

陆涌人体装饰画

北京工艺美术出版社

陆涌人体装饰画

Lu Yong Renti Zhuangshi Hua

北京工艺美术出版社

责任编辑：宋朝晖
装帧设计：陆 涌
责任印制：宋朝晖

陆涌人体装饰画   陆涌 绘

北京工艺美术出版社出版发行
(地址：北京市东城区和平里七区16号楼
邮政编码：100013 电话：64280948)

全国新华书店经销
北京宏达恒智印艺有限公司制版
北京恒智彩印有限公司印刷

889毫米×1194毫米 1/16开本 7印张
2003年7月第1版第1次印刷 印数：1—3000

ISBN 7-80526-468-6/J·295 定价：56元

陆 涌 1958年10月生于重庆，现居深圳，自由画家、平面设计师。

出版个人画集

《黑白装饰画》	《人体装饰白描》
《艺用刊头尾花集》	《陆涌装饰系列--人体线描》
《装饰图案集》	《陆涌装饰系列--黑白装饰》
《精美装饰线描》	《陆涌电脑美术作品集》
《现代装饰人物画集》	《陆涌人体装饰画》

创作散记

陆涌

童年的梦

面对我的绘画，不难看出有如梦幻般的意境。这得从小时候爱做梦的习惯谈起。每当做了个美丽而神奇的梦后，总是久久仰望天空不能平静，好像灵魂已随梦远去。那里森林茂密、草地鲜花盛开、彩蝶满天、仙女起舞，充满阳光，入夜月光明亮、星光闪烁，让我难以忘怀。长大以后，不知从何时开始，想利用画笔来留住这些美丽的梦。再后来，就有了现在这本美丽的画册，就有了这些美丽的画。

绘画风格的初步形成

用绘画来表现梦境，从来就没有什么固定手法。一开始我就是顺其自然，让画笔插上想像的翅膀，自由飞翔。有时寥寥几笔，有时一直画到整个画面再也没有下笔的地方为止。正如古人对书画有“疏能跑马，密难插针”的说法。总之，利用各种丰富或简洁的线条来表达我心中不同的画面意境。在随意中，追求一种自然流畅的天成之美。

最初我多采用白描，后来又着上色彩，使作品呈现出不同的艺术效果。就在长期不断的创作中，逐步形成了现有的装饰绘画风格。

作品的多重美感

为了更好地表现作品的艺术美，在创作中特别注意利用构图的起伏变化和线条的疏密关系，以及处理好点、线、面的相互关系，造成画面音乐般的旋律美和节奏感，让画面具有强烈的唯美色彩，运用各种表现手段来提高作品的艺术感染力。

关于线的运用

每个画家对于线条的表现手法都不一样，但目的都是为了更充分地表达作品的主题。这也能体现画家不同的艺术风格。我在用线时，尽可能做到一气呵成。因为没有草图，所以在随意之中一定要随时注意有理智的把握。特别是在画人体时，更应注重线的走势和线与线之间所形成的特殊关系，以及线与人体结构的微妙关系。对于线和线交合处的处理，要做到自然通畅，保留作品线条本身的美感。

关于色彩

色彩运用的好坏会直接影响作品的艺术魅力。不同主题的作品，应当选择相对恰当的色调，并注意把握好整体色调中的层次变化。有时对作品的色调虽然事先有个设想，但往往在创作的过程中，随时都可能发生与设想不同的变化，也有可能与事先的设想完全相反。总之，需要自己做到随机应变。只要符合画面的主题，随时更改色调也是可行的。有些意想不到的特殊效果，往往是从这些意外之中产生的，为此我也常常感受到创作的快乐。

形与神

绘画是视觉艺术，是通过画面的形象、构图、色彩、线条来传达主题。一般来讲要掌握对外形的描绘，经过训练不会太难，但要使人物具有神韵就不太容易。我在每幅人物画的创作中，特别注意人物躯干、肢体、头发与面部的构成关系，根据需要，对各部分作有目的的、适当的夸张和变形。将背景和其它衬物以人物为中心精心布局，形成相互呼应的和谐美。

西方与东方绘画

在我印象中的西方绘画，色彩绚丽，构图饱满，十分厚重。而东方绘画却用色不多，以墨代色，画面构图空灵，给人以无限的想像空间和无穷的神秘感。我在创作中，也特别注意吸收中外绘画大师各自特有的表现手法，将其融会在自己的绘画语言中，从而提升作品的艺术魅力。

