

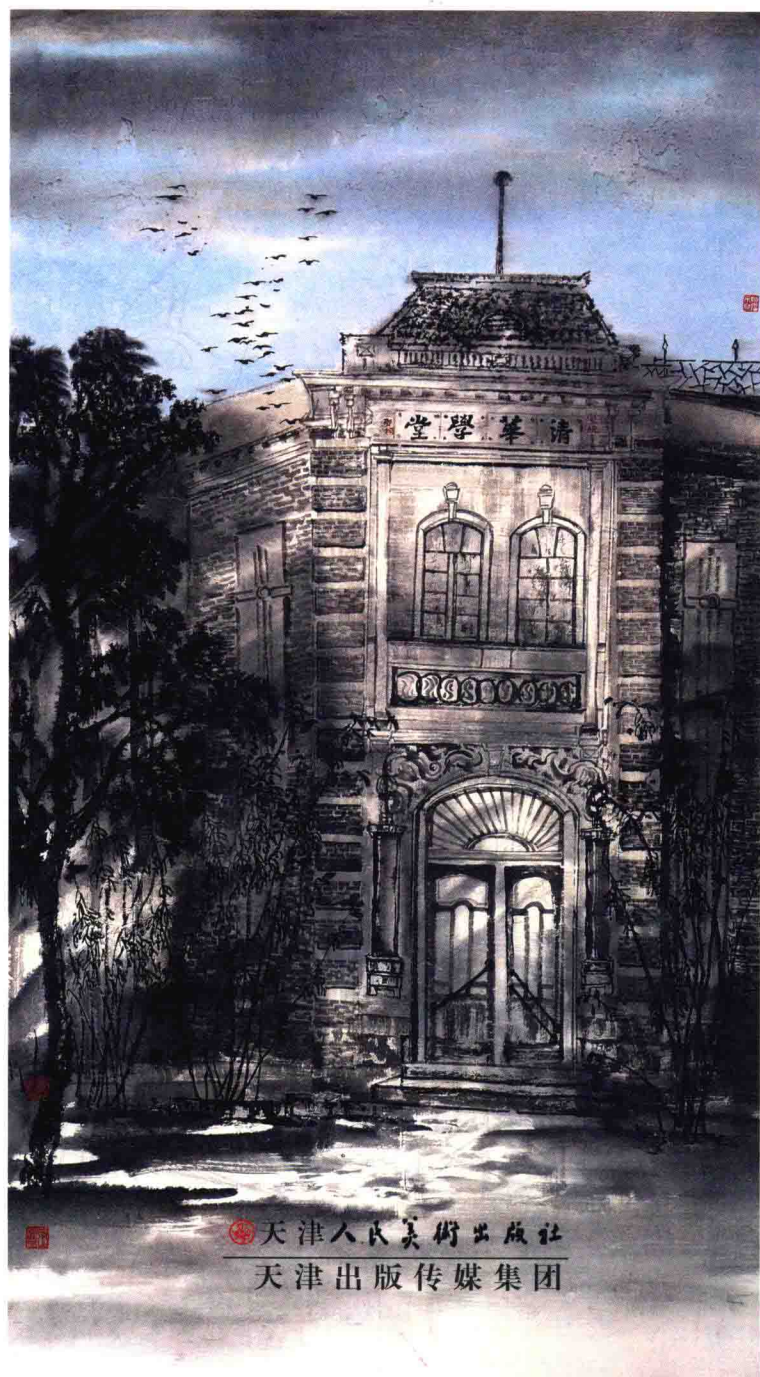
中国现代美术名家名作系列丛书

陆学东 水墨画集
SHUIMOHUAI

ZHONGGUO

XIANDAI MEISHU MINGJIAMINGZUO

LUXUEDONG

天津人民美術出版社
天津出版传媒集团

图书在版编目 (CIP) 数据

中国现代美术名家名作/陆学东绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2013.2

ISBN 978-7-5303-5109-7

I. ①中… II. ①陆… III. ①汉字—书法—作品集—中国—现代②中国画—作品集—中国—现代 IV. ①J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第025960号

出版人: 李毅峰

责任编辑: 陈 一

执行编辑: 李 眉

版式设计: 北京墨溪画苑

《中国现代美术名家名作》

出版发行: 天津人民美术出版社

地 址: 天津市和平区马场道150号

邮 编: 100013

电 话: (010) 57239681 (总编室)

