

海派艺术品投资指南

当代抽象画大家

陆华 主编 陆华 张亮 著

上海辞书出版社

海派艺术品投资指南

当代抽象画大家

陆华 主编 陆华 张亮 著

上海辞书出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

当代抽象画大家 / 陆华主编. —— 上海: 上海辞书出版社, 2013.8

(海派艺术品投资指南)

ISBN 978-7-5326-3904-5

I. ①当…… II. ①陆…… III. ①西洋画 - 投资 - 中国 - 现代 - 指南 IV. ①J124-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 075098 号

统筹

刘毅强

责任编辑

张雪莉

装帧设计

陆 晨

小知识文字

朱煜宇

书名

海派艺术品投资指南·当代抽象画大家

出版、发行

上海世纪出版股份有限公司

上海辞书出版社

地址: 上海市陕西北路 457 号

邮政编码: 200040

电话: 021 - 62472088

网址: www.ewen.cc www.cishu.com.cn

印刷: 上海界龙艺术印刷有限公司

开本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印张: 14

版次: 2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月第 1 次印刷

国际书号: ISBN 978-7-5326-3904-5/J · 385

定价: 118.00 元

告读者 本书如有质量问题请联系印刷厂质量科

T: 021-58925888

2000 多年前，有了上海的传说；200 多年前，有了海派的记录。

上海滩涂冲积的“汇”，海派艺术形成的“纳”，汇纳着不断变幻的城市繁华和艺术灿烂。晨涨夕退，天然的属性注定着它们的宽容、广蓄和淘汰、消失；始乱终序，生命的规律决定它们的兴盛、结果和垂落、衰败，循环往复，以至无穷。我想，城市的上海只要存在一时，艺术的海派就将一直如此。

上海是个码头，敞开的码头，什么样的人都想来转一圈，混得下去就混下去了，吃饱喝足就够；上海是个擂台，公正的擂台，胆子大的人都敢来打一轮，赢得了的就出了头了，吃香喝辣就好。农民来了，商人来了，工人来了，唱戏的来了，知识分子来了，画家也来了。上海这地方，画家像农民、商人、工人、唱戏的，和知识分子一样，就是个工作，非常实在，清高不了，绘画只是有了个安身立命之技而已。几十年如此，几百年也如此，几千年也必将如此。

从明代的吴门画派，到清代的扬州画派，再到清末民国的海上画派，它们的形成和发展、兴盛和衰落，是特定时代经济发展的结果。海上画派从出生的第一天起，就明显带着时代的商业基因和附庸于它的变异特质。海派有着不断发展的历程，代表人物任伯年、虚谷、吴昌硕、赵之谦、林风眠、陆俨少、程十髮等，他们的唯一性，就在于融合性，差一点不行；他们的不可复制性，就在于时代性，早一刻也不行。任伯年以陈老莲为宗，人物花鸟，无不精能；虚谷自言出于华岳，花果鱼虫，奇崛质朴；赵之谦笔出李复堂，丰厚浓丽；吴昌硕以篆书入画，雄浑磅礴。他们各有其宗，各化为己，各立为派，靠的就是坚实的基础、变化的能力。其实，海派的特点就是没有特点，它兼容并蓄，包容一切，收纳一切，在这一切的一切中寻求变化。所以海上画家的风格，都是各有特色，每个人都是独立体，都有自己独立的东西，他们分开是任何一个人，合起来就是所谓的海派，所以说，没有特点的特点就是海派的特点。

商业性，是海派成长的一个重要基础，在中国最早经济觉醒的城市，任何想在上海生存的人都必须具有策略性。任何时候的画家在上海发展，首先要敢于低下头，开始创作符合市场的商品画才能站住脚。然后根据自己的绘画实力、艺术魅力、商业策略去引导、改变买方的审美和买画市场，海派大家任伯年、虚谷等就以自己的个性绘画创造了市场，同时也成就了自己。

艺术是精神性的，过去是少数有钱人占有的。随着时代的发展，有钱人多了，多得有了几百万元、几千万元了，他们也需要艺术，也需要精神享受。那么，满足较大多数人的艺术该是怎么样的？满足较大多数人的审美该是什么标准？审美的下沉，语言的通俗，艺术没有了高度，只有了单调的公共认知，没办法，这是时代的需要，这更是海派画家要考虑的切实问题。

