

徐启雄工笔人物画

送集

作人题

徐启雄工篆人物画

送集

作人题

徐启雄工笔人物画选集

天津人民美术出版社出版

新华书店天津发行所发行

天津市人民印刷厂印刷

1987年12月第1版

1987年12月第1次印刷

开本：787×1092毫米1/16印张：2.5

印数：0001—2000

统一书号：8073·50347 插页：12

定价：14.50元

ISBN 7-5305-0061-9/J·0061

徐启雄，1934年5月23日生于浙江省温州市。1951年参加部队文艺工作。1953年任中央建筑工程部《建设报》美术编辑。1960年毕业于中央美术学院中国画系，师承叶浅予、蒋兆和、李可染诸教授，主修人物画。1960年——1965年任北京《人民日报》美术编辑。“文革”期间任温州市工艺美术研究所画师。1981年调任浙江画院专职画家。

1964年加入中国美术家协会。是全国第四次文代会代表。现是浙江省文联委员，省美协常务理事、温州市美协主席、温州市政协常委、浙江省人大代表。

诗情·画意·神韵

(代序)

如果你关注画坛信息的话；就会觉察，在工笔人物画方面勤奋耕耘并有自己独特风貌的画家，徐启雄是引人注目的一位。

他的画呈现一种清新的风格，恰如江南三月，薄雾弥江，妩媚窈窕，秀雅有味。启雄擅作当代妇女，尤长于表现劳动女性的美；他不作直陈式的如实描绘，而是经过惨淡经营，通过精湛微妙的艺术手法，呈现出含情脉脉的诗意。

早在六十年代初，他所作的《苗寨新嫁娘》，就以其独特的艺术风格，别开生面，脍炙人口。他重视线描，但不故作鼓弩为力的惊人之笔；与色彩协调地融合在一起，如春蚕吐丝，流畅自如，现出“清水出芙蓉，天然去雕饰”的情趣。追求工笔画色彩的丰富性，却不简单地重新涂抹，着意于总情调的色彩概括和表情立意。广泛吸收姊妹艺术的营养，丰富自己的表现力，当运用笔墨时又很懂得惜墨如金，言简意赅，使“含不尽之意，见于言外；状难写之景，如在目前”。

艺术的真实不同于生活的真实，但可以比实际生活更典型更美。这要靠艺术家对生活的观察、体验、理解、生发和独到的艺术表现来完成。启雄热爱生活，又重视绘画形式美的研究，他善于纯化画面，注意造成优美的节奏感，因而他的画有浓郁的装饰味。比如《夕归》一画，人物排列的参差变化，“齐而不齐”的微妙组合，远近虚实的对比，强化了人物轻快迅疾的动势，突现了劳动生活的节奏美。《五月杨梅红》则是在改变了现实固有色而取得艺术的和谐，韵味更淳。这种艺术上的变形变色，不是纯技巧的信笔挥洒，或套用某种现成的模式，而是合乎“美的规律”的创造，也是作者发自内心的抒情。

排球场上战幕即将拉开，队员们聚首抚掌相约决战决胜——这是近作《决战前》描绘的情景。不论这是一场市、区级的大赛，还是一般的友谊交锋，对稚气未脱、格外认真的少女们来说，都将是意志和技艺的考验。作者大胆舍弃背景的具体描绘，仅用简约的色彩画出笼罩球场的光晕，恰到好处地传达出特定情境和气氛。然后把着力点放在人物动态的处理和内心刻画，六个队员并肩聚首靠拢一起，她们修长健美的下肢却延伸开展开来，这种聚散张弛的节奏，使宁静的画面活跃起来，从而恰到好处地表现了球赛前的特有情景和气氛，画面平中见奇，有声有色，耐人寻味。令人联想到龙腾虎跃的争夺，展现了成长中体坛新秀朝气蓬勃的美好青春。美学家宗白华说得好：“艺术有形式的结构，如数量的比例（建筑）、色彩的和谐（绘画）、音律的节奏（音乐），使平凡的现实超入美境。但这‘形式’里面也同时深深地启示了精神的意义，生命的境界，心灵的幽韵。”读启雄的画，确有此种感受。

