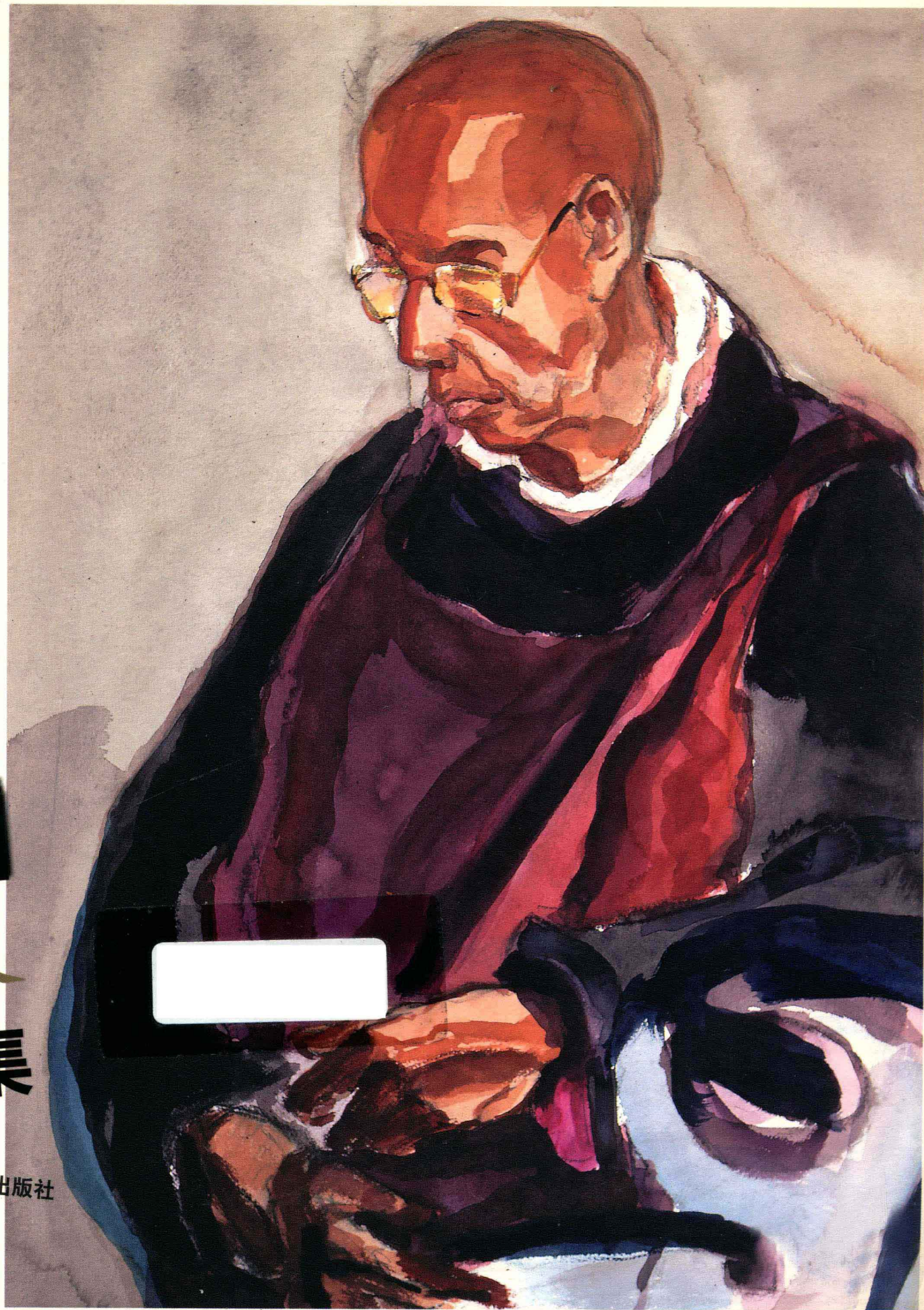

A COLLECTION OF ZHOUGANG'S
WATERCOLOR SKETCH WORKS
IN WUYI

周刚 武义 写生作品集

■ 浙江人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

周刚武义写生作品集 / 浙江省武义县文联主编. —
杭州: 浙江人民美术出版社, 2010.3

ISBN 978-7-5340-2831-1

I. ①周… II. ①浙… III. ①水彩画: 写生画—作品
集—中国—现代 IV. ①J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第032581号

出 品 人: 奚天鹰

主 编: 浙江省武义县文学艺术界联合会

执行主编: 邹伟平

责任编辑: 江健文

装帧设计: 见 闻 江 南 赵晓涵

责任印制: 陈柏荣

周刚武义写生作品集

出版发行 浙江人民美术出版社

地 址 杭州市体育场路347号

网 址 <http://mss.zjcb.com>

经 销 全国各地新华书店

制 版 杭州海洋电脑制版印刷有限公司

印 刷 杭州富春印务有限公司

版 次 2010年3月第1版 · 第1次印刷

开 本 889×1194 1/12

印 张 6

印 数 0,001—1,200

书 号 ISBN 978-7-5340-2831-1