海派的“海纳百川”也好，“洋为中用”也好，它“兼容”和“融合”的本事是被逼无奈而练就的。百年来，每一个想成为海派画家的人，他始终被缠绕而挥之不去的问题就是：艺术在商业面前如何应对？是艺术重要还是经济重要？是艺术控制金钱，还是金钱控制艺术？聪明的人在二者间往往会平衡得很好，这平衡的代价就是懂得放弃，习惯放弃。

人们说，今天的海派画家胆子太小，行事作画往往谨慎小心，言语间夹带些贬意。我想，海派画家，敬畏传统，沉浸于对中国传统文化的吃懂吃透；讲究功力，在具备个性的艺术道路上摸索追求。海派，是一个时代、地域的特殊产物；海派，不光指传统书画，还包含油画、抽象画、雕塑、工艺品等。它每时在变，每天在变，没有固定的模式。但是，发展的海派总有内在的特征，一是对中国传统的吃透，二是对人类科学的吸纳，三是对时代审美的理解，四是对个性美的完美结合。人们也说，海派画家传统功夫好，接纳新事物能力强，嫁接变化水平高，符合时代审美准，所以，他们很下苦功，个性强烈，风格独特，愿意在艺术的个性追求上竭尽全力。人们又说，现在的海派变得很保守，很传统，很守成，画也变得很精致了。其实，这个变化不是退步，是进步，是曾经喧嚣下的一种态度，沉淀的态度。近年来，在艺术观念、表现方式等探索上，海派都有这些好的倾向，许多走不通的路、摸不清的道，停下来，回过头，看看老祖宗的东西往往就会豁然开朗，这就是海派画家的聪明之处，他们懂的。

今天的艺术市场已没了纯粹，形成了讲投资、不讲收藏，用耳朵、不用眼睛的局面，这就苦了喜欢艺术而刚踏入门槛的朋友了。《海派艺术品投资指南》丛书就是设想以专业的立场和艺术的眼光，选择在中国画、油画、抽象画和玉雕方面有代表性的艺术家，并以投资价值的概念来设计内容，让艺术爱好者、收藏和投资者了解、掌握艺术风格和艺术趋势。

一个时代艺术辉煌的终结，就是另一个时代艺术灿烂的开端。上海正处在历史转换的当口，艺术也处在变革时期。今天的世界更小，知识更丰富，个性更凸显；今天的社会更扁平，信息更快速，审美更多元。大数据时代的上海，海派依然“汇纳”，汇的是伟大传统的宏大精深，纳的是伟大时代的宽容多元。百多年来，海派和艺术的无数次结缘，嫁接出无数次初始让人不解、怀疑，甚至否定的不同“海派”，结果却让人默认、赞叹，甚至惊艳的开派“海派”。这种充满着丰富底蕴的传承、广阔视野的创新、精算判断的智慧和平淡大悟的态度，至今仍为描绘这块土地的“海派”艺术家所保持。当今，我们不仅拥有国画、油画、抽象和玉雕等传统艺术表现样式，我们同时接纳概念、装置、影像和3D等当代艺术表现形式。我们确信，只有一代一代海派艺术家的心火传递，传递着只有这个城市才具有的理性创造，艺术依然，创造依然，海派依然。

目录

002 陈墙

视网膜同手的默契

020 丁乙

十字的“十示”无比精确

038 关根伸夫

物语 境域组合的视觉风景

054 黄渊青

没有形象，只有线条

072 柯罗夫

加德满都的绚烂到上海的黑白

088 李磊

东方精神与思考下的中国抽象

106 倪志琪

将万物的“形”抽离出本质

122 潘微

象形文字为媒的视觉迷宫

143 曲丰国

空间与时间在“世界”中交汇

158 申凡

沉思冥想的碎片式纪录

174 薛松

逻辑是烧尽的灰和残片

192 周长江

二十年“互补”的天人之间

210 画家作品价格表

211 抽象画小知识

海派艺术品投资指南

当代抽象画大家

陆华 主编 陆华 张亮 著

上海辞书出版社

毕业于华东师范大学艺术系、现任教于上海建筑工程学校、2007年获德国 Insel Hombroich 艺术基金会艺术家访问奖金，2011年上海文交所推出艺术家陈墙的股权组合。

