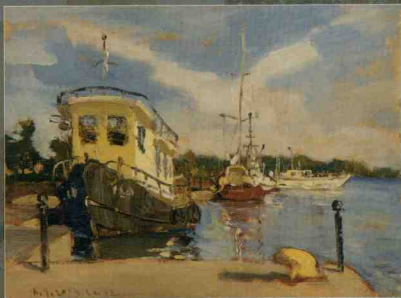

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

Lu Qi

中国当代油画家
风景写生画集

陆琦

画家简历

陆琦, 1957年生于中国浙江, 1982年毕业于中国美术学院(原浙江美术学院)油画系。现为中国美术家协会会员, 浙江省美术家协会理事, 浙江省油画家协会理事, 杭州师范学院美术学院教授, 硕士生导师。1982年至今作品多次参加国际和全国美展, 获全国性奖项二十余次。曾在韩国及中国台湾举办个人画展6次。1998年受意大利波伦亚美术学院邀请, 赴意大利、法国、西班牙、德国、比利时等国家研修考察; 2001年受中国台湾画协邀请, 赴台湾举办个人画展与交流访问; 2002年受韩国 Gallery KOREA邀请, 赴韩国举办画展与交流访问; 2004年受芬兰文化部邀请, 赴北欧四国访问与写生。出版有《陆琦油画静物专集》、《陆琦油画创作——渔家情事》、《油画静物、风景画自画自说》、《绘画基础技法的表现》、《陆琦油画解析》、《油画静物技法新编》、《从色彩走向设计》等个人画册与专著。

Lu Qi Resume:

Professor Lu Qi, was born in zhejiang province, china in 1957. He is a famous artist of China. He was graduated from the oil painting department of China academy of art at 1982. He is a member of Chinese fine arts association, and a director of zhe jiang province fine arts association, and a teacher of hangzhou normal university.

In recent years, lots of his works were selected in national arts exhibition, and been admitted more than twenty national medals.

In 1998, professor Lu Qi had been traveled Italy, Korea, Tai wan and other European countries with Mr. Quan shan shi. When he lived in Italy, he obtained the exchanging award from the president of Bologna academy of fine art.

Professor Lu Qi have more articles and monographs: The collection of Lu Qi's still life; Lu Qi's oil painting—the life of fisher, The technology of basic painting express; The analysis of Lu Qi's oil painting; New technology of still life, and so on.

中国当代油画家风景写生画集

THE LANDSCAPE WORKS OF CHINA
CONTEMPORARY REALISM OIL PAINTER

陆琦

Lu Qi

风景写生的实质和实践

风景写生是面对自然，与自然对话的一个过程。古人喜爱听雨、观花、咏梅、赏月，今人崇尚绿化、山水、旅游、观光，都是对自然美的追求。“写生”就是把瞬息变化、起灭无常的自然美的印象描绘下来，确切地说就是以自身的精神表现自然的精神，即把人性与宇宙和谐的精神表达出来。石涛画山水，曰：“山川脱胎于予也。予脱胎于山川也。搜尽奇峰打草稿也。山川与予神遇而迹化也。”郑板桥画竹，曰：“一方天井，修竹数竿，风中雨中有声，日中月中有影，诗中酒中有情，闲中闷中有伴，非唯我爱竹石，即竹石亦爱我也。”都是把自己与自然亲密地相融在一起，而进入“天人合一”、“物我合一”的境界。写生的过程：首先是自然界万物以其生命变幻的运动形式磁性地吸引住人的视觉美感，然后是画家坐下来与它们“促膝谈心”。谈心只是一个比喻，实质是为了更好地把物象表现出来。对此，我认为有四句话很值得重视：一是“贵似得真”。似是写实作品的主要特征，似很可贵，但光似还不够，更需在“似”的基础上求得内在本质的“真”，得真很不容易，关键在于深入的体验和深刻的感受，感受是得真的前提，真诚真心真意才能把内在的感受表达出来。二是“悟对传神”。神是物象的精神和生命。写生作为面对自然万物的绘画，重在传物之神。一幅好作品，少不了有神采、神韵、神情的支撑。三是“情景交融”。画境就是情境，美术是情感活动的对象化，画是情

感交流的载体。写生就是借助物象抒发作者的情感，即所谓“托物抒情”。只有在物象和景色上注入人的情感，作品才有感染力。著名美学家宗白华认为：中国文化史上最中心、最有世界贡献的一方面，是寻研意境的特构；而意境恰恰是情和景的结晶品。四是“静中求动”。画是物象的瞬间静止状态的表现，只有体验和表现它们的律动感，才是把画画活的关键。然而，真、神、情、动，都很难看得见，怎能画得出？这主要靠色彩、线条、笔触、肌理等的烘托，把感觉烘托出来。所以，从技法、技巧的角度看，写生过程就是锻炼烘托功夫的过程。

