

CIA·BI

此岸·彼岸

当代中国画名家水域墨痕

DANGDAI ZHONGGUO HUA MINGJIA
SHUIYU MOHEN

ZHOU SHI GANG

周士钢

上海出版社
SHANGHAI PUBLISHING HOUSE

CENTRI

PLATE 1111
CENTRO-AMERICA
CENTRO-AMERICA
CENTRO-AMERICA

1111

1111

C I A N B I A N
D A N G D A I Z H O N G G U O H U A M I N G J I A
S H U I Y U M O H E N Z H O U S H I G A N G

此岸·彼岸[◎] 周士钢

当代中国画名家水域墨痕

 大连出版社

© 周士钢 2011

图书在版编目(CIP)数据

此岸·彼岸:当代中国画名家水域墨痕.周士钢 /
周士钢编著. — 大连:大连出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5505-0088-4

I. ①此… II. ①周… III. ①中国画—作品集—
中国—现代②中国画—绘画评论—中国—现代 IV.
①J222.7②J212.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第045739号

出版人:刘明辉
策划编辑:张波
责任编辑:杨琳 于凤英
封面设计:孙天娇 曹艺
版式设计:张波 孙天娇
责任校对:金琦
责任印制:徐丽红

出版发行者:大连出版社
地址:大连市西岗区长白街12号
邮编:116011
电话:(0411) 83620442/83620941
传真:(0411) 83610391
网址:<http://www.dlmpm.com>
电子信箱:zb@dlmpm.com
印刷者:大连图腾彩色印刷有限公司
经销者:各地新华书店

幅面尺寸:170mm×230mm
印张:10
字数:96千字

出版时间:2011年5月第1版
印刷时间:2011年5月第1次印刷
印数:1~2000册
书号:ISBN 978-7-5505-0088-4
定价:48.00元

如有印刷质量问题,请与我社营销部联系
购书热线电话:(0411) 83620442/83620941
版权所有·侵权必究

周士钢 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特聘教授，大连画院专职画家。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，作品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。主要作品入选第一届、第二届、第三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，纪念建军七十周年第九届美展一等奖，中国首届国画家学术邀请展一等奖，建党八十周年全国美展优秀奖；特邀参加中国画家彩绘联合国大家庭“同一个世界”展览，特邀参加第二十九届奥林匹克美术大会，特邀参加“上海世博会中国美术作品展览”。由中央电视台新影制作中心、中央新闻纪录电影制片厂摄制的大型电视纪录片《中国当代画家——周士钢》专集在央视播出，并由中央新影音像出版社在全国出版发行。其作品曾先后在美国、日本、德国、法国、埃及、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做过专题介绍，多幅作品被中外艺术机构收藏，并出版了多部个人专集。

谈艺录

- 001 电视纪录片 中国当代画家——周士钢（文本）
- 002 特色鲜明的绘画——谈周士钢的作品 / 陈传席
名家点评
- 003 在阳光沙滩中创造唯一
——读周士钢的水墨人物画 / 林木
- 009 创新源自生活
——评周士钢休闲系列绘画 / 单国强
- 016 阳光下的诗意——关于周士钢的人物画 / 陈立红
- 051 周士钢的都市水墨 / 徐恩存
- 056 蔚蓝色的畅想
——读周士钢的《阳光·沙滩》 / 康征
- 064 大气游虹——记画家周士钢 / 张昉
- 070 墨云居画谈随笔 / 周士钢
- 078 都市水墨创作随笔 / 周士钢
- 084 天地有大美 / 宫建华
- 088 以一种全新的笔墨语言展现都市风情——兼论
周士钢的《具象大写意人物画模式》 / 唐世和
- 096 周士钢的阳光大海 / 贾德江
- 098 奏响大海之歌——画说周士钢 / 壁光

目 录

作品

- 111 大秧歌
- 112 阳光·沙滩
- 113 阳光浴
- 114 阳光·女孩系列
- 115 阳光·女孩系列
- 117 阳光·沙滩
- 120 蓝天·大海
- 121 戏水
- 122 夏日系列
- 123 盛夏
- 124 奋进
- 126 夏日系列
- 127 阳光·大海系列
- 129 金色沙滩系列
- 129 高尔夫系列
- 130 阳光下的班珠尔

