

C 中国抽象艺术

CHINA ABSTRACT ART

陆云华绘画艺术二十二年



2007.4 E

总第二期

许德民 主编

图式·技法探索与报告



图式报告 技法探索 理论研究 收藏指引

上海画报出版社

理事 (按姓氏笔画为序):

史正林 刘建群 周国忠 华彪
孙晓刚 杜立德 陈柳青 张磊
张海宁 尚书 周正夏 周伟林
赵定理 唐荣炎 夏晓燕 彭胜浩
程岩

支持

寿光武 杨元昌 陈海汶 陈强
荣健 徐锦江 张旭东

编委

王林 许德民 张晓凌 周长江
赵清凉 殷双喜 鲁虹 谭平

名誉主编 / 周长江

主 编 / 许德民

策划总监 / 赵清凉

设计总监 / 许德宝

摄影总监 / 曾一明

责任编辑 / 叶 导

执行编辑 / 吴留芳 张海宁

图文制作 / 方向传播 邹保家

主 办 / 中国抽象艺术研究会 (筹)

协 办 / 上海方向传播有限公司

上海角度抽象画廊

编辑部地址 / 上海市绍兴路40-42号

邮 编 / 200020

电 话 / 86 21 53822780

传 真 / 86 21 53826575-95

电子邮件 / ar50@126.com

网 址 / www.chinaabstractart.com

出版发行 / 上海画报出版社

地 址 / 上海市长乐路672弄33号

经 销 / 全国新华书店

印 刷 / 上海美雅恒中印刷有限公司

开 本 / 889×1194 1/16

印 张 / 9.25 印 数 / 0001—3000

版 次 / 2006年11月第一版

2007年4月第二次印刷

标准书号 / ISBN 7-80685-672-2/J·673

图书在版编目 (CIP) 数据

中国抽象艺术 / 许德民主编. —上海: 上海画报出版社,

2006

ISBN 7-80685-672-2

I. 中… II. 许…

III. 油画—作品集—中国—现代 IV. J22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 132735 号

ISBN 7-80685-672-2/J·673

总定价: 80.00 (全五册 本册单价: 15.00 元)

2 图式与技法——具象和意象时期

4 图式与技法——半抽象时期

6 图式与技法——抽象时期

8 出入脂粉黛色的云华

朱国荣

10 唯美是艺术的本质

——陆云华抽象艺术形式分析

许德民

14 后园随笔

张海宁

16 欢悦“后园”展心迹

吴晨荣

18 抽象艺术断想

陆云华

20 我的观点

陆云华

陆云华艺术简介

陆云华 (陆颀方), 1960 年生于上海, 中国美术家协会会员, 浦东新区美术家协会副主席, 职业艺术家。

群展和主要学术参展 (国内、国际)

- 1987 年 上海国际艺术节美术作品展 上海
- 1988 年 第二届上海青年美术作品大展 上海
- 1989 年 中华人民共和国第七届美术作品展 南京
- 1990 年 第三届上海体育美术作品展 上海
- 1991 年 91 中国油画年展 北京
- 上海、浙江油画作品联展 上海
- 1992 年 上海油画艺术展 上海
- 1993 年 93 中国油画年展 北京
- 中国油画展 香港
- 上海、日本昭和美术作品联展 日本
- 第三届上海青年美术大展 获优秀奖 上海
- 1994 年 第二届中国油画展 北京
- 1997 年 中国艺术大展——当代中国油画展 上海
- 1998 年 上海百家艺术精品展 上海
- 上海第七届海平线绘画·雕塑提名展 上海
- 1999 年 全国第八届“群展” 获优秀奖 北京
- 2000 年 上海第八届海平线绘画·雕塑提名展 上海
- 2000 亚洲和平美术展 日本
- 上海、韩国美术作品联展 上海
- 2001 年 中国小幅油画展 北京
- 2001 亚洲和平美术展 日本
- 上海抽象绘画展 上海
- 全国第十五次新人新作展 北京
- 海上油画作品展 华氏画廊
- 2002 年 纪念延安讲话全国美术作品展 上海
- 2003 年 上海油画艺术展 上海
- 中国第三届全国油画展 北京
- 无畏先锋——上海“60 群体”艺术家联展 上海
- 2004 年 世界和平美术大展 上海
- 2004 上海抽象艺术大展 上海
- 2005 年 上海抽象四人展 上海
- 上海美术大展 上海
- 上海中青年艺术家推荐展 上海
- 海上名家素描展 上海
- 2006 年 沪杭两地艺术家作品交流展 杭州
- “回归与状态”艺术家交流展 上海
- 上海第二届抽象艺术大展 上海
- 中国百家金陵油画艺术大展 南京
- 中国第二届小幅油画大展 上海
- 2007 年 上海五角场 800 号艺术家作品邀请展 上海