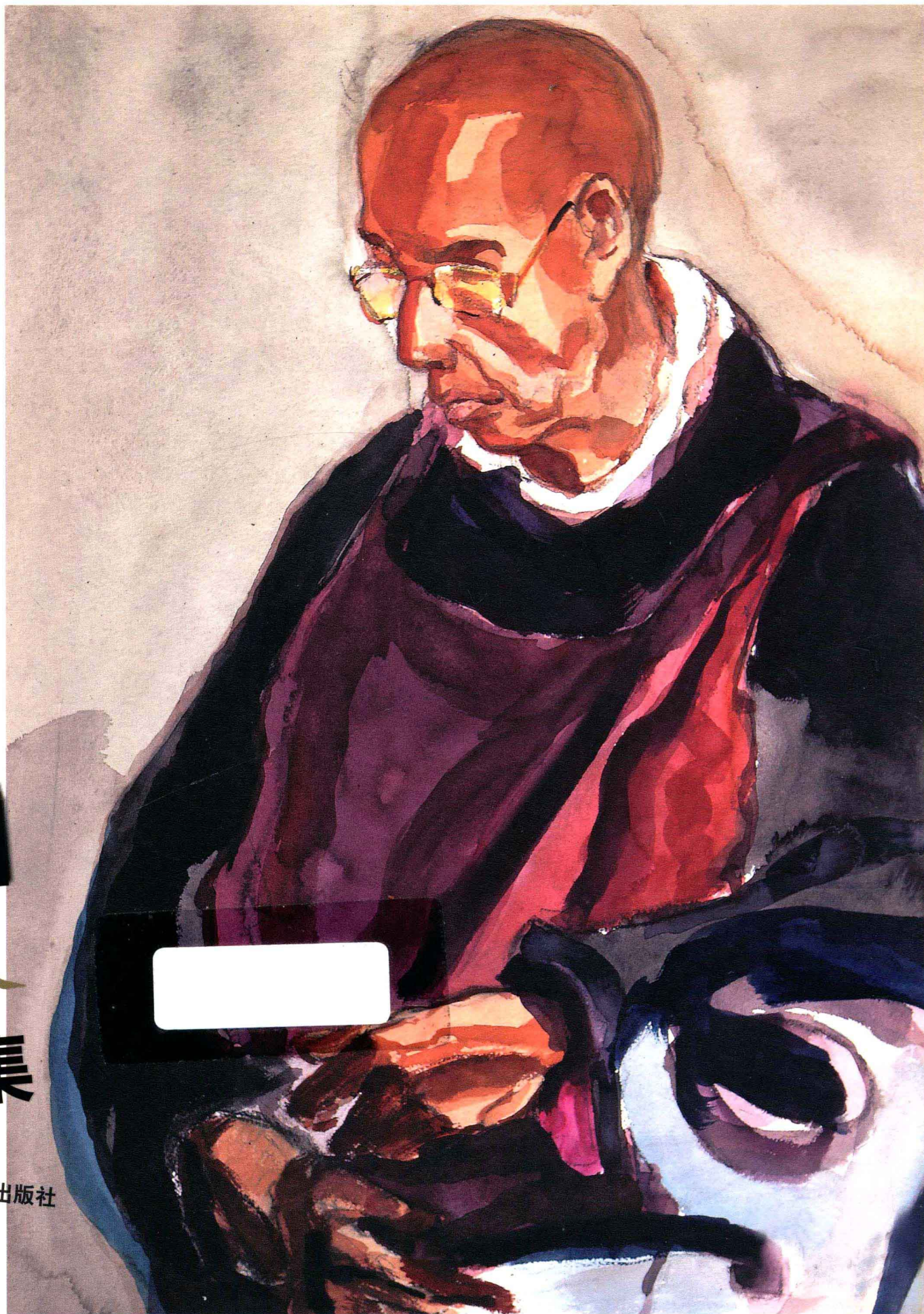
定 价 70.00元

如发现印刷装订质量问题, 影响阅读, 请与出版社
发行部联系调换。

A COLLECTION OF ZHOUGANG'S
WATERCOLOR SKETCH WORKS
IN WUYI

周刚 武义 写生作品集

浙江人民美术出版社

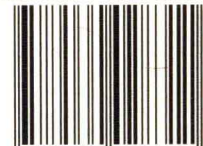
文化武义丛书

The Series of Wuyi Culture

A COLLECTION OF ZHOUGANG'S
WATERCOLOR SKETCH WORKS
IN WUYI

周刚 武义 写生作品集

ISBN 978-7-5340-2831-1

9 787534 028311 >

定价：70.00元

A COLLECTION OF ZHOUGANG'S
A COLLECTION OF ZHOUGANG'S
WATERCOLOR SKETCH WORKS
IN WUYI

周刚 武义 写生作品集

■ 浙江人民美术出版社

老宅院 24cm x 32cm 1998年

认识周刚教授已经十多年了，第一次相遇的情景至今历历在目。那一次，也是我与周刚教授的第一次交往，他是带着浙江省水彩画家们来到俞源的。我记得他和画家们一起，冒着雨兴致勃勃地游玩了俞源村，然后在俞源村的太极小饭店里聚会。我发现这位操着一口流利普通话的人，语速很快，带着浓浓的北方口音。