在写生过程中，如何观看是一个十分敏感的问题。值得注意的是：①看是写生的起步，“看”中有感受和发现。为什么几位画家对同一对象，在同一时间、地点、条件下，画出来的作品，不可能完全一样，就是各人的感受和发现的不同。②观看的对象虽是眼前的景物，但还有人的经验、观念和艺术修养的介入，即不仅是眼睛的知觉，还有心灵的映射。否则，何以会有人在别人司空见惯的东西上发现美，而有人对明摆着的美却失之交臂？③观看对象总有一个取舍选择的问题，不可能把看到的一切全部搬到画布上来，画面上的形象总是根据对象的反馈，经过思考、理解、提炼、加工而创作的。有了这个过程的结果，才有艺术“来自生活、高于生活”的必然。④对象本身不可能一成不变。

“风景”都是随着时间、光线的变化而变化，所以“看”不是静止地观看，而是动态地体验。⑤通过对自然的观察和描绘，从中了解和掌握自然规律，而进入“道法自然”、“道进乎技”的境界。⑥意外的、偶然的发现，往往来自观看。马蒂斯把“看”当作是一种“创造性的视觉能力”。⑦“看”还可能形成直接观照真理、直接领悟事物本质特征的直觉能力，即所谓“透视力”和“洞察力”。⑧叔本华认为：意境乃须臾即变的存在，唯诗人能记载它，使之永恒，主张以诗人之眼观物，化须臾为永恒。总之，写生的过程，离不开观看、感受 and 表现，其中“看”是先决条件，观看之道，值得我们去探索。

油画风景写生起笔必“以色造形”。以色造形，说明色彩在油画风景写生过程中占有极其重要的地位。反过来说，写生又是理解和掌握色彩的最有效途径。写生与色彩关系十分密切。画家的想象创作，也离不开写生而认识色彩法则的。这里说的法则，主要指光学原理和生理、心理对色彩感觉的研究成果。写生作为面对自然的描绘，自然本身色彩极其丰富，尤其是因光线、天气、时间的不同，而产生微妙的变化，把这种变化关系表达出来，就是反映了自然中不断变化的特有之美。“美在关系”，画家在写生过程中，往往要改来改去，就是为了调和、对比和呼应诸关系，以体现画面整体和谐之美。值得注意的是，写生虽是面对自然的

绘画，但它不只是为了使自然再现，而是重在对自然的发现和表现，即有所发现有所创造。自然本身有色彩空间层次，画家要根据自己的揣摩和领悟，把它们进行重新组合。写生的实质是写实和写意的结合。塞尚的作品大部分是面对自然的写生，但所画形象不只是客观的真实，而是带有很多主观的因素，实即追求自身与自然相融合的形象写生。意象写生着重于把光色现象对人视觉的反映，表现出来，包括：光色多变的闪烁感、明暗交替的变幻感、强弱断续的节奏感、悠扬舒缓的韵律感等等，既有外形动态又有内在秩序和活力的感觉表现出来。

总之，面对自然的写生与光凭想象的作画，有着根本的区别，区别的实质，在于写生含有直接“感悟自然”的因素。唐朝画家张璪有句名言，曰：“外师造化，中得心源。”造化与心源、现象与本质、主体与客体的有机结合，既是绘画经验的总结，又恰恰是风景写生最确切的定义。

