

中国当代名画家艺术研究

周士钢都市人物画艺术

ZHOU SHIGANG DUSHI RENWU HUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

周士钢都市人物画艺术

IC卡

1998年 纸本

69cm × 69cm

作品不可千篇一律、千人一面，应创新、探索，将死法变活法，“无法而法，乃为至法”。从感性上升到理性，再由理性转化为非理性的高级审美阶段，哪怕不成熟，可以逐渐完善。创新是在对传统的掌握基础上别开生面，不然谈不上创新。

——周士钢

封面画：阳光·假日 2004年 纸本 190cm × 193cm

中国当代名画家艺术研究 · 周士钢都市人物画艺术

图书在版编目 (CIP) 数据

周士钢都市人物画艺术 / 贾德江主编. — 北京：北京工艺美术出版社，2007.1 (中国当代名画家艺术研究·第3辑)

ISBN 978-7-80526-237-6

I. 周... II. 贾... III. 中国画：人物画—美术

批评—中国—现代 IV. J212.25

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 157160 号

主 编：贾德江

责任编辑：陈高潮 陈朝华

装帧设计：秋 韵

出版：北京工艺美术出版社

(北京市东城区和平里七区 16 号 邮编：100015)

发行：北京工艺美术出版社 全国新华书店经销

制作：北京秋韵图文制作有限责任公司

印刷：北京博海升彩色印刷有限公司

开本：787 × 1092 1/8

印张：3.5

印数：1—3000

版次：2007年1月第1版

印次：2007年1月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-80526-237-6/J · 523

全套 10 册定价：300.00 元

ISBN 978-7-80526-237-6

9 787805 262376 >

中国当代名画家艺术研究

周士钢都市人物画艺术

ZHOU SHIGANG DUSHI RENWU HUA YISHU

主编 贾德江

北京工艺美术出版社

在中国当代，周士钢是一位风格独特、个性鲜明、充满激情、具有创造性的艺术家。当他所开创的表现海滩、高尔夫球场等休闲系列题材的绘画，走进人们视野的时候，有如窗外洒下的一片阳光，空前地显示出他的朝气与魅力，给人以清新、灿烂、鲜活、热烈的惊叹。他描绘的是一幅幅新时代的新图景，展示的是改革开放以来给人们带来的新的生活状态和新的精神面貌。幸福、明朗、健康、欢快、蓬勃向上的气氛洋溢着画面，他的画笔以强烈的表现主义色彩记录着这一特定历史时期的特定环境里的时代生活。正是这些在传统绘画里没有表现过的，在解放后的社会主义建设时期也没有表现的题材，更能突显出周士钢的创造力和开拓性意义。

在艺术上，他把寻找自己的艺术语言看得比什么都重要。为此，他曾潜心研习过中国绘画的传统笔墨和美学意境，也探讨过西方美术

的古典与现代。周士钢是在西方现代艺术形式与东方美学的神韵中，寻找到了适合自己的艺术语言，那就是以铅笔大墨、线面结合的水墨语言为造型元素，以红、黄、蓝固有色为基调结合现代结构意识作背景渲染，创造一种亮丽而和谐的非再现艺术的画面，探索着一条沟通过去与未来、东方和西方的创新之路，以抒发自己介入当代都市生活的切身感受和激情的冲动。强烈的色彩和强烈的线条构成他作品厚重、大气的品格，周士钢冲决了传统绘画的理法，却给传统的笔墨语言赋予了新的表现形式，具有浓郁的生活气息和强烈的时代色彩。

几年来，周士钢沿着自己开创的道路，创作了很多作品，他的个性化语言和风格业已为画界所熟悉，他的探索也为美术界、收藏界所承认和看重。基于他正年富力强，我们充满信心期待他必有的气魄、大的追求、大的突破，并获得大的成就。

著名人物画家 周士钢简介

■ 1960年生于大连，1988年就读于南京艺术学院美术系，1994年进修于中央美术学院中国画系。现为中国美术家协会会员，辽宁省中国画研究会副会长，辽宁师范大学美术学院客座教授，大连画院画家。

