

刘 名家一

精品 刚

在艺术语言上，
又采取了
与传统主流文人
画的
温文雅致之美
相悖的方式，
选择了质朴
奇拙之美，
构成了
真正意义上的
“新文人画”。
以今为基，
以古为用，

这是二刚在
艺术构思上的
一个鲜明特色。
表面看来，
二刚
并没有幽默感，
然而他的画
却充满情趣。
二刚既在构思上下功夫，
又在用笔、
造型上下功夫，
达到笔简形简意不简的
境界。

人物人物
人物人物
人物人物

刘
名家二
精品
刚

河南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

刘二刚 / 刘二刚绘. — 郑州: 河南美术出版社,

2003.8

(名家精品)

ISBN 7-5401-1104-6

I. 刘... II. 刘... III. 中国画: 人物画 - 作品集 - 中国 -

现代 IV. J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字 (2003) 第051797号

名家精品·刘二刚

作 者 刘二刚

责任编辑 李学峰 文 晓

封面设计 刘 梅

版式设计 文 宏

责任校对 敖敬华

出版发行 河南美术出版社

电 话 (0371) 5727637

制 版 郑州丰彩画册制作有限公司

印 刷 河南第二新华印刷厂

开 本 889 × 1194 毫米 1/16

印 张 2

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次印刷

印 数 1 - 2000 册

书 号 ISBN 7 - 5401 - 1104 - 6/J·990

定 价 18.00 元

简历

刘二刚，1947年7月生于江苏省镇江市，籍贯山东省宁津县。现为南京书画院专职画家，国家一级美术师。多年投入新文人画创作，举办过五次个人画展，已出版的个人专集有：《二十世纪下半叶·新文人画——刘二刚》、《刘二刚书画选集》、《二刚国画小品集》和《庙亭山随笔》、《道在足下》、《且文且想且画》、《无闷集》。作品被多家美术机构和个人收藏。

自叙

二刚者，好做梦，曾号梦先生。平生无他能耐，唯爱画画。画之不足，即题上几句闲文，文再不足，便盖上几个图章。不分寒暑，转眼几越半百。出了几本书，多是帮闲之作。一日午间酣梦，正叹老之将至，忽闻世界“基因研究”已获重大突破，曰人类将可活到一千二百岁。醒来大喜，遂把五十岁当五岁过，忘愁忘忧，画画亦更快活自信了。

二刚姓刘，刷过油漆，画过“年、连、宣”，当过编辑，现在南京书画院从事专业创作。

只此一家

——为二刚写照

马鸿增

(一)

二刚小我七岁。早在1975年，他28岁，我们便相识了。那时他正下放在镇江市的一家工厂当工人，然而创作的年画《农忙托儿所》却入选全国美术展览。从此，二刚在艺术道路上的每一步探索和演进，都进入我关注的视野之中。我们成为常相交的挚友。

到了1978年，二刚成为镇江国画院的专业画家，我深为他庆幸。那几年镇江国画院专门组织了一次“新四军征途”旅行写生，创作了一批山水画在省美术馆展出。二刚的作品以笔墨沉郁和意境悠远再次引人瞩目。印象最深的《茂林之夜》，写“皖南事变”故地的山水树石，一股惨烈之气油然而出，足见画家情感的投入。

记得1982年《镇江报》创刊之初，我便写了一篇专门评介二刚的文章，原题为《在自学中崛起》，发表时被谨慎的编辑改为《在自学中成长》。那里面谈到了二刚从少年到青年的坎坷历程和取得的成果。也许因为这是第一篇评论他的文章，厚道的二刚竟接二连三给我和我的孩子赠画。在他远游深山空谷之时，也曾寄来畅谈所见所感的信函。我知道，就在那段日子里，二刚又开始了新的追求，他果断地深入到传统文化的海洋之中，同时坚定地走“外师造化，中得心源”的路子，去追寻创造自己的绘画语言。

待到1986年，二刚质朴奇拙的新风格初步形成，便在省美术馆举办了第一次个人画展。那时我正脚伤卧床，不及细写文章，只题了八个字：“老人之手，儿童之心。”又曾写了一篇短文，评介他的《三人行》，再次强调“画家所追求的是老人之笔，儿童之心，务去雕饰，唯存真情”。这是当时我对他作品的审美评价，认为二刚既具有老辣、老到的笔墨，又具有儿童般的纯真、天真的心态。

