

宁静的温暖

PEACEFUL WARMTH

陆庆龙油画风景

LU QINGLONG'S SCENIC OIL PAINTINGS

凤凰出版传媒集团 江苏美术出版社

宁静的温暖

PEACEFUL WARMTH

陆庆龙油画风景

LU QINGLONG'S SCENIC OIL PAINTINGS

图书在版编目 (C I P) 数据

宁静的温暖·陆庆龙油画风景 / 陆庆龙著. —南京:
江苏美术出版社, 2011.2
ISBN 978-7-5344-3546-1

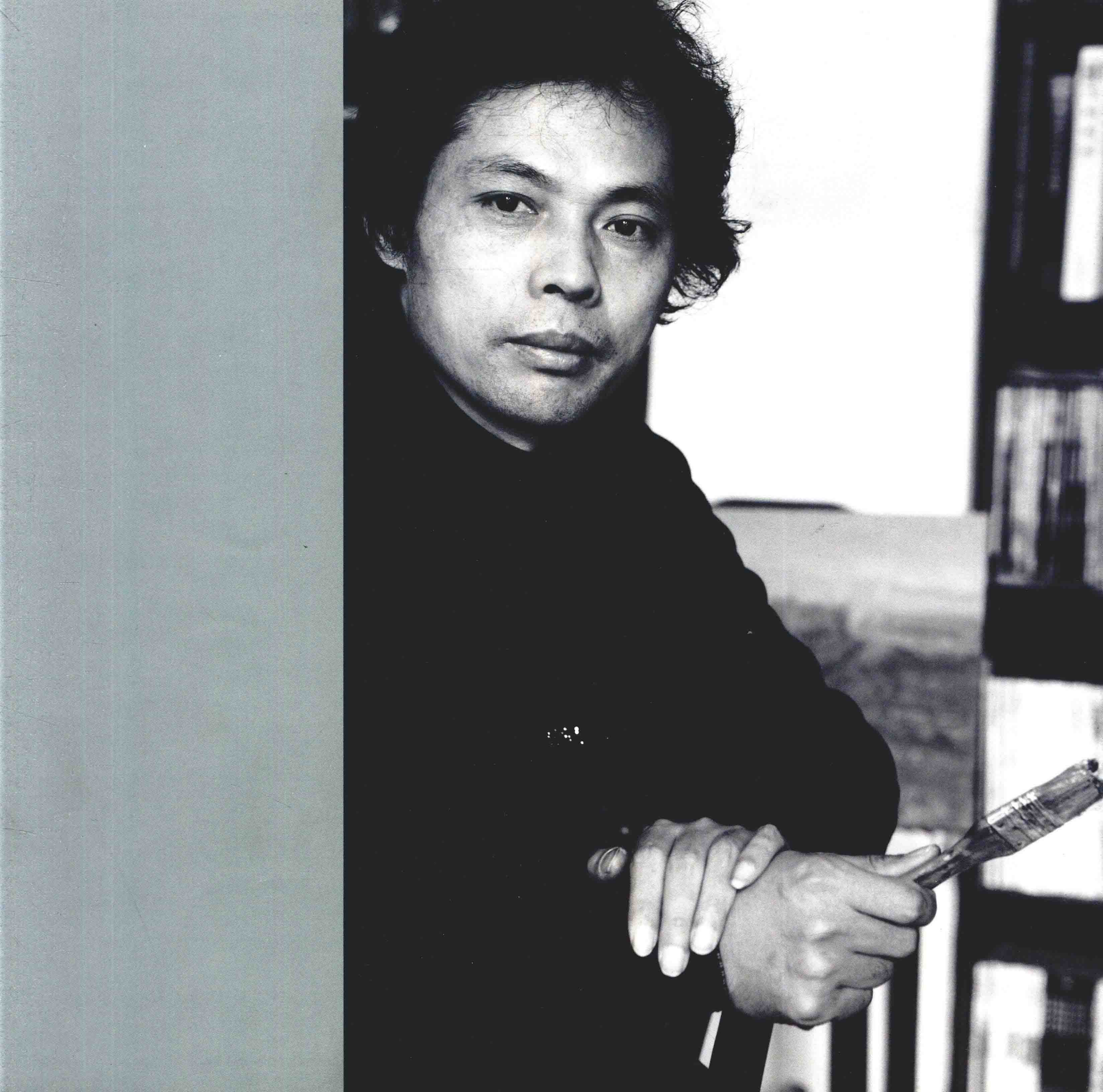
I. ①陆 II. ①陆 III. ①油画: 风景画—作品
集—中国—现代 IV. ①J223

