
在山艺讲授的速写课
艺惊四座纸背透出了色彩
成功地举办了中央美院个人画展
美现京城誉满艺海
曾记否
塞北的朔风吹紫你的脸庞
汗水却洒在古长城的烽火台
鼓浪屿的浪花弹拨着你的灵感
感慨曾拂去云冈石窟千佛的尘埃
悬空寺下你的笔抖得发颤
泼水节上你的纸涂满情怀
哈尼婆婆在你的墨香中笑着走来
傣族姑娘在你的画稿上舞得轻快
实难忘
深黛的苍山，湛蓝的洱海
走不够云南大理三月街

峨嵋的佛光，黄山的峭崖
看不够乐山大佛笑口常开
神女峰为你来撩开纱幔
洗象池因你在雨滴松柏
桂林山水定格在你的斗方
云南石林变成浩瀚的“石海”
南岳宫殿的云雾为你缭绕
武当极顶的劲风为你喝彩
天都峰虽高脚下踩
鲫鱼背虽险雄风在
迎客松迎客你望松
转运台转运你立台
兵马俑嘶鸣呐喊演历史
华清池蛟龙翻腾闹东海

没曾想
你未到人生耳顺时
急匆匆离开这个世界
无私奉献无怨无悔
海纳百川坦荡胸怀
启民，不愧画坛的一代大师
启民，不愧艺苑的一位俊才
启民，长眠应当梦
启民，画笔今安在

陈正宪

(即墨市文化局原副局长、即墨市文联原副主席、即墨文化馆原馆长、副研究员)

忆我的良师益友王启民先生

一个画家能够倾其毕生画速写并至今影响美术界者，当首推王启民先生。

王启民先生在诸多艺术门类中选择“速写”作为利器，在他有生之年将其磨砺得炉火纯青，登峰造极。他的速写已超出了基本功训练这一功能和手段，而成为一幅幅无可替代又脍炙人口的独立作品。他的速写可用“快”、“准”、“神”、“美”来概括和形容，他观察敏锐，造型准确，下笔有力，疏密有致，简洁洗练，形神兼备，线条优美。观他的速写，如同一股热流激活全部神经，激动之余便是无尽的回味与享受。他一生所画的无以数计的速写，足以铺就一条漫长而耀人的艺术高速路。先生便是这条路上的领军人物，在他的带动下受益者众多，我便是其中之一。先生是速写大家，可一生没摆过“架子”，他性格开朗，乐于助人，大凡画画的朋友求其画，他常常将整本速写在一声“谢谢”下大方地赠予他人。

启民先生在山东省乃至全国美术界享有很高的声誉，叶浅予、华君武等老一辈著名艺术家对其速写都有过高度评价，就是这样一位德才兼备的奇才能人，却过早地撒手人间。

哀哉！悲怆！噩耗传来，美术界顿时失去了一员大将，我失去了一位良师益友。那是 1995 年农历 3 月 16 日，

尊敬的王启民先生永远地离开了我们，留下的便是无限的怀念和无尽的回忆……

记得 1970 年 1 月，我从部队退役来到即墨文化馆暂住，等待分配安置。经时任文化馆馆长陈正宪先生介绍，我有幸认识了王启民先生，他当时正忙于绘制英模事迹展览，初次相见自然免不了一番客气后，我们就一边交谈，一边画画。就是这样一个机遇，使我得以与先生一起相处了三个月，直至后来我被安置在烟台。在这 90 多天的时间里，他给我留下了终生难忘的印象，他那微胖的圆脸始终呈现着善良，随和，眼睛不大却炯炯有神；他文思敏捷，聪慧过人又那么平易近人，我认定了他必将永远都是我的良师益友（这在后来的二十多年的交往中得以印证）。那时我吃住都在文化馆，他像对待亲兄弟般的关心照顾着我，并让我与他一起画水粉画，一起画速写，那段时间我们几乎天天在一起，与他形影不离的还有他那块小半导体收音机，每天上下班和外出总是挂在自行车把上，听着样板戏或地方戏曲，可谓悠然自得。

那个纲举目张、突出政治、以笔做刀枪的年代，全国、省、地、县级英模事迹层出不穷，于是各种英模展和阶级教育展览连续不断，每每都少不了王启民先生的参与，因为他是美术界出名的“快枪手”，经常是他一人起草稿，

供十几个人画彩稿，他造型能力之准，构图能力之强，动作设计之生动，人物表情之逼真等等无不让人折服。那时，大家都围着启民先生转；不画画时，就听他讲笑话，常常逗得大家忍俊不禁，他可是美术界的中心人物啊！至今，每当画友们谈及此，都会争先追忆那段美好的往事。

1976年，我们开始合作的第一本连环画《海嫂》，由山东人民出版社出版，后来，如《虎口余生》、《蓝色的火苗》、《决裂了的爱情》等，一直都是他起草稿我勾墨稿，我们配合得非常默契和愉快。

在后来近二十年的时间里，我与王启民、袁大仪三人结成了连环画合作小组，被同行戏称为“三剑客”，开始为山东、北京、天津等人民美术出版社绘制并出版了大量的连环画，如《桥隆飚》、《山菊花》等大部头的连环画50余本，在省内外产生了较大影响。

