

兰州大学出版社

王启民画集

油画作品选

王启民画集

油画作品选

兰州大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

王启民画集/王启民著. —兰州: 兰州大学出版社,
2007.8
ISBN 978-7-311-03006-3

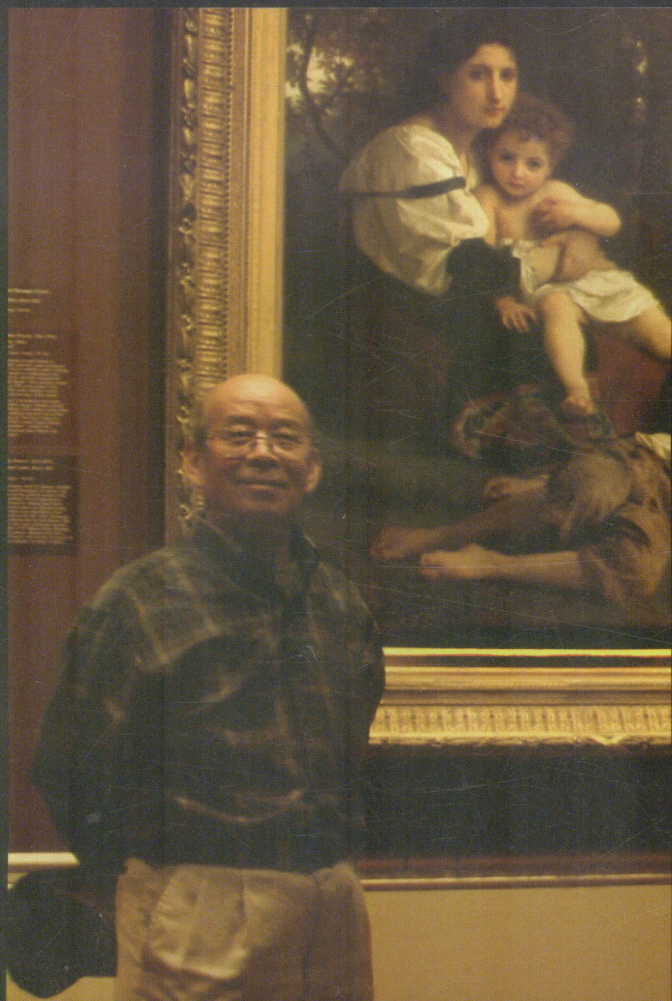
I.王... II.王... III.①彩墨画—作品集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV.J221.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 119854 号

出 版 人 陶炳海

书 名	王启民画集——油画作品选
出版发行	兰州大学出版社 (地址:兰州市天水南路 222 号 730000)
电 话	0931-8912613(总编办公室) 0931-8617156(营销中心) 0931-8914298(读者服务部)
网 址	http://www.onbook.com.cn
电子信箱	press@onbook.com.cn
印 刷	兰州新华印刷厂
开 本	890×1240 1/12
印 张	6
版 次	2007 年 8 月第 1 版
印 次	2007 年 8 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-311-03006-3
定 价	88.00 元(共二册)

(图书若有破损、缺页、掉页可随时与本社联系)

王启民，男，1929年9月生于甘肃会宁，中国美术家协会会员。1953年毕业于西北师范大学艺术系并留校任教；1959-1962年在常书鸿画室进修；1962-1963年在中央美术学院深造。受教于吕斯百、常书鸿、黄胄、罗工柳、艾中信等名师；1982-1990年，先后任西北师大美术系主任、教授、中国美术教育研究会常务理事、甘肃美术教育研究会会长、甘肃美协常务理事、甘肃高校职称评委、甘肃工艺美术高职评委等职；2004-2005年赴美国进行艺术考察与交流。

王启民执教于高校半个多世纪，在美术教育和艺术创作领域均取得了令人瞩目的成就。其作品根植生活，重情写意，博采众长，中西交融，独具特色，多次参加国内外美展并举办个展，发表、出版作品数百幅，并获“中国首届文化艺术节优秀奖”、“中国当代书画杰出成就奖”、“中国国学书画精品奖”等，部分作品为博物馆、纪念馆、展览馆、书画院、省美协等专业机构及国内外各界人士收藏，国内外报刊均有专题评介。传略和作品收录于《中国当代书画家名人大辞典》、《中国美术书法界名人名作博览》、《世界华人书画篆刻家大辞典》、《中国美术家》等艺术辞书。

