

THE LONE 独行者的脚步
周刚水彩写生作品集

A Collection of Zhougang's
Watercolor Sketch Works

FOOTSTEPS

上海人民美術出版社

赠鄞州区图书馆

周刚
2008年

独行者的脚步

周刚水彩写生作品集

A Collection of Zhougang's
Watercolor Sketch Works

FOOTSTEPS

图书在版编目 (CIP) 数据

周刚水彩写生作品集/周刚绘. —上海: 上海人民美术出版社, 2008

ISBN 978-7-5322-5645-7

I. 周… II. 周… III. 水彩画: 写生画—作品集—中国—现代 IV. J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第025478号

周刚水彩写生作品集编委

策划: 叶 子

编务: 叶 子 方玲琅 王剑文
彭晓东 赵元元 龚黄佳

周刚水彩写生作品集

作 者	周 刚
编 者	西泠印社文化艺术发展有限公司
责任编辑	林伟光 张 燕
装帧设计	赵晓涵
出版发行	上海人民美术出版社
社 址	长乐路672弄33号
印 刷	杭州富春电子印务有限公司
开 本	889×1194 1/16
印 张	12.5
版 次	2008年3月第1版 第1次印刷
印 数	0001-2000
书 号	ISBN 978-7-5322-5645-7
定 价	180.00元

周 刚
水彩写生作品集

A Collestion of Zhougang's Watercolor
Sketch Works

1961年出生于陕西，祖籍山东。1988年毕业于中国美术学院，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、综合设计系主任、硕士生导师、中国美术家协会水彩艺术委员会委员、中国流行色协会教育委员会副主任、浙江省水彩画家协会主席、浙江省美术家协会理事、浙江省环境艺术家协会副主席、秘书长、浙江省粉画家协会副主席、浙江省科普艺术家协会副主席等职。担任全国水彩画、粉画展评委。

在国内外数十家刊物上发表作品百余件，并在美国、日本、韩国、新加坡、印尼、马来西亚、中国台湾、香港等国家与地区及国内十多个城市

举办个展或联展。作品获国家及省部级以上专业奖28项。

著有《水彩新技》、《中国水彩名家技法》、《广告创意》、《素描表现技法》、《水彩画研究》、《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》、《体验设计·写生变形》、《设计基础·设计色彩篇》、《设计基础·设计素描篇》、《钢笔风景速写》、《水彩风景写生教程》等。

目 录

CONTENTS

序 叶子

- 021 / 矿工张顺子
- 023 / 傣族小姑娘
- 025 / 傣族少妇
- 027 / 矿工
- 029 / 矿工老张
- 031 / 来自伦敦的玛丽
- 033 / 山大爷
- 035 / 人体教室
- 037 / 自画像
- 039 / 三个男人
- 041 / 戴眼镜的中年妇女
- 043 / 读书的老者

- 045 / 矿工刘师傅
- 047 / 班长
- 049 / 老鞋匠
- 051 / 恋
- 053 / 两个少女
- 055 / 卖甘蔗的小女孩
- 057 / 坐在圈椅上的少女
- 059 / 戴眼镜的设计师
- 061 / 埃及女人
- 063 / 古典教室
- 065 / 版纳少女
- 067 / 独身男人
- 069 / 女学生
- 071 / 惠安女
- 073 / 聚会
- 075 / 老张头
- 077 / 看庙人
- 079 / 当班的矿工
- 081 / 矿工
- 083 / 老人肖像

I CONTENTS

- 085 / 秦战
- 087 / 傣族老妇
- 089 / 俞源村的老李叔
- 091 / 竹林前的少女
- 093 / 坐在藤椅上的少女
- 095 / 地理学教授
- 097 / 浙东农妇
- 099 / 岩叫小和尚
- 101 / 灿烂的阳光
- 103 / 庙宅
- 105 / 一片云
- 107 / 镇委大院
- 109 / 傣族村寨
- 111 / 有树的风景
- 113 / 葛岭山上
- 115 / 傣族人家
- 117 / 画家
- 119 / 集市
- 121 / 东钱湖小景
- 123 / 等待渡河

- 125 / 孤山茶社
127 / 鼓浪屿街景
129 / 海滩
131 / 西塘集市
133 / 江南水乡
135 / 山东民居
137 / 矿区风景
139 / 老宅院
141 / 里西湖一角
143 / 丽水农家小院
145 / 卖水果的老人
147 / 农家小景
149 / 平阳风景
151 / 山东峨庄风景
153 / 山东农家风景
155 / 山东农村民居
157 / 山路弯弯
159 / 林坑村农舍
161 / 午饭时光
163 / 平阳人家