那时我们一起画画，一起深入生活，一起出差到出版社，吃住行都在一起，其中不乏令人难忘的轶事趣闻。记

得我们一起在周村街头画速写时，突然启民一声惊叫，只见他连连就地转圈，一身的冷汗，浑身发抖，大声疾呼“老鼠、老鼠”，原来一个老农手拿一个鼠笼，内有一只小白鼠在蹬着小纸伞跑呢，我们这才知他怕鼠。又记得我们画《陈真传》时，出版社要求我们抢时间用最快的速度与该电视剧同步与读者见面，于是，我们每天平均完成20余幅，最多一天画了30余幅，当然这主要是启民起稿速度之快决定的，出版社美编赵志平风趣地说：“你们三位是拿着耙子到出版社划拉稿费来了吧？”大家不由得发出一阵笑声……

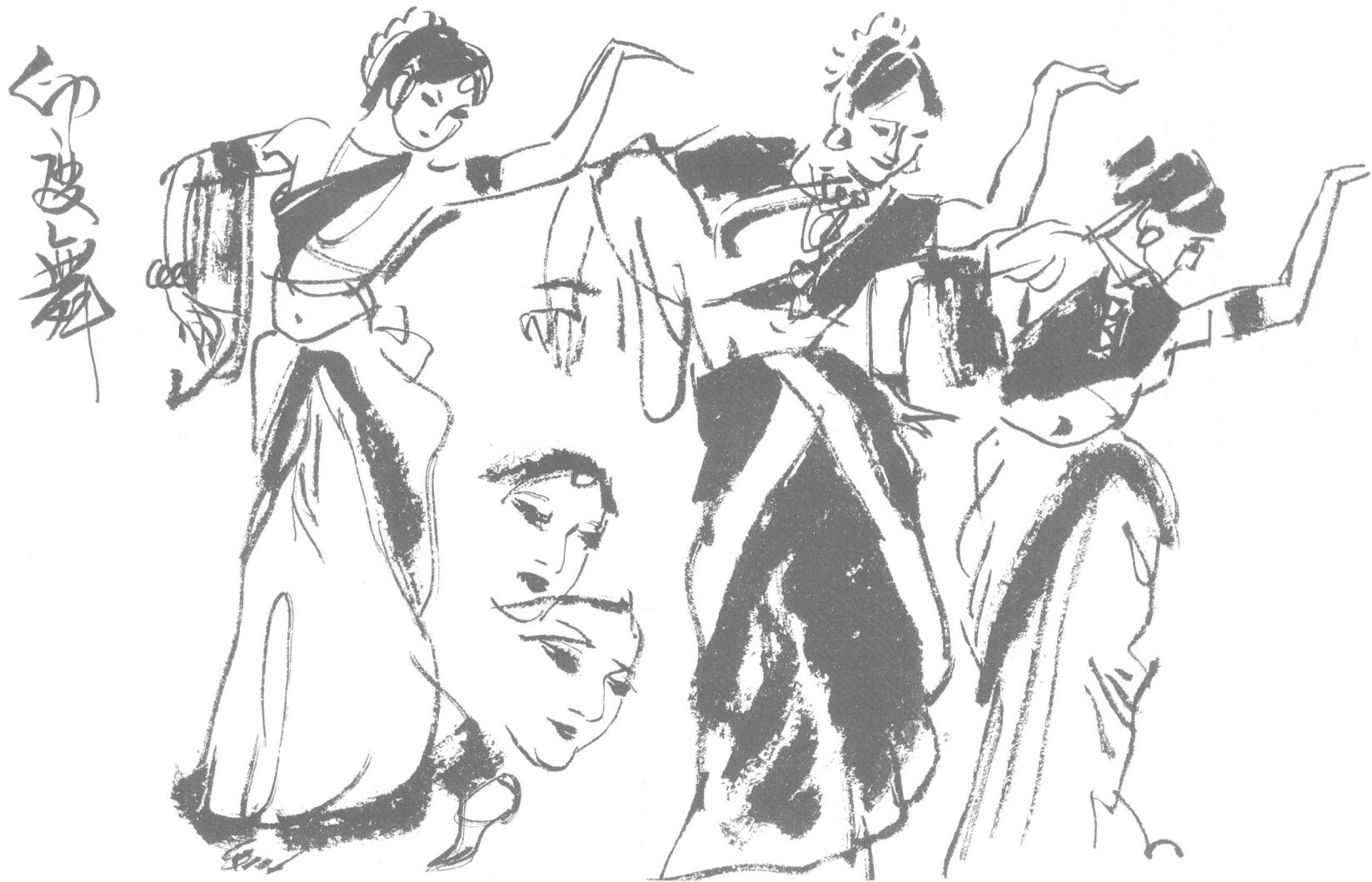
启民先生走了，永远地离我们而去，留给我们的不只是无尽的怀念和回忆，留给我们的还有那些动人心弦、脍炙人口的作品。

刘泽文

2007年5月30日

红绸舞 1987年

印度舞 1987年

舞蹈《元宵夜》速写 1987年

舞蹈《元宵夜》速写 1987年

想她舞 江歌影午

舞蹈《担鲜藕》速写 1987年