他说话干脆，办事利索，他的两眼不大但是炯炯有神，闪烁着智慧的光芒。就是这次的邂逅，我有幸认识了周刚教授，而教授对俞源早已一见钟情，已经连续好几年到这里写生画画。此后每年如此，有时候他是在节假日里独自一人悄悄地前来，而更多的是他带着他的弟子们风风火火地赶来，在这里一住就是十天。

周刚教授有着一个北方人的身材，长着一张刚毅的脸。他的血脉里流淌着刚烈的北方民族的血液，然而，他却被一个南方的小小的村落所吸引，而陶醉，而梦牵魂绕。打个不恰当的比喻，就像是一个北方汉子被一位南方小村姑所吸引，他为她着迷，为她倾倒，并被她折磨着。更难能可贵的是这种迷恋并没有随着时间的推移而渐行渐远，一直是如此的执着而坚持，转眼已有十多年的时间了。

说实话，俞源村是十分的迷人。

“我是带着疑问走进了俞源村的，然而我发觉我完全闯入了一个既陌生而又熟悉的世界。

俞源的山水、草木、房屋都是那么的富有历史感，似乎每一块砖、每一根柱、每一片黑瓦都带着历史的沧桑引起我的思索和关注。

渐渐地，我发觉俞源是一部内容十分丰富而有趣的书，值得花毕生精力去阅读、去品味。庞大的古民居建筑群，深厚的文化艺术底蕴，完整的村落生活形态，以及神秘奇特的自然现象，都是这本书中经典、厚重的篇章。”

这段文字是我写在《俞源古村落》这部专集的后记里的，我非常有幸地认识了周刚教授，一如我非常有幸地认识了俞源。虽然我们并没有在俞源村的问题上有过太多的交流和探讨，但是我相信，我们对俞源的认识是共同的，我们对俞源的痴情是一样的，我们对俞源的坚忍不拔的爱是殊途同归的。