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第022355号

出 品 人 周海歌
装帧设计 季友观
王 静
摄 影 季友观
吴 进
责任编辑 周 洋
责任校对 刁海裕
责任监印 吴蓉蓉

书 名 宁静的温暖·陆庆龙油画风景
著 者 陆庆龙
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏美术出版社 (南京市中央路165号 邮编210009)
集团地址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 全国新华书店
制版印刷 上海雅昌彩色印刷有限公司
开 本 889×1194毫米 1/12
印 张 10.67
版 次 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-3546-1
定 价 120.00元

营销部电话 025-68155670 68155677 营销部地址 南京市中央路165号
江苏美术出版社图书凡印装错误可向印刷厂调换

故土家园：宁静的温暖

——陆庆龙风景油画解读 黄叶

最早认识画家陆庆龙，是从2003年的“第三届中国油画展”上看到了他的油画作品《躁动的土地》开始，随后在其入选“第十届全国美展”的《展望新生活》及获得铜奖的《都市随想》，“第十一届全国美展”中获金奖的《兄弟》和《工闲时分》等一批作品中，都感受到他着力于农民人物画的艺术创作主题，对时代节拍的敏锐体察，以及蕴含于其中的浓郁深厚的乡土情怀。

当陆庆龙的风光画作展现在大家面前的时候，同样能体悟到他在艺术创作中一如既往的追求，没有太多壮美、宏大的名山大川描摹，没有太多波澜壮阔、陡岩深壑的刻画。他选取的都是身边熟悉的景色：《乡村小景》、《皖南小景》、《高原印象》等系列作品。其中在《高原印象》系列中我们能够感觉到画家对于那片高原的倾心和向往，这与画家常年带着学生在云贵高原采风的经历有关，这份热爱在《空晴似雨》、《孤寂山岗》斑驳陆离的土地山岗中可以感受到，画家醉心于这片土地带给他的阔约深美的意境，虽没有整体的勾勒，但一个个风景小片段中传递出画家的审美风格。《皖南小景》系列的青山黛瓦、绿水碧潭中透出宁静和邈远让人回味悠长；而《乡村小景》系列则是以他所生活的苏北平原最普通寻常的风景为表现对象，在春、夏、秋、冬不同季节中演绎着沟壑农田、村路漫漫和矮屋村庄、草垛大棚多姿多彩的风貌，意象纯粹，色彩单纯，对于熟悉陆庆龙人物画创作题材的人们来说，恍然从城市边缘来到农民们久别的故乡，感觉是那样的熟悉而温暖。

这些具有强烈的地域色彩的油画风景，与其人物油画一脉相承，大量作品在绘画语言的运用上，并没有追求传统中国文人画家所崇尚的“登山临水、畅神悟道”的洒脱、清雅或者刚劲、老辣之类的韵味，而将自己的情感全部融入到熟悉的山山水水、田间村头，采用现实主义表现手法，试图用质朴、凝重的笔触来表现同样质朴而广袤的苏北平原。

艺术语言与其早期的相当写实的油画风景有了较大的变化，同样是表现家园中那些特别常见的景色意象，却没有过去风景创作中观念先入为主所带来的人为设计的痕迹，画面虽没有明显诗化的符号和暗示的主题，但这种“象外之旨”却更自然地隐含在绘画的语言之中。自由而畅快的笔意横涂竖抹收缩自如，具有国画风格的用笔技巧皴法反复勾勒出荒野、草垛田埂、村口、草屋、树木等意象，而这些意象已不再是某处风景的写生和再现，如在《碧水春芜》、《田间》、《村口》、《雪景》等作品，很多画面虽没有全景式的构

图孕育雄浑之气，但用线条勾画出的毛茸茸的树木花草结合抽象的肌理营造，平添出一丝柔情与丰润。在具象与抽象之间游走，他的风景语言一直努力超越一般风景画的单调和浅显，通过画家精心营造的景致能读懂画面背后所渲染的诗意话语，这些充满诗意的宁静画面中，传达出了画家对家园的依恋，相较于他的人物画中对于城市农民工的关注以及“原生态”式的呈现的刻画，他的风景画则是一种田园式的绘画风格，描摹着离乡的人们所眷恋的故土家园，并在自然、生命、精神等方面加以张扬，赋予画作极强的感染力，画面中简明有力的结构显示出画家把握那些熟悉景象的自信，给人清新、恬静的精神享受，中国传统文化的底蕴潜藏于画面之间。让观画者仿佛得到一种贴在心灵的慰藉，宁静而祥和，对故土家园的情感和关切能在笔意间隐约显见，这种浓重人文情怀在风景后深深蕴藏，这些画面都凝聚了画家对于家园故土的深切眷恋和赞颂。