■ 全国开创海滩和高尔夫球场休闲题材的国画家，工、写皆精，形成了鲜明的个人艺术风格，具有浓郁的生活气息和强烈的时代色彩。

■ 其作品厚重、大气，以红、黄、蓝构成作品固有特色，加上强大的墨色作为主调，给传统水墨赋予新的表现形式，引起了学术界的广泛关注。

■ 主要作品入选首届、第二届中国北京国际美术双年展，第八届、第九届、第十届全国美展，获全国第九届美展铜奖，获纪念建军七十周年第九届美展一等奖，获中国首届国画家学术邀请展一等奖，获建党八十周年全国美展优秀奖，获全国纪念反法西斯战争胜利六十周年中国画展银奖。

■ 作品曾先后在日本、德国、法国、立陶宛等国家展出，其绘画创作理论和绘画实践被国内外多家专业媒体多次专题介绍，多幅作品被中外多家艺术机构收藏，出版有多部个人专集。

蔚蓝色的畅想 ——读周士钢的《阳光·沙滩》

· 康 征 ·

周士钢是近几年中国人物画坛上涌现出的一颗新星，他以崭新的绘画题材、独特的生活感受和个性化的艺术表现方式被当代学术界所关注。他的巨幅创作《阳光·沙滩》(300cm×780cm 2004年)，一经发表，立刻引起国内外专家的好评。上个世纪，蒋兆和先生的《流民图》给我们展现了那个时代的生活现实和生活状态；今天，周士钢则为我们描绘了新时代的新时尚，揭示了新生活状态下的生命意识，充满了强烈的时代感和责任感。我再一次体会到一个人物画家的艺术生命和他所处的时代是息息相关的。

画面是一首交响乐章，以蔚蓝的海洋和金黄的沙滩为背景，绘画情节依次展开。在画面的形式塑造方面，他是独具匠心的，画面按人物的动向向左取势，首先给人较强的动感刺激。看似不经意的一块滑板和狭长的橡皮舟以线的形式控制了画面的动势，使画面趋于平衡和谐。整个画面洋溢着热烈、奔放、欢快的气氛。这些因素终究是绘画的形式语言，聪明的周士钢不会把重点放在这里的，他是一个非常注重绘画内涵的画家。在他营造画面气氛的过程中他把绘画的表现艺术看得比什么都重要。近几年来，他的绘画风格被学术界关注的一个重要原因还在于他对绘画本体语言的探索和成绩。他打破了传统人物绘画的线意识，用粗壮的线条、淋漓的笔墨和体面来塑造人物，在他的画面上感觉·表现·内涵是三位一体的。我这里特别强调的是，他处理画面的“体面”意识和西方绘画的体面意识是不同的。中国古代画论讲“笔以立质，墨以分

阴阳”，他的“体面”是一种画面的语言符号。

改革开放后，人们的生活方式发生了很大的改变，尤其是在大连这座开放性的城市，因为现代而带来的新人文环境打动了艺术家的创造欲望，士钢面临着痛苦的选择，他的选择是精神的再造，不是简单的扬弃。当他的一大批关于大海、高尔夫、海滩题材的绘画走进人们的视野的时候，人们顿时发现了现实中的自

我，通过他的绘画我们呼吸到了时代对我们的恩赐。对于题材，他是非常敏感的，他笔下的生活状态和生存方式是属于我们这个时代，他的笔墨是为塑造时代精神服务的。在一定意义上讲，因为题材带来了新的表现问题，使他在艺术表现上最终突破了传统的程式和传统意义上的笔墨观念。