我们所不同的只是欣赏的角度、表达的形式不一样罢了。我喜欢用文字记录下我的发现、我的感受、我的理解，而周刚教授则是用他那支神奇的画笔，将厚重的、朴实的、优美的、迷人的古村落里的美呈现给我们。

在我的印象里，周刚教授是极其爱惜时间的，爱惜到几乎可以用吝啬来形容。他每次来，几乎都不打招呼，悄悄地来，悄悄地走，不愿惊动当地的熟人。我开始还以为是他的谦虚和客气，其实不然，他真的十分珍惜时间。他总是谢绝我们的客气，他说吃饭就免了，让他多一点时间多画几张画。我每次得知他来的消息后，只能匆匆地前去看他，而我们相会的地点，也就是他写生的地点，有在村口的树林里，有在俞源的祠堂里，还有就是小饭馆的地下室。那次是大热天，太热了，他就躲在地下室里，慢慢地勾

画着村里老人的轮廓，其实，老人和他的脸上都流淌着晶莹的汗滴。他一边十分迅疾地作画，一边和我一句不搭一句地随意聊天，那情景，至今令人回味。

我有幸认识周刚教授，真的十分幸运。这不仅仅是因为他为我们武义画了那么多的精美水彩画，也不仅仅是因为他对提高我县美术创作所作出的贡献。是他，就是他，还对我女儿一生的命运产生了决定性的影响。我的女儿因为有了他的指点，才能成功地考入中国美院。第一次是在俞源，我带上女儿前去拜访他，他非常认真地看了我女儿的习作，当场提出了他的意见，并让在场的包剑良老师做我女儿的指导老师。第二次是在杭州，我们约好了在一家小餐馆里见面。临近午饭时分，周刚教授匆匆前来，这一次他侃侃而谈，反反复复地叮嘱我的女儿，针对每一幅习作，提出了具体的意见，并对如何用线，如何观察，如何应对考试，提出了他的独到的见解。我和妻子在一旁静静地听，女儿更是全神贯注，大气不敢出一声。就这样，前后有一个多小时的时间，指导完以后，他说还有别的事，就匆匆地驱车而去。至今，我妻子还为这事儿遗憾，说是没有留住周教授吃饭，真的很过意不去。

无独有偶，我的好友陈建平的女儿也是如此幸运，同样是在周刚教授的指导下，成功地考取了中国美院。不知这是上天的有意安排还是周刚教授的才智过人，周刚教授的艺术才情在两个小女孩的心中产生了深刻的影响，这不能不令人称奇。

周刚教授说：俞源村是一个对我的水彩艺术的探索有重大影响的地方！那是一个相对封闭和具有着独立生态系统的典型中国乡村，那地方太精彩了。从1993年起我每年都去写生，前后在那里画了十几年，在这过程中，我对水彩画的观念彻底改变了。水彩画是从哪里来的？我从自然中找到水彩画的概念，面对俞源村同一个题材我可以不断地画，每次都能发现新的东西，那几年在俞源村画了很多较大幅的速写，自己觉得很精彩，研究生毕业时，这批速写就是我的毕业作品的一部分。

是的，俞源村的确很精彩，而迷恋这个“小村姑”十多年的北方汉子的水彩画也同样精彩。今天摆在我们面前的这些画就是周刚教授这十几年“苦恋”的结果。

一位艺术评论家是这样评价教授的：在这十多年里，周刚的画风趋向成熟，他的精神也趋向丰满，他的思考明显趋于系统，他的观察更显细微，他的艺术脚步结结实实，对生命、对生活带着感恩的心，听命于自然和历史赋予他的奇想，在画面中赤裸地呈现自我，用生涩的笔触、流畅的线条、灿烂的色彩，表现着他体悟和寻求到的艺术的本原形态。

是的，周刚的作品汇入了他的生命，也融入了他的追求和思考。这本写生集，只是他的追求的一个小小的侧面，他的思考的一个部分。但是通过这本写生集，我们可以走进周刚，走进俞源，它会把我们带入一个全新的艺术境界。

