

「当代中国画名家」

陆广雄

彩墨
合集

图书在版编目 (C I P) 数据

当代中国画名家陆广雄. 2, 彩墨集 / 陆广雄绘. —福州: 福建美术出版社, 2007. 5
ISBN 978-7-5393-1838-7

I. 当... II. 陆... III. ①中国画—作品集—中国—现代
②彩墨画—作品集—中国—现代 IV. J222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 054987 号

当代中国国画家陆广雄

②彩墨集

*

福建美术出版社出版发行

福建新华印刷厂印刷

开本 889×1194mm 1/16 6 印张

2007 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001—1500

ISBN 978 - 7 - 5393 - 1838 - 7

(二册) 定 价: 68.00 元

「当代中国画名家」

陆广雄

画集

福建美术出版社

陆广雄艺术简历

陆广雄，1959年生，福建福州人，毕业于福建师大美术系。现任福建文学杂志社美编室主任（副编审），为中国美术家协会会员，中国装帧艺术研究会会员、福建省装饰艺术委员会委员，福州画院特聘画师。

1992年作品《崇武海岛》入选“第二届全国名家迎春联展”，获金奖。

1993年作品《春天的记忆》参加秘鲁利马国家博物馆“当代中国画家作品展”。

1993年作品《黄山云海》入选“首届全国黄河杯书画展”，获铜奖。

1993年《黑与白的魅力》画册由福建美术出版社出版。

1997年作品《城的系列之一》入选“97首届欧洲中国艺术大赛”，获铜奖。

1997年作品《城的系列之二》入选“首届世界华人书画展”。

1999年作品《立说图》入选“99纪念孔子诞辰2550年书画大展”优秀作品三件。

1999年作品《城》入选“庆祝建国五十周年暨迎澳门回归全国诗人、书画家、画家作品大奖、展览”，获成就奖。

1999年作品《盼》入选“迎国庆、迎澳门回归、迎二十一世纪”99中国画、摄影作品大展”获优秀奖。

2000年作品《城的系列之一》入选《今日中国美术》。

2000年作品《镇》入选“2000年世界华人艺术展”获铜奖，被授予“世界华人艺术家”荣誉称号。

2000年作品《希望的故乡》入选“第一届中国美术金彩奖”。

2002年《中国当代书画名家精品系列·陆广雄专辑》明信片由中国邮政管理局出版。

2002年作品《千黛诗意》入选“中国当代著名国画家作品展”获金奖，并被授予“中国当代百名杰出国画家”称号。

2003年作品《变》入选“第二届中国美术金彩奖”。

2005年作品《云山高处水高处》入选“大河春天·第五届当代中国山水画展”荣获创新奖，被授予“优秀人民艺术家”称号。

2006年作品《山色有无中》入选“第三届中国美术家协会会员中国画精品展”。

作品为中国艺术研究院、上海书画出版社、中央电视台、中华人民共和国文化部等机构收藏。

地址：福建省福州市鼓楼区黎明街11号福建文学杂志社

邮编：350025

电话：0591-83711725

手机：13799378493

灵动的色彩 丰富的内涵

——陆广雄的彩墨画艺术

·潘德佑·

随着当代传媒技术的发展，现代社会多元化的思想文化结构给人们的艺术审美提供了更多的选择和更大的空间。中国的彩墨画艺术也逐渐进入了更多电视受众的视野。同时，这也让人们近距离地重新审视当代彩墨画艺术创作的理念。从电视艺术的角度来看：优秀的彩墨画作品，是经得起摄像机镜头的充分展示的。在全景、近景、特写，以及推拉摇移的镜头运用中，欣赏者通过视觉的蒙太奇组接，可以窥视出彩墨画作品独特的韵味、内涵以及作者的艺术构思。这是我在解读画家陆广雄彩墨画作品时所获得的一种奇特的审美愉悦。