来醒梦午西一辛 空天阔海步一退

退一步海阔天空

45cm × 35cm

二刚没有止步，继续沉潜于传统文化之中，特别是1992年调至南京后，更如鱼得水。年复一年，不仅画越画越耐咀嚼，字越写越有味道，而且诗文越写越醇厚自如。先后在北京等地举办个人画展，跻身“新文人画”之要席，并出版个人画集、诗文集多册，全面地展现其文化素养和思想情怀。诗文书画，四者交融互补，构筑成二刚的基本风格。但倘欲分论，以我之见，二刚文第一，诗第二，字第三，画第四。个中原委，只可意会不可言传。

二刚为人，讷于言而敏于思，轻名利而重学问，轻俗套而重真情。曾自书“心静天地宽”。《齐白石独坐图》中那个远离碰杯敬酒独坐角落的老头，似乎就是二刚心性的写照。有一年，我们一起赴北京拜访王朝闻先生，王老看了他的画册，很感兴趣，当即提笔写道：“得见画外有话和人间世相，不拘于造型，有自身的空间意味。”但二刚并未对外宣扬。又一次，我们去上海参加一画展座谈会，当晚设盛宴招待，他却宁愿放弃美味佳肴，而去拜访一位他所敬重的画家，自己在街上吃了点粗茶淡饭。还有一年，我们同去河南省济源市参加纪念北派山水画创始人荆浩的学术研讨会，期间会议安排游王屋山，我因年长体弱有畏难情绪，二刚一个劲地鼓动，几位仁兄仁弟前呼后拥，险要处连拉带拽，说也奇怪，我居然登上了高高的王屋山，享受“一览众山小”的快感，我心中着实感谢二刚。

近年二刚被社会广泛认可，旁人视为功成名就，他却反躬自省，蛇年岁尾作五言长诗一首抄寄我，其中有句曰：“前途应自勉，回首不简单”、“性格即命运，知之能坦然”、“砚池勤打扫，壶中天地宽”、“新梦续旧梦，真到三百年”。这就是二刚的当下心态，这就是真实的二刚。

走过一山又一山
45cm × 35cm

(二)

二刚的画风，在当代中国画界可谓独标一格。

从大的归类来看，二刚之作并非黄钟大吕，而是属于文人小品画范畴，属于“超以象外，得其环中”这一品位。不可低估儒、道、禅对他潜移默化的影响，然而他又并非远离现代时空，而是立足现代人的生活万象，有感而发，以古喻今，以嬉笑讽喻的方式来抒写自身的心胸情愫，可谓“绵里藏针”；在艺术语言上，又采取了与传统主流文人画的温文雅致之美相悖的方式，选择了质朴奇拙之美，构成了真正意义上的“新文人画”。当今号称“新文人画”者颇多，但名副其实者并不多，二刚则是当之无愧的“新文人画”代表。

诗文书画交融互补的二刚之作，令人在哑然失笑或会心一笑之后，在享受幽默、风趣、调侃式的审美之余，往往会引发某种思考或沉吟。其成功与特点已有许多专家之论，我这里想从艺术辩证法的视角，从五个方面来回味二刚的艺术语言特色。

