

刘

主编

二一

龙瑞

刚

河北美术出版社

篇

画
品
从
书
画
品
从
书

画
品
从
书
画
品
从
书
画
品
从
书
画
品
从
书

主 编：龙 瑞
副 主 编：张江舟 梅墨生 张 炎
责任编辑：王国强 冀少峰 彭国昌 李菁华
封面设计：张 森
内文设计：张 森 常良健 任 涛 王 畅 王婵娟
技术编辑：毛秋实

图书在版编目（C I P）数据

画品丛书. 刘二刚 / 龙瑞主编. —石家庄：
河北美术出版社，2007.8

ISBN 978-7-5310-2900-7

I. 画… II. ①龙…②刘… III. 中国画—作品集—中国—现代 IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2007）第137839号

画品丛书

主 编 龙 瑞

出版发行：河北美术出版社
（石家庄市和平西路新文里8号 邮政编码 050071）

制 版：深圳市欣海彩设计制作有限公司
深圳市佳信达印务有限公司

印 刷：深圳市佳信达印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/8

印 张：288

印 数：1—1000册

版 次：2007年8月第1版

印 次：2007年8月第1次印刷

全套（144册）总定价：3900.00元

中国国家画院艺术科学研究课题

一部极具史学价值的书；

一部全面评述当代中国画创作现状的书；

一部补阙当代中国画理论体系缺憾的书；

一部在编纂与出版模式上最具新颖性的书；

一部专家学者书架上不可或缺的书。

刘二刚 简历

1947年出生于江苏镇江，祖籍山东。毕业于中国艺术研究院首届“中国画名家研修班”，现为国家一级美术师，南京书画院专业画家。

领悟平淡之美

——刘二刚的新文人画

□ 顾媛媛

刘二刚是江苏新文人画家集团中最有特色的画家。他祖籍山东，父辈落根镇江，虽生在烟雨迷蒙、草长莺飞的江南，骨子里却是执拗、倔强的个性。刘二刚的画风，在当代中国画界可谓独树一格。诗文并重，以朴实儒雅见称，其书画亦天趣自然，以情入理，耐人寻味。他的作品是属于文人士品画范畴之内，格调高古而现代，立足于现代人的生活万象，有感而发，以古喻今，用调侃的方式来抒写自身的心胸情愫。在艺术语言上，采取了与传统主流文人画的温文雅淡之美相悖的方式，选择了质朴奇拙之美，构成了真正意义上的“新文人画”。

人们所了解的文人画传统主要是明清以来的文人画传统。这种传统主要是讲究笔墨自身的独立表现性。从董其昌，“四王”到吴昌硕，大多皆然，而对刘二刚来说，其绘画的思想及其形象符号是主要的，笔墨的作用反倒次之。他在自己的绘画中找到的是以一种表达他自独特也非常有意思的绘画语言，而且将自己表达得颇为充分。新文人画以一种轻松、自觉的心态来抒发作者的感情，给人一种耳目一新的感觉。正所谓“新”指作品具有现代人的思想情趣、个性特点，更新既有的陈式，创造出新的时空意识。“文”指画家要懂美学、研哲理，善辞章、会书法，文采风流溢于画外。“人”指画家的品德既能脱俗，忘乎得失，又能通情达理，以天地万物为友。“画”指作品的形式技巧在以上的几个方面不做作、不粗俗，表露出真率的形象语言。

刘二刚非常注重在传统中国画，主要是文人画的表现力上下工夫。他的技法是来源于传统，从传统中脱胎而来，融入了自己观察生活的经验，在技法与经验两者之间左右逢源。他自己认为，倘若离开已经掌握的传统技法，他将一事无成。然而不从日常经验中提炼、修正技法，使其具有现时适用性，又会变为食古不化者。他的作品大多具有平中见奇的效果，用笔用墨上洒脱、不拘小节，往往表现出偶然的、随即的画而张力，加强了笔墨本身的表现性。