有人说，色彩是彩墨画的血脉，构成是彩墨画的骨架，思想是彩墨画的灵魂。陆广雄正是以自己生活的独特感受和艺术语言，通过灵动的色彩、新奇的构成理念，演绎着彩墨画作品深邃的思想内涵。近年来，他的作品脱颖而出，在全国画展以及多项美术赛事活动中频频获奖，并受到画界同行的赏识和好评，绝非偶然。这充分表明了他的作品包含着较高的美学意蕴和艺术价值。

彩墨画不同于水墨画的特点就是对色彩的重视，色彩是绘画语言的重要组成部分。自古以来，中国画坛有重彩和重墨两大流派。宋元之后，文人画占据主流地位，画家对水墨的认识和掌握达到了炉火纯青的高度。相比之下，对色彩作用的认识却逐渐模糊和淡化。因而，重墨轻色的倾向一度主导了中国画的领域。

随着时代的变迁，中西文化艺术交流日益频繁，许多中国画家早已不满足于固画墨守成规的程式，从而方现代艺术和中国民间传统艺术中吸取艺术的精华，不断推陈出新，孕育了以丰富的色彩变化为主导的绘画风格，使彩墨画艺术在继承中国水墨画传统技法的基础上得到了极大的发展。陆广雄的彩墨画作品正是在这样承前启后的时代背景下应运而生。

他所偏爱的彩墨画可分为两大类：一类为具象，另一类为抽象。他的具象的彩墨画代表作有《繁衍的架构》《折》《仕女系列》等；抽象的彩墨画代表作有《城》的系列，《人体符号》的系列。当我以电视编导的审美意识，

解读陆广雄的彩墨画作品时，一种中西合璧的绘画语言赫然映入眼帘，令视觉焕然一新。那灵动的色彩，强烈地传达出一种时代脉搏的律动。犹如一杯杯清香的茉莉花茶，他的作品给那些整日奔忙于现代都市快节奏生活的人们带来一股温馨的气息。

2

从陆广雄彩墨画的作品里，我们可以感觉得到他在彩墨画表现语言上的执著追求。这首先与他生存的环境息息相关。一方水土养一方人，每个画家都有自己的生存空间，不同的生存空间，造就了画家不同的性格特征和艺术特色。

他出生在山清水秀，人杰地灵的中国东南沿海城市福州，自幼耳濡目染着家乡一大批著名画家精湛的绘画艺术。后来，又经过美术院校的正规教育，奠定了扎实的艺术创作功底。

毕业后，他有幸在纯文学刊物《福建文学》从事美术编辑工作，身边接触的大多是文化名人。他不仅接触了大量优秀的美术作品，又要仔细阅读和领会小说家、散文家、诗人的作品。长期的文学积累和颇高的艺术鉴赏水准，使他下笔如有神，才思如泉涌。他以画家独特的敏锐，捕捉现实生活中独特的感受，化做笔墨丹青。正如一位作家所评价的：陆广雄的彩墨画可以当作散文诗来读。

正因为受到中国传统文化和现代文艺思潮的熏陶，他的画作具有了较高的文化品位。他早期的山水画重传统，讲究笔墨，常表现苍山劲松的阳刚之气，或飞瀑激流的壮美之势。而他后期创作的山水画，则以现代人的目光审视传统国画的意蕴，不拘古意，力求创新。他借助散文形骸神不散的艺术魅力，运用南方温婉的笔触，强烈而又协调的色调，自由点染，表现了现代山水画独特的韵味。因此，当他悉心转入彩墨画创作的时候，就如鱼得水，运转自如。

他娴熟地驾驭着独特的色彩语言，来表现作品的题材，揭示作品的内涵。他吸收了水墨和重彩两者的长处，可工可写，可虚可实，拓展了自己彩墨画的表现技法，同时，也扩大了自己艺术表现的自由空间。在彩墨画的构图上，他吸收了西方现代绘画中的构成法则，打破惯常的时空概念，艺术处理更加灵活多变，更易于表达出作者独特的思想情感。