其一，古与今的矛盾统一：借古寓今，化古为今。

以今为基，以古为用，这是二刚在艺术构思上的一个鲜明特色。由于二刚广泛涉猎中国古代典籍，上自孔孟道释、唐诗宋词、文论画论，下至小说

随笔、民间俚语，悟出“中国文化向以情语去讲说一切”，先秦哲学是诗的哲学，流传民间的一些成语既是故事，是画面，也是哲理。他进而悟出“即物漫想”是表艺术之“情”的重要渠道。在他许多作品之中，善于顺手拈来古代诗词意境、历史人物故事、民间俚语，给以巧妙的联想，借以抒写自己对人生世态的某种感悟。如《笼鸟图》画一鸟被困于笼中，渴思自由飞翔，却题以李白诗“床前明月光……低头思故乡”，令人忍俊不禁，继而又唤起一丝凄怆感。汉大将韩信受辱于胯下的故事，原本寄托大丈夫能屈能伸之意。二刚却画一调皮小孩，在老人的胯间钻来钻去玩耍，却题上“小韩信”，顿觉趣味横生。唐诗“相看两不厌”被二刚借用于画两只对视的狗，真是突发奇想。古训“勿视勿听勿言”，被用于画一埋头缩颈之人坐于壶中，拟一种无可奈何退让避世的人生态度。此类例子俯拾皆是。妙在运用自如，左右逢源，毫无牵强附会之态，画家修养需达到相当高度且娴熟于胸，方能出此奇效。令人非但不觉其古老迂腐，反生机锋处处之叹。

其二，庄与谐的矛盾统一：以谐为本，寓庄于谐。

二刚常谓，艺术需幽默出奇，方为有趣。表面看来，二刚并没有幽默感，然而他的画却充满情趣。说怪也不怪，幽默也是一种天性，但只有大彻大悟者，方能达到高级幽默，寓庄于谐。他曾这样说：“世间的忙人如果累了，坐下来，抽支烟，泡杯茶，翻

境界层上
34.5cm × 102cm

翻这本小集子，或笑，或嗔，或引发些联想，不就是我们在彼此交谈吗？”“愿我们的生活都过得轻松有趣。”试举数例，《搔痒图》画一个难侍候的老头，既要求人搔痒还要摆出一副架子，画上题道：“上些上些，左些左些，右些右些，重些重些，轻些轻些，快些快些，慢些慢些，还是自己来吧。”可笑的神态，叫人想到现实中某些“上司”被部下“炒鱿鱼”的尴尬。再如《海边吃火锅》，画几个老头坐于海边崖石上，围锅酣吃，俯视海中鱼蟹涌动，好不惬意。遥想当年苏东坡放逐海南岛，受尽孤凄，观者自然引发时过境迁的联想。《有人来就说我不在家》中的老头，自作聪明教鹦鹉学舌，殊不知此话却正泄露了天机，而老头求静去烦的人生态度却又值得同情。二刚画中常爱画大鼻子老头，多半憨厚带笑，几乎已成为一种符号，成为二刚代言人。二刚画中的幽默趣味在很大程度上依赖于这一形象的塑造。