心师造化 意蕴隽长

——王启民先生的艺术人生

孙焱

作为一位广受尊敬的美术教育家,王启民先生是新中国最早培养的美术教师之一。他的一生都奋斗在美术教育的岗位上,迎来一个个渴求知识的学子,送走一批批才艺双全的高足,如今早已桃李满天下,在甘肃美术界和教育界,在全国很多省市,甚至远及世界各地,他的学生们在不同的岗位上都取得了令人瞩目和值得称誉的成就。学生们尊敬这位和蔼亲切的师长,铭记他在课堂上的教诲。欣赏王启民先生的油画作品,进入他的艺术世界,用心灵感受他的作品,全然忘记了这尘俗世界的喧闹,返朴归真,回到大自然的怀抱。凝视一幅幅画卷,走进森林,眺望祁连雪山,赞美大自然的壮阔宏伟;漫步戈壁沙漠,极目远眺,体味“风吹草低见牛羊”的诗情画意;走街串巷,环视江南水乡,大千世界丰富的生活画面尽收眼底;沟壑山川,落日恢宏,写尽了艺术家对家乡的拳拳之情,道出了画家坎坷丰富而自强不息的艺术人生。

真正的艺术家不屑于夸夸其谈,要在平凡中发现美,不仅要行千里路,更要读万卷书,只有心灵感动了,作品发之于真情,才有可能传达出艺术家的情感和思想。欲表现美就要倾心于艰苦的技法训练,踏踏实实地掌握素描、速写和油画的造型技法,逐渐积累创作的经验。美术史上杰出艺术家在成功作品之后,哪一位没有经过艰辛的探索和大量的实践?美就存在于平凡的生活之中,大自然里包孕着千变万化的美,关键在于艺术家如何去发现美,如何去表现美。王启民先生坚持眼见为实,心灵感动,笔下才能表现出那种令人心动的感受。早在他上世纪六十年代的油画写生中,就能体会到年轻的艺术能够透过生活中的一个个角落,抓住转瞬即逝的精彩,表达出他的激情和才华。

《美院木工房》是画家在美院进修时的写生,他敏锐地捕捉了一个很不起眼的普通角落,寥寥数笔就刻画出小木工房的环境。木匠推刨的动态栩栩如生,似乎可以嗅到木屑的香味。晨光漫射在屋顶和小院里,阴影、树干、以及随意堆放的木板,都点缀出六十年代的京城一隅,引人入胜,回味无穷。

《美院晨曦》则倾注了画家对王府井老美院的深情。和煦的阳光斜照在老美院的大门上,阴影中有抱着画夹的学子,院内绿树成荫,暖黑的树叶衬托着美院的大门,洒脱的笔触、温馨的色彩,看似平淡的构图,都表现出了这座全国最高美术学府的朝气和庄产品格。画面受光处用丰富的暖色大笔触塑造,阴影则用冷灰色,既有强烈的对比,又有透明的结构。年轻的画家在这所美院进修期间,得到罗工柳、艾中信等名师的悉心指导,耳闻目睹前辈名师们的创作过程,直接从他们的创作中获得启发,并且有机会在美院和中国美术馆看到很多中外著名艺术家的原作,对古今中西的绘画经典作品有了感性的认识。这段时间,画家勤奋作画,画了一系列中央美院和北京的风景写生。这些代表画家早期的艺术创作构图单纯,用色欢快明朗,笔触奔放潇洒,充满生命力,流露出年轻艺术家的才华和充沛的创作激情。这次进修对画家的艺术人生有着深远影响,大大充实了他的创作情意,开阔了艺术视野,更加坚定了画家以写实为自己的艺术风格,以大自然为师,始终不渝地追索艺术真谛的信心。

风景画一直是王启民先生的痴心追求,尤其对生于斯、长于斯的大西北更是钟情有加。他虽然执教于兰州,却始终眷恋着陇东家乡的山山水水。那里不仅是他成长的地方,亦是激发他艺术创作灵感和张扬艺术风格的源泉。在长达半个世纪的艺术生涯里,画家创作了一系列感动心灵的作品,其中以他的家乡风景画最具特色。他以浪漫和写实的艺术手法倾心于创作,在作品中注入他那永不褪色的激情,给我们展示了一幅幅归真自然、纯朴典型的西北黄土高原的风土人情画卷。

《陇上又一春》是一幅具有浓厚黄土味的作品。偏僻的山村迎来了又一个清晨,挑水的老农赶着牛,黄

土小路下面有陈年的窑洞,上面是环崖古堡的农家庄院,院外的桃树刚刚开花,点缀出春天已经来到了这个似乎亘古不变的山村。欣赏这幅画,似乎置身于小小的山村,听得到吆喝声和耕牛的叫声,闻得到窑洞里、灶房里弥漫的烟草味,感受得到那种土土的气息和乡情,悠悠岁月与盎然春意形成了强烈对比,多么淳朴亲切的画卷!