陆广雄善于运用多种色彩,来描绘江南仕女较好的容貌和乡村农妇健硕的人体,如《千黛诗意》《皓月静思》《红粉半掩》等等。那一幅幅色调鲜明、细腻婀娜的画面,油然唤起观者一种蕴藏于潜意识之中的怀旧情愫,使观者忘却了现实生活中的种种缺憾,久久地徜徉在他作品所营造的梦境里,与那些画中的女性一道,分担着作者心灵深处的快乐与忧愁。

他创作的一组以古代仕女为主题的彩墨画,就保留了他最初探索彩墨画艺术真谛的创作轨迹。《绝色藕莲》是他仕女系列作品之一,画面清新雅致,意蕴深远,把人类自古以来对莲花“出淤泥而不染”的情结,表现得如同一首浪漫的抒情诗。画面中,全裸的仕女一侧点缀着两朵洁白的荷花,人与花交相辉映,不仅突出了仕女美丽的形体,也物化了仕女高雅的精神世界,使作品的主题立意升华到美学和哲学交融的境界。

他的大量彩墨画作品奇绝灵秀,浓墨重彩地表现了大自然春夏秋冬的变化,表现了乡村原野远离现代文明所呈现出的原始情境。就像一个个精致的电视艺术片画面,生动地展示出中国当代农村的富裕和贫穷、丰收与荒凉。同时,他又巧妙地以乡村生长茂盛的农作物来衬托女性丰腴的人体,具有很强的肌理效果和乡土气息,整个作品洋溢着一种幽静、祥和的田园牧歌式的风情。

他在作品《赶集》的画面上恣意挥洒着浓淡有致的彩墨,故意忽略了人物及背景细部特征的描绘,用一种粗犷的笔调来表现,将人物与自然界中的动植物以及天空的云朵,都紧紧地组合在一个平面上。由于色调相近,被线条分割开的色块就显得更加醒目。这不仅体现了人与自然的和睦相处的主题,也表现出了作者兼推般纯真的情怀。

彩墨画作品《繁衍的架构》也颇为引人注目。作者把一个丰满肥臀的农村妇女和背着的婴儿,置身在一个果实丰硕的大自然中,从那浓烈的色彩里,人们似乎可以触摸得到那些村妇们肌肤的温润,整个画面充满了一种繁复的蓬勃生机。

可以说,他的彩墨画是博采众长的艺术创造,不仅具有水墨写意的飘逸,又有工笔重彩的神韵,不仅具有古典绘画的典雅,还具有印象派的色彩追求,在现代艺术的架构中,透现着一种梦幻般的审美意识。

抽象画是他彩墨画中的另一种类型。他运用简洁的符号艺术,表现世间万象。在他看来,抽象画就是符号化的艺术。他正是凭借着这种艺术表现形式,营造着另一半属于自己的彩墨画世界。

他的作品《城》系列,将都市里各种各样当代人的脸谱,与形形色色的城市建筑巧妙地融合在一起,采取夸张

变形的手法,尽情渲染,淋漓尽致地反映出现代都市的嘈杂、拥挤,以及人们在快节奏的生活压力下所产生的怪异心态。作品的立意通过色彩、线条、构图等艺术技巧得到充分的体现。同时,又抽象地展示出都市人物的个性特征和内在情貌。例如,在建筑群的制高点,作者用人的五官替代建筑物,他大胆地在凝固的钢筋混凝土上注入了人本价值和理性思考。那一双不对称的眼睛,似乎就是作者本人正在以一种独特的视觉来重新审视现代城市建设的价值取向。