经 销: 全国新华书店经销

印 刷: 北京恒达印务有限公司

开 本: 889毫米×1194毫米 1/16

印 张: 2

版 次: 2013年03月第1版

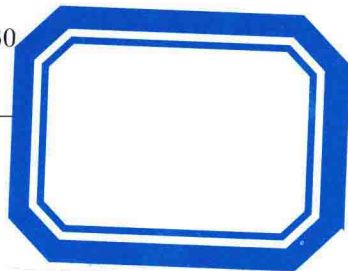
印 次: 2013年03月第1次印刷

印 数: 1~2000

书 号: ISBN 978-7-5303-

定 价: 38.00元

版权所有 侵权必究

中国现代美术名家名作

ZHONGGUO XIANDAI MEISHU MINGJIAMINGZUO

陆学东

 天津人民美術出版社

天津出版传媒集团

锲而不舍 金石可镂

——记青年画家陆学东

文/陈辉

我与学东相识八年，缘起艺术一线牵。那时，他曾拿来多幅人物写生画让我提意见，当一幅幅造型生动，独具个性的习作掠过眼前时，我就意识到学东的艺术潜质和探索新作将在不久的时段得以释放和展现。以学东此般的勤奋学习状态和善于观察的绘画意识及超乎寻常的作品积累，必将会奠定他坚实的艺术基础，为其艺术风格的形成寻找到处处属于自己的那块光亮。

对于人物画，我不精通，但从学东人物画写生的精神特征、基本造型、笔墨的运用上，还是能看到他对学习传统的珍视，对艺术审美趋向的理解，对艺术探索的精进态度。2008年夏，学东成为清华美院的访问学者，时隔两年后的2010年春，他又以优异的成绩考取了清华美院的艺术硕士。校园里浓厚的文化底蕴，良好而宽松的艺术氛围，充足的学习时间，以及诸多教授学者的为学精神和艺术成就，为学东开创了一个可以探究艺术的新空间。他开始重新审视和思考着自己的艺术之路该如何走，是以学习传统艺术为主的沿革？还是外师造化，从写生中获得艺术创作的灵感？是走中西合璧之路的艺术嫁接？还是探索当代实验水墨的新路径？这些艺术方式是学东必须要做出的选择。在经历了几年的学习、梳理和实践后，学东有了自己的认识和感悟。对艺术品质的判断力和艺术品味的鉴赏力有了质的提升，对学习传统以自然为师有了质的推进，对自身修养的广泛积累有了质的

沉淀，对扬长避短，择我所长有了质的定位。于是，他选择了兼容并蓄，博采众长的合度方式來确立了自己的艺术坐标。也就是从那时起，课堂上，校园内，下乡写生时，经常可以看到学东面对模特和自然写生的身影，感受到他学习艺术时的绘画状态和求知精神。在对自然的写生中，他获得了无限的艺术灵感和乐趣，悟到了在鲜活的自然生态与变化万千的景物前写生是屋内闭门造车，凭空想象不出的景致气象，他对师法自然，中得心源，以自然为师，方有创作之源，创新之路，有了切身的体会和深入的理解。同时，在面对自然景物写生时，他意识到主观感受的胸中意象是概括物象，升华画面意境的重要因素。自然景物反映出来的物象是客观的，我们对观察自然所获得的印象是主观的，主客观的完美统一即是意与景汇，情景交融，天人合一，物我两忘的境界。学东深知学习中国画必须要具备丰富的国学基础，这种文化气息浸注于我们的心灵和血液中，潜移默化、循序渐进地散发着它的内涵与光芒。

从2009年开始，学东对山水画产生了浓厚的兴趣。直面于自然山水间，心境之怡然，表现之激情，笔墨之华彩描绘着壮美的河山，凝聚着一幅又一幅赋予自然与生命气息的佳作跃然纸上，学东自信的坦言，山水画将是他理想的艺术方向，也是他未来艺术发展的主体。或是学东对孔子“仁者乐山，智者乐水”深有感悟，智者动，仁者静，智者乐，仁者寿，喜山水者故有智与仁兼备之性，动静相生，包容万象。仁智者兼有山一样的胸怀与境界，水一样的温润与灵性，包含着人的精神