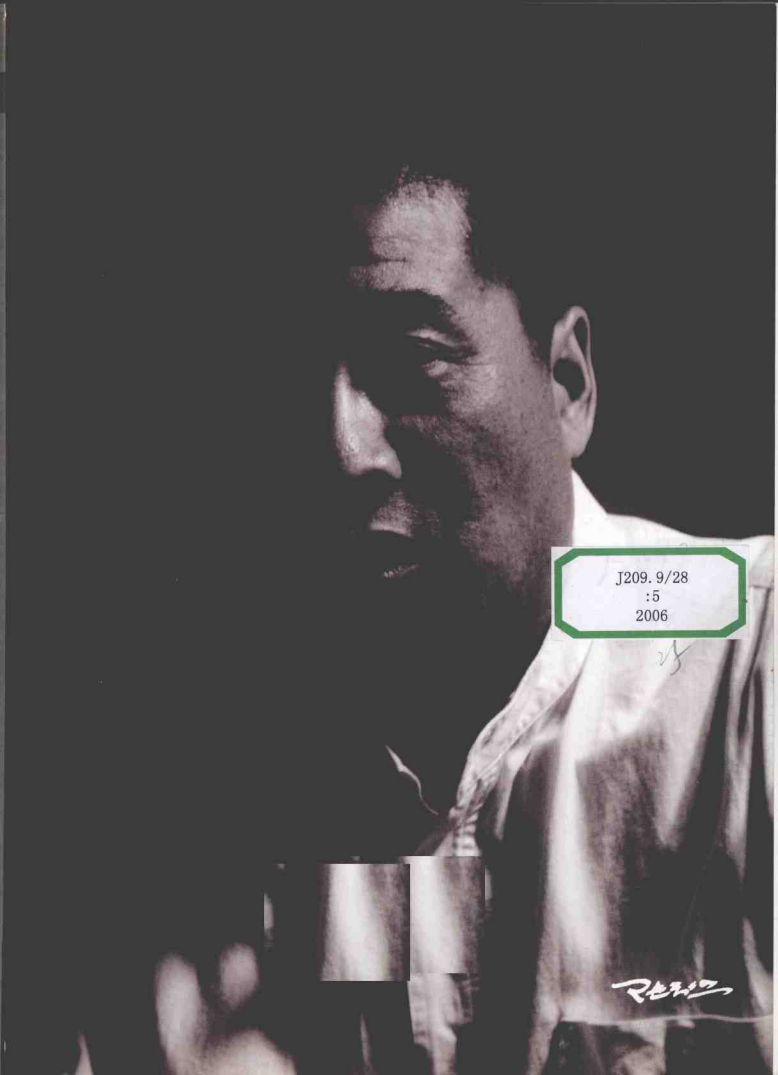
个人作品展

- 2002 年 陆云华艺术作品展 上海刘海粟美术馆
- 2004 年 暗香后园——陆云华作品观摩展 上海
- 2005 年 精神后园——陆云华作品观摩展 上海
- 2007 年 唯美本质——陆云华抽象艺术展 角度抽象画廊

主要学术著作

《陆云华油画作品集》

《陆云华绘画艺术二十二年专辑》



J209. 9/28

:5

2006

28

2006

具象和意象时期(1985—1992)

创作时间、地点: 1985—1992 上海

发表时间、地点:

1987年《上海国际艺术节美术展》 上海

1988年《第二届上海青年美术作品大展》 上海

1989年《第七届全国美术作品展览》 南京

1989年《庆祝上海解放四十周年美术作品展》 上海

1991年《上海·浙江油画联展》 上海、杭州

1991年《中国油画年展》 北京

1990年 组画《赶场》、《逃种》、《苗歌》、

《土家渔民》发表于《三月三》杂志1990年第一期。

1992年 油画《白色的和谐》发表于《中国油画》杂志1992第一期

题材: 少数民族及后园系列的雏形

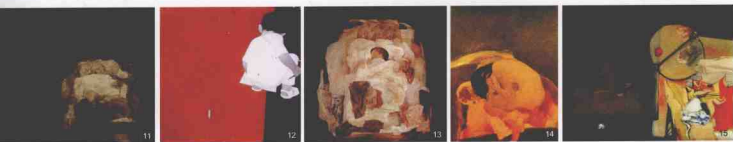
风格: 具象、印象主义、分离派

技法: 写实

材料: 布上油彩

- | | |
|----------------------|-------|
| 01 《甜梦》 亚麻布 油彩 | 1987年 |
| 02 《陕北老人》 亚麻布 油彩 | 1987年 |
| 03 《赶场》 亚麻布 油彩 | 1987年 |
| 04 《绿灯》 亚麻布 油彩 | 1987年 |
| 05 《有一个太阳》 亚麻布 油彩 | 1988年 |
| 06 《腾飞的人》 亚麻布 油彩 | 1990年 |
| 07 《后园风景》 亚麻布 油彩 | 1995年 |
| 08 《后园日记No.1》 亚麻布 油彩 | 1998年 |
| 09 《蓝色的岸》 亚麻布 油彩 | 1994年 |
| 10 《后园日记——岸》 亚麻布 油彩 | 2004年 |
| 11 《静着的海》 亚麻布 油彩 | 1990年 |
| 12 《一次发现》 亚麻布 油彩 | 1988年 |
| 13 《白色和谐》 亚麻布 油彩 | 1991年 |
| 14 《樱桃》 亚麻布 油彩 | 1993年 |
| 15 《后园日记No.9》 亚麻布 油彩 | 2002年 |
| 16 《被覆盖的记忆》 亚麻布 油彩 | 1997年 |
| 17 《后园系列—镜子》 亚麻布 油彩 | 2004年 |





创作心得：

我早期的具象作品除了对物象的精确描述外，已经注意到具象和意象空间的各种可能性，并不不断地进行探索，在一些较早的作品中可以看到非常清楚地看到我思索和实践发展的轨迹。

这个时期还有件值得重提的事情：我在完成作品《甜梦》（1987年）后，就认识了周长江教授，那时他已经在美术界非常有影响了，我邀请他到我的画室看作品，他看了《甜梦》后便说，如果背景的处理能再概括一点，画面的气氛还会更宁静，就是他的一次提醒，使我在那个时期对画面空间处理的重要性有了新的认识。于是开始着重研究“空间”处理的可能性和训练绘画语言表达的控制力。后来在一次偶然逛书店（南京东路新华书店）的时候看到奥地利画家克里

姆特的画册，当时国外画册非常少，而且又非常贵，克里姆特的一本画册在1991年要买到240元人民币，等于我三个月的工资。通过画册我第一次发现克里姆特的画面空间制造得非常高明，色彩表现又非常有地域性，画面所传达出来的那种高贵的忧伤，让我不能忘却。同时我又感觉到克里姆特的空间处理方式既陌生又熟悉。后来我在隶书的结构中和八大山人的绘画作品中发现了类似的“空间”，那就是疏密之间的关系。说到这里，我深感那时真是幸运，在当时能有机会读到克里姆特这样的画册，能有缘结识周长江老师，并在后来的许多年里得到他的指点，让我学到了很多的东西，同时也让我发现了更多的东西。



图式、技法探索与报告

陆云华绘画艺术二十二年(1985—2007)

半抽象时期 (1992—1999)

创作时间、地点：1992—1999 上海

发表时间、地点：

1992年《上海油画艺术展》 上海

1993年《中国油画年展》 北京

1994年《第二届中国油画展》 北京

1994年《第二届中国油画展作品集》

1997年《中国艺术大展》 北京

1998年《全国第八届“群星奖”作品展》 获优秀奖 北京

1999年《庆祝上海解放五十周年美术作品展》 上海

1999年《后园系列》作品发表于《艺术界》1999杂志五月号

图式：半抽象（带热抽象倾向）

题目：《后园系列》

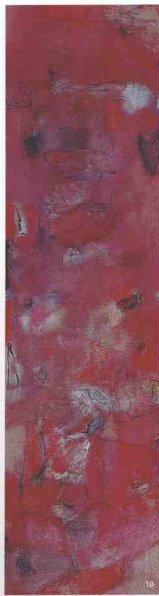
符号：花纹、点状

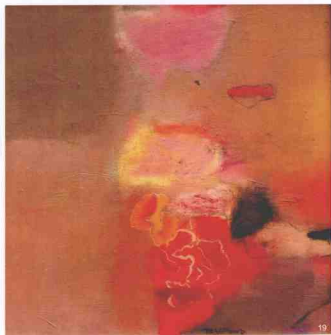
技法：半透明画法

材料：布上油彩

创作心得：

记得有一次我约张正刚、姚尔畅、程俊杰来我画室（当时在川沙）谈论一些作品时，我曾特别留意张正刚的二句话，他说只要把握好画面的四条线，四只角，即使乱画一通也会很好看，当然他讲“乱画”的意思是一种有序的涂鸦，我当时就觉得非常有意思。实际上安排好四条边、四只角就是控制住了画面的整体结构和空间关系。1992年是我具象到意象创作的过渡期，这个时期我除更加关注绘画空间的营造，物象的特征也开始模糊，画面更多的出现了点、线、面的抽象语言，空间的组合变得越来越严谨。从我1992年起创作的作品中可以看出，我已经不满足仅仅对物象的精准表现，开始削弱物象外形的客观特征并进行分解组合，来为意象过渡到抽象提供创作空间，抽象的元素便越加明显。到了1996年我的抽象语言已经非常纯粹了，并对抽象符号的内在元素加以提炼，在钟爱热抽象表现形式的同时对冷抽象的表现方法也给予高度的关注。