进入新千年后，他的作品也由实验探索阶段进入到风格的完善阶段，画中的水墨意识逐渐被色彩意识所替换，也可以说是位置转换，这是因为他的审美取向发生了变化，他由对生活的审美升华为艺术的审美。在他的一系列绘画中，如《东北妞》、《大秧歌迷》、《瞻》等，他的色彩饱满而丰富，对比性非常强烈，他的绘画是强悍的，但是，我们仔细地看他的绘画，并没有吃惊的感觉，也不是某种意义所说的具有“视觉冲击力”，他的绘画能够得到部分人的喜欢，绝对不是靠“冲击力”，他的绘画带给人们很多审美意义上的思索，这是一个突出的课题。中国人物画的创作长期以来没有很好地解决题材与表现的问题，石涛所谓“笔墨当随时代”成为了一声叹息，而不是人物画创作的旗帜。他的题材不是空洞的现实主义，而是具有生命力的鲜活的时代生活，他画面上的“三点式”、“高尔夫”，在传统的绘画题材里没有被表现过，在解放后的社会主义建设时代也没有表现过，只有在改革开放之后，才有可能成为画家笔下的艺术题材。无疑，他的画笔记录的是这一特定的历史时期的特定环境里的生活，在中国的当代毕竟涉及到这个生活圈子的人还不是大多数，甚至许多人对于这种豪华的生活还带有一定的敌意，这在一定程度上阻碍了人们对他艺术的理解。我看到他的绘画，再和他交谈，我突出的感觉就是他的绘画和他的个性完全是吻合的。俗话说“绘画贵在有己”，对于一个画家来说，他的绘画能够充分地体现出自己的人格个性这是一件十分困难的事情，而他仿佛轻而易举地做到了。在他的艺术个性上，他不追求花前月下的长发团扇，也不把自己的理想寄托在一叶扁舟或山林泉水边的一杯小酒，他要把时代的审美精神发扬光大，他赋予自己社会的责任感，他要做一个与历史同行的人物画家。我们这个时代呼唤的是那些有震撼力的艺术，只有这样的艺术才能与我们这个时代的主旋律同步前进，一个泱泱大国的气象才能够通过艺术的方式呈现给国际社会，他同时也是一为壁画家，当他以一个壁画家的宏观战略眼光看待纸上绘画时，他对画面具有了高度的驾驭能力，特别是对于复杂的人物场景和大幅巨制，尤其能够显示出他潜在的创造力。我们知道，在传统的中国人物画的艺术表现上，线是造型的工具，它不但是形体的轮廓线，也是人物与背景的分界线，因此在人物画的画面上，线是最活跃的因素，但是在他的画面上，如《阳光·大海》（175cm×190cm 1998年），他用粗壮的线条塑造形象，使线的意义更加深远了，他的人物富有体积感，那么用来表现体积的线条便具有了新的生命力。在这一点上来说，他的人物画在具体的表现上有了新的突破。这幅作品入选第九届全国美展，顿时引起美术界的广泛关注，可见他的艺术探索给当代的人物画创作带来了很多的思考。他的绘画有今天这个面貌，并不是一时的心血来潮，学术界能够承认他的绘画，不仅仅是他绘画的形式感，重要的是在绘画的审

夏日 2005年 纸本 75cm×69cm

美内涵上他还是尊崇中国传统绘画的审美精神的，他绘画的主题仍然是属于笔墨境界的，这是他绘画的灵魂，他的构成、色彩都是为此服务的。

中国著名的海滨城市大连开始了前所未有的城市建设改造，一所现代化的集文化、旅游于一体的美丽城市如同出浴的少女以其崭新的姿态展现在人们的视野里。作为生于斯长于斯的青年艺术家，他的血液为之而沸腾，新鲜的生活方式和各种新的观念刺激着他的创造性欲望。1993年，他推出了一批新作，那就是他的《高尔夫系列》（69cm×90cm 1993年），这个系列，鲜明地体现了他的探索精神，在上世纪90年代初期的中国人物画坛上迅速掀起了一股“周士钢旋风”。十年之后的今天我们再看这个系列，它的时代性和艺术性就非常清楚了。真正的艺术也绝对不是脱离时代而独存的，他在夹缝中选择了现实主义和表现主义，填补了当代生活在绘画反映中一项空白，自然有它的现实意义和历史意义。从他的选择中，我们也可以看出表现和题材是同一个问题的两个方面，只有认识上不足，没有绘画内涵上的偏废，两者之间是互相依存的。可见，他对于当代生活的介入是深刻的。

画得越深入，心灵深处的矛盾越激烈。他对于自己还是比较清醒的，在他看来，“创新的方法有多种，我选择历史上没有画过，空白的内容——海滨浴场、高尔夫球场系列去开宗立派，确立自己的艺术风格，走好第一步，才有望来笔下的万步。”于是，他带着诸多的思考又一次走进高等艺术的殿堂。1994年，他到中央美术学院中国画系进行再次深造，一方面进行传统绘画的临摹训练，另一方面探索现代富有表现意义的新的绘画语言。他的探索得到了各方面的支持，同时也被许多理解他的同行所不理解。可以肯定地说，如果他沿着工笔绘画或者少数民族题材的绘画任何一条路子走下去，他现在已经是一个成功的画家了，但是他并不企求这种所谓的“成功”，他把寻找自己的艺术语言看得比什么都重要，对于一