《陇塬的小河》是画家在家乡的写生作品。灰黄的色调中有微妙的色彩变化,近景的强烈对比和远景的微弱对比,加上一些有力度的几何线条,由近处的脚下一直延伸到无限的远方,不但在色彩和构图上将视野得以延伸,也将画面的意象引向深远。画家用画笔仔细刻画黄土沟壑,体会人生漫长的经历,那条条沟壑似乎是画家的人生历程,酸甜苦辣尽在其中。那泛着淡淡蓝色的小河是赋予这里老百姓的生命之水、母亲之河。画家用心灵在画布上吟诗,在画布上倾吐对家乡故土的哀情和眷恋。这幅油画参选了《丝绸之路——中国现代绘画》展,在美国俄亥俄美术馆和艺术中心巡回展览时,赢得了观众的赞誉。

《苦水河的日出》表现了恢宏的大场面,与其说这是一幅风景画,毋宁说画家借景抒情,把自己对家乡的无比深情和殷切期望都倾注在作品中。画家创作此画时虽然年过古稀,却是老骥伏枥,壮心不已,胸怀更为开阔,精神更加豁达。黄土沟壑,河水清流,旭日东升,天地朦胧,真是回肠荡气,充满着无限生机!

在王启民先生的油画中,很难找到明显张狂的笔触和激烈对抗的色彩关系,即便是强烈阳光下的景物,也都凝聚在柔和的笔触和协调的色调之中,却丝毫未减弱他的作品本身的艺术感染力。画如其人,他的绘画表现的是他的人品和艺品。他画他看得到的,感受到的,或者说画他被感动的。他始终对艺术创作有一种专注和痴迷,一直对大自然保持着那种童稚的好奇,他把对大自然的领悟和对艺术创作的激情,都凝聚在笔端,毫无矫饰和做作地表现在画布上,其作品无论在题材和意境的拓展方面,都有一种内在的连贯性。

一位优秀的艺术家不但要有娴熟的表现技法,更要具备一种敏锐的观察力,捕捉生活中最能打动人的瞬间。王启民先生的风俗人物画也别具风格,读来意蕴隽长。《牧归》是一幅耐人寻味的作品,画家描绘了黄昏时分的裕固族牧羊女、熙熙攘攘归圈的羊群和机敏的牧羊犬,牧羊女扶着门柱,专注地数着归来的羊只。画面似乎传出羊群的噪杂声,听得到羊羔咩咩的叫声。牧羊女虽然仅是背影,却不难想象她的美丽。最引人入胜的是少女背包里的两只小羊羔,看着跟来的母羊,使得画面充满了人情味,画家以幽默的艺术语言,表达了对新生命的赞美。这幅作品的造型坚实厚重,色调素朴深沉,场面虽然是在动态中,却显得稳重自然。法国巴比松画派画家米勒的作品中总是把农民的生活表现得那样朴实无华,让人们在他的作品前流连忘返。王启民先生特别喜欢米勒的作品,亦在自己的作品中坚持用看似平淡的生活场景,表现深远的意境。

《往日岁月》常常唤起我们的回忆,这是一幅同样经历了三年大跃进,又侥幸躲过十年文革浩劫的残破画卷。画面上描绘的是知识分子在土石工地上战天斗地的工棚一角。两只简易木箱是全部家当,铁锹草帽、球鞋脸盆,讲述着在那个特殊时代的荒唐故事,知识分子就这样接受改造。点睛之处是铁锹把上倒挂着的速写夹,和放在木箱上已经打开的油画箱。就是在那种艰难的环境下,画家也从未忘记和放弃对艺术创作的追求。这是一幅真正意义上的画家自画像。

是的,王启民先生从未放弃他的艺术追求,他近年来画的一些画,包括他心爱的油画和国画,都给人耳目一新的深刻印象。他还有很多计划,还要尝试新的技法。我们期待着他的一系列新作问世