主要个展：1995年《陈墙抽象绘画展》上海美术馆，2001年《陈墙作品展》上海亦安艺术画廊，

陈 墙

2004年《陈墙作品 1993—2003》日本东京 Zeit-Foto Salon，2007年《美好时光——陈墙作品展》上海苏河现代艺术馆。

近期联展：2008年《线索——抽象作品展》北京亦安画廊，2010年《谷雨 群展》北京亦安画廊，2011年《中国现代抽象艺术展》德国埃森 Galerie Frank Schlag & Cie 画廊，2011年《象由心生——中国抽象艺术第四回展》北京偏锋新艺术空间，2011年《道法自然——中国抽象艺术展》上海当代艺术馆，2011年《上海抽象五人展》上海创新画廊，2011年《城市·抽象·空间》上海元嘉艺术中心，2011年《中国盆景》西班牙巴伦西亚现代艺术博物馆。

修炼的本意 ——浅谈陈墙的艺术实践

张 晴

观者看画，一是观看，这与视觉发生直接的关系；二是读解，这与大脑有关，与知识、记忆及联想有关。陈墙的艺术观点与追求是更注重观看，在他的作品中打开的不一定是大脑，而是视觉器官；他认为读解会干扰观者许多东西，包括有集体意识下的力量。不能只通过读解作品来看艺术。这是他对生活的大环境和大集体的社会中惯性思维的反思，他认识到人如要放弃自我，服从大集体意识，自我意识会变为无用功了。“绘画不讲故事”是他的坚持，在欣赏绘画过程中人的直觉器官会发生很精微的碰撞，而此刻的内心是很沉静的，所以，他的抽象画从写实绘画的要求来观看是失语状态。然而，从方法上而言，他把内心的韵律作为媒介解放出来，画面用禅心般意志点画出万水千山，这是与观者视觉的纯粹交流，进而营造了视觉的感官与视觉的图像这一无法用语言文字表达的帝国，因此这是他反对大脑干扰的画面的具体反映，颠覆由集体的意识及意志来确立的画面。陈墙通过多年的思考与实践悟出的道理是，当大脑无意识时，比较单纯，于是画了一些许多图形组成一幅“不是画的画”来追求无意识的解放。之后，开始向纯视觉方向发展，从点线面的框架出发。他认为“点”是表现了“你在做什么”，不具有描述性，但对视觉最具有敏感性。线是有描述性的，而面则代表着渲染性。这个想法一直贯彻至今。