高尔夫系列 2002年 纸本 50cm×240cm

《大山》作画步骤

步骤一：用大的羊毫笔中锋并用，勾勒出人物的大体形态，加以皴擦，注意浓淡的变化和结构的强调。勾勒时要运足了气，调动全身之力，将气送至笔端，使画面气脉贯通，一气呵成。

步骤二：用中号羊毫笔将高尔夫球杆画出，中锋用笔，笔力劲挺。再以淡墨勾勒出草坪的边缘线，用大号羊毫笔侧锋画出人物的投影。

步骤三：趁墨色未干，用藤黄加水调成淡黄色画出草地，做到墨不得色，以色衬墨，墨色生辉。

步骤四：用普蓝加水从上至下画出天空，依次加水，上重下轻。最后调整画面，题款、铃印。

金色沙滩

2005年 纸本
69cm × 100cm

周士铜这几年出了很多的海滩、游泳的作品，很有新意。他的作品有一种雕塑感，大气，有张力。他的色彩用的大胆，特别是阳光下的海滩的这种色彩，感觉敢用，这使得我们人物画中间突然让人眼睛一亮，眼睛一亮是什么意思呢？就感觉到这个作品是新创作的，是这两年新作品，就是作品的当下性。这个时代和那个时代不一样。

——冯远

05

个画家的价值而言，他所理解的成功应该是艺术风格的明朗化和不断地成熟。在此之后，他确立了自己的艺术风格，他的作品更加富有张力，如《瞻》(95cm × 95cm 1995年)、《IC卡》(70cm × 70cm 1998年)等作品，一股发自绘画精神境界的力量洋溢在画面上，这是气韵的力量。他少时习武，深悟“气韵生动”之要义。他这样理解：“画论‘六法’中首先提出的是‘气韵生动’，可见气在作品中的重要作用。气有多种，因我从小习武，故对阳刚之气、霸悍之气、英爽之气、浩然之气偏爱，同时对静气、和气、文气、雅气也喜欢。我在作画时就像习武一样运足了笔，调动全身之力，将气送至笔端，大笔挥洒，气酣韵足，使画面气脉贯通。气可以使刚猛化为柔和，坚硬化作流动，流动承载厚重，气韵乃是万物之精灵。”在他的这些作品中，我们渐渐地地感受到一种饱满意识，他的色彩和线条都是极其饱满的，只有饱满才能富有张力，画面语言的纯粹性才能体现出来。我曾戏称他的画，线粗、气粗、人粗，号称“三粗”，但是大凡粗细总是并存的。仔细审视他的绘画，在粗的外表下，也是富有韵致的。在《瞻》(95cm × 95cm 1995年)中，粗的内涵具有疏朗开阔的意境，而线条的穿插和人物的面部造型都是非常讲究的。中国绘画一向讲究品位，绘画中丰富的艺术因素是艺术品位的决定因素。

中国传统人物绘画历来都是散淡清逸为上，在他这里却是浓烈、饱满为宗的。他几乎不用中间色彩，他的色彩用得充分，有的美术评论家认为

他的这种色彩意识是对西方绘画的吸收，其实这种认识也是没有根据的。在他的绘画里程中，他也对速写、素描、水彩下过较深的工夫，但是他仅仅是把这些技术性因素当成了绘画的表面语言，从根本上讲他的绘画是属于中国艺术精神境界的。他的色彩意识仍然来自中国传统精神的，一般人也许不知道，他还是一位颇有成就的壁画作家，他的《老虎滩的传说》(600cm × 245cm)、《嫦娥奔月》(1000cm × 1000cm)、《步韵图》(500cm × 470cm)等作品早为大家所熟悉，他的壁画作品相应来说更具有东方审美的精神内涵，而且构图宏伟、人物众多、色彩结构非常复杂，画面语言的丰富性达到了一个很高的高度。我们在研究他的人物绘画创作时，不能忽视他的壁画艺术成就。