与品格，体现着人的心境与胸怀，是中国儒家文化的至高理想。学东选择山水画作为主攻研究方向是基于艺术创作必须蕴涵着中国传统文化的根基这一主脉来思考的。这一选择仿佛为他打开了一扇久违的窗扉，与情于万象中，与景于胸臆中，心与手相应，象与笔相合，任表现的激情纵横挥洒。这一时期的作品中，画面呈现出生动的气韵，笔墨苍润华滋、墨气浑然一体。将自然形态掌控于主观感受的意象中，客观景象营造于主观感受的意境中是学东一直坚守的艺术准则。当我不断地看到他的新作时，画面中的意象形态和画作之意境始终留守在他的作品里，这也是学东作品值得关注与肯定的。同时，他努力探索艺术表现的个性因素，尽可能的在画风上寻与前辈或同辈的不同，并相应的拉开风格的距离，保持其独立的艺术语言特征，尽管这种艺术探索有风险，尽管这

样的艺术追求可能会半路夭折，但学东始终不渝地坚守着心向的目标，追求着那份艺术梦想。几年过去了，天道酬勤，期待所致，属于学东的那棵艺术之树不断地开花结果了。他的作品多次入选全国性美术作品展，其作品《皖南民居系列之七》入选2011年百家金陵展，作品《国防生日记》入选第四届全国青年美展，作品《徽州情系列之三》入选翰墨新象——全国中国画作品展。相信待以时日，他的勤奋和努力必将会取得令同行们赞叹的成绩，我们期待着他的艺术之树硕果累累。

壬辰年末于北京

读陆学东先生画有感

文/朱良志

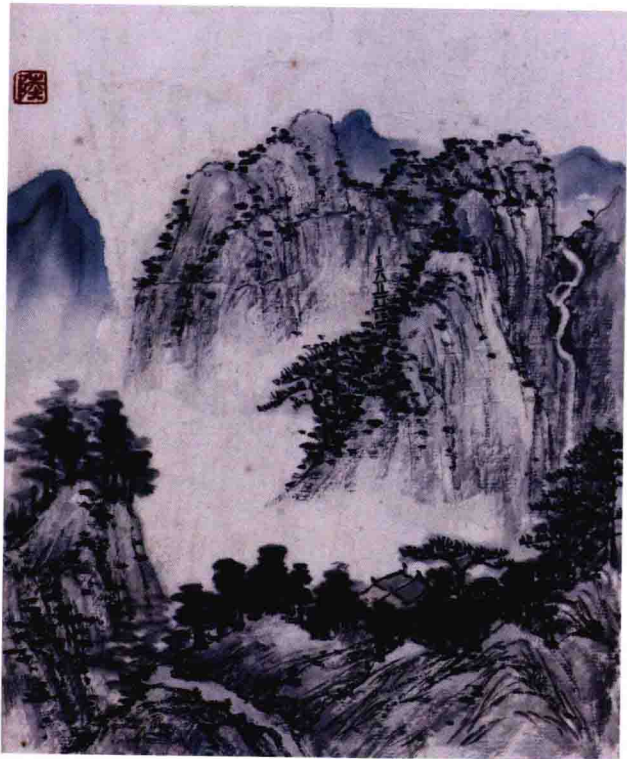
大约在两年多前，一组独特的山水画引起我的注意，这组数十页的山水颇有传统山水画的韵味。构图非常讲究，或者是一抹山影，或者渺渺溪水中的几株横斜的古树，或者就是远山中荒阗的村落，风味粗莽而老辣，一副荒天迥地之象，空灵廓落，富有一种诗意。笔墨也颇见功力，画家的笔法娴熟，处理墨色的浓淡干湿、笔势的疾徐轻重，都很有分际。其中有一幅画雪后的村景，深山中萧瑟的树，似隐若现的村，以枯笔擦出山影，又以稍浓的墨线钩出轮廓，参差的古树随意点缀，虽未着意在雪，却有雪意茫茫的感觉。还有一幅画画苇溪轻舟之景，当是秋末时分，平湖中画萧瑟的枯苇，几叶小舟随意点缀，近景处画蓊郁一棵老树，斜斜而出，低首湖面，风姿绰约。尤其画面中以粗莽的笔致随意点染陂陀中的杂树，最是感人。此图有很好的空间感觉，墨色随视线的展开，渐远渐淡，处理得很细腻。这组作品还体现出画家重视意境创造的思路。如其中一幅《隔水观亭山中立》，近处画几颗老树，或立或偃，有自然俯仰之趣，中为一湾水体，稍远处乃绵延的群山，山的最高处，有一亭矗立，是中国画典型的高高亭，此为画眼，带有俯瞰群伦的意

