

An abstract watercolor painting featuring a large, vibrant orange-red shape at the top, which transitions into darker, more textured brown and black areas below. The bottom left corner shows a lighter, more muted greenish-brown area. The overall composition is dynamic and expressive, with visible brushstrokes and color blending.

浙江人民美术出版社

**中国当代水彩名家
周刚作品**

**Selected Works by
Zhou Gang
Famous Contemporary
Chinese Watercolourist**

中国当代水彩名家

周刚作品

Selected Works
by Zhou Gang
Famous Contemporary
Chinese Watercolourist

周刚 著

浙江人民美术出版社

中国当代水彩名家 周刚作品

Selected Works
by Zhou Gang
Famous Contemporary
Chinese Watercolourist

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代水彩名家周刚作品 / 周刚著. —杭州:
浙江人民美术出版社, 2012. 12
(中国当代名家系列画册)
ISBN 978-7-5340-3265-3

I. ①中… II. ①周… III. ①水彩画—作品集—中国—现代 IV. ①J225

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第134101号

责任编辑: 江健文
装帧设计: 见 闻 江 南
责任印制: 陈柏荣

出版发行 浙江人民美术出版社
(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 (Cruse扫描制版)
印 刷 上海雅昌彩色印刷有限公司 (CTPE印刷)
版 次 2012年12月第1版·第1次印刷
开 本 889×1194 1/12
印 张 18
印 数 0,001-2,000
书 号 ISBN 978-7-5340-3265-3
定 价 250.00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。

蓝色西湖·宝俣流霞（局部）

Blue West Lake·Baochu Pagoda in the Sunset (detail)

中国当代水彩名家

周刚作品

Selected Works
by Zhou Gang
Famous Contemporary
Chinese Watercolourist

周刚 著

浙江人民美术出版社

简历 / Biography

周刚 1961 年生于陕西，祖籍山东

学历：

1982 年西安美术中专毕业

1988 年中国美术学院本科毕业，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

任职：

中国美术学院教授，中国美术学院设计艺术学院副院长

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

浙江省粉画家协会副主席

浙江省科普艺术家协会副主席

著作：

《水彩技法》、《中国水彩名家技法》、《工艺美术》、《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》、《设计基础·设计色彩篇》、《设计基础·设计素描篇》、《钢笔风景速写》、《水彩风景写生教学》、《中国艺术教育大系·水彩画、水粉画》、《水彩经典 / 世界水彩 600 年》

画册：

《中国当代美术家周刚》、《中国美术家周刚》、《中国当代实力派画家周刚》、《独行者的脚步——周刚》、《周刚武义写生作品集》、《道内象外 / 周刚水彩作品集》

论文：

在《新美术》、《美术观察》、《亚洲艺术家》、《艺术界》、《水彩艺术》、《中国水彩》、《艺术前沿》等刊物上发表 30 多篇论文

作品：

在国内外数十家刊物上发表作品百余件，并在美国、法国、日本、韩国、新加坡、印度尼西亚、马来西亚等国家，中国台湾、香港地区及内地十多个城市举办个展或联展

Resume

Prof. Zhou Gang

Born in Shanxi Province in 1961

Ancestral home: Shandong Province

Education:

Accomplished advanced study and training on Watercolour in China Academy of Art in 1999

Graduated from China Academy of Art with Master Degree in 1998

Accomplished further education on oil painting in China Academy of Art in 1992

Graduated from China Academy of Art with Bachelor Degree in 1988, and started teaching career in China Academy of Art till now

Graduated from Xi'an Academy of Fine Arts with secondary scholar diploma in 1982

Jobs:

Professor in China Academy of Art, Associate Dean of the School of Design Art of China Academy of Art

Member of the Watercolour Art Council of China Artist Association

Associate Director of the Education Council of China Fashion & Color Association

President of Watercolourists Association, Zhejiang Province

Director of Zhejiang Artists Association

Vice President and General Secretary of Zhejiang Environmental Artists Association

Vice President of Zhejiang Pastel Artists Association

Vice President of Zhejiang Science Popularization Artists Association

Publications:

