

CONTEMPORARY
OIL PAINTING

22

当代油画

红——女性艺术家作品专辑

主编 | 唐华伟

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

CONTEMPORARY OIL PAINTING 当代油画 22

红——女性艺术家作品专辑

主编 | 唐华伟

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目（C I P）数据

当代油画. 22, 红: 女性艺术家作品专辑 / 唐华伟
主编. —合肥: 安徽美术出版社, 2017.5
ISBN 978-7-5398-7717-4

I. ①当… II. ①唐… III. ①油画—作品集—中国—
现代 IV. ①J223.1
中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第107008号

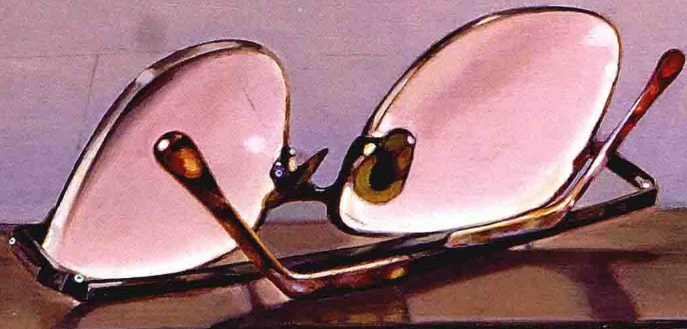
当代油画 22

红——女性艺术家作品专辑

DANGDAI YOUHUA 22
HONG NÜXING YISHUJIA ZUOPIN ZHUANJI

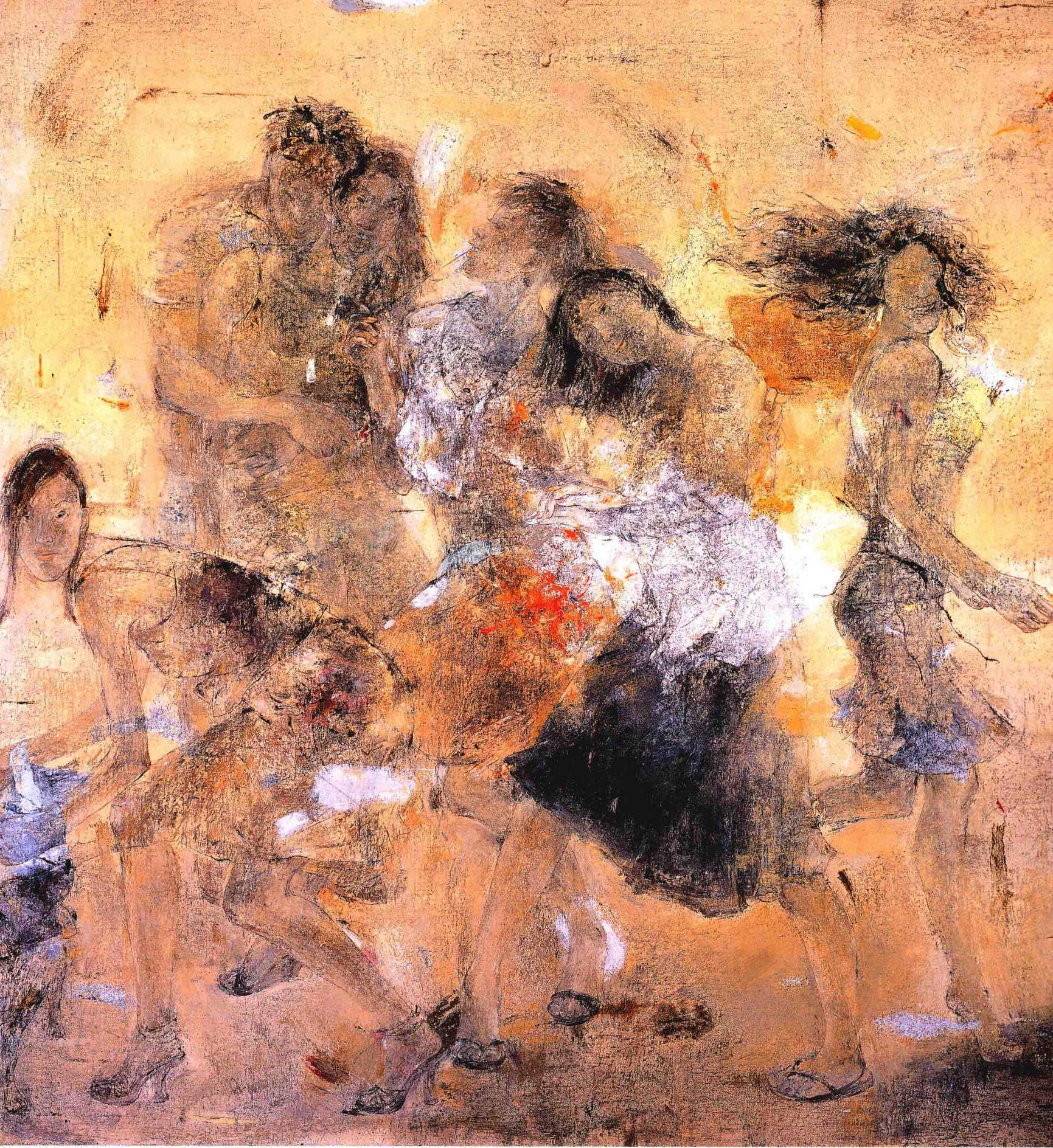
主 编 唐华伟
出 版 人 唐元明
选题策划 马 涛
责任编辑 赵启芳
责任校对 司开江
校 对 陈 琳
责任印制 徐海燕
组稿编辑 翟凤莲 王 祎 武 娟 王 旭 张乃勉
数字制版 肖 伟 高雅芳 李 彬
邮 箱 art579@163.com
设计出品 北京龙吟雅风视觉艺术中心
出版发行 时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (http://www.ahmscbs.com)
社 址 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层 邮编: 230071
营 销 部 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)
经 销 全国新华书店
印 刷 北京永诚印刷有限公司
开 本 787毫米×1092毫米 1/8
印 张 40
版 次 2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5398-7717-4
定 价 158.00元

