

兰州大学出版社

彩墨作品选

王君民画集

王君民畫集

彩墨作品选

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

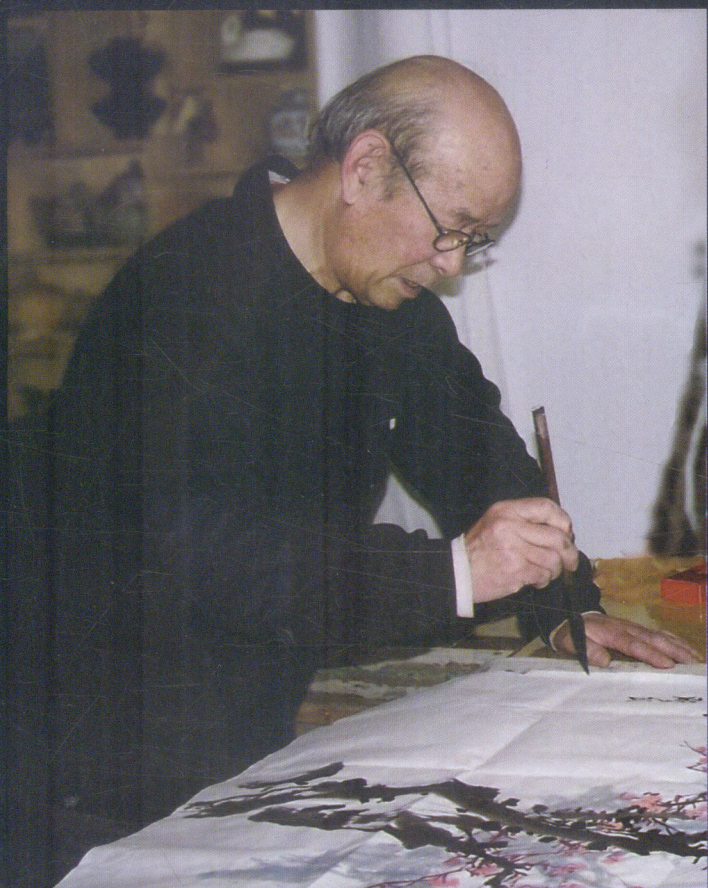
I.王... II.王... III.①彩墨画—作品集—中国—现代
②油画—作品集—中国—现代 IV.J221.8

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——彩墨作品选
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。

胸中所有 超以象外

——读王启民彩墨画有感

张夫也

那是上个世纪的事。记得在 1974 年,我当时 19 岁,去新疆乌鲁木齐参观了陕西户县农民画展后之后,在回西宁的途中,寄宿兰州数日,画了一些风景写生,当时恰好就住在甘肃师范大学(现西北师范大学)校园里的王启民先生家中。那时,我已经晓得,王启民曾受教于著名的吕斯百、常书鸿、罗工柳、艾中信等油画艺术家,他的画作,也给我留下了深刻的印象。这位土生土长,长期生活在大西北的“西洋画家”,走入了我的视野,从此,王启民即以著名的油画艺术教育家和油画家的双重形象被定格在我的记忆之中……

又是本世纪的事。30 年后,笔者有幸看到了王启民的一批新作——墨彩流变、气象万千的彩墨画。兴奋之余,当即决定将其中数幅发表于由清华大学主办的中国艺术类核心期刊《装饰》杂志上,引起学界普遍好评。后来,先后在北京和兰州与王启民会晤,就许多艺术问题进行了深入的探讨和切磋,获益颇丰。尤其是 2005 年盛夏,他对美国进行艺术考察之后,在北京的那次交谈,足以感受到这位年过古稀的艺术教育家所具有的活跃的思维和强盛的艺术感知力。这些年,笔者陆续看过一些他的画作,尤其在读过王启民近年来的彩墨画后,感触多多,下述几点,尤为深刻:

一、东方与西方之间

王启民的彩墨新作,具有相当的创新精神。自他踏上艺术之旅之时,即受到纯粹的西方现实主义绘画的教育,并一直是在“学院派”的模式下进行绘画的创作与教学,这样的状态维系了 40 多年。应当说,王启民具备了极其扎实的专业基础,并形成了坚实的现实主义画风,这不仅是教学工作的需要,也是他艺术创作的特点。在当时的中国,美术教育界普遍受到苏联模式的影响,举国上下呈苏联风格一边倒的态势,并涌现出一批像王启民这样的“正统”的美术教育工作者。然而,作为教师,王启民深知学养全面,融会中西,独辟蹊径,推陈出新是必须具备的素质,否则,如何点燃学生的心智之火,又怎样开启学生的意匠之扉,带领他们走向创新之路……就这样,王启民虽然以研究西洋绘画技法和艺术精神为业,但他十分注重对本土文化和民族艺术的探研与借鉴,并且对优秀的传统艺术有挥之不去的依恋情节和坚定的认同意识。

在其彩墨新作中,不难看出他深厚的西方现实主义绘画功底,也看得出他娴熟的色彩应用技巧。但更重要的是,他驾驭东方绘画材质,并巧妙地利用宣纸、墨彩表现出的具有东方神韵的画面,实现了东西方绘画艺术的完美结合,赋予传统的中国画以浓郁的现代气息和时尚面貌……对于一位年逾花甲的资深艺术家来说,这种大胆的变法、改革和探索是何等不易!

二、具象与抽象之间

王启民的彩墨新作有一个显著的特征,那就是抽象之中见具象,具象之中又不乏抽

象气息。其实,王启民早年的作品基本上属于具象的表现类型,因此,他能够从"具象"中跳出来,又飞入"抽象"的境界,表明了艺术家所产生的根本性变化,可见他悟性之高,修养之深。在其充满激情和流动效果的画面中,留给了观者无限的遐想空间。浓郁的墨色之中,透出了幽玄而律动的气氛。如果说,王启民早些时候的画作是结构严谨,内容丰富的"小说",让人感悟出完美和精致的魅力所在,那么,近年来他的彩墨画就像是凝练的"诗歌",令人体味到灵动和神韵的旋律表现。后者更加具有典型意义的艺术风韵和现代气息,似乎也更能体现王启民的人文情怀和艺术精神。应当承认,在王启民艺术生涯中,具象的风格成为其主流,而这种风格不仅在他的艺术创作中十分显著,在当时中国的其它院校的教师中也普遍存在。但所不同的是,王启民近年来的彩墨艺术则形成了与众不同的鲜明特色,这枝奇葩,给我们带来了空前的视觉享受。

三、再现与表现之间

在50年的艺术教育生涯中,有将近五分之四的时间里,王启民在现实主义的道路上进行着艰辛的探索并取得了喜人的业绩。在后来的时光里,他把主要精力投入到彩墨画的创作中,而他的这一选择,使得他由"再现"步入到"表现"的境界。可以说,这是一个质的飞跃。这对于一个"根深蒂固"的现实主义画家来说是难能可贵的。王启民做到了这一点,证实了他是一位善于思考,勤于实践,生命不息,探索不止的艺术家,也说明他是一名有着开阔的艺术视野,有学术追求,有开拓创新精神的教育家。这种精神正是当今我国科学、文化、教育界倡导的伟大精神,它不仅反映出改革开放以来我国国民经济的乐观发展,科学、文化的巨大进步,更体现出长期以来被禁锢的思想观念和精神世界的解放。