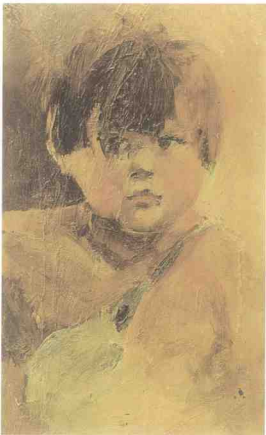
诗文书画交融的二刚之作，令人在哑然失笑或会心一笑后，在享受幽默、风趣、调侃式的审美之余，往往会引发某种思考或沉吟。其绘画表现具有自身独特的艺术特色。

在艺术构思上，借古喻今、化古为今。以今为基，以古为用，这是刘二刚在艺术构思上的一个鲜明特色。在他的许多作品之中，善于手拈来古代诗词意境、历史故事、民间传说……加以巧妙的联想，借以抒发自己对人生世态的感悟。如《笼鸟图》画一鸟被困于笼中，渴望自由飞翔，却题以李白诗“床前明月光……低头思故乡”，令人忍俊不禁，继而又唤起一丝沧桑感。画家需具备相当高度的修养且娴熟于胸，方能出此。他的作画构思，往往不为时空所限制，一任自己的意念与愿望，古今全壁，南北荟萃，把想要表达的画出来，自由地表达自己对历史的反思和对大自然的遐想。

在绘画风格上，以拙为本，寓庄于谐。刘二刚的画充满谐趣。《有人来说我不住家》中的老头，自作聪明教鹦鹉学舌，殊不知此话正道出了实话。画

张江津云起 1972年

江迪小女娃 1972年

与马得、方成、范用、陈海琴、董宁在南京凤鸣台

和画家们在凤鸣山别墅

与方成、雷瑛、范用、周家新在一起

面中老头求静去烦的人生态度值得同情。刘二刚画作中常爱画大鼻子的老头，多半憨厚带笑，这几乎已经成为一种符号，画面中幽默的趣味很大程度上来自于这类形象的塑造。

在画面处理上，以简驭繁，以少胜多。所谓简，是指画面简朴、简练、简明；所谓繁，是指精神内蕴

「登上高楼」1987年

「早期仅奇」1990年

「海阔天空」1991年

丰富，画外有话，耐人寻味。刘二刚既在构思上下功夫，又在用笔、造型上下功夫，达到笔简形简意不简的境界。他的画，可以说愈简愈佳，非简不可。古人云：欲练简净，必入手繁。刘二刚初学石涛、黄宾虹，也是以繁入手，后渐渐简练起来。在绘画造型上尽量做到一笔不多、一笔不少。立意上，尽量做到以虚代实，以实求虚，画中有画，画外亦有画。丰子恺说：“画不仅是让人看的，还要让人去想。”刘二刚的作品正是着力于此。

在作品意境上，大巧若拙、返璞归真。质朴奇拙之美，本是中國遠古藝術的基本特征。秦漢猶存此風，後多見於民間藝術之中。明清初傅山提出“宁拙毋媚，宁支离毋轻滑，宁直率毋安排”。此后，八大、石涛、金农、齐白石等人或多或少皆有此种审美倾向。大巧若拙，原出自老子语，意指真正的巧不在于卖弄聪明技巧，而在于顺应自然规律的天然实现。刘二刚并不是刻意去求拙，拙对于他似乎是十分自然的事。他画中的拙来源于民间艺术和儿童绘画，将这两种因素吸收、提炼，综合到文人画的范畴之内，代俗为雅，融稚气为天趣。在时空处理上，打破透视远近，采取二度平面空间处理法，跨越四时古今界限，跨越人物、山水、花鸟界限，凭心源去想象创造，回归到了魏晋古法即返璞归真。画人，强调头、脸，或正或侧，一律大脑袋；画山水，则在平面上将屋、树、山、石、云、水任意摆布。画

面形象夸张，有许多近于民间绘画和儿童画，天趣盎然，使人愈感朴实。尤其在笔墨运用上，更是古朴生拙，强调自然淳朴的天性流露和不雕饰之美。刘二刚具有深厚的书法功底，日夕研习古风浑厚的汉隶和魏碑，借得方圆互用之法，用于画中有古意，线条既艰涩又流畅，一笔下去，浓、淡、筋、骨、气全俱，一种韵味浸润了画面，透露出生命的力度。深得“写画”之趣，耐人寻味。