人体是人类艺术创作中经久不衰的题材之一,这也是陆广雄彩墨画表现的主要内容之一。人体美术几乎贯穿着整部西方艺术史。从非洲原始部落赤裸裸的土著人,到当今巴黎时装周模特儿的表演,处处可见人体的魅力。在形形色色服装的掩饰下,人体更是充满了一层神秘的色彩。古人道:食色性也。人类自身的繁衍,也是人体艺术存在的理由。而那些在现实生活中得不到满足的欲念,在人体艺术中可以得到一定的宣泄。无疑的,人体将永远成为艺术表现的对象。正是基于这种朴素的创作理念,陆广雄把人体艺术引入自己的彩墨画创作的领域。

他的《人体符号》系列作品,将女性的阴柔、男性的阳刚,大胆融合,通过斑斓色彩的变化,展示出一个阴阳和谐、生生不息的现代生活意境,具有很强的抽象化特征。他的创作突出了女性形体特征的表现力,富有一种赏心悦目的审美情调。

陆广雄彩墨画的另一个特色,就是作品的立意具有浓郁的时代性。如果说,立意是艺术作品的灵魂,那么,彩墨画作品的艺术性高低,取决于画家如何运用色彩语言来表述作品的思想以及相关的意境和情绪。一个成功的画家之所以善于调动所有的技法来创作作品,最大的表现目的,就是为了充分表达作品的立意。可以说,立意左右着创作技法的发挥。

他的代表作《祈》就具有丰富的思想内涵,传递出一种深厚的东方文化的底蕴:一道古老、厚重的朱门紧闭着。古钟、鼎、陶甬、毛笔……老祖宗的宝贝陈列着。一对现代人背靠着背,俯首祈祷着,虔诚地期盼大门洞开。作品有着典雅、对称之美。在这里,所有的技法都围绕着作品的立意而展开。那凝重、闪烁的色彩,闪烁着作者渴望自己的艺术创作能够走向世界的强烈意识。

纵观陆广雄彩墨画的创作轨迹,可以发现:不断创新,是他艺术人生的原动力。不论是具象的,还是抽象的,他都怀着探索的心态,以行云流水般灵动的色彩,赋予了彩墨画艺术新的语言、新的题材、新的内涵。不管时代如何变化,他总是以一种与时俱进的精神来把握彩墨画的总规律,不断追求形式与内容的完美结合。他从传统走向现代,从具象走向意象,努力在现代美术的空间中,寻找到了最能体现自己艺术价值的坐标点。

彩墨画的表现空间

·陈广华·

彩墨画在彩墨的范畴内,无论是形式上从具象到抽象,内容上从写实到写意,色彩上从单色到彩色,都有着很大的拓展空间。由于每一位画家的自身特质、性情、学识及机遇的不同,所拓展的空间区域也不同。我从事彩墨画创作十年有余,经历了对形式、内容、色彩的不断探索,并吸收了西方克利等画家的绘画风格。克利简约而生动的造型特点深深地震撼了我。同时,我又从剪纸、蜡染、唐卡等中华民间艺术中借鉴朴实的色彩风格。历经十年的探索,我把西方的形和东方的色作了有机的整合,逐步形成了自己的艺术风貌。

我的彩墨画可分为两大类,一类为具象彩墨画,另一类为抽象彩墨画。具象的彩墨画代表作有《繁衍的架构》《析》《仕女系列》等;抽象的彩墨画代表作有《城》的系列、《人体符号》的系列等。两种类型的作品呈现出截然不同的反差。

我曾经创作了一组以古代仕女为主题的画,这组画入选2002年中国当代书画名家精品系列明信片。在这一组绘画中,似乎有一种基调贯穿全部,这些看似重复的呈现,与自然构成一种特定的符号,一种蕴含着意味空间的符号。她所指的不在符号本身,强调的也不仅仅是这一阔大的背景,她是总体表现的有力拓展。这些画与荷花等植物结合在一起,呈现出不同的视觉景观,画面上基本上基于一种写实的情调,与我另一类抽象画形成鲜明的差异。在创作中我感受到,事物客观在画家眼里不再是模拟的客观,客观这一真实已变成生命本身,是流变的因素,是创造的“场”,主观意识制约了作品的存在形式,裹挟着另一种生成与再造。