Watercolour Techniques

Techniques of Famous Chinese Watercolour Artists

Arts and Crafts

Creative Advertising

Sketch Expression Techniques

Study on Watercolours

Watercolour for Buildings and Environment

Design Practice · Sketch

Design Practice · Color

Design Practice · Quick Sketch

Design Basis · Design Color

Design Basis · Design Sketch

Scenery Pen Sketch

Teaching on Watercolour Scenery Painting

Chinese Art Education School · Watercolours & Gouaches

Sexcentenary Watercolour

Album of painting:

Zhou Gang—the Contemporary Chinese Artist

Zhou Gang—the Chinese Artist

Zhou Gang—the Competent Contemporary Chinese Painter

Footsteps of the Man Walking Alone—Zhou Gang

Combination of Essence and Appearance—Watercolours by Zhou Gang

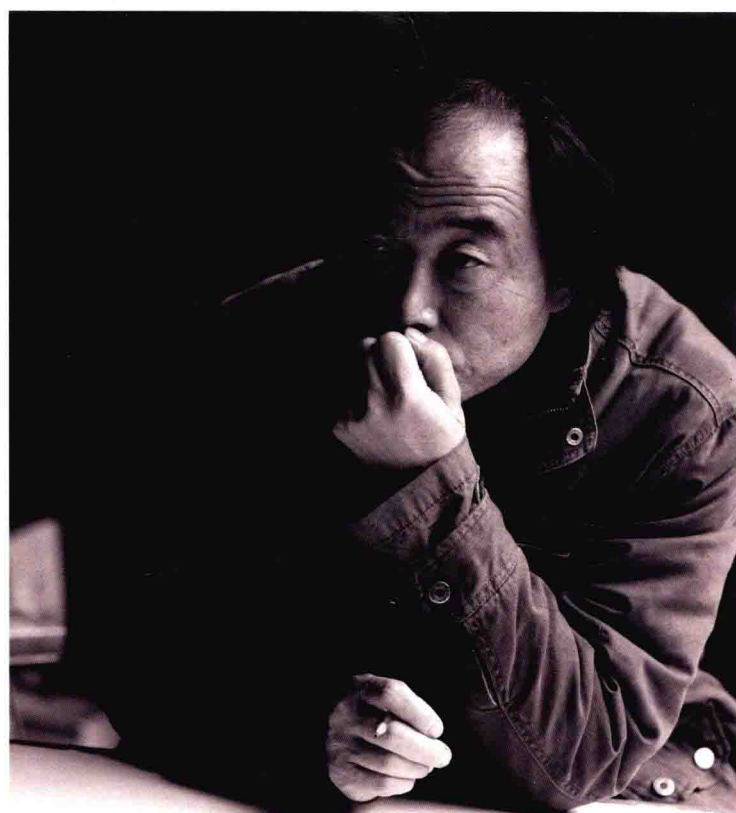
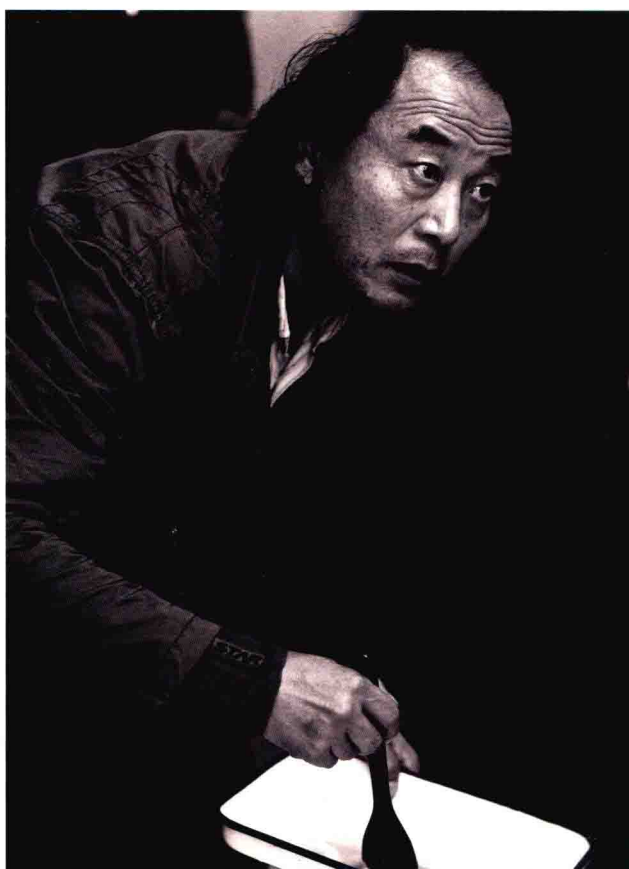
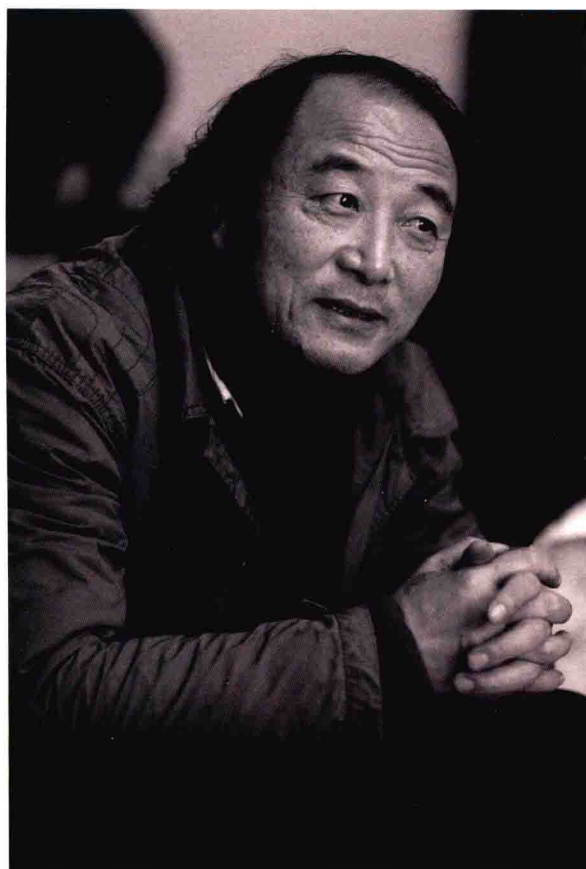
Wuyi—Watercolours by Zhou Gang