周士铜的绘画具有鲜明的个性，因为他的个性代表了他对当代生活独特的感觉和表现，所以他的艺术也必定在未来的生活中拥有越来越宽阔的共性空间。从这点意义上讲，他的这幅力作也堪称是他以及新时代中国当代写意人物绘画的代表性作品，它必将载入中国当代美术史册，也让世界美术从另一个侧面了解到中国现代美术发展的新成就。他绘画的意义或许还不止此耳。

周士铜要出版画册，不揣寒素，聊以代序。

2006年8月2日 于北京康刘庄村

阳光·大海

1998年 纸本
175cm × 190cm

一个真正艺术家的创作只有贴近生活、反映生活、关注生活，作品才是最感人的，这是一条真理。怎样来发现生活表现生活呢？我有一个不见经传的经验，就是每个人要有一个自己的生活基地或者说审美领域。比如黄胄的写生基地是新疆，可以说没有新疆就没有黄胄，反过来说没有黄胄就没有新疆这种水墨人物。我的生活基地是内蒙，贾又福的基地是太行山。周士钢的写生基地是大连和大连的海边、沙滩，他一直把握住这个题材不放。八九年前他画了一批《滑雪板》、《大秧歌》等作品，后来又画了一批沙滩、高尔夫球场等都市生活题材，我很欣赏。当然也还有别的成功因素，技法上、形式上、语言上他也找到了，感到他的路走的对，这个写生基地别人还没有涉足，更没有人下过这么大的功夫画过。就在这个冷僻的题材上他画出了一连串独特的作品。这是他的写生基地，一看就是他的作品。“阳光、大海、沙滩”他的周家样。

——刘大为

东北妞

1998年 纸本

95cm × 120cm

创作要有独特性，要有感而发，在独特性里边体现出你对于你的生活和情感的感受，这是画家一生创作中非常重要的。最早看到周士钢的《阳光·大海》作品是在1999年的第九届全国美展评选上，我看完了感到很有新鲜感。什么新鲜感？就是他把不同题材用他自己的语言，把这种都市生活情感表现出来，很有他的独特性。我投了他一票。画家立起来之后要不断地去深化、完善，其心态不能光是保，不要给自己结壳，比如画大海游泳的题材每年表现方式不当一样，今年用这样的感觉画，明年用那样的感觉画，在这里边求变化。可是万变不离其宗，画

家的风格便慢慢在这里深化。你可能画20年有20年不同的感觉，可这个感觉是什么？首先是你有了创作的冲动，有了创作冲动才能用新的技法表现。而结了壳的画家，他没有创作者的冲动了，只有在形式上去表现，这个时候他就慢慢地衰亡，他的东西就会慢慢地弱化，他的创作的源泉和生活的冲动就没有了。只是热衷于一条线、一个点，这样麻木地去表现，这时候生活已对他没用了，生活对他麻木了，掌握了这个规律之后，你的创作永远不会衰弱和结壳。

——王明明

蓝天·大海

2002年 纸本
245cm × 153cm

周士钢的作品主要是在继承中国传统的水墨基础上,有所突破、有所创新。在传统的笔墨的发挥上,用粗拙的线条,将笔墨发挥得非常充分,很有厚重感。另一方面的突破是他把强烈的色彩引入到中国画里来。中国画历来以水墨为上,方法是色不过墨,但是周士钢的画呢,色和墨并重,都在画面上起了很重要的作用。强烈的色彩和强烈的线条组合到一起,这种构成使画面很有张力,很有新的创意。

——刘大为

阳光·女孩

2006年 纸本

138cm × 35cm × 2

海浴系列
2006年 纸本
138cm × 35cm × 2

阳光·沙滩

2004年 纸本

300cm × 780cm

周士钢都市人物画艺术

15

士钢的艺术从最初走到今天有很大的转折。他注重对传统文化的认识和研究。他努力地以自己的阅历、修养去体验中国水墨的写意精神，他的作品努力地在表现当代人的精神和气质上，把水墨画提高到语言的认识过程已逐渐走向成熟。他的画以粗犷、宽厚和鲜艳的色彩，表达了北方人的一种博大和时代精神的感觉，既体现了时代的主题，也深化了个人对传统文化的体验与对当代文化的弘扬。

——田黎明