在艺术创新上，化旧为新，化传神韵为现代气息。刘二刚的作品多为与古人对话，形象多古人，意境多古意，题跋多古韵，题字多古拙。其间的化旧为新，不仅在于艺术语言和表现形式，更在于时代语境和艺术内蕴。当今时代，生活节奏快速变动，人们在极度喧闹中自然需求一份宁静、安详、轻松、愉悦，而刘二刚的作品正是因自身的人格魅力而产生此种审美效应。

刘二刚喜欢将绘画与诗、文相结合。语言是思想的直接体现，所以语言表达思想更直接、准确、痛快。所以二刚的画自然离不开他的哲学与文学，因此他的画也以这种长于思考和思想而别具一番风味。他的《宝塔图》题曰：“登塔也，一层一转，一转一境。寻常人才至塔半，烦恼已去。更上一层，名利渐空。及至塔顶，摩天接地，烦恼皆忘矣。”此登塔之

「在高山」

「在俄罗斯彼得堡列宾美术学院」

「在新疆哈密」

「在家整理书橱」

「知己相逢」1997年

「半醉半醒」1992年

理，亦人生之理。其作品或叹哲理之悠深，或言人生之理趣，读来兴味盎然，富有意蕴哲理。

观刘二刚的画，似乎感觉他受了不少庄子悖漫画的影响。用漫画的简洁的符号化的形象来表达某种思想或者观念。构思的巧妙，形象的符号化乃至文字性的说明都是必要的。既有漫画的影响，但又不是漫画，颇具文人画的韵味。画面加之造型简朴朴拙的书法以及颇厚的诗文功底，绘画的自身特色还是很浓郁的。读二刚的文和画，一种思古与怀旧的情绪特别浓。他长期研究古代诗文、哲理与绘画，自然画面中便充满了这些意味。作品中经常出现憨态可掬、身着古袍的老头儿，似乎恰如好古的二刚本身一般，显得古意盎然。刘二刚自己说：“因为生活曲折，所以画面求其空寂；因为时风浮华尚巧，所以画面求其拙

朴；因为现代节奏加快，所以画面求其简约；因为人生有限，所以画面求其永恒。社会越是现代化，人们的怀旧之情就越是增强。在现代生活中，反璞归真，直入大自然的底蕴，正是现代艺术家逆反心理的表现。”由于这种返璞归真远离现代生活喧嚣的倾向，刘二刚平日追求一种平淡、平常、朴素、自然的生活，不以为名利为忧，反以心境平和为乐。喝茶、聊天、读书、诗文书画都是他的人生乐趣所在，在平淡乃至贫淡中生活，在平淡中思考。或许，也只有平淡与贫淡中才会生出那些常人意想不到的一番有趣的思想来。