陆琦

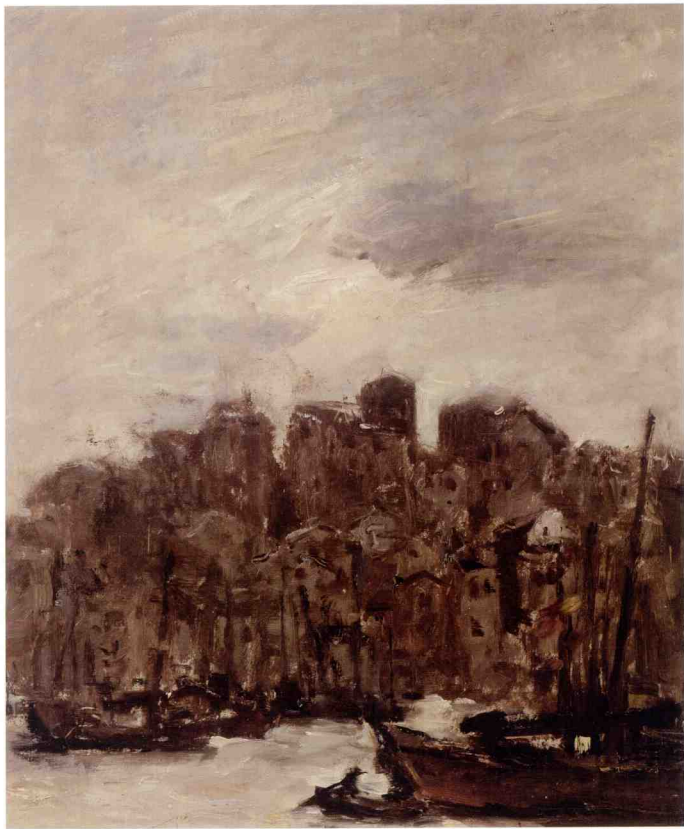
2005年5月于杭州

1. 浙南丽水金边村土屋 65cm × 53cm 2003年

2. 渔忙·浙江石塘渔岛
39cm × 56.8cm
1986 年

3. 洞庭湖小舟 53cm×45.5cm 2003年

4. 意大利博洛尼亚海神广场

53cm × 45.5cm

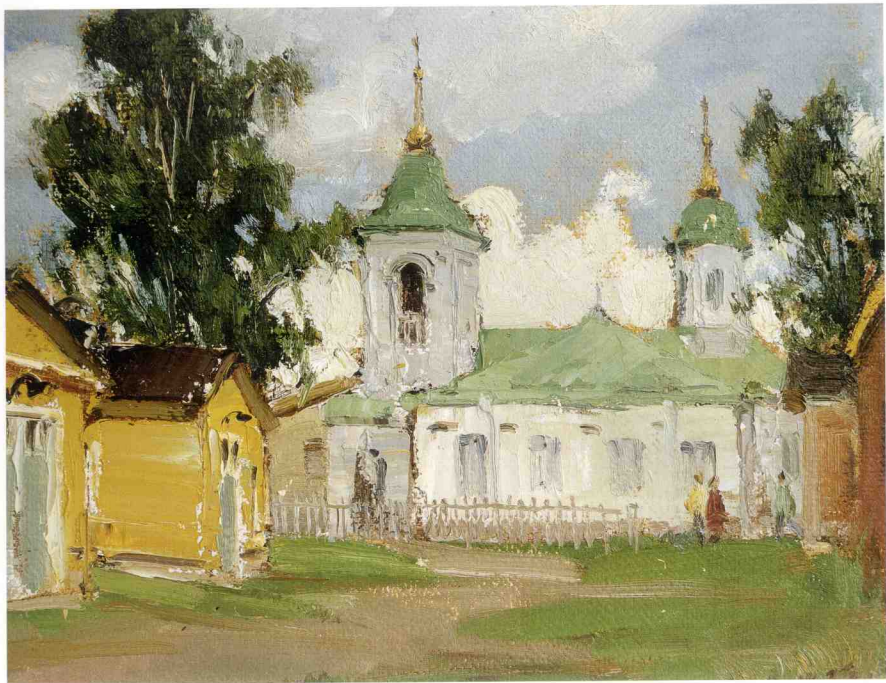
2003年

5. 码头边的黄、红船 40cm × 30cm 2004年

6. 有红花树的风景 40cm × 30cm 2004年

7. 绿顶教堂 41cm × 32cm 2004年

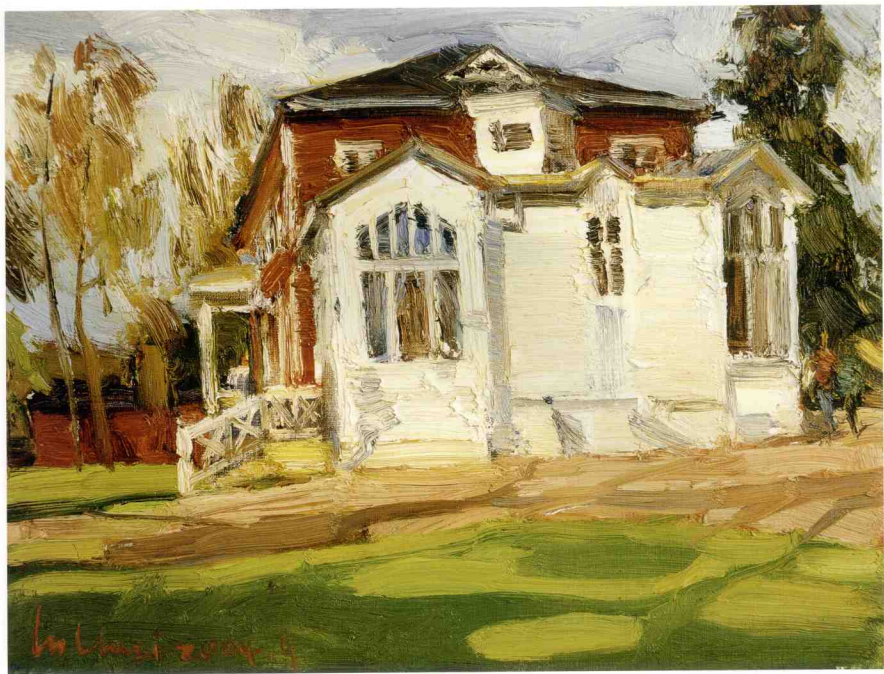
8. 海边红屋 30cm × 25cm 2004年

9. 威尼斯水巷 45.5cm × 38cm 2003年

10. 赛马湖畔的木廊 40cm × 30cm 2004 年

11. 奥兰岛的蓝波特公寓 40cm×30cm 2004年

12. 拉不兰大海湾 40cm × 30cm 2004 年