一直行走在自己风景中的陆庆龙，如此贴近的他的故园，在具体与模糊间、具象与抽象间变换着，“情与景”、“意与象”，心灵的风景与笔下的风景相映成彰。这些风光中更多地关注大自然所呈现出的某种可以注入精神意蕴的似与不似之间的意象，如画面的色彩，与自然风景相比，似乎被作者重新进行过滤，平涂大色块代替了写生中油画用笔的笔触与色彩的丰富变化，这种线与块面之间的结构关系的突破，让这片土地中的小河、村庄、春草、夏花、秋实、冬雪这些审美元素具有特殊形式意趣。画面中他喜用单纯的黛色、白色或金黄表现雪中、细雨蒙蒙、日光下、暮色中的平原、山峦、村庄，色彩变化微妙，深得古人“墨分五色”的妙境。色彩气息的朴实且厚重，整个画面顺着感情的潮水自由流淌，传达了一种生命的气息，一种对生活的态度：温暖的宁静。这与其人物画殊途同归，同样蕴含着深切的人文关怀，这使得陆庆龙的风景绘画同样具有了“现代诠释”和“时代个性”。

参考文献:

[1]吴冠中.画外文思[M].北京:人民文学出版社,2005.

[2]林风眠.林风眠艺术随笔[M].上海:上海文艺出版社,1999.

[3]杜威.艺术即经验[M].北京:光明日报出版社,1986.

陆庆龙艺术简历：

男，江苏射阳人，出生于1964年11月，

1987年毕业于南京师范大学，

1995-1996年度在中央美术学院进修。

中国美术家协会会员、

盐城市美术家协会副主席、

盐城工学院设计艺术学院教授。

作品多次参加全国及省市级美术展览并获奖。

参加全国展览

1. 2009年 水粉作品《兄弟》参加“第十一届全国美展”获金奖并被中国美术馆收藏
2. 2004年 水彩作品《都市随想》参加“第十届全国美展”获铜奖并被中国美术馆收藏
3. 2009年 油画作品《工闲时分》参加“第十一届全国美展”并获奖提名
4. 2004年 油画作品《展望新生活》入选“第十届全国美展”
5. 2010年 水彩画作品《灼》参加“第九届全国水彩、粉画作品展”获优秀作品奖
6. 2010年 油画作品《寻梦他乡》入选“2010年中国百家金陵油画展”
7. 2010年 油画作品《徙》入选“油画艺术与当代社会——中国油画展”
8. 2009年 油画作品《梦想栖息地》荣获首届“挖掘发现——中国油画新人展”优秀奖
9. 2008年 油画作品《梦想栖居地》入选“2008年中国百家金陵油画展”
10. 2006年 油画作品《惑》受中国美术馆的邀请，参加“农民·农民”藏品展暨邀请展
11. 2007年 水彩作品《村路漫漫》入选“第八届全国水彩、粉画作品展览”
12. 2006年 油画作品《城市边缘》入选“2006年中国百家金陵油画展”
13. 2008年 水彩作品《韵》系列作品参加“华东六省一市水彩画邀请展”
14. 2004年 水彩作品《故土》入选第二届“李剑晨奖”水彩画双年展
15. 2003年 油画作品《躁动的土地》入选“第三届中国油画展”
16. 2002年 水彩作品《守望》入选“第六届全国水彩、粉画展”
17. 1997年 水彩作品《祈盼》入选“第七届中国水彩画大展”
18. 1996年 油画作品《融》参加“全国首届油画风景展”
19. 1994年 油画作品《黑管》参加“首届中国油画静物展”