- 01 《后四日记》 亚麻布 油彩 1999年
- 02 《后四日记No. 5》 亚麻布 油彩 1998年
- 03 《后四日记2000. 8》 亚麻布 油彩 2000年
- 04 《后四日记》 亚麻布 油彩 2001年
- 05 《凤凰鸟》 亚麻布 油彩 1987年
- 06 《后四日记》 亚麻布 油彩 2001年
- 07 《后四系列》 亚麻布 油彩 2005年
- 08 《后四日记》 亚麻布 油彩 1999年
- 09 《后四系列》 陶土油彩 2007年
- 10 《后四日记》 亚麻布 油彩 2003年
- 11 《一个片断》 亚麻布 油彩 1994年
- 12 《后四系列》 亚麻布 油彩 2001年
- 13 《后四日记》 亚麻布 油彩 2001年
- 14 《后四日记2005. 9》 亚麻布 油彩 2005年
- 15 《后四日记2004. 5》 亚麻布 油彩 2004年
- 16 《后四系列》 亚麻布 油彩 2005年
- 17 《后四日记系列》 亚麻布 油彩 2001年
- 18 《后四日记No. 2》 亚麻布 油彩 1998年
- 19 《后四日记》 亚麻布 油彩 2003年
- 20 《后四系列2005. 12》 亚麻布 油彩 2005年
- 21 《后四系列》 亚麻布 油彩 2003年
- 22 《后四日记系列》 亚麻布 油彩 1999年



图式、技法探索与报告

陆云华绘画艺术二十二年(1985—2007)

抽象时期(1999—2007)

创作时间、地点：1999—2007 上海

展出及发表时间、地点：

2002年《亚洲和平美术展》发表于《亚洲和平美术作品集》 日本

2000年《上海第八届海平线绘画提名展》上海

发表于《上海第八届海平线绘画作品集》 上海

2001年《中国小幅油画展》发表于《中国小幅油画作品集》 北京

2002年《亚洲和平美术展》发表于《亚洲和平美术集》 日本

2003年《第三届中国油画展》发表于《中国油画作品集上海专集》 北京

后园系列作品发表于2003年《艺术界》杂志第六期

2004年《上海抽象大展》发表于《上海抽象艺术作品2005年》 上海

《海上名家素描展》发表于《海上名家素描作品集》 上海

2006年《中国百家金陵油画展》发表于《中国百家油画作品集》 南京

图 式：唯美倾向的热抽象图式

题 材：《后园系列》、《后园日记》

技 法：半透明画法

符 号：花纹、云纹图式、窗格图形

中国文化元素运用：中国民间图案、窗格、屏风、镜子、瓷器等图形

材 料：布上油彩

创作心得：

当看到我在1999年至2006年期间的抽象作品时，就不难发现我的抽象图式的演变已经比较自然和个人化了。同时也在这个时期，具象和意象作品也更突出了当代性的审美元素。绘画语言和空间情绪更为明确。可以说我的图式演变一直是处在具象、意象、抽象的互补和后

园命题的不断深入中并得到发展。同时我常常审视自己，努力使自己保持高度的真实状态，坚定自己的审美纯度，张扬自己的性格特点，从而不被他人异化。我一直认为，对一个画家来说这是多么的重要，同样认识自己的特点对一个画家来说更重要。



《后园系列》亚麻布 油彩 2006年 50cm x 50cm



《后园日记》亚麻布 油彩 2004年 85cm x 60cm



《后园系列》亚麻布 油彩 2005年 45cm x 45cm



《后园系列》亚麻布 油彩 2005年 50cm x 50cm



《后园系列—镜子11》亚麻布 油彩 2006年 220cm x 30cm



《后园系列-镜子2》 亚麻布 油彩 2005年 105cm x 90cm

出入脂粉黛色的云华

■ 朱国荣

看陆云华的画，总会有一种女性绘画的感受，画面的色调大都是粉红的，要不就是粉绿，或是鹅黄，搭配得可爱之极。画中的形象虽然是抽象的，但是其优雅轻柔的韵味，也是女性化的，赏心悦目自不待说，更给人以某种探究的引诱力。

陆云华早年的画是写实的，像当年许多画家一样，画身边的人物，画少数民族姑娘。大约在20世纪90年代初，云华开始画“后园日记”系列作品。“后园日记”是采用意象的手法来表现的，画面中常会出现女人、镜子、梳妆台、刺绣、锦花等朦