味。此画既有隔溪观亭之远意，又有背负青天朝下看的气势，表现出性灵腾蹕的境界。

后来我知道，这位画家叫陆学东，年轻而富有才华，在当代画界颇具影响。这组山水作品虽然是仿清初山水大家龚贤的笔意，但有自己独特的理解。不忸怩造作，不畏首畏尾，笔势斩截，富有力度。画面干净而朴质。石涛说：“笔锋下决出生活。”他也在自己的笔墨氤氲中转出独特的生机。由这组作品可以看出画家扎实的传统功底以及细腻的生命感觉。后来我渐渐读到这位画家的更多作品，对他的艺术风格有进一步了解，知道他是一位非常有活力的画家，并了解到他在艺术探求中得名家指点，十多年中流连于传统绘画大师的笔墨中，一如书家临帖，在这其中体会那些名称一时的天才画家所赋予的智慧，锻炼自己的手下功夫，纯化自己艺术的眼光。我在他的作品中，看出元人（如陆天游、曹云西）的荒寒，体会出浙江等的幽冷，更有石涛的纵肆。他每仿一家，都是摄其意，而不是模其形。他以前代大师笔意润泽其笔致，使烂漫春花凭其袖下而出，如徐渭所谓“袖里青蛇”。

在黄山怀抱中生长出的徽州文化，以其独特的美感和内涵吸引着文人艺术家。在这片天地中成长起来的学东，对徽州文化更有他的感觉，他的感情，他的理解。他十余年中以这片天地中的山水创作过大量的作品，并曾以这类作品获得过相关奖励。他还以自己朴质而敏感的心灵体会徽州的风韵。这类作品吸收徽州古版画的特点，利用水晕墨章的效果，创造出他胸中的独特淋漓。如轻烟漫回，如微云淡荡，如暮霭滋育，如细雨霏微。看这类作品，有的湿漉漉地，如从纸幅中滑出；有的朦朦胧胧，似乎将你带到天地初开的时分；有的于昏暗的天际中，沉沉云霓压来，让你透不过气来，忽而一线微光从云际撕出，直透你的灵府。这或许就是所谓混沌里放出光明吧。

他的这类作品特别注意历史的纵深感和宇宙感，他的立意根本不在这一片好风景，而是跃入历史的风烟中，品味人性的温热。如其中一幅作品，烟树迷朦中绵延的村落，墨色烟润中的粉墙黛瓦马头墙若隐若现，没有黑白分明，惟有一片漫漶，画家极力突出屋

乡村晨光 97×180cm 2009年

的“老”、墙的斑驳，苔痕历历，一如王维诗境中的“轻阴阁小雨，深院昼慵开。遥看苍苔色，欲上人衣来”的意味，有幽深静谧之趣，将无限的时间绵延拉入到当下的呈现中，历史的迷朦和当下的鲜活就这样被揉搓到一起。真使人有千年石上苔痕裂、落日溪回树影深的感觉。其中有一幅画远山的怀抱中，一村静然而卧，深巷里，石板路，参差错落的屋檐，还有高大的芭蕉树，苍老中有沧桑，静默里有跃动。读这样的画，似乎在和那绵延的历史对话，一不小心和永恒照了面。

使学东先生获得盛名的还在于他的写生作品，他常常是拿了他这只笔，凭着他的笔墨功夫，就像诗人在山间轻吟，他用笔墨唱出他心中的歌。我很喜欢他于梁根村的一组速写，简率，洗练，取境非常讲究，笔墨效果也很好，又不为技术性的因素所捆束，在熟练中又加进一些稚拙。很多作品风神凛凛，令人一见难忘。其中一件作品影影绰绰地画一扇门，门边若许之物，门上的房，门前的树，门内的事，都在漫漫迷雾中，他这一突现，将这门突出了出来，枯拙的笔抹出大略，