刘二刚的艺术自觉选择了自传统中野逸派以来就有的与正统派在审美上的抗拒。有人说他的画亦庄亦谐。其中所谓“庄”者，是所他吸收秉承了正宗文人

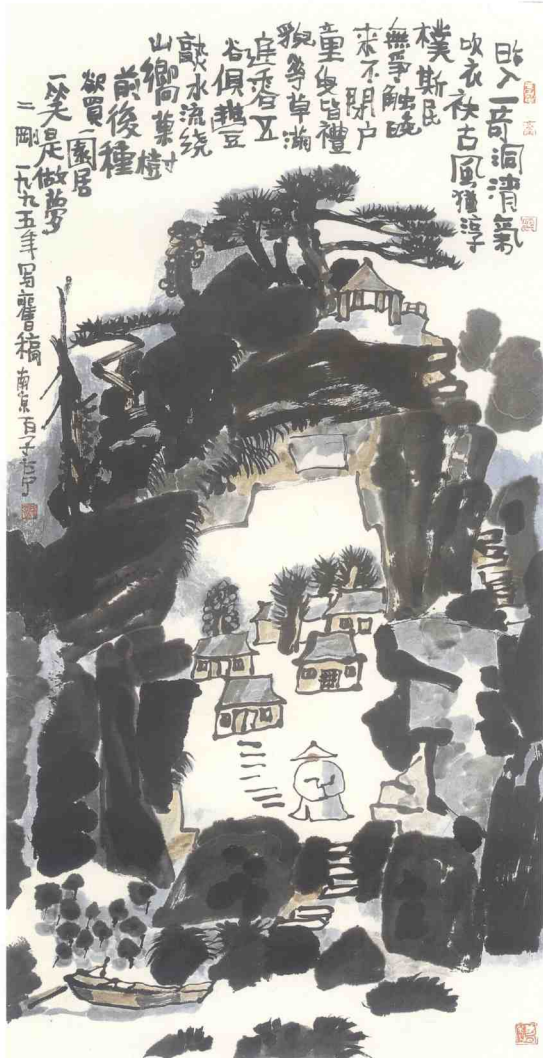
「山海神遊」2005年

画中的文化素养与学者风范；“谐”者，则指他将俗文化中的幽默诙谐因素吸收引入了文人画的书卷气息之中，使正襟危坐的文艺人不断包含着现实生活的经验。他的画卷中所体现出的独特的、浓厚的古代文人高士气息，既是他对现实喧嚣的有意回避，也是他对自觉到的现实生活中文化空虚的某种弥补。道禅的玄机、人生的哲理、生活中的意趣之事被诠释得质朴自然、意味深长。正如刘二刚自己所言：情、趣、韵、真。情者即物慢想也，趣者即幽默出奇也，韵者即以少胜多也，真者即拙稚质朴也。

题 目 松月图
 创作时间 1993年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 别有洞天
 创作时间 1995年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

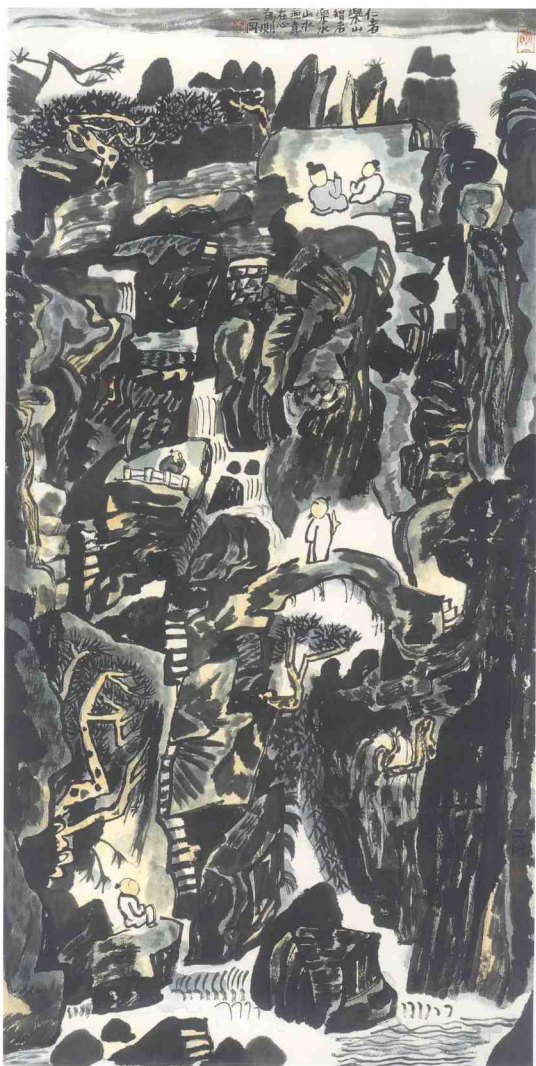
题 目 荒野一奇树
 创作时间 1995年
 尺 寸 136cm × 68cm
 材 质 纸本

题 目 门
创作时间 1995年
尺 寸 136cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 在心为期
创作时间 1995年
尺 寸 136cm×68cm
材 质 纸本

题 目 上下无碍
 创作时间 1998年
 尺 寸 68cm × 68cm
 材 质 纸本

题目 各得其性
创作时间 2001年
尺寸 68cm × 68cm
材质 纸本

题 目 山水雅集图
创作时间 2002年
尺 寸 68cm × 68cm
材 质 纸本

题 目 西风夕照
 创作时间 2002年
 尺 寸 68cm×68cm
 材 质 纸本

题目 二人听声
创作时间 2003年
尺寸 68cm × 68cm
材质 纸本