2009年10月16日

于瘦石斋

行者的脚步

方舟

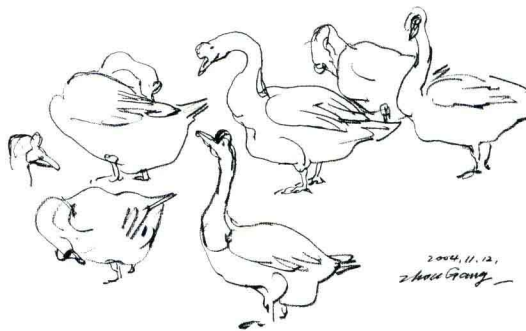
村口 21cm × 29cm 2003年

俞源后山的早晨 21cm × 29cm 2003年

洞主庙中的植物 21cm × 29cm 2005年

整理羽毛的鹅 25cm × 29cm 2004年

上个世纪80年代初期，中国各地兴起了广泛的艺术复兴和思想解放运动。西安是中华文化的一个重要发源地，不仅有悠久的文化传统和深厚的文化艺术土壤，而且自古以来有着活跃的艺术氛围。生活在那里的人们总是保持着一种开放的心态，他们以足够的清醒加入到了这一场全国性的文化复兴和思想解放运动当中。年轻的周刚先生也在此列，他和当时的一群热衷于艺术的青年们行走着、观察着、学习着、体悟着，他的思想却独行着，他将眼睛看到的贮存于大脑之中，将心灵体悟到的转变成了思想的财富。不久他就成为了当时众多追求艺术的青年群体中的佼佼者。他喜欢读书，正是在那个思想活跃的时代，他的心灵触摸到了萨特、卡夫卡、弗洛伊德和贡布里希，这使得他在冷漠、单一的思想体系中，初次真切地感受到了“思想”的丰富。正像泰戈尔所描述的：“我们在黑暗中摸索，绊倒在物体上，我们抓牢这些物体，相信它们便是我们所拥有的唯一的東西。光明来临时，我们放松了我们所占有的东西，发觉它们不过是与我們相关的万物之中的一部分而已。”他努力地读他当时所能找到的许多书，他只期望光明会永远地照耀在他的心中。

在一个细雨蒙蒙的宁静的秋日早晨，他来到了心中的艺术圣殿——杭州的中国美术学院，开始了他的艺术苦旅。当时的中国美术学院招收的本科绘画班学生很少，一班仅有8个学生，设计类专业一个班级仅有12个学生。周刚当时报考的是油画系，却阴错阳差被分配到了设计系，他的大学生活不由他选择地就此展开。同学们选他为班长，他在操持好班里的工作之后，迅速地转变自己的思想，使自己从不同系科认识的阴影中走出来，不使心灵被忧虑与琐事占据，使心灵拥有宽阔的空间，怀着确定的目标走进图书馆和课堂。4年的大学生活好像仅是一个季节，就在图书馆与教室之间走完了。周刚的毕业设计获得当年的国家设计大奖，他画的水彩画被选入《中国高等美术学院作品全集》，作为中国美术学院作品部分的首页。他以优异的成绩毕业留校任教，用双倍的精力进行艺术设计与水彩画创作。大学时期的图书馆生活和中国美术学院良好的艺术氛围给了周刚丰富的创作灵感，他画了大量的水彩画作品，并于两年后赴哈尔滨和银川成功地举办了周刚水彩画作品展，并在许多刊物上发表了作品和文章，为自己赢得了初步的声誉。

展览回来，他开始认真地思考。往往那些注重自己内心生活和善于思考的人才不会因受外部生活的诱惑和压力而迷失了前进的方向，周刚可能就属于这一类人吧。他善于对外部生活的收获进行迅速的总结，并将之转化为心灵的财富。显然，他所具有的鲜明的水彩画风格是与他敏感的艺术天分、对艺术设计的研究以及在水彩创作中的应用分不开的。他思考再三决定进一步在设计

