

秋水无塵

钟文刚书画作品集



钟 文 刚 书 画 作 品 集

秋水无尘 · 钟文刚书画作品集

责任编辑 揉 铁 陈颖立

图文设计 肖 二 杨 晔

出版发行 香港正国际出版公司

开 本 898×1194mm 1/16 5印张

印 数 1-1000册

出版日期 2006年8月第1版第1次印刷

定 价 HK 76元 RMB 86元

ISBN-962-543-005-94



钟文刚，1967年出生于浙江湖州菱湖镇。先后毕业于中国美院、杭州师范学院。为浙江省花鸟画家协会会员、浙江省国际美术交流协会会员。湖州师范学院特聘讲师、湖州书画院特聘画师、吴兴画院创作组成员。作品先后于全国各级各类大赛中获奖、入展，编入图籍并展出于中国美术馆、徐悲鸿纪念馆等。2006年获最具投资潜力浙派画家提名奖。现就职于中共湖州市委老干部局。

魏晋神态 传承传薪

——钟文刚花鸟画解读 郑竹三/文

锥划沙兮划不松，

千年书艺贵中锋。

大师画亦都崇此，

莫学子高雕满龙。

——赠钟文刚画学一首

魏晋风度，是文人与艺术的追塑典范。绘画一道更是以魏晋为上，而求索形而上的本性与本体。近现代与当代的少许有识之士，亦契上述的“文以载道”，而为民族、为时代、为已任创作系列美术精品。妙哉！钟文刚的文心道韵已初具这个“魏晋”与“形而上”的艺术模式，并探索出一些可赏、可读、可品之作矣。

宋·姜夔《续书谱》云：“魏晋书法之高，良由各尽字之真态”。其实一幅好的中国画莫不如是，故凡入情、入韵、入真（自然）的美术也均能“良由各尽字之真态”而形神兼备。钟文刚的花鸟画是以文情而外师造化他所见、所悦的江南水乡物象。他又以韵律而笔墨传薪地创造他那些典雅清丽的地域图识，以真率的性灵，写出了不少的传统而现代的他所生活中的那些自然华章。这便是钟文刚美术能幅幅真情而真态，篇篇具有魏晋之气而道法自然的底蕴并神悟。

唐·韩愈曰：“业精于勤而荒於嬉，行成於思而毁於随”。这是通理，这是哲理，这是真理。钟文刚是艺术的勤者，他解衣盘礴，他春华秋实，他美术苦乐。钟文刚自然是艺术的思者，他研究美术，他修身从道，他更照古观今。于是由思而智，由智而勤，得苦功而妙理，成艺术大道的修行者，可望春秋有年、必成大器也。

我喜钟文刚秀逸的花卉，

我读钟文刚传统的现代之作，

我评钟文刚笔墨为体的艺术语言，

我信钟文刚由文而艺的美术之道，

.....

在钟文刚绘画作品集出版之际，谨此解读，作为我们师生的翰墨之缘，乃是一维舒怀与至情的文本。善哉！

丙戌七月初七记于钱塘绿洲花园灯下

文剛仁棟屬書
壬午夏鄭竹三書

文心道韻

泉塘郑竹三先生赐题 122x53cm 2002年

清思无尽著碧霜

——钟文刚绘画述评 马青云 /文

钟文刚，1967年出生于浙江湖州，先后就读于中国美术学院和杭州师范学院美术学院。他的绘画具有扎实的功底和专业含量。他一面参酌传统，一面注重造化，在他的画作中可以明显地感受到宋、元画的精神与意趣，又不失现代绘画的观念与技巧。钟文刚绘画中所透发出来的审美意趣与画风标识，既有雅俗共赏的情致，又有阳春白雪的格调，气机广大，韵致精微，深受欢迎，令人钦赏。