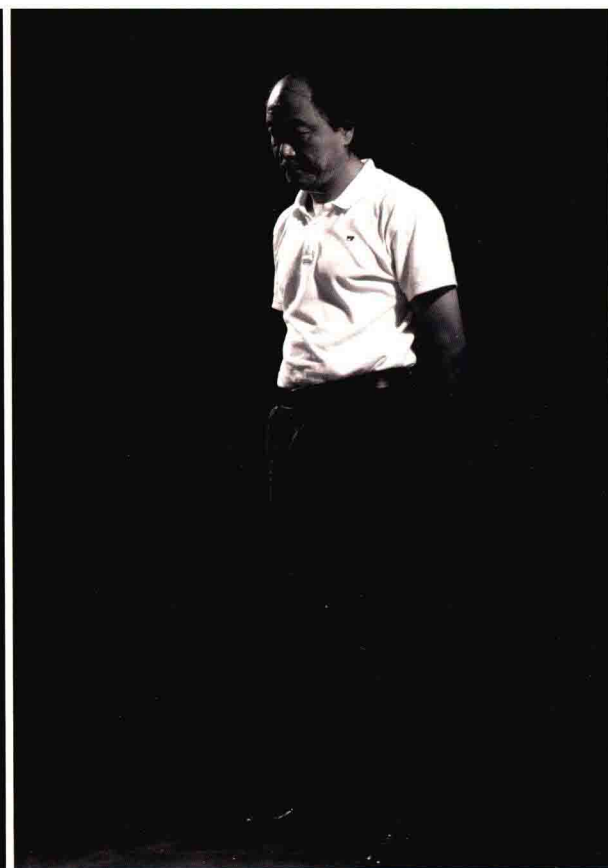
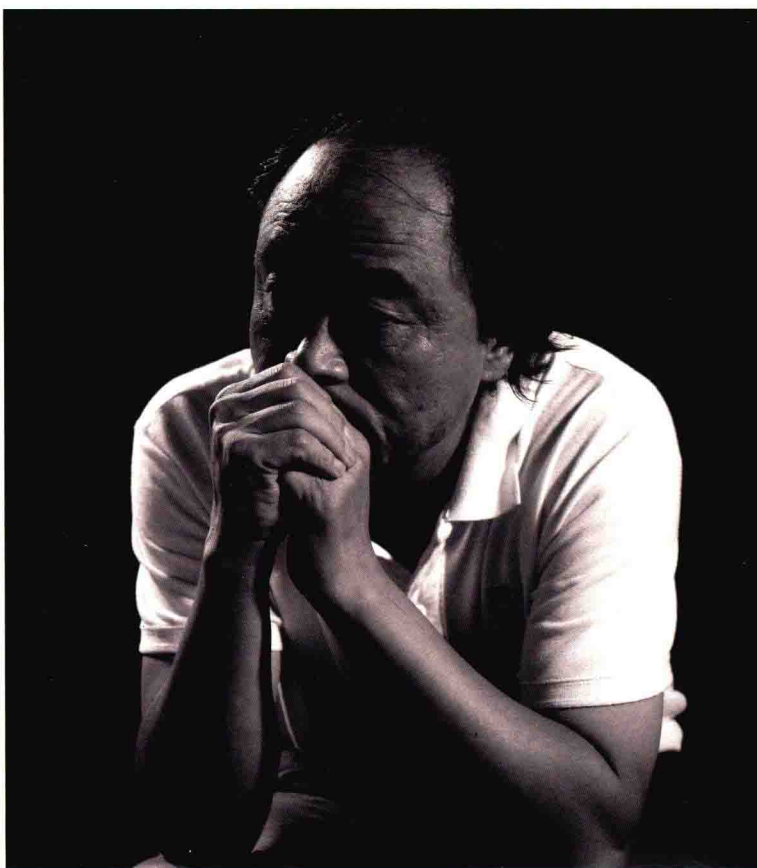
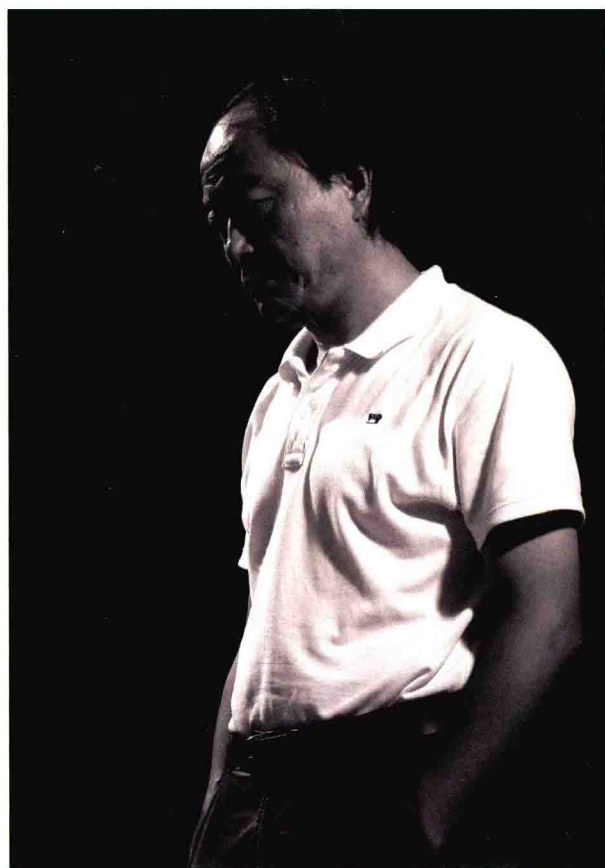
Papers:

Over 30 papers published in periodicals and magazines, including New Art, Art Observation, Asian Artists, Art World, Watercolour Art, and Art · Frontier Chinese Watercolours

Works:

Hundreds of works published in magazines at home and abroad, and solo or jointly exhibitions held in countries and regions such as USA, France, Japan, South Korea, Singapore, Indonesia, Malaysia, China's Taiwan and Hong Kong as well as more than ten cities on the mainland.

牛头山的守山人 (局部)
A Forest Ranger of Niutou Mountain (detail)

简历 Biography / 7 文论 Criticism and Reviews / 13 周刚的反思 Ruminations by Zhou Gang / 13

道内象外 —— 浅论艺术思考与艺术创作 Combination of Essence and Appearance —— On Artistic Thinking and Creation / 22

五性之境——由“染”至“净”，从艺之心的五个层次 Realms of Five Natures —— An Analysis of Five Spiritual Realms in Art Pursuit / 30

作品 Works / 48 人物篇 Figures / 48 风景篇 Landscape / 156

苗家女 (局部)
The Woman of Ethnic Miao (detail)

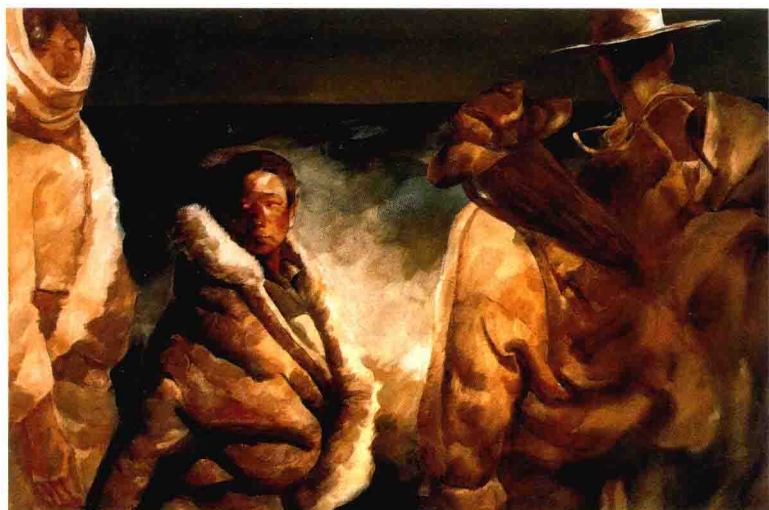
周刚的反思

潘耀昌
上海大学美术学院教授

周刚代表着 85 新潮中崛起的一代，有着如饥似渴的求知欲望和苦读精神，努力吸取中外思想精华，实践了“读万卷书，行万里路”的古训。他是个勤于思想的艺术家，汲汲于理论研究，能深刻感受当代艺术的脉搏。他认为，当前水彩画界的问题在于：理论研究的水平低，多偏于技法性理论和创作性理论，而原理性理论较少；表现在创作中则是不自信，往往“重道轻器”，重技不懂“理”；再有就是，忽视自身文化研究。因此他力主加强对自己赖以生存的文化的认识，批评没有主心骨的文化态度，要克服文化上的不自信和民族的自卑情结，批评评判标准的模糊与堕落。他反对将平庸、浅陋带到水彩艺术的创作之中。¹在创作上，他主张观念先行，将理论思考由技上升至道。勤奋著述是他一大优点，单是所编的书籍、图册就不下 30 余部，在水彩画界称得上翘楚，这些图书反映了他的学术观念和审美趣味。例如他选编的《水彩经典 / 世界水彩 600 年》（浙江人民美术出版社，2010），洋洋 600 页的图史体现了他的历史意识、世界意识、理论思辨，他从读史和读画的角度解析了世界水彩画的经典作品。书中材料的选择是带发现性的，反映出作者丰富的阅历和趣味。书末还附有对纸张的介绍，这是许多作者容易忽视的。作者不满足于此，最近表示，在以后的修订版中，将把中国水彩画融入其中，以使此书名实相符。他认为，既然中国水彩已经能够以其独特的品性立足于世界，世界之中当然应有中国一席重要位置，这才合乎逻辑，也合乎全球化时代文化多元性的现实。

对于传统艺术的吸纳，周刚偏爱石涛（1630—1707）和柯勒惠支（Käthe Kollwitz, 1867—1945），后来又关注弗洛伊德（Lucian Freud, 1922—2011）、贾科梅蒂（Alberto Giacometti, 1901—1966）、博纳尔（Pierre Bonnard, 1867—1947）、黄宾虹（1865—1955）等。中国水彩前辈中，他尤其推崇倪贻德，认为其素描特别好，还有李铁夫（1869—1952）、司徒乔（1902—1958）、王肇民（1908—2003）、席德进（1923—1981）、古元（1919—1996）等；在古代中国画家中，除了石涛外，他还喜欢南宋的马远、夏圭。²