作品目录

CONTENTS OF ART
WORKS

乡村小景之一 02
120X90cm 2010年

乡村小景之二 04
190X180cm 2010年

乡村小景之三 06
45X55cm 2009年

乡村小景之四 07
45X55cm 2009年

乡村小景之五 08
40X30cm 2009年

乡村小景之六 09
45X55cm 2009年

乡村小景之七 10
45X55cm 2010年

乡村小景之八 12
45X55cm 2009年

乡村小景之九 13
45X55cm 2009年

乡村小景之十 14
45X55cm 2009年

乡村小景之十一 15
45X55cm 2010年

乡村小景之十二 16
45X60cm 2010年

乡村小景之十三 17
45X55cm 2009年

乡村小景之十四 18
45X55cm 2010年

乡村小景之十五 20
40X30cm 2008年

乡村小景之十六 21
60X80cm 1998年

乡村小景之十七 22
45X55cm 2009年

乡村小景之十八 23
60X80cm 1998年

乡村小景之十九 24
30X40cm 2008年

乡村小景之二十 25
30X40cm 2010年

乡村小景之二十一 26
60X80cm 1997年

乡村小景之二十二 27
45X55cm 2009年

乡村小景之二十三 28
45X55cm 2010年

乡村小景之二十四 30
45X55cm 2010年

乡村小景之二十五 31
90X120cm 2010年

雪景系列之一 34
90X120cm 2010年

雪景系列之二 35
45X60cm 2010年

雪景系列之三 36
45X55cm 2010年

雪景系列之四 37
45X55cm 2010年

雪景系列之五 38
45X55cm 2010年

雪景系列之六 39
45X55cm 2010年

雪景系列之七 40
45X55cm 2010年

雪景系列之八 41
45X55cm 2010年

雪景系列之九 42
45X55cm 2010年

雪景系列之十 43
45X55cm 2010年

雪景系列之十一 44
45X55cm 2010年

雪景系列之十二 45
45X55cm 2010年

雪景系列之十三 46
45X55cm 2010年

雪景系列之十四 47
45X55cm 2010年

雪景系列之十五 48
45X55cm 2010年

雪景系列之十六 49
45X55cm 2010年

雪景系列之十七 50
45X55cm 2010年

雪景系列之十八 51
45X55cm 2010年

雪景系列之十九 52
45X55cm 2010年

雪景系列之二十 53
45X55cm 2010年

雪景系列之二十一 54
45X55cm 2010年

雪景系列之二十二 55
45X55cm 2010年

高原系列之一 58
160X220cm 2010年

高原系列之二 60
120X180cm 1997年

高原系列之三 62
60X80cm 2010年

高原系列之四 63
90X120cm 2009年

高原系列之五 64
60X80cm 2010年

高原系列之六 65
80X40cm 2010年

高原系列之七 66
90X120CM 2009年

高原系列之八 67
90X120cm 2009年

高原系列之九 68
90X120cm 2009年

高原系列之十 69
90X120cm 2009年

高原系列之十一 70
90X120cm 2010年

高原系列之十二 71
90X120cm 2010年

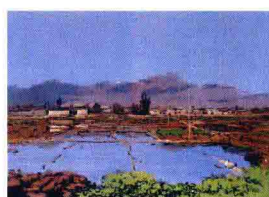
高原系列之十三 72
90X120cm 2010年

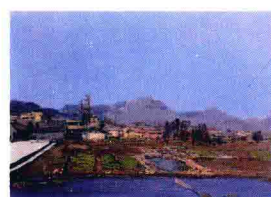
高原系列之十四 73
90X120cm 2010年

高原系列之十五 74
90X120cm 2010年

高原系列之十六 75
45X60cm 2010年

高原系列之十七 76
45X60cm 2010年

高原系列之十八 77
80X40cm 2010年

高原系列之十九 78
45X60cm 2010年

高原系列之二十 79
90X120cm 2010年

高原系列之二十一 80
45X60cm 2010年

高原系列之二十二 81
45X30cm 2010年

高原系列之二十三 82
45X55cm 2009年

高原系列之二十四 83
45X55cm 2008年

高原系列之二十五 84
20X30cm 2010年

高原系列之二十六 85
60X80cm 2010年

高原系列之二十七 86
60X80cm 2010年

高原系列之二十八 87
80X40cm 2010年

高原系列之二十九 88
60X80cm 2010年

高原系列之三十 89
60X80cm 2010年

高原系列之三十一 90
80X40cm 2010年

高原系列之三十二 91
60X80cm 2010年

山间雅韵之一 92
90X120cm 2009年

山间雅韵之二 93
90X120cm 2009年

山间雅韵之三 94
90X120cm 2009年

山间雅韵之四 95
90X120cm 2009年

皖南小景之一 98
40X60cm 1999年

皖南小景之二 99
40X60cm 1999年

皖南小景之三 100
40X60cm 1999年

皖南小景之四 101
45X60cm 2010年

皖南小景之五 102
45X60cm 2010年

皖南小景之六 103
45X55cm 2008年

皖南小景之七 104
30X40cm 2008年

皖南小景之八 105
30X40cm 2008年

皖南小景之九 106
30X40cm 2008年

皖南小景之十 107
40X30cm 2008年

皖南小景之十一 108
30X40cm 2009年

皖南小景之十二 109
30X40cm 2008年

古镇系列之一 112
60X80cm 2010年

古镇系列之二 113
60X80cm 2010年

古镇系列之三 114
60X80cm 2010年

古镇系列之四 115
60X80cm 2010年

乡村小景

RURAL SCENERY

乡村小景之一

秋染柴扉 120X90cm 2010年

乡村小景之二

生生不息 190X180cm 2010年