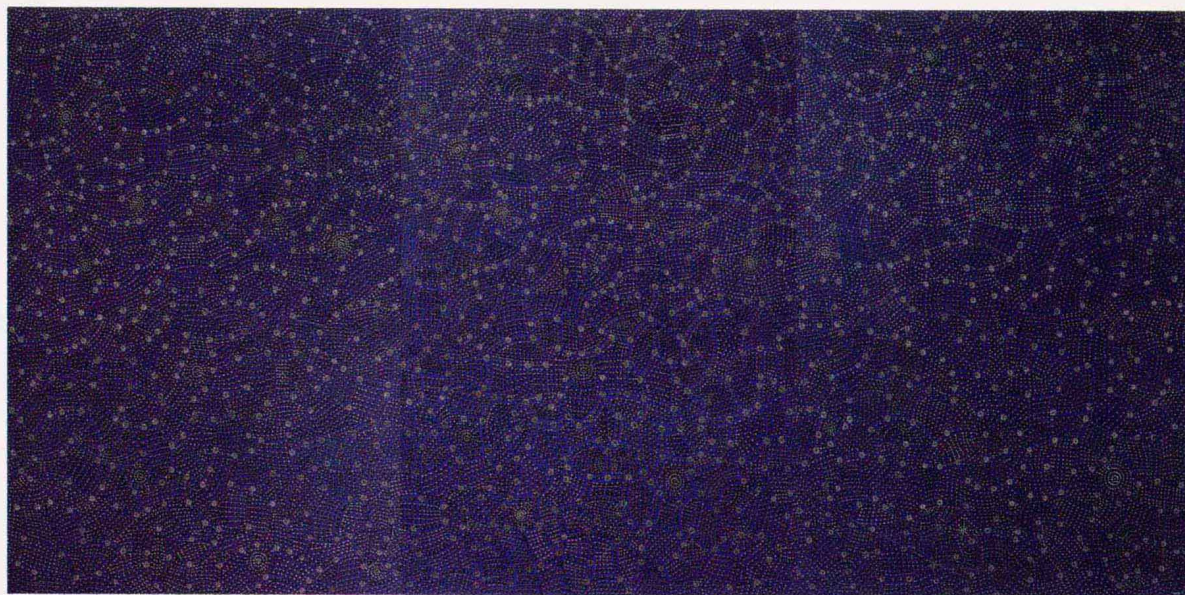
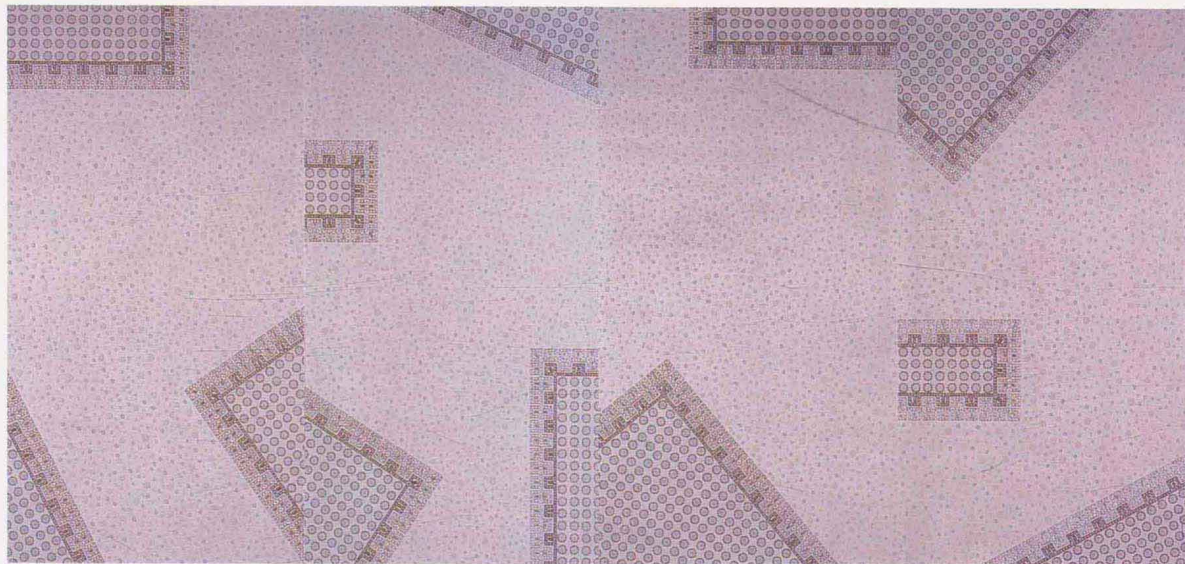
他自从感觉到用笔来描绘点线面力不从心时，就直接从锡管颜料中挤出颜料，这在画布上更具有直接性与饱和性，丙烯则更有半流淌性，颜料性也就突显出来了，这些有质感的媒介在画布上自由流放，如同韵律飞泻于深谷，高出画面的颜料构成了浅浮雕式的图像对视觉产生了新的冲击，且带有心理上的触摸感，这与身体的触摸感受一样，也就是与生

命有关。

陈墙从 2002 年起在画面上进驻了闪亮的荧光颜料，在他的艺术思路中，使用任何颜料都是为了解放纯粹的视觉问题，是探索观者与画面的互动关系，这类荧光颜料在以往的传统绘画中是极少使用的，属于工业产品。陈墙将之用于画上主要是为了体现视觉在潜意识中的象征，将这些闪烁的荧光用来对抗死亡，人们为什么会喜欢天天过节，我们的传统节日会张灯结彩，人们之所以都渴望看到有节日的气氛，是回应直觉器官中带来的许多潜意识的需求。如此，陈墙的抽象世界是具有生命力的，是一个完整生命世界，如果是这样，那么，生命并不抽象，而在陈墙的思想中可以清楚地看出抽象中隐藏了色彩的象征。这样，使得他的艺术与视觉增添了生命的力度。