再有浓墨细笔钩出门楣、门把手和门前的脸盆架的简单轮廓，这幅画就活了。着实有一种浪漫的气息，这是他的写生之作的重要特点。写生而不为写出实在的外在物象，而是写心中的感觉。这可能就是王麓台所说的“一点微茫之心”吧。还有一幅作品，写门前的盆花、独轮车，还有正在流淌的自来水，空间处理上颇见用心。自来水、独轮车和盆花三物处于同一条线上，然而独轮车出远势，向远方延展；自来水取下势，水入桶而溅落；而盆花取散势，向空中散开。盎然的趣味非细心不易读取。

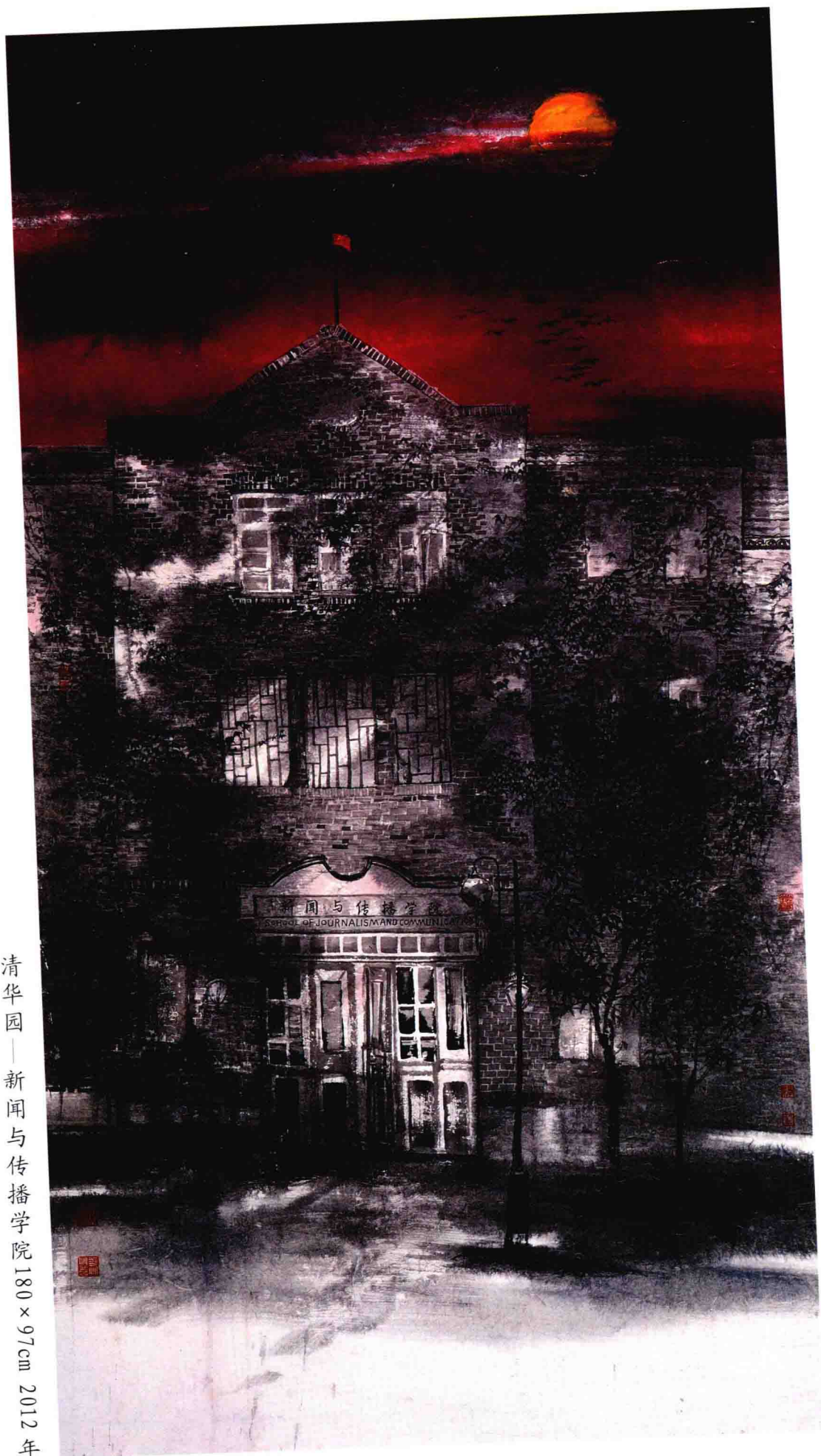
学东先生富有春秋，为人醇厚而有礼，于画简擅多能，又非常勤勉。他以独特的生命感觉来作画，以对艺术的赤诚来作画，以灵动的笔墨功力来作画。惟其以画为余事，为性灵陶冶之具，而不是谋生之手段，不是获取银两之名物，所以我对其艺多有期待。假以时日，其艺必有大成。中国画自有其质的规定性，他优游于前代大师的艺术世界中，此一道路还可以走下去；他重视生命的感觉，此一创造方式还应谨守，须臾失之或致僵滞。