仕女作品《绝色藕莲》表现的是“出污泥而不染”这一主题,人与荷花之间的融合,也就是人的荷花化,人的自然化。艺术本身具有无限的包容性,这种包容有时并不

适合事物自身固有的逻辑,但她的美妙在于可以打破事物与事物间划定的界限,进行创造性的融合。在这里,我不采取任何一种极端手段,用明亮的白色,全裸地表现这位仕女,并让她几乎占据了画面的一半空间,只在人体的一侧点缀两朵与此同色晚荷花,突出了人的主体性。实际上,我从荷花中寻找的是人的情感的寄寓,如果失去了人的意志的介入,荷花仅仅是一株植物而已,它的四季轮回就不会产生任何联想。在这幅画中,仕女的身体作了较大幅度的变形处理,扩大了大腿与人体间的比例,意味着根植孔穴。池中的荷花与荷叶采用模糊的水墨冲染处理,身体的局部与局部可以穿透或形,似乎皆在一种有效的印证,即身体纯洁到透明的程度。清幽的水本身就很适合穿透、适合映照。我充分利用了这一原理,在明与暗的强烈对比、变形与写实的综合运用和“水墨”与“色彩”的相互调理中,进行着独特的彩墨画尝试。

在我的众多具象彩墨画中,主题作品《繁衍的架构》较为出新。画中一个个妇女背鱼的婆娑看似重复,却不同地围绕在果实茂盛的主收场景中,交织着一种繁衍的氛围。画中的人物也好,植物也好,甚至远处的云彩,并不作过于真实的细描,仿佛一切都停留在原始的状态;人与植物的比例也不合于视觉规范,给人以夸张的感觉。正是这种有意识的对常规的超越,表现了最大的艺术真实。在这幅画中,人与植物处于平等的地位与关系,她们都是自然的造化,因而显得那么和谐。我的潜意识里早已贯穿着这一观念,因此在画中,人并不占据主导和支配地位。“天人合一”,人与自然的关系本来就是统一的关系,人是自然的一分子,自然为艺术提供了永恒的范本。人如果撇开自然,就将一事无成。因此,我把作品画面布局得错落有致,色彩缤纷,洋溢着蓬勃的生机,以她特有的造型不仅构成作品表象的对称,同时构成内在的均衡。

▲著名作家陈广华先生与作者老范在画室中合影

▲中国书画函授大学肇庆分校主任陈广华先生与作者老范在画室中合影

▲作者在创作彩墨画

在我的彩墨画中,似乎还可以切换到一种属于童稚的幻想。画中的质感和总体内部散发出一种童稚的气息:如《赶集》这幅画,整个画面几乎被颜色填满,不留一丝空白。我并不注重人物及背景细部特征的描绘,而是用一种粗犷的笔调 and 儿童般的表现力将其摆足。人物与动植物、云朵等都拥挤于一个紧凑的平面上,色调几乎相近,体现着人与自然的融洽关系。由于作品不注重细节的描绘,被线条分割开的色块也就显得更加醒目。

抽象画是我彩墨画的另一类型。画中的事物几乎都用简洁的符号代替。抽象画就是符号化的艺术,但这种符号又不像拼音符号,与其象相隔甚远。这些具形的符号实际上包含着许多意象的元素,从某种意义上说,世界就是由这些最基本的“形”组成。在这里,物象的真实性已降到次要的被忽略的地位,而代之以线条的真实、色彩的真实、形的真实。我力求从他的排列组合中,捕捉到其存在的形态,提炼到其意义的生成。这些不同的符号都趋向一个共同的特征,那就是城市的建筑,他们以矗立的、生长的姿态呈现在我们视野,就像人的感官一样,可以互通、交流。我用不同的形与色块将建筑隔开,在不同的划分中,又讲究整体的统一。