同一题材的反复刻画，说明作者激情满怀，意犹未尽，寻求贴切的表达；同时也是艺术上精益求精不断攀登的艰苦追求。从《秧苗青青》、《江南三月》到《春啊，你早！》经历了二十多年，这中间有多少新鲜的感受，又有多少美妙的构想涌上心头，推敲斟酌，溶进多少艰辛的心血。现在把它们并列在一起欣赏，各有千秋，却也看得出深化主题、丰富意蕴、熔铸形象、精炼艺术的发展脉络。显然后者更加简洁，春意盎然。农村姑娘稍稍倾斜的身影和不经意间双手举起的动作，巧妙地传达出春水乍暖还寒的情境，尽抒早春诗意；一种意味深长的东西，触发读者的共鸣，催发人们开怀遐想。

在艺术的百花园里，繁花密枝，清风朗月，各有妙处。启雄以其俏丽的彩笔，勾画现实的一角，参加了时代进行曲的演奏。他对于新事物，心向往之，一片深情，以艺术家的敏感，关注时代前进的步伐，趋时更新。《特区的女工们》就是这种值得称道的艺术实践之一。当然，题材的新颖，并不能确保创作的成功。正如屠格涅夫所说：“对于艺术事业，‘怎么写？’这个问题比‘写什么？’更为重要”。启雄在一个时期以来，追求工笔画的线、色、光的有机融合，在这里可以说已初见成效。他在柔和的调子中表现了响亮的光感，人物众多的场面，统一在素淡宁静的氛围中，井然有序，而又富有变化，比较完美地表现了新型工人阶级的优美群像。

由于启雄的工笔人物画溶进了许多新的艺术手法和新的艺术语言，内容又取自当代的社会生活，具有强烈的现代感。他对于传统师其神而不师其迹，并能融合新意；借鉴外国艺术，取其精粹，以滋养和发达自己的生机，因而他的作品别开生面，与传统工笔画有了不同的面貌，然而又浸透着传统工笔画的精、净、纯、美的神韵。近年来，在工笔人物画复苏过程中，涌现了不少佳作。但也有的把古典美人画成现代时装模特，而将现代妇女装扮得嗲里嗲气；也有以炫耀工细繁冗为能事，落入“谨毛失貌”境地。相形之下，启雄的画卓然自成一格，有承传，有变革，情调健康，富于魅力。建国以来，中国画的人物画有很大发展，但也存在有待研究解决的问题。比如中国画家学习素描，对培养观察对象和造型能力，无疑是有益的。然而需要学而能化，西洋的素描并不能代替中国画人物画的创造。从这个角度着眼，启雄的探索和实践，未尝不是一条发展的新路，颇有启发性。

独特风格的形成，不是一朝一夕之间的事，而沸腾前进的生活和作者主观方面不懈的追求，还将促进新的拓展和趋于成熟。徐启雄同志是在社会主义新中国成长起来的美术家，具有新的思想感情，健康的审美情趣；对社会生活也有广泛的接触和深切的体验。他根基扎实，艺事勤奋，又正值壮年，可以期望在不断向艺术高峰攀登的过程中，一定会作出新的贡献。

启雄的作品很多，读者从这里选印的五十四幅作品中，可以大致领略他的艺术风采，我想是会受到欢迎的。当此画集出版之际，写下点滴粗浅的欣赏体会，以为祝愿。

雷正民

一九八四年八月

目 录

苗寨新嫁娘·····	(1)	马球手·····	(29)
冬晨·····	(2)	勤劳人家·····	(30)
想一想·····	(3)	清明·····	(31)
竹楼夜曲·····	(4)	收海带·····	(32)
版纳之花·····	(5)	窑林深处·····	(33)
思·····	(6)	甜梦·····	(34)
闽南妇女·····	(7)	石林听歌·····	(35)
特区的女工们·····	(8)	湖边·····	(36)
夕归·····	(9)	秧苗青青·····	(37)
五月杨梅红·····	(10)	向着北京吹新笛·····	(38)
养貂姑娘·····	(11)	海滩上·····	(39)
晚潮·····	(12)	思考·····	(40)
雁荡山的姑娘·····	(13)	白马·黑马·····	(41)
秋情·····	(14)	南希珠玛·····	(42)
遐想·····	(15)	流泉·····	(43)
扎西·····	(16)	草原·马儿·书·····	(44)
渔家小丫·····	(17)	读·····	(45)
江南三月·····	(18)	小蝴蝶·····	(46)
海风·····	(19)	水磨坊·····	(47)
水花·····	(20)	选好干部当好家·····	(48)
决战前·····	(21)	晨曲·····	(49)
金秋·····	(22)	侗寨姑娘·····	(50)
越冬·····	(23)	台湾同胞, 各族兄弟 欢迎你!·····	(51)
相思子诗意·····	(24)	飞天·····	(52)
下战表·····	(25)	牡家姐妹·····	(53)
繁荣的山村·····	(26)	瑞雪贺新年·····	(54)
杜甫像·····	(27)		
侗女赶街·····	(28)		