胧忧郁的形象，加上在构图取景上的有意采用不完整、倒置、局部放大等手段的运用，使得表现的主题扑朔迷离。对于“后园”一词，从字面上说，指的是住房后部的花园。旧时则专指姬妾的活动空间，而从精神层面上来说，“后园”则是意味着深锁的秘不示



《后园系列—镜子29》亚麻布 油彩 2006年 80cm × 80cm



《后园系列》亚麻布 油彩 2006年 130cm x 80cm



《后园系列——镜子7》亚麻布 油彩 2005年 80cm x 65cm

人的内心世界。但是画家又不甘心让这深藏的记忆和想象就此消亡。于是通过画面隐隐约约、若隐若现地宣泄出来。陆云华对“后园”并未作过明确的解释，不过从他对他的两个人画展的命名“暗香后园”和“精神·后园”上，还是能够感悟出些许的门道来的。

1993年下半年，陆云华结束了“后园日记”的创作，转向“后园系列”，画面形象进入抽象状态。陆云华说，“后园日记”是属于讲故事的，故事讲多了，不免感到疲乏，于是就走进抽象里去解脱，便有了这“后园系列”。在“后园系列”中，柔软的形象与硬边的线条进行着丰富的组合，是花的象征？女性的虚化？还是对阴阳、刚柔、虚实等哲学、文化层面上的解说？其实，抽象绘画只是一种流露心声的艺术，它不会像歌词那样明确地表达画家的心意，也不能像写实绘画那样明白地展示画家的心迹，它只能作些提示而已。抽象画并非要求观赏者刻意地从画面中去寻找内容的蛛丝马迹，而只要在心灵中有所感悟，在视觉上有所愉悦即可。

抽象油画无疑是从西方传到中国来的。但是在中国的传统艺术中历来具有抽象艺术的元素。如何在抽象油画里融入中国的艺术元素，是云华在他的抽象油画创作中时时想到的一个课题。云华认为，现在不少人画抽象油画，学的是外国的东西，画出来的作品，影子还是西方的。他坦然承认，自己也向西方的艺术家学习。比如克里姆特、塔皮亚斯等。但是他始终告诫自己要走自己的路，要画出富有中国文化气息的抽象油画。所以在陆云华的抽象画里，更多接受的是中国艺术的影响，比如中国瓷器、民间艺术、八大山人的水墨画等。在陆云华看来，抽象

画中的空间感与中国画里的留白十分相似。讲究的是一种虚实相生的关系。他说：“我只对画面的空间感兴趣，空间的语言比肢体的语言更丰富、更含蓄。”

陆云华作过许多“立轴”式的油画，最近，他又完成了一批圆形的“团扇”式作品和横向的“长卷”式作品，打破了西方油画惯用的矩形格局，开拓了抽象油画的空间，产生一种崭新的视觉感受。这使我想到了米罗的一幅长达近10米、宽仅20厘米的“长卷”式作品《无题》。作为西方人的米罗采用了东方的宣纸作水墨画，而作为东方人的陆云华则运用西方的油画形式作抽象画，真是一个有趣的错位。据米罗基金会的里科介绍，米罗的《无题》是“一首带有明显的性示意图形符号所组成的视觉的诗”。而在陆云华的“长卷”式作品《后园系列——镜子11》和《后园系列——镜子13》中，则是带着记忆、回味和想象，是色与形的缠绕，也是一首视觉的诗。尽管两者都是抽象画，就内容表达上来说，西方人的直白与东方人的含蓄依然形成鲜明的对比。《红楼梦》中警幻仙子说的一句话：“惟心会而不可口传，可神通而不可语达”，也许是欣赏云华的“后园系列”的一种方法。

“后园系列”与“后园日记”是目前陆云华交替创作的两个方面。出入于脂粉黛色间的陆云华对此细说原委：故事讲多了，要文的东西多了，就会画得越来越具体，这时候就需要调整一下，改画“后园系列”，思路便豁然开朗。“后园系列”画得多了，激情少了，于是又转向“后园日记”，所以在“后园日记”的创作中有不少东西是从“后园系列”中转换过来的。这样交替着画，反而会促进“后园”的两个方面的创作。

(来源：上海美术家协会副主席兼秘书长、美术评论家)



《后园系列》亚麻布 油彩 2005年 50cm x 50cm



《后园系列》亚麻布 油彩 2006年 60cm x 50cm



《后园系列——镜子31》亚麻布 油彩 2007年 40cm x 40cm

唯美是艺术的本质

——陆云华抽象艺术形式分析

■ 许德民

唯美主义是上个世纪西方美学的经典学说,曾经风靡整个世界。但是在中国,曾经有过视唯美为小资情调,是资产阶级腐朽思想的时期,无产阶级大老粗是不应该欣赏这类艺术的。在闭塞和无知的年代,连人打扮得漂亮一点,都会被敲了头发和剪了裤腿,更不用说画家在画布上表现美了。即使是艺术界内部,也长期受到“阶级斗争”社会观念的影响,始终对艺术唯美抱有偏见。在一个强调思想、强调政治的时代,艺术总是代表着一种政治利益,而成为政治的工具,因而丧失了艺术的本体风格。

