

水 问

周刚艺术文集
ZHOU GANG ART COLLECTION

金峰 主编 周刚 著

河北美术出版社

水问

SHUI WEN

周刚艺术文集

金峰 主编
周刚 著

河北美术出版社

出品 王茂青
策划 田 忠
责任编辑 杨 硕
设计 杨 果
装帧设计 谢兆森

图书在版编目(CIP)数据

水问：周刚艺术文集 / 周刚著；金峰主编. -- 石家庄：河北美术出版社，2015.11
ISBN 978-7-5310-6884-6

I. ①水… II. ①周… ②金… III. ①艺术—文集
IV. ①J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 266687 号

《水问》周刚艺术文集

金峰 主编 周刚 著

出版 河北出版传媒集团 河北美术出版社
发行 河北美术出版社
地址 石家庄市和平西路新文里 8 号
邮编 050071
电话 0311-87060677
网址 www.hebms.com
制版 深圳市粤之彩印刷有限公司
印刷 深圳市粤之彩印刷有限公司
开本 787×1092mm 1/16
印张 13
印数 2000
版次 2015 年 11 月第 1 版
印次 2015 年 11 月第 1 次印刷

定价：88.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。
服务电话：0311-87060677

有方向
在路上

周刚近照

周刚,1961 年生于陕西,祖籍山东

学历: 1988 年中国美术学院本科毕业,获学士学位,同年留校任教至今

1992 年中国美术学院油画研修班毕业

1998 年中国美术学院研究生毕业获硕士学位

1999 年中国美术学院水彩高级研修班毕业

现任: 中国美术学院教授

设计艺术学院副院长

中国美术学院中国水彩画研究中心主任

中国美术家协会水彩艺术委员会副主任

中国流行色协会理事、教育委员会副主任

浙江省水彩画家协会名誉主席

浙江省环境艺术家协会副主席

浙江省粉画家协会副主席

浙江省科普艺术家协会副主席

多次担任全国水彩画、粉画评委

著作:《水彩画研究》《水彩技法》《中国水彩名家技法》《工艺美术》《广告创意》《素描表现技法》《建筑、环境·专业水彩》《体验设计·素描》《体验设计·色彩》《体验设计·速写》《设计基础·设计色彩篇》《设计基础·设计素描篇》《钢笔风景速写》《水彩风景写生教学》《中国艺术教育大系·水彩画 水粉画》《水彩经典—世界水彩 600 年》《水彩经典—东方水彩》等

画册:《中国当代美术家·周刚》《中国美术家·周刚》《中国当代实力派画家·周刚》《独行者的脚步·周刚》《道内象外·周刚水彩作品集》《中国当代水彩名家·周刚作品》《周刚水彩艺术作品集》《水彩画家周刚》等

论文: 在《新美术》《美术》《美术观察》《亚洲艺术家》《艺术界》《水彩艺术》《中国水彩》《艺术财富》《艺术前沿》《书画名家》《艺术名家》《中国美术》《美术大观》《装饰》等刊物上发表三十多篇论文

作品: 在国内外数十家刊物上发表作品百余件,并在美国、法国、德国、日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等国家与地区及中国台湾、香港等十多个城市举办个展或联展。