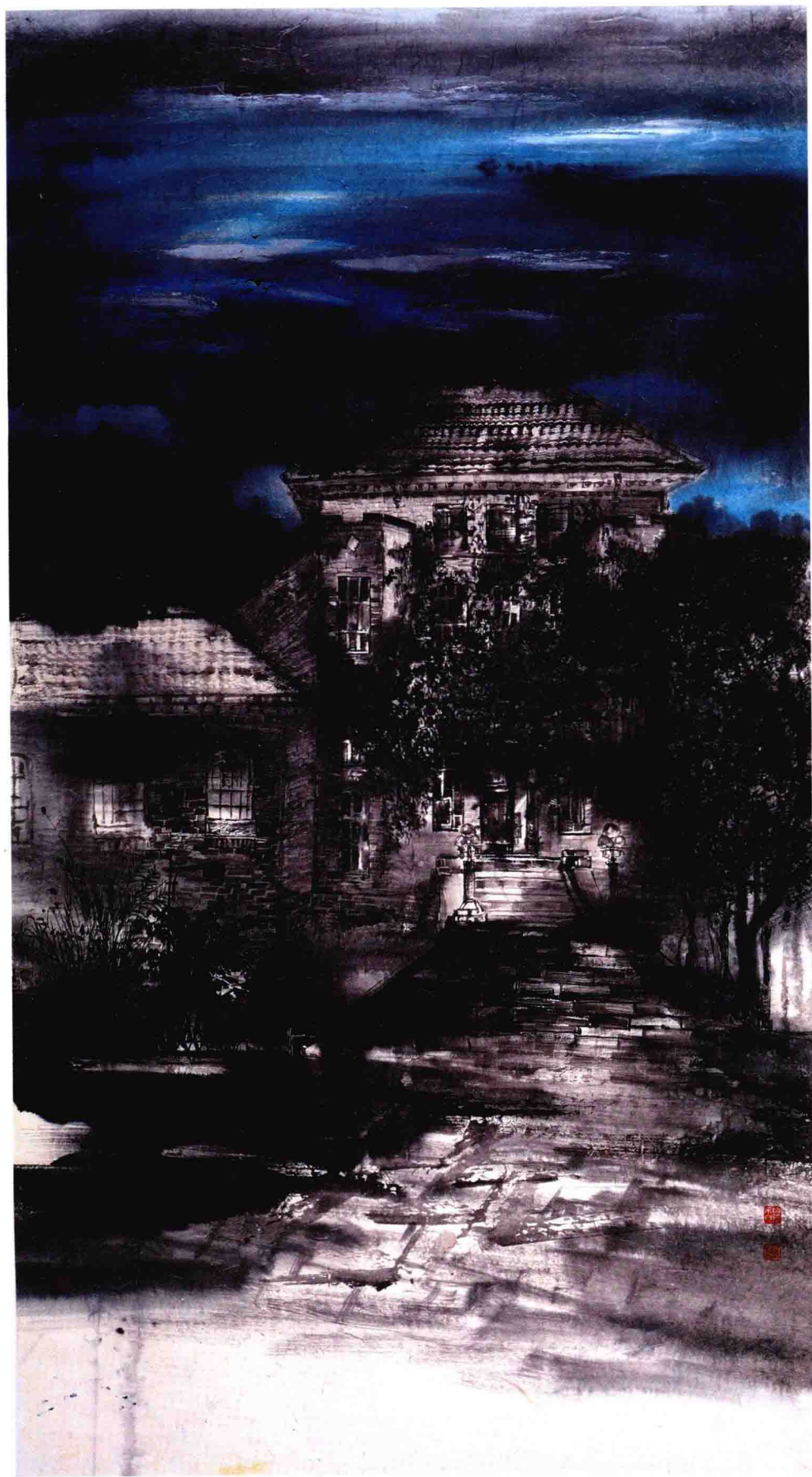
2012年8月10日于纽约

清华学堂 180 x 97cm 2012 年

清华园——新闻与传播学院180×97cm 2012年

清华园图书馆 180 x 97cm 2012年