中国的艺术不敢讲唯美,视唯美为丑,视唯美为轻浮,视唯美为工艺的看法一直存在于中国美术界,似乎只有苦大仇深、血腥暴力的艺术才是革命的艺术,而唯美艺术是拖“革命”后腿的。即使这些以制造“贫困艺术”和“血腥艺术”的艺术家在成为富人之后,仍然以“哭穷”、“吓人”的方式来维护自己艺术的形象。

时至今日,唯美型的艺术还是会被人解读成装饰画或者是无足轻重的艺术,是没有思想的、不深刻的、媚俗的艺术。而一些所谓“沉重的”、“深刻的”、“自嘲”和“反叛”的艺术,由于颠覆传统观念而成为一种艺术倾向,尽管这种并非纯粹艺术的艺术从艺术史的角度来说是“速朽”的,但却是当今艺术界的大热门。这种把人性沉重、死亡意识作为生命本体的哲学、美学思考,使得整个世界的艺术在很长的时间里,都以“死亡意识”当作是生命的本体意识,当作了艺术本体,误以只有反映人性和社会悲情的艺术才是深刻的艺术。在“死亡意识”为艺术本体理论的误导下,艺术唯美成为无足轻重的“装饰”,而装饰又和工艺相关,工艺品是上不了“档次”的,在这种偏见和误区里,唯美艺术始终是处在艺术的边缘,沦落为艺术的点缀。

事实上,生命的本体意义在非理性的视野里,死亡不是生命的本体也不是艺术的本质。只有功利的理性思维才会在生命的得失之间,将死亡认定为一种失去,死亡是生命的本体,非理

性思维或者说宇宙思维认为,生命的意义不在于结局而在于过程。人的生和死是宇宙的规律。无法违背的规律,就是合理的,就应该快乐地接受。如果我们以宇宙的非理性思维来认识死亡,死亡就是合理的,死亡也应该是快乐的。生命的意义和价值在于生命的过程,这个过程是以享受生命快乐为最高准则,快乐就是人的生命本体。生命的本体就是艺术的本体。一切能够给人带来快乐的艺术,就是本体艺术,而不能够带来快乐的艺术,就是非本体艺术。

陆云华是上海颇有波瀾的抽象画家,原因主要是他的唯美的抽象画风格。陆云华绘画有二十二年了,前十年是画国画和油画写实画。后十年开始画抽象画。他的写实画就是以颜色漂亮、构成精到,颜色唯美作为自己的特色。在“奶油”、“甜腻”的喝彩声中,自然也有着暧昧的揶揄。或许是陆云华天生就是乐天派,也许是早年的田园生活养成了他典型的江南性格。他的《后园日记》,记录了他童年、少年、青年对那片幽静、闲适的老墙和木窗的记忆,如同丁乙画了二十年的“十字”,以不变应万变,最终从“格子布”中蔓延出一个中国抽象艺术的代表人物,赢得属于他的荣誉和地位。陆云华也是守在唯美的旗帜下,一站就是十年,他从人性最基本也是最本质的规律出发,从自己生命需求出发,从人们对美的享受和追随出发,坚持唯美风格的艺术实践,终于在中国抽象艺术之都的上海赢得了声誉和认同。他的画在主流的画展中的入选率非常高,很早就成为中国美术家协会的会员。过去常常认为他的画太甜俗的当代艺术策展人,也纷纷对他发出邀请,他的抽象系列画《后园系列》频频出现在各类当代艺术展上。当代艺术已经从“苦大仇深”、“血腥暴力”、“艳俗浪淫”演变成“卡通”、“动漫”、“装置”、“摄影摄像”,和中国电视屏幕上的说教节目到提倡个性张扬,自我价值肯定和大众娱乐的“我型我秀”、“超级女生”、“快乐大本营”一样,中国人的艺术价值观念,从审丑到审美,从依附于



政治到成为自己的价值主人。中国当代艺术的多元化趋势已经形成,而这种多元文化趋势中的主力军,应该就是以生命价值观念为基础的“享受快乐”的艺术本体。艺术唯美显然是当仁不让的,“唯美”将成为符合生命本体的艺术本体,将成为21世纪当代人最重要的艺术价值观念。