有些人认为陈墙很理性，其实他也很感性，他只是用理性的方式来维护感性。他自称近期的绘画感性的比较多，在高度严密的绘画过程中也会出差错，这恰恰是最宝贵的，所以貌似严密的画面有时也会有冲动被泄露出来，这就说明修炼般的“点”画更有生命意义，复原了修炼的本义。就如同人们见到电脑死机的一霎那，看到日夜书写的文字当面消失时，顿时，电脑也变得有生命了。如果没有生命与生活的束缚，自由的意义就变得不存在了。很多艺术大师的感性都先源自高度的理性，而陈墙却是先由感性从而才带动的理性，也就是从感性到理性，再自然而然地越过理性，感性被理性无奈地释放出来。但当风格成熟时，创作力就变得衰弱，而又要保持创造力，又要保持风格，这就是艺术最大的挑战，这对于陈墙也一样。

（作者为上海美术馆副馆长、上海美术馆双年展办公室主任、国际现代美术馆和收藏委员会（CIMAM）成员）

陈 墙 作品白色构想 05-11 (上)

陈 墙 作品 98-3 (下)

视网膜同手的默契

——对话陈墙

你是怎样开始走上绘画之路的？

陈墙：大约在我 11 岁的时候，母亲的单位有一次做黑板报，她碰巧将一本“文革”时期的画册拿回家，第一次见到这么有趣的图画，于是我开始照着上面的图画临摹，当天父亲下班回家后看到一厚叠手绘图，惊奇地夸赞我的画画的真不错，父亲这个不经意的鼓励激发了我天性中绘画的那个兴奋点。从此之后只要有空就画画，与同班好友相互比拼着绘画技巧，在童年记忆中绘画仿佛是生活中最重要的事情。直到 70 年代末国家恢复了高考，我第一次听说绘画也可以考大学，从此才真正为自己的人生定下初步目标，就是考入绘画专业，至于今后是否能凭借绘画这一技之长谋生，还是个未知数。

从兴趣变成专业，肯定加在身上的压力也变得沉重了吧？

陈墙：似乎是这样的，理想仿佛唾手可得，道路却走得异常艰难。要知道我幼年时所有的绘画基础都来源于自学，偶尔拜托母亲单位做设计的工程师指导一二，在上大学之前，我从未有机会接触专业的老师，不知道什么叫素描，什么叫色彩，就连最基本的书籍材料都没有，真可算得上是“野狐禅”。高考第一年的初试成绩可以想象是如何糟糕；甩甩头继续开始第二年的努力，废寝忘食的一年，初试通过，成绩还不错，但又因为文化课荒废过久，没有被四川美院录取；我咬咬牙又花两年时间去恶补文化，最终 1985 年考上华东师范大学艺术系。

学习的过程中，西方画派对你的艺术风格影响深厚吗？

陈墙：考上大学之后，系统地学习了绘画理论知识和西方美学原理，在进行了现实主义的诸多实践之后，发现文艺复兴时期的佛罗伦萨艺术家波提切利的审美气质是我最喜欢的，如果说有哪位画家对现在的画风影响较深刻，瑞士籍的抽象画家珀尔克里就是，他在德国的宝华斯大学教书很久，擅长抽象和半抽象绘画，绘画风格很现代，相较波提切利，