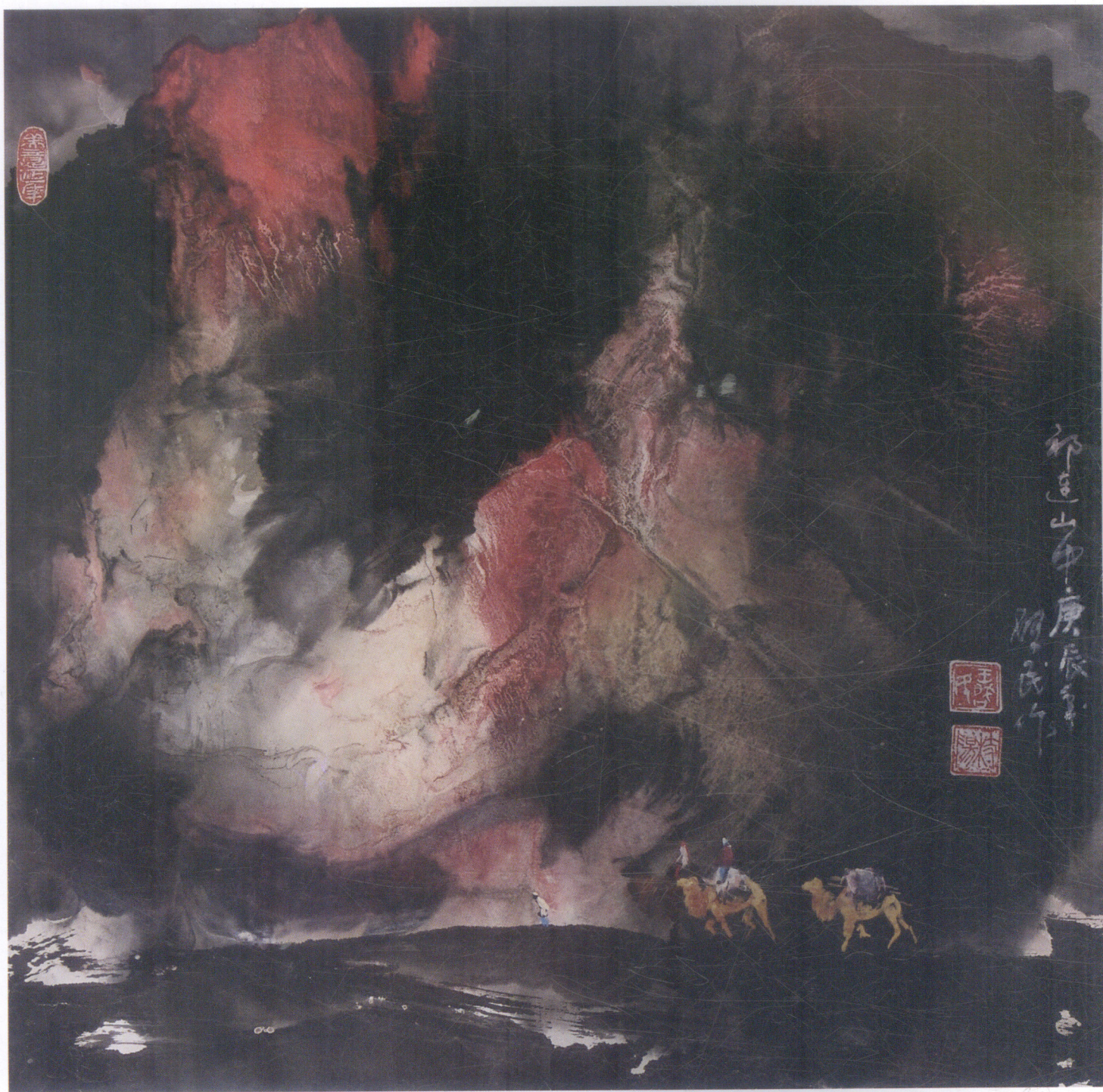
王启民的彩墨新作便是这种精神解放的产物。它充分显示出人的"心智之国"的美妙、奇特、深邃和丰富。仔细读去,在其墨气彩韵之中,亦不乏能与读者沟通的形式要素。意大利文艺复兴以后,在绘画艺术中建立起来的科学造型表现手段,为人类绘画艺术再现客观世界物象,提供了坚实的依据和有力的保障,伴随着现代科学技术的发展,在提高艺术家创作技巧的同时,绘画艺术步步逼近照像术,将客观地再现世间物象推向了极致。然而,艺术与科学的不同使命,使得它走向揭示人类情感世界奥秘的境界,这种妙不可言、变幻无常的"心智之国",的确难以用科学造型的手法去再现。因此,王启民的彩墨新作犹如他本人的"心电图"一样,将他的胸中所有倾吐出来,充满主观表现的风采和音乐般美妙的韵致。他的思想和艺术,似乎只能以这种形式和手法来诠释,也就是说,王启民的彩墨绘画艺术,在内容和形式上是达到了高度的统一。

我想,王启民先生年逾古稀时所迸发出来的创作热情和变法理念,着实令晚辈们钦佩不已。他的开拓意识、探索精神和实践勇气,为我们做出了楷模。应当说,他的智慧与激情,还有他对艺术的执着追求和无限热爱,成就了他晚年的艺术创新。我们应当从王启民的精神中获取启迪,受到鼓舞,仰望艺术高峰而诚攀。