以往对作品的价值分析大都从评论家的个人审美经验出发,以主观化的个人审美感觉和想象来阅读作品,这种评论是主观评论,内容评



《后园系列》亚麻布 油彩 2006年 150cm × 60cm × 4

论，是审美评论而不是价值评论。这种评论方式是自由的，人人都可以就自己的体会发表意见。但是，天马行空，独来独往，个人经验的审美评论容易自说自话，甚至无中生有。

客观分析就是形式分析，就是就事论事，有一说一的分析，是作品的客观价值评论。客观分析的最大好处是客观、理性、冷静、科学，不或少带个人观点和情绪，使评论最大限度地接近作品真实，让每一个阅读评论的人都能够看

懂并有共鸣。

中国抽象艺术的价值标准：原创、唯美、精致、中国文化元素、中国人文精神和画家资历。

陆云华的早期抽象画图式原创性并不突出，他早期的图式、符号、色彩、构成，是自然主义的，归属热抽象。他的画里有中国传统绘画元素，和他的名字里的云字有着血缘关系，他近年来的画里有腾云驾雾的云元素，他的云又是从他的后园系列里的升腾起来的，他的后园有窗，

窗格的意象有冷抽象精髓。在冷和热风格的兼容中，他走出了具有自己个性化风格的图式。他的画在上海，是圈里人一眼就可以认出来的。陆云华已经在类似的图式中找到了属于自己的分支，他和同类图式已经拉开了距离。

抽象艺术价值标准中的第二大元素“唯美”是陆云华作品的强势。艺术审美的形式要素主要是构成、色彩、肌理、细节等。陆云华十分注重作品的构成、布局，挖空心思打造空间感。

图式、技法探索与报告

陆云华绘画艺术二十二年(1985—2007)



《后图系列》亚麻布 油彩 2005年 60cm × 50cm

对空间的经营到了苛刻的地步。很少破绽。无论是色彩平衡、细节呼应、互补，还是点线疏密、块面节奏、形式关联，他都费尽心机，让人难以挑剔。他的作品颜色就是漂亮。尽管漂亮的有点大众，但是绝对艳而不俗。大红大绿的色彩在他的作品里没有火气，而是温情脉脉。这种漂亮曾经被认为是“甜俗”，可是很多人就是喜欢他作品的“甜”，他的画具有恬美、温馨的中性特质。即使是灰色、冷色的作品，也处理得委婉、冷艳、干净，绝对不“蓬头垢面”，一副道貌相。如果要求他的作品具有一种超强力度、野性张力和厚重感，显然不是他现在所追求的。今后从新鲜感和实验出发，他应该也会对自己的艺术有更高的追求。

陆云华潜心于绘画技巧，同那些使用材料、讲究制作、随意开局、精心收尾的画家作品

不同，他的画是在精心构思下，一笔一划、步步为营，小心翼翼地画出来的。画面空间分割和色彩布局，细节安排，层次要求，他都煞费苦心。他的画认真不认真一眼就看出，每一点、每一根线条都是刻意而为之的，显示他的空间大局感、平衡感和细腻绘画技巧。也许他太过于追求自己的笔触感和绘画性，太相信自己的能力和技巧，他很少在自己的画布上留有随意的笔痕。这样使得他的画缺少随意和偶然带来的灵动。笔笔精到，但是笔笔也是在意料之中，缺少那种“神来之笔”给人的惊叹和绝望。艺术的最高境界肯定不是技巧的境界，技巧也不就是手上功夫。技巧可以是借助“上帝之手”制造偶然，也可以是随意发生过程中的选择，技巧可以无技巧。变是艺术不变的追求，怎样让艺术千变万化到出神入化，可能是我们必须穷尽一生追寻的目标。



《后图系列—镜子3》亚麻布 油彩 2005年 100cm × 30cm



《后窗系列——镜子13》 亚麻布 油彩 2006年 220cm x 30cm

陆云华作品中的中国文化元素运用很隐秘。如云纹、窗线、笔墨线条、细节和肌理和“云纹”变奏后的花蕾般的性器官意象，他的图式给人带来的整体是非常有东方神韵。有他所喜欢的中国传统山水的空灵和韵律，有中国笔墨精神的渗透和蔓延，还有属于中国文化的谦谦礼让、虚怀若谷、大象无形、禅宗意味的精神气质。

图式的个性化、空间布局讲究、美感充足、技巧娴熟，有中国传统视觉情怀，是陆云华抽象艺术的特征。二十二年艺术道路，十多年抽象

境界修炼，苦苦求索，陆云华靠自己的智慧和情商打拼并取得的成就，让很多“学院派”画家羡慕，也奠定了上海知名抽象画家的地位。自学的优势是“无师无畏”，勤奋和天资是他成功的要素。他是职业画家，绘画的职业精神已经成为他的心理定势，他的一生对艺术的追求已经不会改变，他的今后让喜欢他艺术的人们充满了期待，也将是他的不断提高和追求的动力。