钟文刚在长期的专业训练中，对绘画的语言表现相当熟悉，并且对素描、写生、色彩等基本画技都有深厚的功力。所以他能够涉猎较为广泛的题材，摄取生动真实的艺术形象，既有真实感又显得绰约多姿。比如他画的猫，与历来大写意中鄙薄形似的观念有所不同，而是以极似求不似；画花卉极生动之致，向背欹正、烘日、迎风、挹露各尽其变；画水中的游鱼，也通过色与水、色与色、色与墨的交替晕染，表现出鱼背的淡墨色和鱼腹的细白色，甚至还能让人看到水的光亮在鱼身上的闪动；而且他的画中对于细部的展示精妙入微，那些用笔墨纤维连接起来的细节无微不至，几乎抵达了物体的每一条纹路……虽然其技法形式看上去是近于行家式的，却有一股蕴藉清灵之气溢于画面。对于画家而言，基础技艺的扎实与深厚是一个主要关键，而大多从艺者却很难做到。钟文刚持久以恒，毫不懈怠，历尽磨难，因为艺术技巧靠的是勤奋努力。

说起钟文刚的画，人们首先谈论的肯定是猫。画面灵秀怡静，清雅宜人。作品具有形式感与装饰性，构思精巧、惟妙惟肖、栩栩如生。尤其是猫的动态与情态，娴雅大方，亲昵可人，十分传神。为猫写照实际上是在借猫抒情。在画猫中，文刚注入了自己真切

的感情，我总觉得他画的猫中有一种清寂哀伤的东西，一种人生的无奈，逸而为画面就成了优雅的伤感，幽清的愁思。想到文刚兄的人生挫折，恐怕这是对亲切、温暖的爱的一种向往吧！

钟文刚生长于江南小镇菱湖，长期受到江南宁静、悠远、古雅的传统情怀的感染。在一片秋水无声清旷渺远的静澄境界中，在荷花莲叶红菱白藕的故乡风味中，在游鱼秋鸭老蛙网蛛的自由自在中，他在寻找一份心境，一份情怀，而在画中他在发现并体验着这种心境，这种情怀，可以让我们勾起对自然家园的那一点乡恋。他常常在秋水荷塘边枯坐，在小桥流水旁凝神，心摹手追，欣然而忘归。他的“池塘清趣”系列就是在这种心境下自然成熟的结晶。这批组画画得松而不散，少而不空，清而不寒。菱荷二枝三枝临于池上，或红蓼一枝立于水波深处，缀以游鱼、蛛网、青蛙。用笔纯净、沉静、灵动。画幅很小，如唐诗中的五言绝句，尽得天然。这个系列可以说是奠定了文刚绘画立意、取材、格调的基础。

画家所钟情描绘的对象都是他的精神折射性情流露处，是他人格与心境的寄托物。钟文刚的性格内敛含蓄、秉赋细腻敏锐、志趣清淡古雅，经历坎坷苦涩。形诸画面便是丝丝入扣的用笔、清澈明净的渲染、淡雅滋厚的水墨。而其画面所透出的精神却是清寂、冷峻。而他的人生是认真的，在这认真中使他的画面具有一种严密感，画面的整体性无懈可击，而他的人生又是通脱的，所以画面不时流露出自在而又灵动的气韵。画与人在钟文刚身上是统一的。

钟文刚绘画很讲究笔墨，他深研赵孟頫、黄宾虹的笔墨理论与技巧，徐青藤、八大山人、吴昌硕、潘天寿绘画那种强烈明了的笔墨意趣也时常在他笔下驱遣。但是细绎他的绘画都有一种“无笔墨痕”的倾向。这是一种在唐宋以后文人绘画孜孜以求的境界，逸气、士气、化机、天趣、神韵、淡泊等，是前人注意到但不够明确的概念。明代董其昌提出“画无笔迹，非指其墨淡模糊而无分晓也。正如善出者藏锋如锥，画沙印泥耳，（《画禅室随笔》）。清初恽寿平更明确提出绘画要“不见笔墨痕，令人可思，”“作画至于无笔墨痕则化矣。”（《南田画跋》）。现代黄宾虹承董、恽一脉之论说：“画先求有笔墨痕，而终至无笔墨痕，起讫分明，以至虚空粉碎，此境未易猝造。”“无笔墨痕”是中国绘画的一个极致，可称为化境（自然天成之境）。在绘画创作中所指“无笔墨痕”并不是说不利用笔墨形式，而是指可见笔墨在图画中化为一种讲究笔墨的机趣神韵，其中潜含着不可见而可感的内美。所谓“落花无言，人淡如菊。”“恰如春梦了无痕”的感受与乐境，都是指此。文刚几次对我谈到这一点，他理解的“无笔墨痕”是感觉上的用笔，或者是用笔的意念化。这种对笔墨的理解是有深度的。