新中国成立后，自上世纪 50 年代起，围绕彩墨画的争论，在中央美术学院华东分院（1957 年更名为浙江美术学院，1994 年再更名为中国美术学院）逐渐形成了两大传统，一是强调素描，以苏联学院派为楷模的现实主义，二是强调线条和笔墨，以潘天寿为代表的传统主义。二者的分歧或争议焦点在于对素描的解释。前者基于徐悲鸿主张的“素描是一切绘画造型的基础”，而这一主张中的素描又被理解为遵循解剖透视原则

走出青海 75cm×110cm 纸上作品 1993
Out of the Qinghai. 75cm×110cm work on paper 1993
晚餐 56cm×76cm 纸上作品 2006
Dinner 56cm×76cm work on paper 2006

的科学的光影明暗关系。而后者似乎不完全否定前者的主张，但认为这种作为“一切绘画造型的基础”的素描对中国画不适合，除非对素描的解释加以拓宽，将传统线描笔墨纳入其中。于是线描、结构素描、国画、笔墨等话语纠缠在一起，形成了以传统话语为核心的不同于前者的语境。开放改革之后，在新时期，后者又与重新审视的西方现代艺术的潮流融合，激活了20世纪前期，林风眠（1900—1991）开创的旨在拉近西方现代主义和中国传统艺术的中西融合，以及上世纪30年代以倪貽德（1901—1970）、庞薰琹（1906—1985）的“决澜社”为代表的从西方舶来的前卫艺术。在对传统的梳理中，周刚的水彩画观念和趣味倾向选择后者形成的传统。自50年代初，由于艺术教育观念和体制的改变，随着林风眠因“拒考石膏素描”而辞去，吴大羽（1903—1988）因“没有应聘而自动解职”，³庞薰琹调北京创办工艺美术专业，和苏天赐调往山东，在杭州的美院，以林风眠为代表的传统几乎中断了。但是，倪貽德还在该校，从20年代“决澜社”起，在趣味上，就倾心于现代主义、前卫艺术和中国传统的结合。他的油画和水彩画显然不属于苏联的现实主义模式。他的趣味与60年代初罗马尼亚专家博巴（Eugen Popa, 1919—1996）主持的罗训班相近、相通，从中得到启示并与之呼应。此外，该校受西方近现代艺术熏陶的画家还有方干民（1906—1984）、胡善余（1909—1993）、林达川（1912—1985）、王流秋（1919—2011），以及青年教师金一德（1935—）、徐君萱（1934—）等。从某种意义上说，他们是林风眠传统的传人，也是博巴教学法的支持者，潘天寿思想、浙派人物画的潜在的拥护者，虽然直到70年代末，他们还只是一股潜流。从倪貽德当时的一些文章中可以看出，他在流行的理论和创作方法与自己的理想追求之间彷徨不安、徘徊不定，他的观点有时不免似是而非，可能出于时势的压力和难言之隐。胡善余、方干民、王流秋曾努力按苏联学院模式改造自己，但方干民、王流秋不如胡善余那么幸运，终难达到“逼真”、“乱真”的效果，并时常成为反派角色；胡善余在学院派素描上达到了很高的造诣，但灿烂之极又复归平淡天真；林达川索性我行我素，以不变应万变，始终站在主流圈子之外。这些艺术家只是到了“文革”结束以后，才恢复生机，但是岁月也悄悄地带走了他们宝贵的年华。接过他们衣钵的是85新潮的一代新人。

如曹丕在《典论·论文》中所言，“文以气为主”，“气”即才气个性，绘画的格调也取决于画家的才情和气度。周刚是性情中人，有思想又敢于放言，行事有一种豪放气概，从个性看更适合林风眠、倪貽德的传统。他长期从事工艺美术、设计和环境改造工程，谙熟平面设计、CI设计、雕塑、公共艺术、环境艺术，以及建筑色彩和建筑装饰。务实的、充满活力的各种设计观念，对他的水彩画创作也产生了特殊的影响。特别在他参与2010年上海世博会杭州城市形象设计“五水共导”项目期间，他的见识和气魄得到飞跃，让人刮目相看，而且其中的水元素给人留下了深刻印象并产生了特殊的亲和力。面对油画、国画的挑战和竞争，他曾选