苗寨新嫁娘

冬晨

想一想

竹楼夜曲

版纳之花

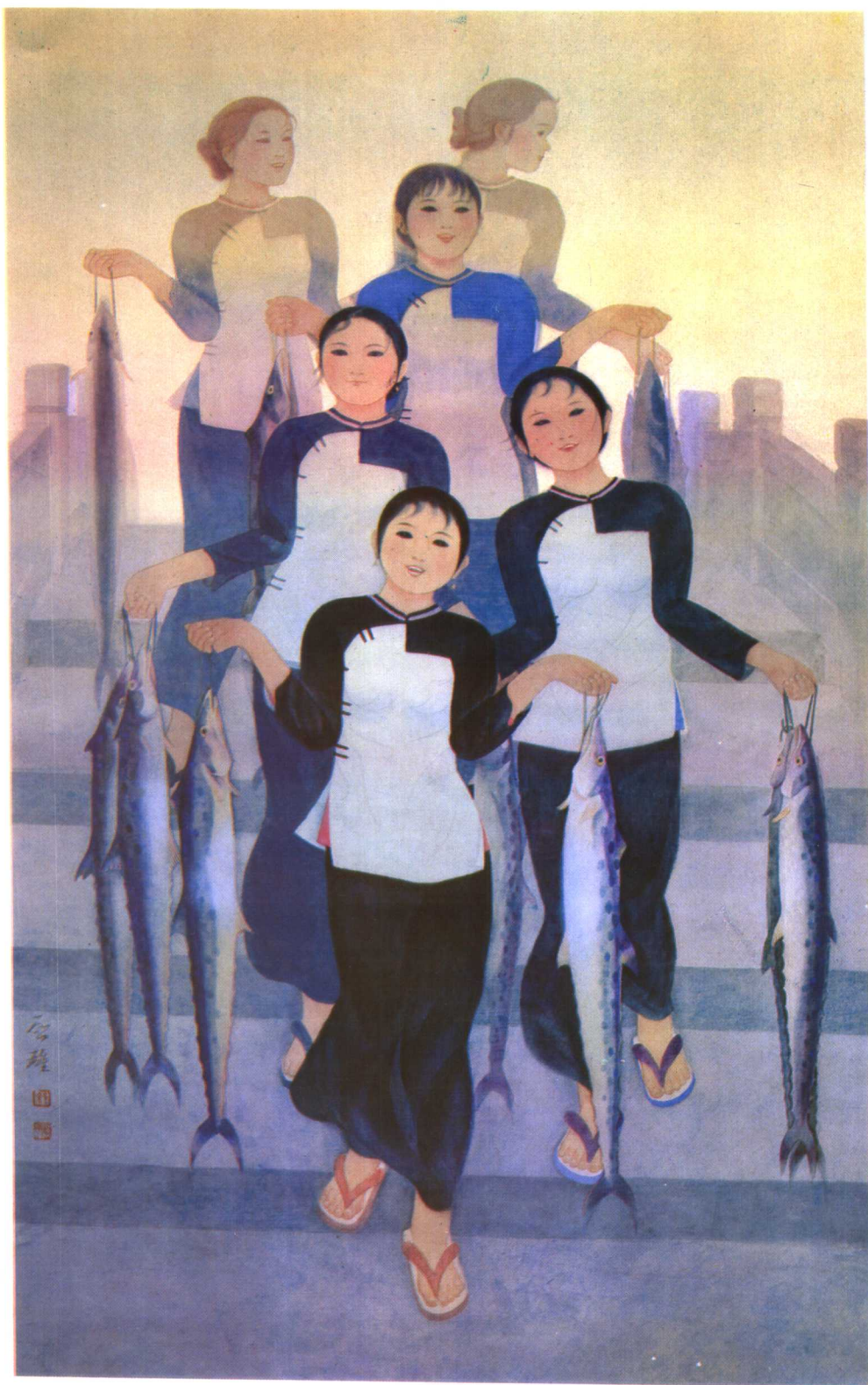
思

闽南妇女

特区的女工们

夕归

五月杨梅红