我这样说并不是指钟文刚的绘画达到了如此境界，实际上他还做不到“无笔墨痕”。在历史上达到如此境界的画家非常少，我只说他把“无笔墨痕”的自然天成之境作为自己的审美理想在追求，并明显地在为之努力。

钟文刚心仪恽南田由来已久，他在杭师院美术学院就读时毕业论文研究的就是恽南田的绘画，对恽南田的画法和画论探究得十分深入。恽寿平作画，追求一种清灵的韵致，于无笔墨处用心，并明确提出作画要“无笔墨痕”。这一观点正是他对文人绘画境界的一种新阐释，而且也是对元代“逸笔草草”的“逸品说”的一个深入的体悟。钟文刚对此深有体会，并付之实践。观赏文刚的画作，同时又翻检《南田画跋》，其间可以作钟文刚绘画的释读：

“今人用心在有笔墨处，古人用心在无笔墨处。倘能于笔墨不到处观古人用心，庶

几拟议神明，进于技矣。”

“高逸一派如虫书鸟迹，无意为佳，所谓脱尘而与天游，不可以笔墨畦观也。”

“笔墨简洁处，用意最微，运其神气于人所不见之地，尤为惨淡，此惟悬解能得之。”

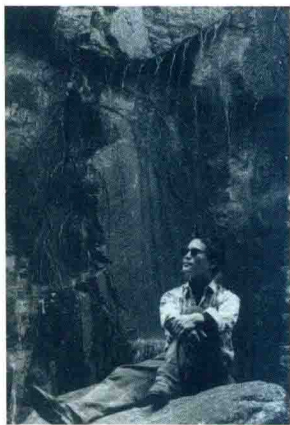
“前人用色有极深厚者，有淡逸者，其创制损益出奇无方，不执定法，大抵浓丽过之，则风神不爽，气韵索然。惟能淡逸而不入于轻浮，沉厚而不流于郁滞，付染愈新，光辉欲古，乃为极致。”

面对钟文刚的画作，恽南田的画语总要不时冒出来。他的画意境清寂、淡远、幽玄，画面构成简炼、精致、疏朗，设色冷艳，淡润沉厚。他的画显得清冷平淡，幽缈沉静，不合时宜，正是这种冷、静、清、淡才是文刚画的特色。静美是钟文刚画的审美境界。这种如水中月，镜中花的超逸空灵之境，只有在静观默察中才能感悟。他的画面有一种静谧的氛围，清气十足，用墨无浊气，无渣滓，清纯润丽，甚至题款也用很小的楷字来适应画的静境，读了之后使人尘虑顿消，明目清心，宁静致远而具净化灵魂之功。

近日，文刚兄向我出示了他的新作《虫草木石卷》，可以代表他目前的水平。在静观自得，笔与物游中，抒写着天地自然活泼不息的生机。墨韵滋亮清厚，用笔精谨不拘，在稔熟的技巧后面是纸犹带湿的盎然生气，这是画家融通“造化”与“心源”的产物。在此手卷后，不嫌鄙陋，题下了如此跋文：

文刚此手卷兴到而不自纵；气到而不自豪；情到而不自扰；意到而不自浓，以用笔之坚实，出画面之浏亮；以濡墨之幽微，出空间之虚静；韵味内涵，精力弥满。古人所谓“空寂处见流行，流行处见空寂。”是也……《南田画跋》云“皆灵想之所独辟，总非人间所有。”所见文刚之画，主观生命情调与客观自然现象交融互渗，草虫花木足以表象画家胸中蓬勃无尽的灵感气韵，故拟改《南田画跋》为：“皆灵想之所独辟，总人间之原有！”不知文刚以为然否？

实际上恽南田是极其重视写生的，他与历来传统文人画鄙薄形似的观念不同，把自己的画法命名为写生正派，以极似求不似，文刚绘画秉承的正是这一命脉。当然需要指出的是被以往文人画家视为匠气的形似、写生、晕染技法，落到工匠画很容易，但要跨入逸格文人画的行列却很难，其中的关键在于画家本人的修养气息。好在文刚早已注意到了这一点，在学养有素的老师指导下学习国学，探究中国文化，同时形象感觉、诗书画境、史论研究、心性修养齐头并进。我相信，不久的将来，文刚的画必将更上层楼，妙不胜收。