作品

- 132 大爱无疆
- 134 阳光·女孩系列
- 135 阳光·女孩系列
- 136 高尔夫系列
- 137 阳光·女孩系列
- 138 瞻
- 140 休闲系列
- 143 阳光·女孩系列
- 144 阳光·女孩系列
- 146 阳光·女孩系列
- 148 阳光·女孩系列
- 150 阳光·女孩系列
- 151 阳光·女孩系列

中央电视台新影制作中心
中央新闻纪录电影制片厂
中央新影音像出版社

电视纪录片 中国当代画家——周士钢（文本）

〔解说词〕近年来，在一些重要的国家美术大展上，人们经常见到阳光海滩题材的画，跟传统文人画追求悠远中和的审美意趣截然不同，扑入观者眼帘的是鲜艳的色彩、粗壮的线条，大笔触大墨块，人物形象造型生动传神，作品风格明朗、时尚、健康、热烈，使人过目难忘。这种独特的题材、画法和风格，在当代中国画坛是独一无二的。

周士钢：古人没画过海边，那时没有三点式泳装。

〔解说词〕这是中国北方著名的海滨旅游城市——大连，这里青山绿水、海滨沙滩很多人都非常向往。这里是画家周士钢生活的地方，也是他绘画的精神家园。

周士钢有早起晨练的习惯。这位身强体健的中年汉子，乍看上去，很像个体育教练。在画家圈子里，像他这样壮实的人并不多见。

看看眼前的周士钢，再看看他画作中的那些人物形象，不经意间会找到某些丝丝缕缕的联系，从里到外都涌动着生命的力量和健康的美感。

周士钢从小就喜欢写写画画，上小学时就有了将来当画家的想法。19岁时他到南京当兵，由于有美术根底，当上了部队的电影放映员，兼画电影海报和幻灯片。1988年，他考取了南京艺术学院美术系，开始了正规系统的美

在书房接受中央电视台采访

术学习。眼看着距离儿时的画家梦越来越近，周士钢把所有的心思都用在了画画上。

周士钢：在老师的指导下，我刻苦训练，特别是在临摹古画这个过程中，我临摹了大量古代的绘画。南京艺术学院图书馆有一些水印的古代国画，这些水印本价格很高，一幅就十来万，我就借到宿舍去临。其中，有的古画中脸就像手指甲这么大，我都给它开脸开到每根头发丝、每根眉毛都勾出来。我记得当时临摹《虢国夫人游春图》，第一张临得不理想，我就临了第二张，第二张又感觉不精到，我又临了第三张。我下了大气力，那几年时间，我临的古画要是加一起装裱好，可以办个人展览了。

〔解说词〕在周士钢的画室里还一直保存着成捆的当

年临摹的《虢国夫人游春图》和《八十七神仙卷》等作品，从这些用笔细腻、人物造型严谨的临摹作品中，可以看出周士钢在传统工笔人物画方面的深厚功力，这也让人明白了为什么在周士钢的海滨沙滩系列作品中，虽都是大笔挥洒却不失细笔勾勒的神韵，看似随意的寥寥数笔，却能让人物从外在形体到内在神韵都跃然纸上，所有这些无疑跟画家在传统工笔人物方面下过一番苦功有直接关系。

从南京艺术学院毕业后，周士钢又到北京的中央美术学院中国画系进修。这个时期，他一直在工笔人物方面探索着，努力着。他画的《乡风》《雪上飞虎》《红色的悲愤》等作品分别参加了第四届全国工笔画展和全军美展，有的还获了奖。很多人知道了在大连市有位名叫周士钢的工笔人物画家。