周刚 / 《雨后的老桥》 尺寸：76cm × 56 cm 时间：2011年

目录

前言

8 / 《我的自我批判》

论文

14 / 《东方水彩的轮廓》

35 / 《谈水彩艺术创作中的“真”——
艺术创作的清晰性与模糊性》

40 / 《变异与启迪——
浅论水彩画创作中的审美变异》

44 / 《操千曲而后晓声，观千剑而后识器——
认识、提升中国水彩的艺术品质》

48 / 《唯智慧是赖——关于浙派水彩》

54 / 《真相》

60 / 《道内象外——浅论艺术思考与艺术创作》

68 / 《五性之境》

80 / 《园之缘》

86 / 《全球化语境中的中国水彩画》

88 / 《本土现实主义的坚守》

96 / 《待到回首时沧海已桑田》

104 / 《水的心天的灵——宁波水彩》

106 / 《彩韵华章·青岛水彩》

109 / 《“天一大讲堂”艺术讲座——
心灵的诗歌》

128 / 《自信自省的学术精神》

130 / 《绘画是追寻生命的问题》

132 / 《生命源自土地 万物本是一体》

叙江南

136 / 《画说云和——我的家乡最美》

142 / 《心心念念是嘉善》

146 / 《苍山之南的蓝天热土》

152 / 《春江清流映山花——画说桐庐记》

156 / 《中天气爽 画说余姚》

抒怀

162 / 《矿工张师傅》

166 / 《马强不见了》

170 / 《我的理想在哪里》

172 / 《延福寺的守庙人》

174 / 《俞源村》

176 / 《俞源村的老板娘》

180 / 《我的老师刘志谋》

182 / 《走——私路 思路 丝路》

192 / 《行者归来 我心安在

——武义写生记》

我的自我批判

十年时间对一个人而言，已是不短的时间了。回首十年，要自我反省和自我批判的事很多。就人而言，心境和思想的高度和广度阻碍了我与人之事，也阻碍了我与事之理；就事而言，对事判断的不全面，角度之单一，阻碍了我对事事之关系的把握，常常就事论事，然而这些都会影响我对于艺术的视野与参悟；就艺术而言，十年间我最大的心得，作画以心为先，画形以关系为先，作品最终体现的是“朴”是“真”。朴是画面的根之所在，真是画面的灵魂之所在。

反省十年，一路中还是有许多的犹豫和不坚定。这种不坚定主要源于三个方面：一，学识浅；二，视野窄；三，参悟不透。展望下一个十年，但求由心做起，但求脚踏实地地走在充满活力的祖先留下的厚土之上。

掘物，觉悟。

2013 年 10 月 21 日

周刚 / 《雨后的俞源村口》 尺寸：76cm×56 cm 时间：2011年

周刚 / 《硐矿四号楼入口》
尺寸：75 × 105 cm
时间：2014年

1	5
2	6
3	7
4	8

- 1/ 1999年在印度尼西亚参访
- 2/ 2005年在柬埔寨参访
- 3/ 2005年在日本参访
- 4/ 2007年在西班牙堂吉珂德雕塑前留影
- 5/ 2006年与夫人和儿子在埃及
- 6/ 2015年在澳大利亚墨尔本美术馆
- 7/ 2011年在法国巴黎美术学院
- 8/ 2013年在山西大同与画友们
在古烽火台遗址前合影

论文

东方水彩的轮廓

若干年前我应浙江人民美术出版社之约,编著了《水彩经典——世界水彩 600 年》,此书出版后得到美术界及广大读者的好评与认可。然而书中主要介绍的是以欧美地区为主的水彩画家及他们的代表作品,显然它不能算是“世界水彩”。为此,在两年前由《水彩经典——世界水彩 600 年》的责任编辑江健文提出建议,我们经过多次的讨论与征询,决定从东方入手再编写一部有关“东方”的水彩。于是我开始编写了《水彩经典——世界水彩 600 年》的姊妹篇《东方水彩——世界水彩东方卷》的编著。

当专心进入东方水彩的编写状态时,才发现此书的整理与撰写难度远大于以欧美为内容的水彩艺术的编选工作。原因之一是欧美地域范围集中,它的文化系统与地缘基本同属一个体系,艺术门类均有其可寻的渊源。还有一个原因是欧美地区博物馆、美术馆、画廊和艺术机构的运作、完善与成熟,对该地域艺术的整理与研究也有显而易见的成果。因此,虽然没有专门的针对水彩艺术家与水彩艺术发展史的系统研究,然而,还是可以循其脉络找到各种研究方向与线索。

东方相对西方而言,其所涉及的范围远大于西方,我所指的东方是相对于西方而言的,它既有地缘之别,更有所谓思想、文化和意识形态上的东西方之别。我们所理解的东方从历史发展的角度来看,包括:

古代近东,即西起土耳其、地中海沿岸,东至伊朗、阿拉伯半岛的广阔地区与尼罗河孕育的埃及地区;

中亚,远古及中世纪时,这片土地上就已经聚合了多元民族、多元宗教,创造了丰富的历史,产生了多彩的艺术;

中国,从未间断过的文明,创造了其独特的一脉相承的艺术形式,并以其一脉的文化对周边产生了深远影响;

日本,日本列岛的先民们坚持着创新,以其贴近自然的审美情趣创作形成了具有典型民族特征的艺术风格;

南亚则是一个拥有悠久与丰富艺术创造传统的地区,这里的艺术与文化广泛交流且影响甚远;

东南亚,西起缅甸和印度尼西亚的苏门答腊岛,东至巴布亚新几内亚和菲律宾,这一地区的艺术创作丰富且多种多样;

澳洲,与其他地区一样,其艺术创作也充满了多样性,这一地区的文化早年深受亚洲及南亚文化的影响,19 世纪的人类学研究建构了了解这一地区艺术发展的基础,揭示了原住民与西方世界接触的文化环境。