朝露湿红衣 49x32cm 2003年

文剛似帳子卷與到而不自覺氣到而不自覺情到而不自覺言到而不自覺以用筆之堅實云畫由之測是以濡筆之剛微云剛之虛當以筋委之舒緩言是度之板安連而金處靜靜散以內涵靜金處動人所謂全寂處見流行流行處見全寂是也

恒前日書跋云皆當想之可獨靜絕非人間而有文剛之畫主龍主令情調與家觀自然皆象之融主法自然主草象胸本有之非象象畫胸中運動之雲說板故而書跋為皆當想之所獨靜絕人同之原有不文文剛以為是已

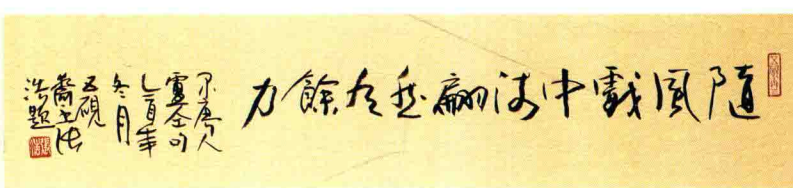
又剛言千秋一語
之剛見筆端五十年
是有一篇言絕疑

書

使画面呈现出如沐朝
阳般的通透与光暖。

——若有所悟·钟文刚



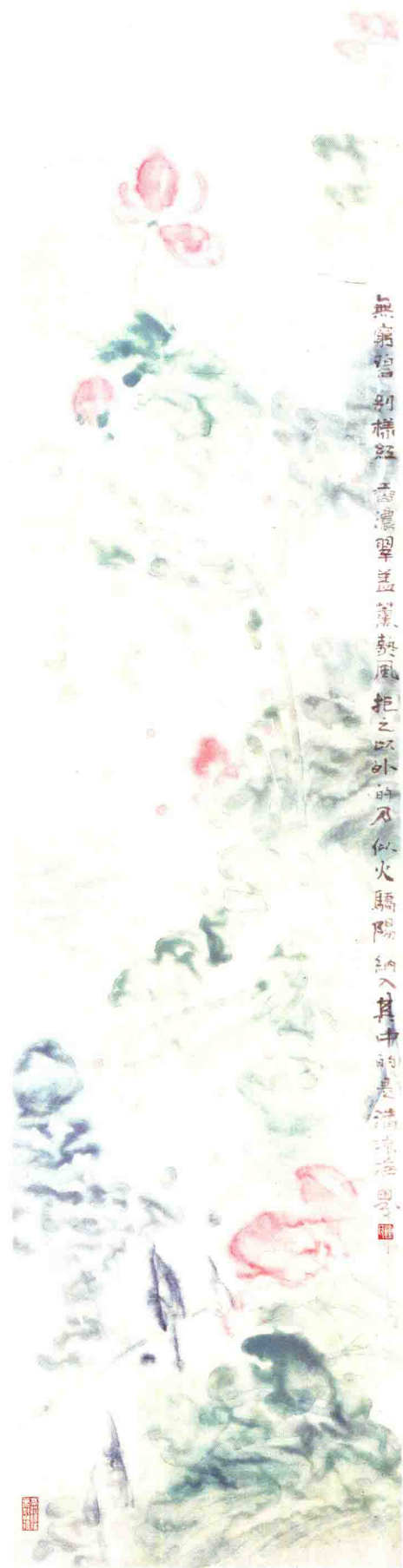


随风戏中流 138x16cm 2005年

随风戏中流（局部）

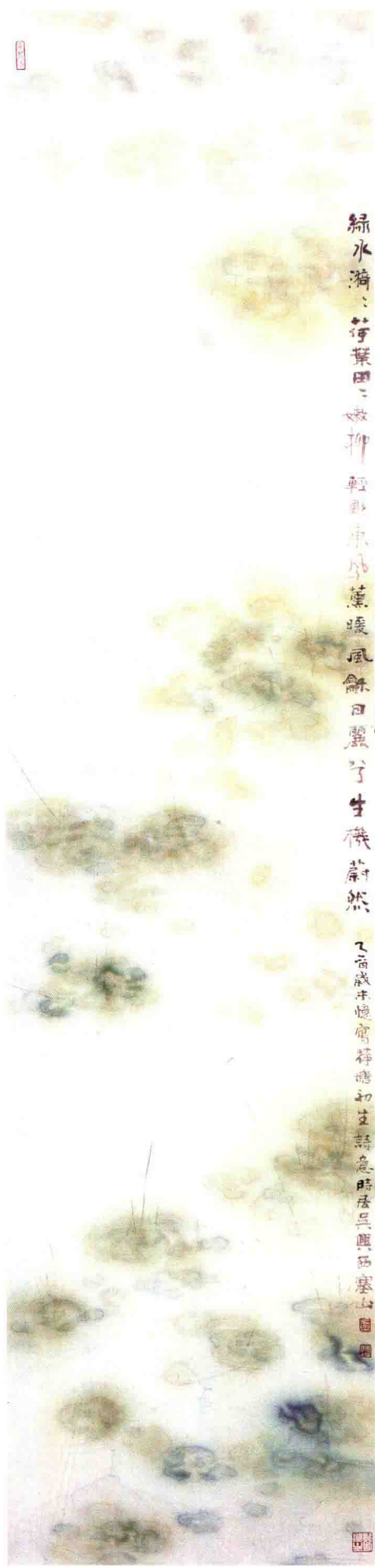


夏韵 192x46cm 2005年