领域深造，并从以往的平面设计研究转入环境空间设计研究，他考取了中国美术学院的研究生。在周刚初登水彩艺坛时他的作品以潇洒的画风引人注目，但是他并不满足于沿着“具象表现”的方向继续发展下去，而是企图把他对时代气息的体会通过他的作品表现出来。他试图将客观现实与主观感受和想象、内部与外部、有限与无限结合起来，将颠倒错位的时空关系、迷惘彷徨的逻辑思维、主观臆造的光色处理融入他的作品之中，使得自己的作品在理性的内涵中以独特的表现彰显出来。在创作完成了《都市红茶》、《挥逝流年》等一系列作品之后，他毅然决定回归自然，在自然与生活中体悟艺术的“真”，体悟灵魂的存在。现代生活使得人们不得不卷入不得安宁的快节奏中，失落了传统，远离了自然。人与人之间挚情的交流丧失，人们的生活是满的而心灵是空的，艺术作品中画面是满的而思想是空的。在他看来，人的生活质量取决于他的心灵是否是充实的，艺术作品的质量取决于作品中是否有灵魂在场。周刚选择了距杭州不远的一个较为封闭的古代村落俞源村。俞源村有庞大的按照典型中国文化精神规划的古建筑群，至今不变地演绎着一脉相承的生活方式和宗族文化。俞源给了周刚丰富的创作灵感，他每年都多次去俞源，一去就是十几年。

在这十多年的时间里，周刚的画风趋向成熟，他的精神也趋向丰满，他的思考明显趋于系统，他的观察更显细微，他的艺术脚步结结实实，对生命、对生活带着感恩的心，听命于自然和历史赋予他的奇想，在画面中赤裸地呈现自我，用生涩的笔触、流畅的线条、灿烂的色彩，表现着他所体悟和寻求到的艺术的本原形态。

我们把艺术界定为一种精神文化的创造行为，目的在于对艺术有全面的认识与把握。正如黑格尔所指出的，艺术是那些具有独立精神的人的“丰富的心灵活动”。艺术是衡量从事艺术的人的感觉解放的尺度，在很大程度上它是衡量艺术家的生存质量的尺度。在周刚看来，艺术家有充分的自由选择自己的表述方式，因为那是艺术家精神的感性呈现，因此，任何的艺术风格、样式都有其存在的理由。20世纪的艺术家赢得了前所未有的“自由”，然而他却十分谨慎地面对这种自由。在他看来，过分强调艺术家的主观认识与表现，很可能会落入另一个极端，即个人认识的局限性，很可能会抹煞我们的世界的丰富和错综复杂。在丰富的个人艺术实践中我们却终究不能回避一个根本问题，那就是我们的艺术作品不能不反映艺术的“真”，无论这个“真”是来源于物质的和非物质的，这个“真”应当是艺术家对于其所处时代的真切把握，而不是艺术家脱离时代的想入非非。我们解读周刚的作品，我们不难从他的作品中体会到他对这种“真”的追求与把握，在周刚的作品中有不少探索与尝试的痕迹，然而他却从不损害其艺术创作所追求的目标，他不屑追求视角和表达对象的转换，不屑以玩弄新奇来讨好观众和掩饰自己内心的不踏实。他十分清楚今天的艺术发展中的许多问题在污染着物质与心灵，他着意从自然、社会和人们的情感中吸收和汇集其艺术创作的能量，努力在他的作品中构建其艺术的原始的理性秩序。

周刚在作品中汇入了自己的生命，他的作品也折射了他的追求与思考。他的作品向我们传递着这个行者的的心声，他走来的脚步坚定而清晰。他的艺术是具象的、写实的、清晰的和真实的，然而他却并没有像他的前辈艺术家那样去画，他是属于他所生存的这个时代的。