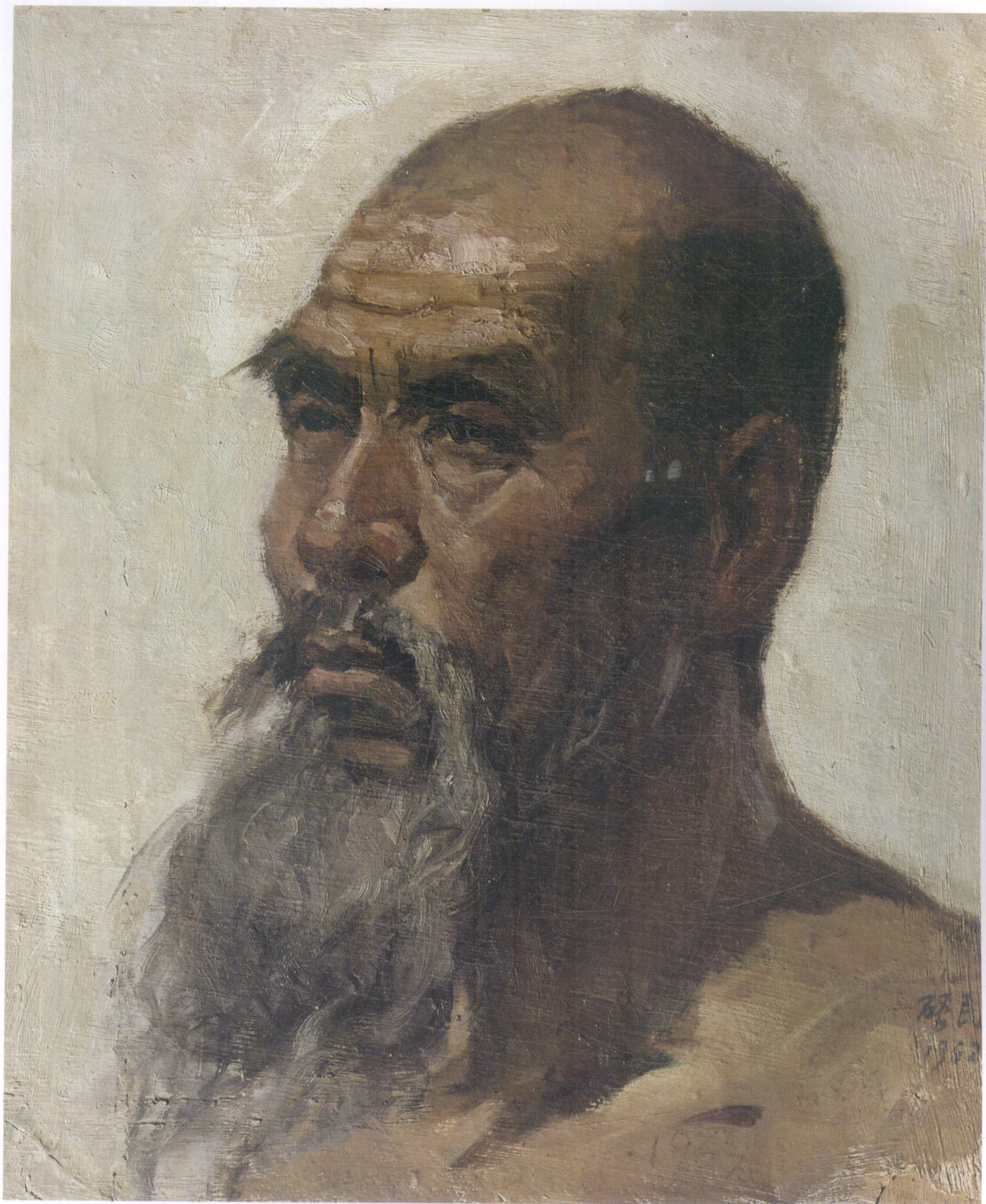
2006年10月于美国俄亥俄州

新生 140 × 100cm 1962 年

凝视 45 × 32cm 1981 年

马大爷 45 × 32cm 1962 年

山寨青年 45 × 32cm 1962 年

幼童 30 × 22.8cm 1963 年

河西姑娘 60×45cm 1981年

哈萨克人 30 × 22cm 1962 年

少妇 38×28cm 1963年

上海知青 25 × 18cm 1958 年

持扇少女 100×80cm 1981年

想往 95×60cm 1981年