清华园——机械工程 180 × 97cm 2012年

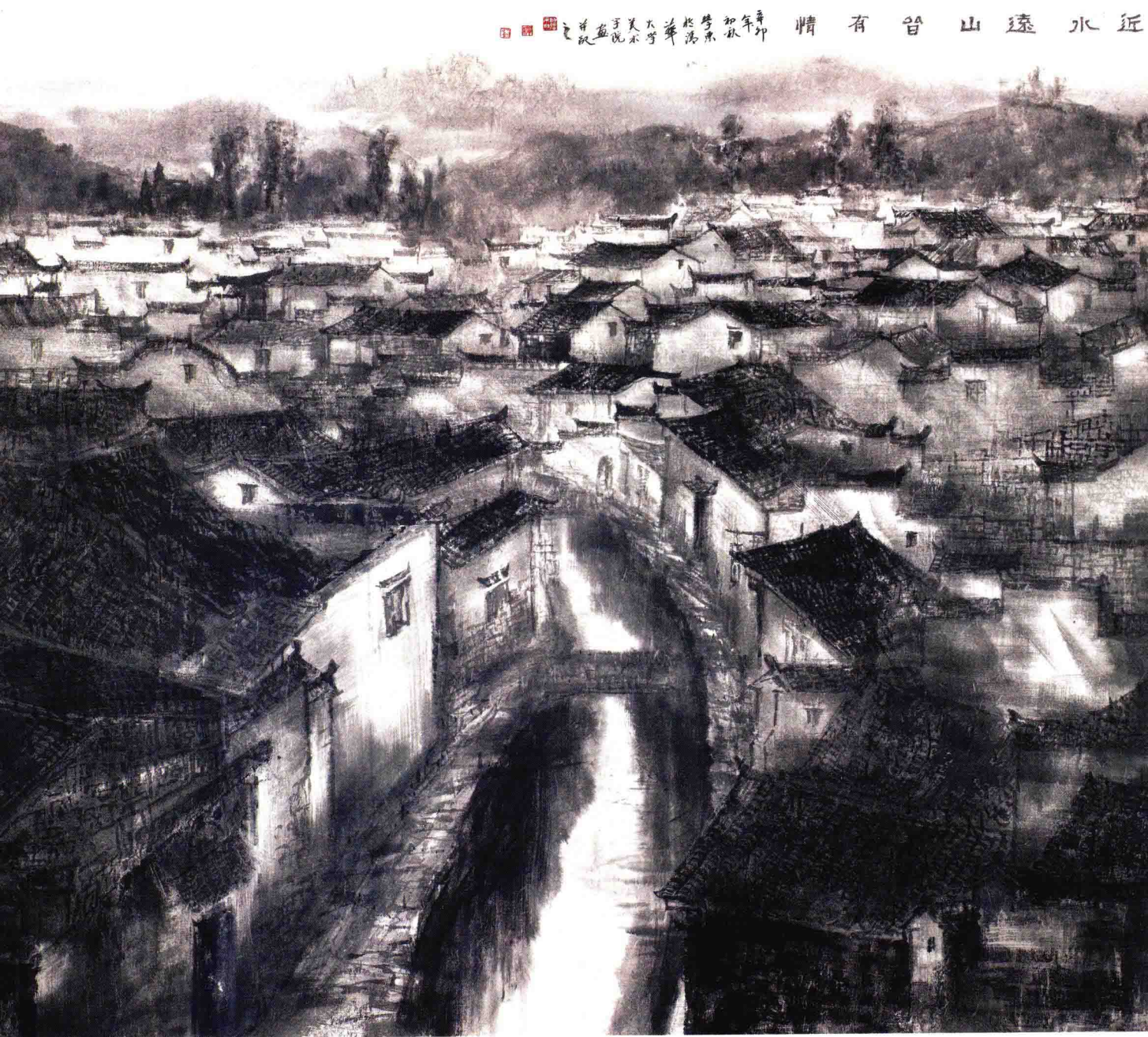

清华同方部 180 × 97cm 2012年

清华园 180 x 97cm 2012年

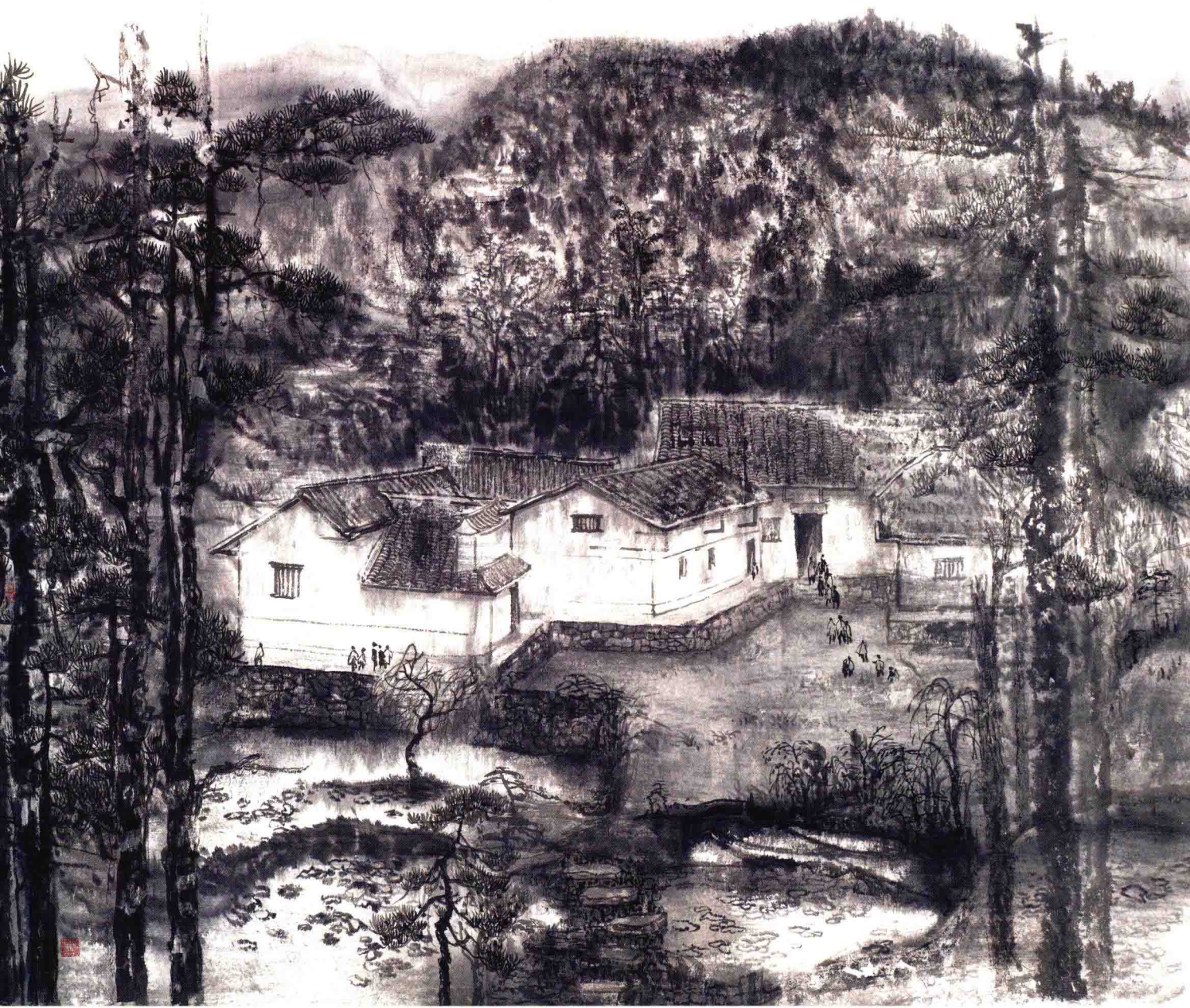

徽州印象之一 200×200cm 2011年

皖南印象 180 x 97cm 2012年

韶山印象 200×200cm 2011年

徽州情

徽州古民居充分展示了其特色的地域文化和中国古人在人与自然和谐统一方面的追求
壬辰 李康