搁笔之前,祈愿王启民先生永葆艺术青春。

是为序。

2006年秋高气爽时于北京清华园

祁连山中 68 x 68cm

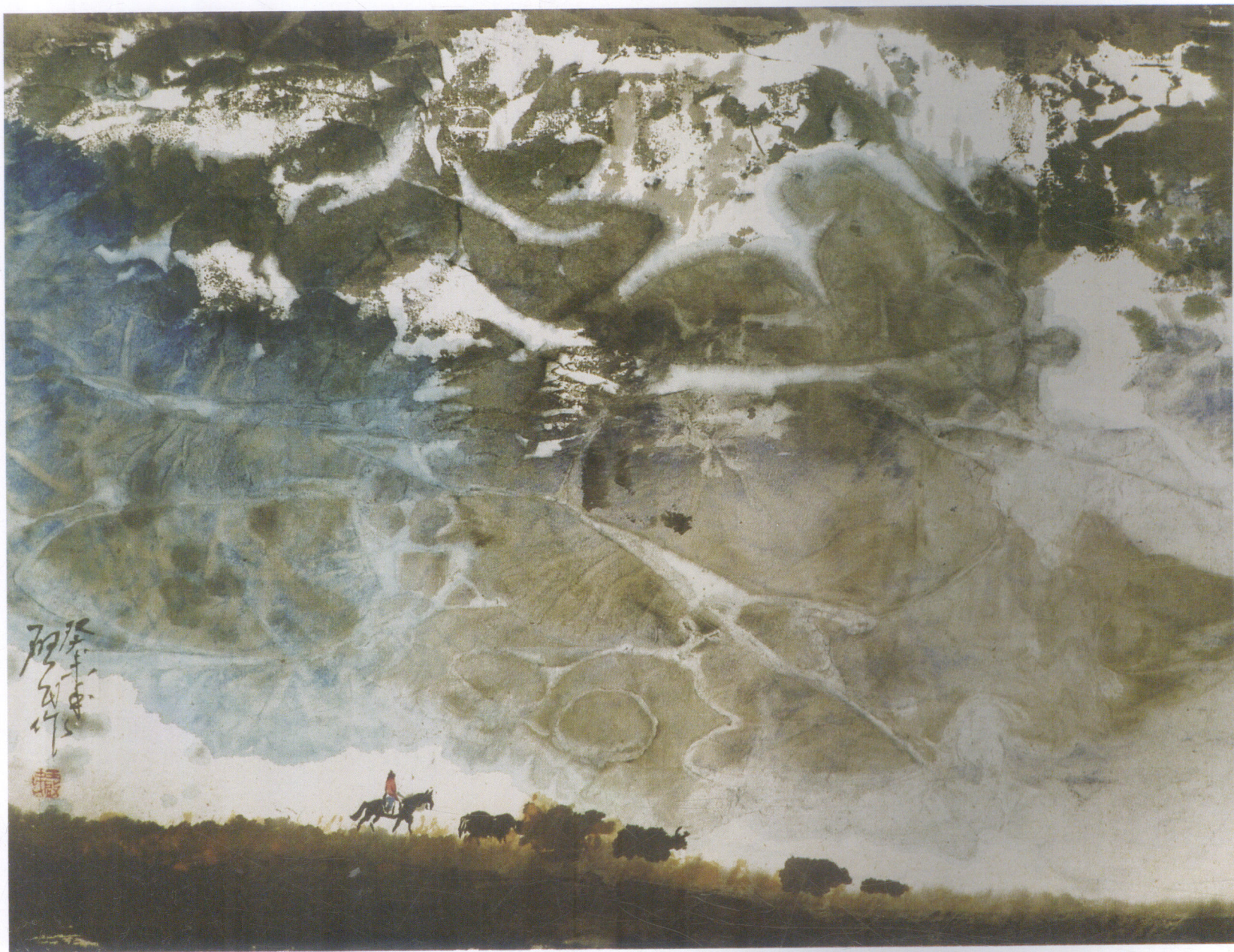
祁连风雪 68 × 45cm

黄河西来决昆仑 68×68cm

山高水长 68 × 68cm