I CONTENTS

- 165 / 大理风景
- 167 / 武义石景里村
- 169 / 西双版纳小景
- 171 / 西双版纳风景
- 173 / 西塘人家
- 175 / 西塘
- 177 / 廊
- 179 / 西塘街景
- 181 / 西塘桥堍
- 183 / 仙居农家小景
- 185 / 新加坡街景
- 187 / 新加坡小教堂
- 189 / 雪山下的民居
- 191 / 阳光下的小路
- 193 / 俞源村口
- 195 / 俞源万春堂
- 197 / 浙南山区风景
- 199 / 浙江宁波东钱湖一角

THE LONE 独行者的脚步
周刚水彩写生作品集

A Collection of Zhougang's
Watercolor Sketch Works

FOOTSTEPS

序

I PREFACE

独行者的脚步

叶子

“我们必须穿越一个从群体中最终走向消失的，并为自己划定的怪圈。
可怜的艺术家的，谨慎地为自己画了一个又一个的圈……”

“艺术家有一种强烈而又自发的印象，这种印象改变了他周围的其他印象。这种印象就是艺术家作品中的个性特征。

个性无须我们刻意地去找寻和追求，因为个性本来就有。没有必要为了体现个性而在作品中走出一个‘我’来。重要的是如何提高这个‘我’的本身的质量。”

……

这是周刚于1991年发表在《新美术》杂志上的一篇自我独白。在我与周刚从相识到相知的这近二十年的交往中，这段富有想象力并充满哲理的“艺术坦言”我一直牢记在心。因为那时周刚虽已成了海内外名声不小的水彩画家。然我坚

信，日后的周刚，他的名声将会更大。他所创作的水彩画将会远远走在同代人的前面。

十多年过去了，这本摆在读者面前的《周刚水彩写生作品集》无疑便是明证。它不仅证明了周刚那扎实而非凡的艺术创造才能，更是记录并留下了他为水彩、一个他视之为生命的事业并为之奋斗的足迹。中国的水彩画坛具有如此高水准、高质量、高规格的水彩写生系列精品，这无疑为中国水彩画向前发展奠定了坚实的基础。

二

水彩画是一个古老而又年轻的艺术门类，是文艺复兴时萌发西欧发展起来的一个画种。但历史上以水调色而画画的时间则可上溯原始社会，至文艺复兴起已经有人用水和胶调成透明或半透明色在羊皮上作画。一个世纪以来，水彩画自西方传入中国后，经几代人的努力，水彩画的面貌已有重大的变化。然要对水彩画下一个正确的定义还真难。不过，周刚认为“水彩画就是以水为媒介调和色彩而绘成的画”。他还认为“水彩画具有无限潜能，并有十分悠久的历史。这在世界绘画史上已不再是新鲜的了，而且具有独立存在的方式和地位。水的特点是透明、流泻，并具溶合力，让你感受到的张力。如何用水彩这种艺术语言表达对生活的真切感受和对生命的真实体验，这是水彩画最本质的问题，或者说，是一切艺术最本质的规律。它与不同的颜料混合便可产生非常丰富的变化，可以淋漓尽致地抒发内心的精神世界。”我本人对水彩画的认识，以及收藏研究正是缘于周刚本人，尤其是他所创作的水彩画艺术世界。

周刚是一名画家，但更是一位艺术家。在我看来，做一名画家相对较

容易。但作为一名艺术家却很难。难的并不在于绘画本身，而在于绘画以外的工夫。这包括读书、修养、意识、情感等等，一些不被一般人所认识的东西。然周刚几十年来一直在这些方面苦苦追求与寻觅。

周刚的性格很特别。时而显得很张扬，时而又很谦虚。他几乎从不隐瞒自己，喜怒哀乐，溢于言表，而其内心世界却十分丰富。了解他的人都知道，周刚为人很大度，为朋友可以两肋插刀，侠义心肠充满着同情心。北方人那豪放粗犷的情结又经江南水乡的滋养和熏陶，铸就成一个南北交融的“北人南相”的新汉子。周刚很刻苦，很用功，这不仅仅表现在画画。设计、建筑、教学、画画、出书，他什么都很认真。在繁重的生活工作的压力下铸造了一个刚正不阿的大男人。周刚这辈子最大的遗憾就是觉得自己愧对儿子。他的爱妻是位警官，忙腾起来比他还神乎。繁忙的事业压得他俩透不过气来。不要说在双休日、节假日的合家团聚，就是平时，他那宝贝而可爱的儿子也常常一人孤单地待在家中，捧着方便面和着饼干过日子。

.....