由于地缘复杂、文化丰饶,东方艺术创作的“面貌”在人类的发展史上不断地被翻新与诠释,今天的研究者还很难寻得就“东方”这一关键词入手的有关东方艺术的系统梳理与研究成果,难寻得水彩艺术创作与研究的脉络。今天身处东方的许多人充满随性地认为,西方世界已经有一个从古希腊至罗马、罗马至欧洲、欧洲至文艺复兴、文艺复兴至启蒙运动、启蒙运动至工业革命及政治民主的文明发展的清晰脉络,且由于西方文明对于东方的影响,一些人不自觉地认为这种西方文明和艺术差不多也是东方艺术的相似“面貌”,尤其是那些学习和研究西方艺术者更是以为西方文明和艺术的发展脉络至少对于东方研究是一种可遁途径,因而放弃了对于东方文化与艺术的系统梳理和研究。同时,东方艺术家在自身艺术认知与研究上明显地不够直接与系统,也有一些站在自身立场,仅仅宣传自己族群,显然他们成就的文化与艺术史是带有狭隘主义史观的,这自然也不可取。

因此,对地缘东方、文化东方下的东方水彩艺术发展的整理与研究,仅仅是一个尝试,然而,我以为这种尝试对于水彩艺术的研究与发展是十分有益的,它能让我们真正地、较为系统与全面地认识世界水彩艺术的面貌,这样也弥

补了我曾编写“西方水彩”的缺憾。正如伏尔泰所指出的:“如果一个人作为智者,希望使自己了解到地球上所发生过什么,他就必须首先把目光转向东方,那里是所有艺术的发源地,西方从那里获得了一切。”希望我们的探究对世界水彩艺术的发展是有意义的。

东方溯源

文化与意识形态上的区别,可能是东、西方划分的最好依据,一般认为东方国家是以受中国文化、阿拉伯文化、印度文化影响为主的国家,西方国家是以受基督文化^[1]影响的国家为主。

古代东方艺术史,是一部交流合作的历史。西起土耳其和地中海沿岸,东至日本群岛,北括俄罗斯,南至澳洲的广阔地域,其科学、技术、艺术与文化相互影响,并维持发展,创造了人类历史上灿烂的文化。

古代近东艺术的发展是伴随着美索不达米亚平原文字与城市的诞生,城市的成长而发展。美索不达米亚继而发展成为城邦体系,最终成为帝国,起始于公元前 4000 年前后建立的乌鲁克^[2],到公元前 6 世纪巴比伦帝国时达到全盛期。美索不达米亚的艺术逐渐成长与演变,其内容以表现神话、异兽和各类象征图形为主。马鲁克祭祀瓶上的图形是迄今发现的世界上最早的叙事性艺术作品,故事记述了一个祭祀过程。此后的许多发现中,该地区的艺术作品也多以描述“神圣的婚礼”“祭祀仪式”等场景为主题。这种艺术风格在这一地区持续地发展着,“亚述纳西尔帕二世国王和他的侍者们的浮雕”(公元前

2007年在英国伦敦参访
2009年在迪拜国家博物馆

2001年在美国
2011年在法国艺术家工作室

883 年至公元前 859 年) 的被发现, 标志着这一风格的艺术作品发展到了很高的水平。其人物形象大于真人, 作品的造型、结构、比例、形态的准确已经相当纯熟, 作品对人物的装饰与细节的刻画也精准得非比寻常。在精准的浮雕完成之后还施有彩绘, 只是今天我们不能准确、完整地识别其作品灿烂的色彩了。美索不达米亚东邻伊朗, 两地通过贸易保持着联系, 然而, 伊朗广阔多变的地貌与丰富的传统艺术, 使其所创造的艺术风格又有别于美索不达米亚。公元前 2000 年前游牧民族所使用的物器上的装饰, 其

人物与动物及几何图案, 便有着高度风格化的特征。

连接欧洲与亚洲的重要桥梁土耳其的艺术风格, 深受爱琴海、地中海东部及中东地区的影响。奥斯曼土耳其人 (简称土耳其人) 为突厥人的一支, 原居中亚, 信奉伊斯兰教, 13 世纪初迁居小亚细亚。奥斯曼帝国时期的土耳其细密画在伊斯兰绘画史上有着特殊的地位, 这种艺术形式近四个世纪没有间断过。细密画的历史可追溯至 15 世纪中到 19 世纪初, 细密画简单明了, 表达了朴素绘画精神的色彩所展现的华丽的风