风雪峥嵘 50 × 40cm

雨过山色青 68 × 68cm

幽谷夕阳 68 × 680cm

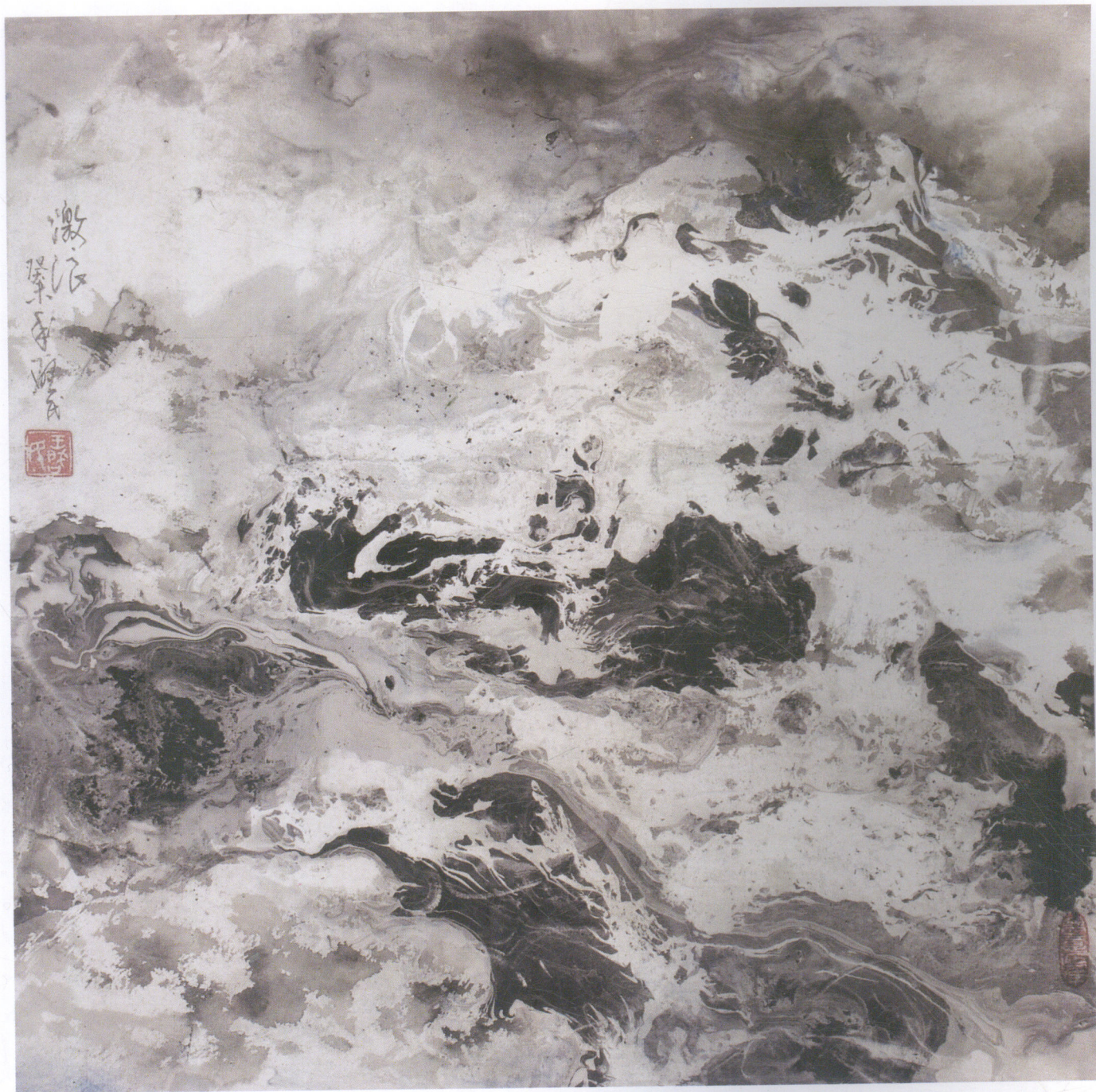
秋韵 50 × 80cm

塞外驼铃 50×50cm

黄河潮涌 68 × 68cm

激浪 68 × 68cm