可以说，在同代人中，我还没见过能像周刚这么刻苦奋发的人。他对工作尤其是对水彩画的热爱简直到了发狂的地步。这便是造成今天的周刚和他那水彩画艺术成功的缘由。

除了工作、画画，他几乎没有其他的嗜好。唯一的嗜好就是读书。他每次外出写生，那沉沉的背包里总要塞上一二本他觉得必须阅读的书。每天写生回到寓所，便翻出书本大声地朗读，以此释放疲惫不堪的身子。当他写生作画时，那疯狂的劲头简直让人不忍看视。一遇上他所要描绘的对象时，他顿时会变得两眼闪光，浑身冒汗，踝关节跪出血泡却全然不知。正是这勤奋好学的精神铸就了一个不平凡的周刚，以至于人们在翻阅他写的介绍水彩画新论的学术著作时，才慢慢地真正了解他。

“一个多么不容易的周刚啊！希望你一路走好，千万别伤了身体。”在我今年春节陪他去西双版纳实地写生分别后，我内心深深地为他祝福。

“当一个人将自己的事业视作生命时，他的亲友可能会离他而去。”不知道是什么原因，使我想起了西方一位哲学家的这句名言，我的心有些痛楚。

三

周刚的水彩画艺术简直是创造了一个奇迹。那扎实的功力，新奇的构图，绚丽的色彩，娴熟的技巧，水彩画所有的艺术元素在周刚的水彩画创作中得到了完美的体现。他创作了一个非他莫属的水彩艺术世界，一个无人可替代也无法超越的艺术境界。

周刚的水彩首先得力于他娴熟的用水技巧。

水彩画最大的特点就是用色和用水。这与油画的颜色有些相同，然其用色的本身却并非相同；这与国画的用水有些相同，然其用水的方法并不相同。它的色彩的色相、明度、彩度，以及色调和对比，似乎比油画和国画更为讲究，并形成了自己独特的水彩法则及体系。因而水彩之所以称之为水彩，其彩和水的运用是创作成败的关键。

周刚的水彩，其用水十分的神奇。以水蘸色似乎不多不少，恰到好处。在他的笔下，水不仅起到了稀释颜料，调节浓淡，增强亮度的作用，而且真正起到了冲化、湿润和衔接画面的功能。他那色彩缤纷的各种色调，在其水分的撞击下，使所绘物象达到了浓淡相宜，冷暖相融，远近相间的艺术效果，产生出极为丰富而艳澈的色彩变化，从而创造了无法言状的艺术胜境。

周刚水彩画的成功，再是借助在造型准确的基础上，这所谓的造型便是素描和速写。

周刚的素描功底十分的扎实。造型能力之强硬，结构塑造之正确，形

态神韵之完备，这些在他撰写的《素描表现技法》一书中得到完美的展现。独特的观察力和表现力，使之所绘对象在瞬间就能活生生地突现出来。因为素描是最能看出一个人的绘画艺术水平。这正如米开朗琪罗所言：“掌握了这种东西（素描）的人，可以相信自己占有着一笔巨大的财富。”他用自己的眼睛去观察事物，用自己的手法去表现人的灵魂和自然的灵性，是一种从心底流露出来的对大自然的爱。尤其是他那大胆而神速且寥寥数笔就勾勒成的形体，为他水彩画的艺术创作作好了坚实的铺垫和基石。

其次，周刚的水彩画色调十分丰富而又极具变化。他的用色与传统的方法密切相关，但又不囿于某家某派，是按自然色调所包含的特定内容扩充开来。其所敷色调具有极佳的象征意义，对整个画面产生了强烈的对比效果，让自然界中的物体表现得相当精美。他的用色，是那么的巧妙，那么的娴熟，那么的果断而大胆。笔触一擦而过，大自然万物的瞬息变化在他的笔下停住，留下了最为光彩夺目的印象。这是作者炙热情感自然释放的必然结果。美在韵律的均衡中产生了，在变化中走向统一，在统一中求得变化，绽放出惊人的色彩美感。这些可从他创作的《窗外有风》、《正午阳光》、《一片云》等佳作中证之。

色彩的对比，是一种对立性很强的东西。是质或量的相互间极不相同的两个要素配列时，令人感到相互间的特质被特别的强调出来的一种现象。这除了要求在水彩画创作中，对色彩的正确运用之外，还有形态、质地、结构等的巧妙安排。而这其中，支配色又起了决定性的作用。支配色又分别通过色相、明度和纯度等发挥着视觉效果。与此同时，整幅的画面多半还受面积大小的制约，一旦出现不妥，就会混沌一片，破坏画面。

周刚在水彩创作中，善用支配色，喜用支配色，且用得十分大胆而洗练。他所创作的《晨梦》、《浴》、《青海凉风》和《盛夏》这类裸体美人画作，尽管画中色块多样，冷暖不一，然其人体的设色，却是显得那么的单纯、明亮和清澈，并常常以橙色、黄色、肉色等暖色调作为主体。在这里，支配色无疑达到了决定性的效果。在整体的变化中给人以统一而完美的印象。在多样而统一的