城的系列之一《崛起的城镇》,是一幅高度抽象的作品。从画面中,几乎看不到城镇的影子,整幅作品由菱形、圆形、几何形和不规则的错落的方块等组成。她们交叉、重叠、组合在一个空间里,经过线条和色块的堆积,最终含义分割成相对独立的单位,以此构成城镇特有的符号系统。这种符号不是以鲜明、清晰为造型特征,而是通过形的扭曲、变化,从视觉的内部隐隐约约透露出来。我试图在凝固的建筑物体上注入生命,如在最高的建筑物上,用人的五官替代。同时,物体的轮廓线周围密布着人的微细毛孔,呈现出持有的质感。这种拟人化的表现方式,不仅体现艺术的真实,同时表达了人生的观念。因为建筑是用来居住的,城镇的崛起首先是人的崛起,人是变化的最大因素,一切都源于人的改变。但在这崛起的同时,我们还看到另一种消极面的发生,那就是空间的分割、拥挤、阻塞,甚至有点不愿重负,也许这就是发展付出的代价。于是,我们从建筑物上必然看到一双不对称的眼睛:一只呈两个三角形排开,代表着不确定因素;一只呈椭圆形排列,代表着另一个不确定因素。我不仅用画笔参与了对艺术的创造,同时,还用思考的双眼,对城镇进行了深一层的透视与整合。不仅在色块与色块的对比中凸现出来,并

在线与线的交叉衔接中得以印证。《城》的系列参加全国美术大赛,多次获奖。

在《人体符号》的习作中,我把人体的各种器官符号化,将女性的阴柔、男性的阳刚,大胆地融化,通过斑斓色彩的变化,展示出一个阳刚和谐、生生不息的现代生活意境。具有强烈的审美意识和趣味性。

从总体来看,我的彩墨画中,具象的主题更为明了。我把内容大多提炼到人物与植物相结合,强调人与植物的高度和和谐、情景交融,人物造型略作概括,基本在稍加夸张,以突出个人风格。我的抽象画主要以现代城市建筑为表现媒介,将建筑的造型简化为几何形体,并融入五官的形狀,通过各种城市建筑造型的组合表现,融入潜意识的半抽象人物形象,反映城市的喧嚣和人心所产生的躁动,把二者有机地结合在一个画面上,在造型立意上则有意识地模糊概念,虚实虚实,以削弱朦胧的意境。

经过多年的艺术实践,我把彩墨画的创作模式统一在既明晰又富有层次的法理上,利用生宣、复宣纸、撒发纸、早现出明染、薄厚又透明的艺术效果。我所创作的作品,不是传统绘画的沿革,而是区别于另一种生成与表达。我的画吸收装饰画的某些元素,在绘画用色、渲染等技法上与传统装饰画区别开来,体现出一种较为强烈的对比效果——色块与色块、形与形、线条与线条的对比,但这种对比,已消去了我自己的语言。在我的作品中没有繁缛的重复的面孔,不管是造型、线条,还是相类似的事物,都是以变异的面孔出现,甚至是在细节的处理上,也十分注重这种不同。在色块与色块对比中,充分利用和调动彩墨的效果,不是为色彩而色彩;形与形的对比,也并非产生相互排斥;而是在自然的划分中构成存在的一统。我很喜欢在作品中提亮光的作用,如主题与背景对比,色彩明暗的对比,每一对比,都渗透着光的张弛;在我的众多作品中,大多都有这一显著的特征。奇怪的作品,画面上分布着许多杂色的细点,早不现出的痕迹,这种做法一方面是为了加深画面的质感,另一方面,是为了补充作品的内涵。我正利用这一技法,创造出另一种光、一种既传统又不失现代感的光,一种属于自我的光。从某种意义上说,这是我的彩墨画表现空间的一种需要。