陈 墙 作品 94-4

珀尔克里显然对我的影响更重些。大学里学的是现实主义，但我从抽象画中发现了可以自由驰骋的空间，后来我慢慢走上这条道路。

除了专业知识结构，很多艺术家的灵感来源于日常生活，你是否也是如此？

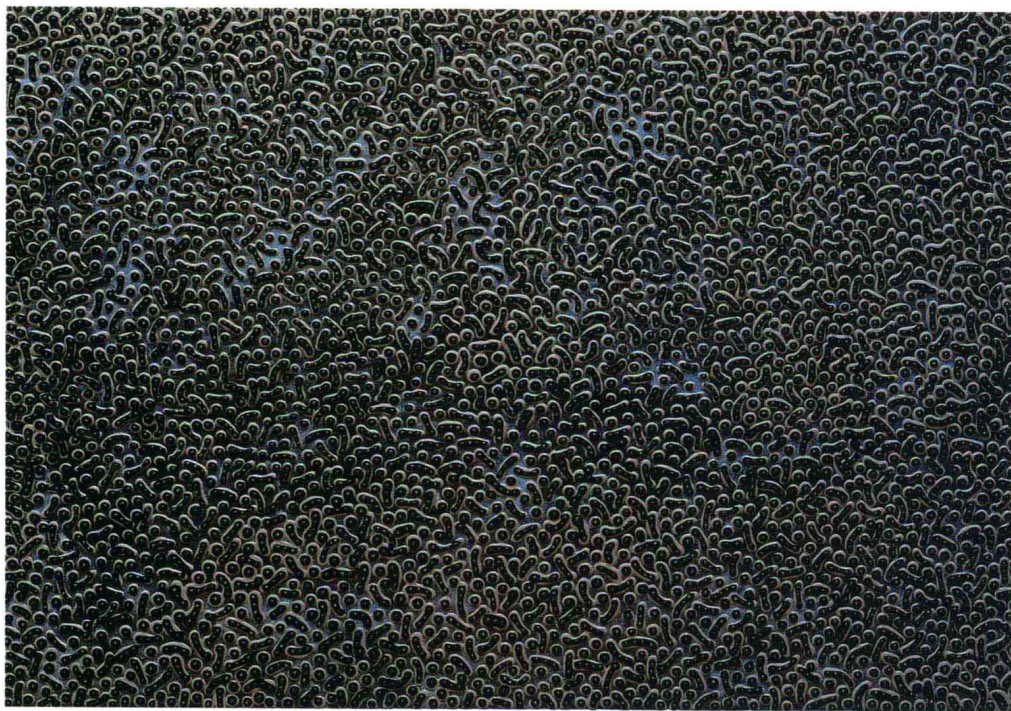
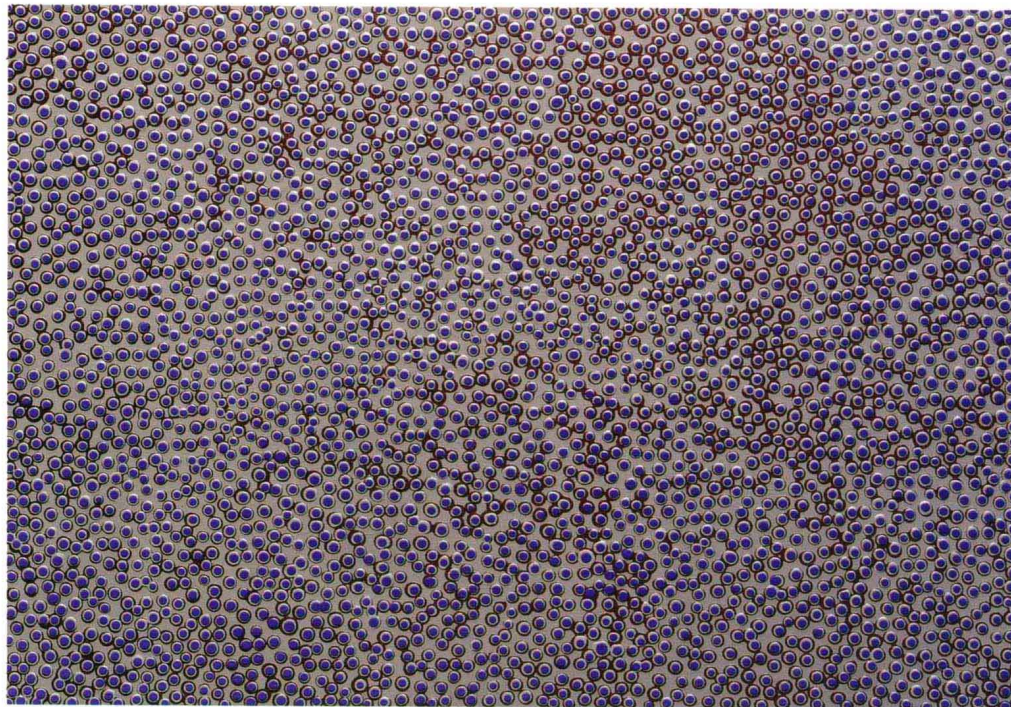
陈墙：有的人生转变是依靠生活中的绝境激将过来的。1989年大学毕业后，有段时间我的生活极其艰苦，住在偏远城郊的农民房子里，生活的压力导致身体极为糟糕，那次所经历的病痛对我思想的影响很大。我得的是突发性耳聋，严重时不但耳朵听不到声音，而且就连站立也极为困难，住院闲暇时散步看到的人都是重影，才知道耳朵除了听声音，居然还是极为重要的平衡器官。要知道当我们的身体运转正常时，人类接受绝大部分信息依赖于大脑，而忽略了身体其他器官提供的资讯，生病的时候我意识到，人们平时所忽略的东西，比如健康，比如直觉器官的正常运转，在生病时显得如此的重要与关键。从此之后我的抽象绘画发生了质的变化，基于一个最起码理论：“从视觉开始，从直觉结束。”