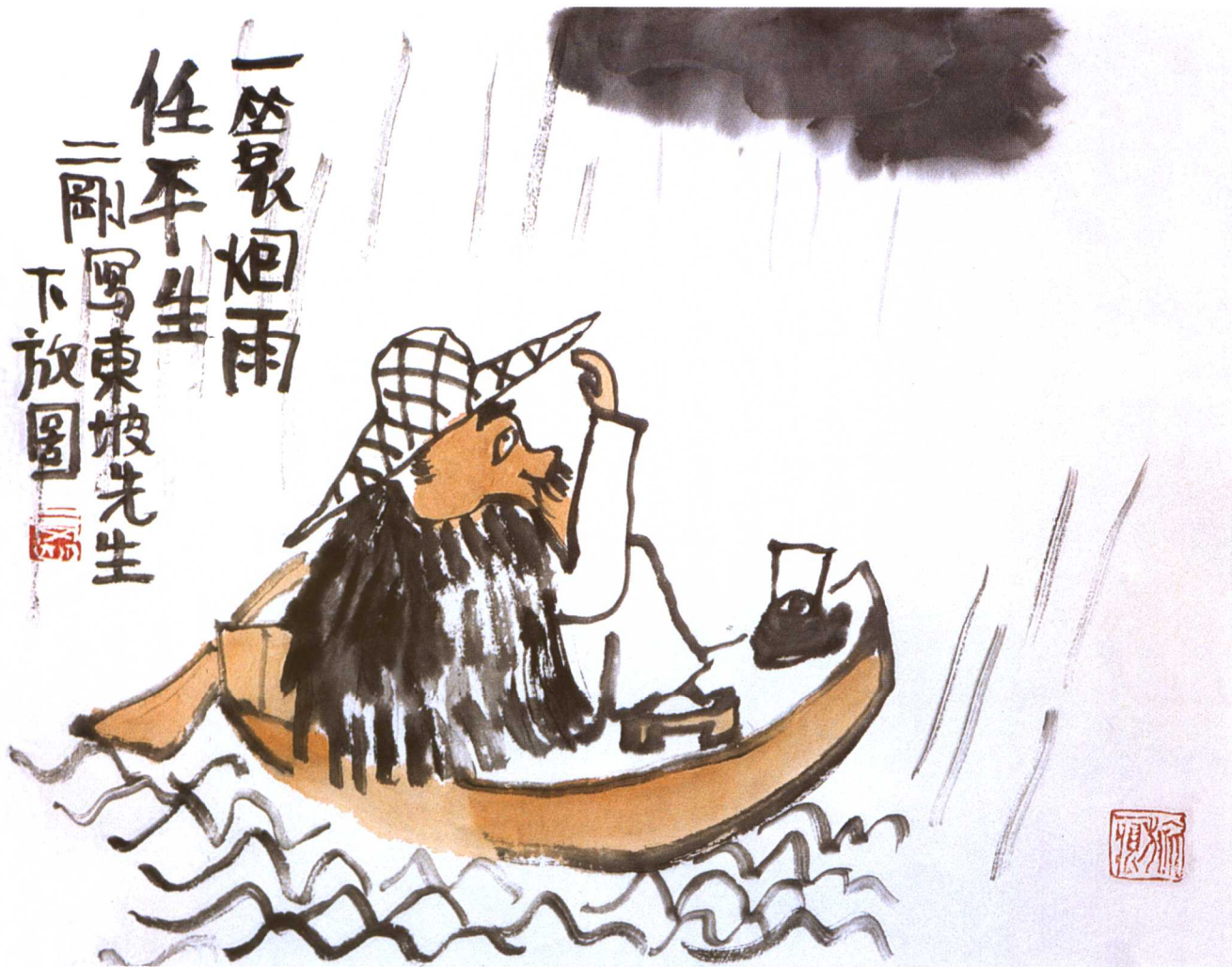
其三，简与繁的矛盾统一：以简驭繁，以少胜多。

所谓简，是指画面简朴、简练、简明；所谓繁，是指精神内涵丰富，画外有话，耐人寻味。二刚既在构思上下功夫，又在用笔、造型上下功夫，达到笔简形简意不简的境界。为了画好杜甫诗意《会当凌绝顶，一览众山小》，他曾画了好几幅都不满意，后来改成一人独占整个山头，立显众山皆小。此举令他更自觉地采用夸张、取舍之法，并且更加讲究笔法的老到、精到。二刚画过多幅构图各异的《看火候图》，无论画一个人还是几个人或俯或跪坐在火炉前，都用简洁的线条夸张了专注的神态，但决非简单的幽默，“火候”二字，已被引申到生活的方方面面，这里的看火候者，让人联想到生活中那种专看别人脸色行事的“聪明人”。《荒漠读碑图》中那匍匐在古碑前的老人，使人感到岁月沧桑，物是人非。一幅极简的画面，经二刚题跋，往往会增添无穷韵味。如《小壶天》画二老人对坐于一壶旁痛饮，题上：“天地者万物之逆旅，光阴者百代之过客，而浮生若梦，为欢几何……未知此图可落知己者手何。”读后顿觉思绪万千，突现二刚闲适自得、借画而乐的性情。《垂钓图》画三个钓鱼人，一人鱼已上钩，一人将鱼钩悬空不下，一人已入梦乡，题曰：“一个钓鱼，一个钓誉，一个钓趣。”如此，活脱脱提示出现实人生不同价值取向的表现形态，可谓意味深长。