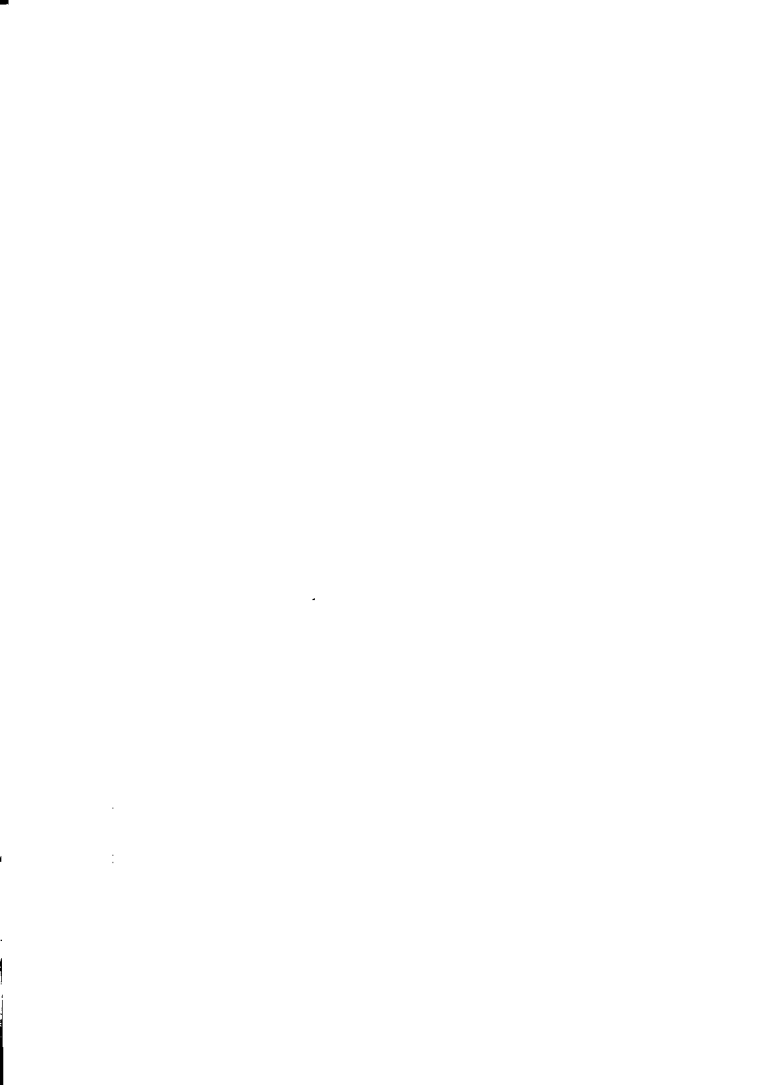
我以为优秀的彩墨画作品仅仅靠娴熟的绘画技巧远远不够,必须重视作品的内涵深度。形式与内容的完美结合与否,才是我半生作品中所追求的目标。为了这个目标,我不断地尝试和拓展彩墨画的表达空间,我仍在孜孜努力之中。

8 画家与孩子们一起创作

9 作者在山区采风

10 作者在创作中,孩子参与其间

新 He Jintao
纸本 1967年

陈的系列之一
纸本 2003 年

Robert Rauschenberg 城的系列之二
1981 年 纸本

城市越来越大，世界却越来越小。拥挤、浮躁使得越来越少的画面，流露出一双双恐惧的眼神，在无声地诉说着沧桑；时空被压缩到一个狭窄的系列之中。

城市交响曲 张立 2006年

纸本 200.0

2011. 11 第三版

戴明斯基之有 *Alger (O Version O)*
 1935

李逸晨 城市之梦
2001年 纸本

城市里各种各样现代人的梦境，与形形色色的城市建筑巧妙地融为一体，反映都市生活
的千姿百态，淋漓尽致地展现出现代都市的繁荣、喧嚣，以及人们紧张而忙碌的生活状态