这种体验令人印象深刻，能否详细描述你的艺术理论？

陈墙：从人的生理结构上看，观看是一种纯粹的反射动作，眼睛刚刚聚焦某一物体时，一瞬间大脑还来不及建立反射信息，相反直觉器官此刻最为活跃，但是大脑很快就会清醒过来，开始下达指令给眼睛，要求视觉器官提供大脑认为有用的信息，譬如色彩、形状、情绪等等，当大脑把这些信息整理成一个惯用系统时候，就会自然而然地将跟自身没有关系的信息排除在外。而我认为艺术创作中的直觉比大脑更重要，这也是后来提出“只看不读”这样的抽象创作理念的根基，今天我创作的作品也仅提供给看，提供给感知，不是提供给读，譬如我比较反感解答这样的问题：你画的是什么？你的画到底有什么意义？你为什么画我们能看得懂的？你为什么没有情节？你画这些东西不是没有意义吗？你画这些东西不是很无聊吗？种种此类。

为什么选择圆点和圆点组成的结构作为艺术风格？

陈墙：我的画主要元素就是点，可能同天生的气质有关，比如说考大学之前，我和同

陈 墙 作品 08-53 (上)

陈 墙 作品 08-61 (下)

学常去江边沙滩写生，会下意识对鹅卵石产生兴趣，我会画很多从近及远的鹅卵石。圆形对于我来说是一种舒服的视觉需求，是早期而朦胧的一种视觉爱好。绘画中的组成点、线、面，各有不同的意识取向，比如说一张白纸，铺在面前，用一支钢笔画一根线，你的大脑一定在问你这根线要表达什么东西给我看，线是具有描述性的，那么我的画里就没有线；一片颜色，开始平涂的时候，一大片，大脑在问哎呀这个气氛很好，你想渲染一个什么气氛，面也是具备叙述功能的，当然舍弃；当我拿着一支笔在你面前滴滴答答点的时候，你的这种读解惯性没了，大脑只问一个问题：你在干什么？恰好圆点迎合了我小时候对鹅卵石的审美。

你的图画中点和点之间的距离不是规矩而固定的，这有什么意义吗？

陈墙：你看我画的很多点，有很多都是控制不好，有时候点多了，颜色就从旁边流出来了，出现差错，这就代表生命的意义，或是生命的平衡是不受人的意志控制的。比方说，我们试图将自己规范成一架机器般的有序运转，像设定的程序一样，不出差错，结果运转中还是出了差错，出错的原因是生命的个体的特异性。又比方说，如果你在电脑上打字，你点下确认键之后，电脑某个程序出了差错，这个字消失了，你会误以为电脑是有生命的，我要表述的理论是在高度严密的控制下你不小心出的差错，意味着无比精彩，这个就是生命的特征。

闪闪发光的丙烯颜料是除了“点”之外最吸引眼球的元素吗？

陈墙：丙烯颜料是传统绘画最忌讳使用的东西，这种颜料带有工业性，工业化时代的产物，似乎使用丙烯颜料的一定是产品，比如包装设计。一个朋友评价说我的画里面有点贵气，如同意念中一闪而过的光亮，让观者沉睡的感官再次醒来。

艺术风格确立的过程，现在回忆起来是什么感觉？

陈墙：我经历过很多过程，当代艺术比较昌盛的时期，很长一段时间我是画某种具有装饰风格的绘画，装饰绘画完全归到工艺美术上，跟纯美术扯不上关系，但是我把它捡起