向大师学习

从毕加索的绘画中去感受超凡的想像力和大胆而多变的构图。

从马蒂斯的绘画中去享受极具音乐感的线条和优雅的装饰美。

从比亚兹莱的绘画中去体会精致的线条以及点、线、面的完美组合。

从克利姆特的绘画中去目睹交响乐般的绚丽色彩和壮观的构图。

从吴冠中的绘画中去理解简洁而极富表现力的浓缩绘画语言。

从赵无极的绘画中去体验对于诗意的高超表现技法和东方神韵。

从丁绍光的绘画中去游览浪漫的东方情怀和斑斓色彩。

从石虎的绘画中去品尝东方的神秘和厚重的原始色彩。

东方艺术的魅力

古老的敦煌壁画、景泰蓝、唐三彩、中国民间年画、刺绣等东方艺术中那些绚丽的色彩、优美流畅的线条，无不成为我绘画中取之不尽的艺术源泉。

古典与现代

随着社会的进步，人们的审美观也在不断更新。新时代的美术作品也应具备新的表现形式。我在创作中试图将古典绘画的元素与现代的审美观相结合，力争创作出一种具有新东方艺术风格的人体绘画。我深感道路漫长，但我愿为此做出不懈的努力。

秋歌

21m × 28.5cm 2003年

紫玫瑰

28.5cm × 21cm 2003年

生命之光

36.38cm × 62cm 2003年

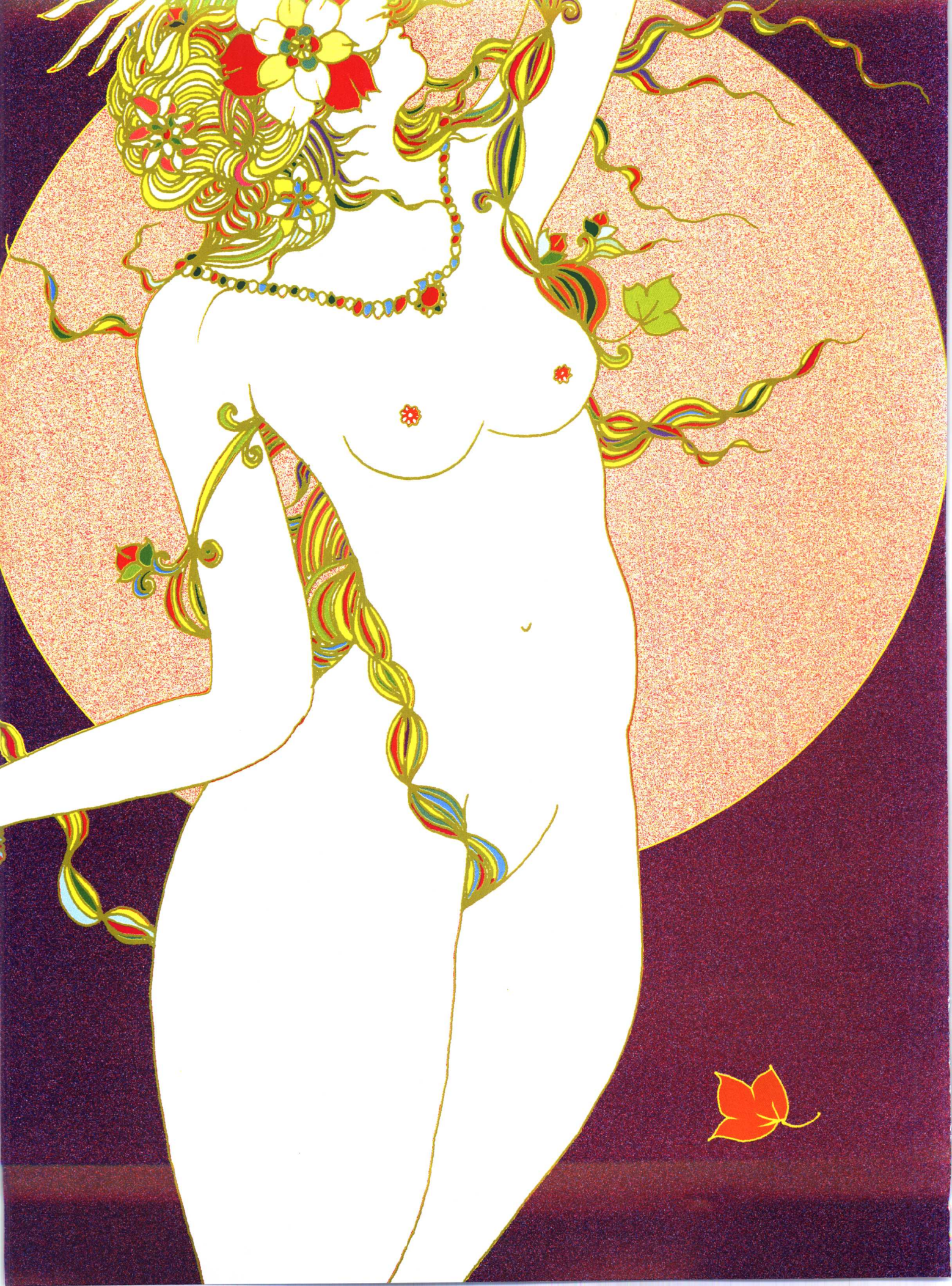

吾语
28.5cm × 21cm 2003年

日出
28.5cm × 21cm 2003年

海风
28.5cm × 21cm 2003年

海韵
28.5cm × 21cm 2003年

秋夜
28.5cm × 21cm 2003年