“大师无师”是我的座右铭，切莫以为是拒绝老师，“大师无师”的真正含义是博采众长，

而后特立独行，走真正属于自己的原创道路。功夫在画外，如何让自己不仅占有独立的山头，并且要一窥众山小，那么孙中山先生的话依然有效：革命尚未成功，同志还需努力！如果在今后陆云华在艺术追求上再“霸气”一点，修炼的科目再“画外”一点，在自信自己技巧的同时，再张狂一点，借“上帝之手”再主动一点，拔出“神来之笔”的机会再多一点，我们就等着在他的作品面前惊叹和绝望吧！

（许德民，诗人、画家、艺术评论家，《中国抽象艺术》主编）



《后窗系列——镜子5》 亚麻布 油彩 2006年 75cm x 50cm



《后园系列—镜于2004.11》 亚麻布 油彩 2004—2005年 150cm×40cm×4

后园随笔

■ 张海宁

题记：我向前的目光，可以弯曲，一直通往那些后面。一只轻舞斑斓的蝴蝶，竟穿墙而去，天知道，那是谁。

有一天晚上，我去绍兴路“角度抽象画廊”，看到陆云华的《后园系列》。绯红的淡淡的画面深处，若有若无的镜像，隐隐约约，曲径通幽。让我想起了花开的那一霎，风起的那一刻，无意的那一瞥，暧昧得无以言状。不知不觉中，一切都已经丝丝入扣。真的是触动了那一根神经，我开始留意陆云华，开始走入他的“后园世界”。

古老而清新的江南，无数的园林，除了那些游人川流不息的名胜，仍有一些鲜为人知的宅院。历经岁月，而隐晦的“后园”，就在其中了。每当步入这些陌生的私人空间，总觉得会有一些目光，在悄悄地陪伴。想象明媚的春日，花开

了几朵，草绿了一层，柳丝轻扬，某个美人倚窗而立，后园的景色，尽收眼底。又想象梅雨的季节，丝丝的声响，由近而远，后园空无一人，愈发显得寂静。总之，湿湿的甜甜的江南的空气里，小桥流水，暗香拂面，慢慢走着，偶尔一定神，轻轻望去，后园，那个人影却飘然而去。留下的那一庭一院，一窗一门，一砖一瓦，一草一木以及一生一世，都化作了淡淡的深深的几度绯红，几许惆怅和几世的若然情缘。

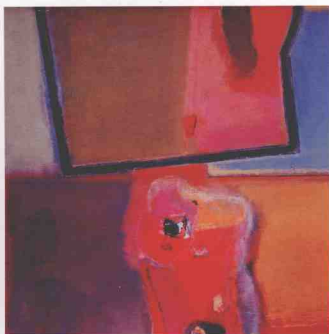
岁月的光，就这样静静地照着自己的心灵深处。从后园望去，一窗明镜，倒映着古往今来的前世今生和缠绵悱恻，有谁能说得清道得明，

不如拉开一些距离，展开一些想象。许多儿女情长的动人的故事，许多寂寞如烟的前尘往事，或者更多无边无际的触景生情，缓缓入画。因为后园是一个人的秘密？因为后园是一个人的约定？因为后园是一个人的幸福？因为后园是一个人的痛苦？因为后园是一个人的情结？因为后园是一个人的美丽？而我恍然觉得，最主要的原由却是，因为后园是一个人的后面。

写诗作词，委婉倾情一直是自己的偏爱，陆云华的《后园系列》给我意境和浮想。于是，我曾写了一首诗，记下有关《后园》感受的点点滴滴——



《后园系列》亚麻布 油彩 2006年 130cm x 80cm



《后园系列》亚麻布 油彩 2006年 110cm x 100cm



《后园系列——镜子》亚麻布 油彩 2006年 160cm x 85cm

虚掩的后窗 一扇两扇

一丝微风飘来飘去

我向前的目光

可以弯曲

一直通往那些后面

看还是看不见

心生出许多猜想

漫长的季节

爬满了岁月

一只轻盈斑斓的蝴蝶

竟穿墙而去

天知道

那是谁

虚掩的后窗 一年两年

永远都关不住

我孤然而立

沿着后园 走远

挂在墙上的“后园”，是一扇关不住的窗，挂在墙上的“后园”，又是一面看不透的镜。无论是在哪里，无论走到多远，都会于无声处，蝶舞纷飞，暗香涌动。如此，静静地凝望之下，悄然的心动，深深的回味，一切都在“后园”之中了。

（张海宁为词作家、诗人，主要作品有《爱情鸟》、《蓝蓝的夜蓝蓝的梦》、《透过开满鲜花的月亮》等）



《后园系列》亚麻布 油彩 2004年 110cm x 90cm