五老峰

45cm × 35cm

一蓑烟雨任平生
45cm × 35cm

其四，拙与巧的矛盾统一：大巧若拙，返朴归真。

质朴奇拙之美，本是中国远古艺术的基本特征，秦汉犹存此风，后多见于民间艺术之中。明末清初敢于反潮流的画家傅山提出“宁拙毋巧，宁丑毋媚，宁支离毋轻滑，宁直率毋安排”。此后，八大、石涛、金农、齐白石等人多少带有此种审美倾向。“大巧若拙”原出老子语，意指真正的巧不在于卖弄聪明技巧，而在于顺应自然规律的天然实现。“付物自然，虽拙而巧”，也可以理解为形拙而意巧。这又如同庄子所说的“既雕既琢，复归于朴”。二刚的画在时空处理上，打破透视远近，采取二度平面空间处理法，跨越四时古今界限，跨越人物、山水、花鸟界限，凭心源去想象创造。不论比例，不计实况，画面形象夸张，有许多近于民间绘画和儿童画，天趣盎然，使人愈感藏拙。尤其在笔墨运用上，更是古朴生拙，强调自然淳朴的天性流露和不雕不饰之美。二刚有深厚的书法功底。日夕研习古风雄厚的汉隶和魏碑，悟得方圆互用之法，用于画中自有古意。画中线条既艰涩又流畅，深得“写画”之趣。从二刚的画风，我们似乎可以感觉到金农、齐白石、丰子恺、关良、方如麟的某些意趣，然而又决不是简单的重复，而是一种广泛吸收后的独特创造。无需再多举例，前面所提到过的作品均具大巧若拙的特色。唯其如此，一扫时风媚俗之弊，更为耐人寻味。

其五，旧与新的矛盾统一：化旧为新，化传统神韵为现代气息。

二刚作品多为与古人对话，形象多古人，意境多古意，题跋多古韵，题字多古拙，整个一间“古董铺”，然而却有许多当代人爱看、爱藏，是何道理？细究起来，竟是画中具有某种现代气息所致。世间万物，旧与新本是相对的。前人旧画，隔了千百年，今之观者又视为新。原始艺术曾给毕加索带来创新的灵感，民间艺术曾给齐白石带来变法的生机。艺无新旧，唯有美丑；月无古今，唯有圆缺。关键在于艺术家是否有本事化旧为新，创出自己

的审美个性。二刚化旧为新，不仅在于艺术语言和表现形式，更在于时代语境和艺术内蕴。当今时代，市场经济大潮涌动，生活节奏快速变动，世人心态浮泛躁动。人们在极度喧闹中自然需求一份宁静、安详、轻松、愉悦，而二刚的作品正是因自身的人格魅力而产生了此种审美效应，不妨说这是一种逆向思维导致的现代气息，比起那种一味狂怪宣泄、闹上加闹的审美取向，不知要高明多少倍。且不说他一再受到称赞的《家中虽有空调，不及外面舒服》等等作品，随便再举一例，《无间》画面中席地闭目而坐的老人，与岩石、树木、小草、荷花、仙鹤、蜻蜓、青蛙、游鱼等共处，那正是人与大自然融为一体，生态平衡、环境清纯的理想写照，这不正是现代人最渴求的境界么？

纵观当代中国画坛，二刚画风，格调高古而现代，只此一家，尚无分店。倘有欲步其后尘者，若无根基素养，徒皮毛，恐入流俗油滑，而玷污不了二刚。二刚及其爱好者以为然否？

2002年2月22日写于金陵十门斋

绘双耳古瓶图

35cm × 35cm

萬古千秋
真意偷
他一片
真子
夏月
三剛
時客
金溪
五歲

其中有真意
68cm × 68cm

荒漠读碑图
壬申春月
二刚

荒漠读碑
64cm × 31cm

疏林独门
68cm × 35cm

老夫愛看
雨後山嵐雲
相逗無紀律
二剛

雨后云山
68cm × 35cm

稳坐钓鱼台
認真下釣耐心等
待祇要有魚終會
上來 二剛

稳坐钓鱼台
68cm × 35cm

俯仰之间
68cm × 35cm

上下无碍
68cm × 68cm

午梦斋谈画

刘二刚

写文章的画画是个傻瓜，画画的写文章也是个傻瓜。因为说的一套做起来是很难的，而做的一套往往又是说不清的。越想说清，越说不清，说高了反戳了自己的蹩脚，说低了又漏了底子。古时那个又卖矛又卖盾的就因为说多了而自相矛盾。但又说回来，“不言，谁知其志”，问题是是否说得实事求是。

画画的人过去叫美术工作者，或叫画工、画家之称，是指齐白石之类的极少数人。今天尽管流行画画的