無窮碧樹如絛絛 高濃翠蓋 薰風托之 以外 時不似火 驕陽 納入其中 的是清涼 意

春梦 192x46cm 2005年



綠水涵空 綠葉田田 嫩柳輕垂 東風薰暖 風和日麗 了生機蔚然

乙酉歲年 曉窗靜語 初生詩意 時辰具興 西塞山



秋殇 192x46cm 2005年



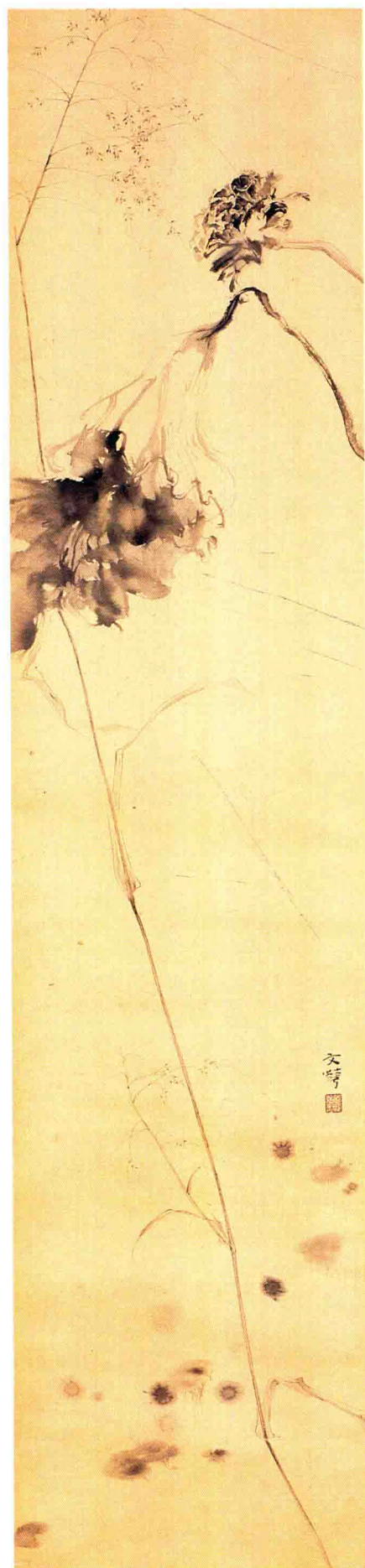
冬寂 192x46cm 2005年



千鹭亭印象 68x68cm 2004年



墨华 68x68cm 2004年



生时恨生枯时恨成 137x34cm 2004年



文筆畫松
時中書

琼楼高起彩雲端
然絕東風十二欄
眼底芳春幾欲暮
玉人消息風生寒

徐傳彭牡丹



前賢的画迹类多质实，
而意境空灵。

如吴镇、沈周，质实
兼承其虚静悠远之心；

空灵源自洒脱通透之
性。

——若有所悟·钟文刚



霧重不勝涼
雨餘誰見玉容低

琼液清冷玉容低 138x35cm 2004年