四只母鸡 25cm × 23cm 2005年

山村小景 25cm × 23cm 2005年

惬意的画家 25cm × 23cm 2009年

俞源村口的树荫 24cm × 32cm 1990年

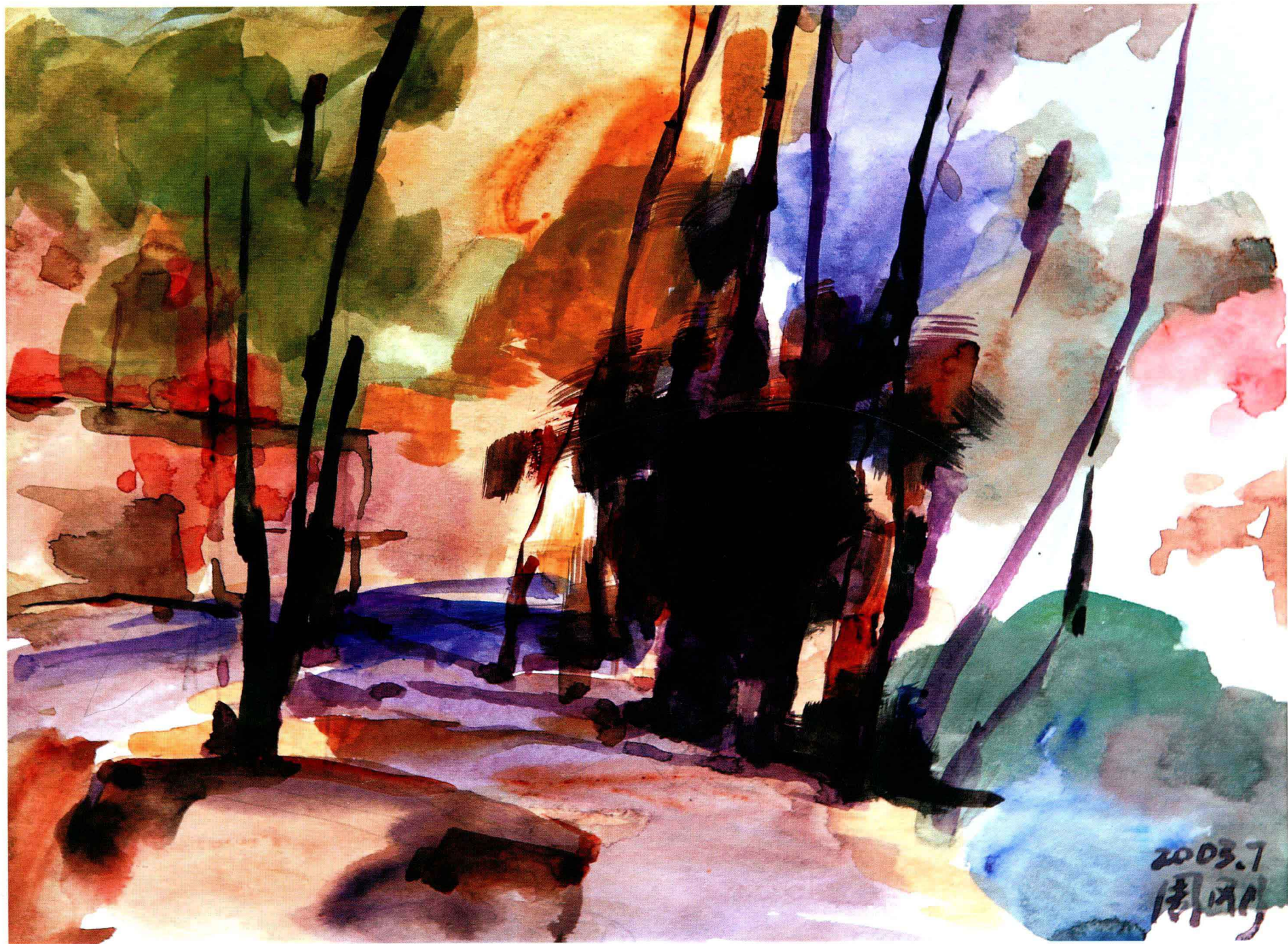
洞主庙前的小桥 24cm × 32cm 1999年

俞源村风景 24cm x 32cm 2000年

灿烂的阳光 24cm x 32cm 2001年

俞源村口 24cm x 32cm 2003年

阳光下的 24cm x 32cm 2004年

看庙人 24cm × 32cm 2005年

俞源村的山大爷 24cm x 32cm 2002年