周士钢：在参加第四届全国工笔画展的时候，我下了很大气力。我记得当时参展的那幅作品是《乡风》，这幅作品我画了一千多个树叶，里面几百头羊，画幅也比较

弹古琴

向常昊学棋

大。我记得打草稿，落墨，画了将近一年。通过这么多年的学习，我想向全国人民作一个汇报。

〔解说词〕如果按照工笔的路子走下去，周士钢也会成为一个很不错的画家，但是，可以肯定地说，他绝对不会有今天的成绩和知名度。在中国当代画坛，把周士钢带到时代前沿的不是他的工笔画，而是以海滨沙滩和高尔夫球场系列为代表的大写意人物画。那么原本工笔画画得好好的，怎么改路子了呢？周士钢在艺术道路上的这次大转折、大跨越又是在什么契机下开始的呢？

周士钢：在展览上，我高高兴兴地去了，入选了，在中国美术馆也挂上了。我记得当时有好多作品没挂上，因为作品太多，那幅作品没获奖。好多看完展览的画家问我，你的作品挂在哪儿？这对我刺激很大。我想，我花那么大气力去画一幅作品，怎么都没看到？我心里很不是滋味。

〔解说词〕接下来是周士钢有生以来最为苦闷的一段日子。通过分析比较，他明白了，自己下很大气力画出来的画，不能让人记住，甚至被人忽略的原因，是因为画缺

乏自己独特的语言，特色不突出，被大量风格类似的作品淹没了。

他要寻求突破。这就是周士钢，就在很多人为能入选国展庆功的时候，周士钢却在为下一个跨越而苦苦思索。那时的他像换了一个人，原本爱说爱笑变得沉默寡言，常常话说到一半，或者事情做到半截，就愣神了。他这种状态，家人看了也很着急，生怕发生什么意外。

王萍（周士钢妻子）：有的时候他说自己活着都没有意思，都画不下去了。那时我真的挺害怕的，我就猛劝他，有一段时间他画不下去的时候，真的挺苦闷的，像得了忧郁症。

周士钢：我苦苦思索这个事，回来之后好长一段时间没画画，我在思考下一步应该怎样去画。

〔解说词〕周士钢常常来到海边，面对着浩淼的大海发呆，但是，大海有规律地潮起潮落，并不理会这位画家的感受。每当想得实在不愿想了，他就跳入大海，畅游一番。

画室一角

到了大海里，他就什么都忘了，获得了那种释放的快感。

大连的海滨沙滩是全国闻名的，一到夏天，海边的沙滩上就会聚集起大量的游客。金黄的沙滩、蔚蓝的大海、明媚的阳光、透明的空气，与那些穿着泳衣的红男绿女一起，成为现代都市生活中最为亮丽的风景。突然有一天，沙滩上鲜艳的色彩和健康时尚的氛围让周士钢眼前一亮，生活为探索者开启了一扇通往成功的大门。

周士钢：我向岸边一看，这时候我在想一个问题，这么丰富的岸边，五颜六色，什么都晒得黑黑的，这种黑与周围的遮阳伞、太平圈亮丽颜色的对比，形成一个很丰富的画面。我看了以后很激动，我在想为什么不把这个画在一张画上。

〔解说词〕直觉让周士钢感到，这片熟悉的海滩就是他艺术上的突破口。最让周士钢感到振奋的是，通过查阅资料，他发现还没有人能够成功地用中国画的形式来表现沙滩上的休闲生活，这就意味着他有可能闯出一条别人还没有走过的路子，没想到困扰他好长时间的难题就这样出现了转机。

但是，兴奋并没有持续多久，另一个难题又出现了。因为是独创，所以没有前人的经验可以借鉴，海滨生活是鲜活和生动的，但怎样把它升华成为绘画艺术呢？用什么样的形式来承载自己的艺术感觉呢？

在那个夏天，天一亮周士钢就跑到海边写生、拍照，晚上回到家找创作的感觉，他反复地在色块、墨线和墨块的组合中实验，揣摩，不断地画，再不断地更改，修正。海滩上人物众多，色彩鲜艳繁杂，为了避免把画面画“花”，他从众多的色彩中提炼出了红、黄、蓝三原色作为独特的造型元素，用蓝色代表天空和大海，用黄色代表