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。
版权所有·侵权必究
本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

牡丹

陈子君 轻舞飞扬 170 cm × 170 cm 2006 年

艺术顾问

詹建俊	朱乃正	闻立鹏	宋惠民	全山石
靳之林	赵友萍	李天祥	马常利	高 泉
潘鸿海	鸥 洋	文国璋	张文新	魏传义
路 璋				

学术顾问

朱青生	刘曦林	张祖英	王怀庆	朝 戈
王沂东	邱瑞敏	丁一林	贾涤非	彭 锋
许 江	邓平祥	忻东旺	白羽平	闫 平
王克举	任传文	徐福厚	应 岐	夏葆元
龙力游	林永康	段江华	井士剑	庞茂琨
广 军	岳敏君	张方白	孟禄丁	崔国泰
区础坚	陈和西	马 路	刘秉江	杨松林
崔国强	买买提·艾依提		卓然木·雅森	
刘建新				

注：以上排名不分先后

“红——当代油画女性艺术家作品展” 前言

唐华伟 | 文

女性艺术是讨论当代艺术时频频出现的热门话题之一，对于女性艺术的研究已成为当下不可或缺的课题。“红——当代油画女性艺术家作品展”就是关于女性艺术家及其作品的大型学术性研究展。

从微观上看，女性艺术家以女性的生存方式为基础，以女性的生命体验建立对人生与世界的感知系统，由此，女性艺术家的作品往往展现出强烈的女性意识与独特的女性视角，她们的艺术作品细腻、灵动、温婉，富于教养而又不失丰沛的情感，犹如色彩中之“红”，与她们伟大的母性一道滋养着我们的身体与心灵。

但是，如果我们对于女性艺术的研究仅仅停留在这些由于性别导致的差异性风格的表象层面，那就进入不了更为深层次的人文领域，也不能够以学术的方式将此写入艺术史，更谈不上为人类文明的进程留下印迹。

因此，以中国女性油画家的作品为视觉文本，举办这样一个展览，借此呈现出女性艺术家的艺术生态结构，进而引申出整个艺术生态结构，梳理女性艺术家的生存状态与当下社会、文化千丝万缕般的复杂关系，让我们透过各种风格迥异的作品看到艺术的核心本质——生命形态决定艺术形态，反过来由于艺术的介入又使生命形态在岁月的更迭中渐次完满。

目录
CATALOG

003	当代女性艺术的社会心理分析 赵欣歌	096	张冬彧 ZHANG DONGYU
006	赵友萍 ZHAO YOUPIING	102	梁群 LIANG QUN
012	庞涛 PANG TAO	108	陈淑霞 CHEN SHUXIA
018	宋贤珍 SONG XIANZHEN	114	宋冰岸 SONG BING'AN
024	鸥洋 OU YANG	120	杨丽君 YANG LIJUN
030	王景岚 WANG JINGLAN	126	陈真真 CHEN ZHENZHEN
036	若瑄 RUO XUAN	132	刘志敏 LIU ZHIMIN
042	雷双 LEI SHUANG	138	于敏 YU MIN
048	胡明哲 HU MINGZHE	144	燕娅娅 YAN YAYA
054	雷淑娟 LEI SHUJUAN	150	马也 MA YE
060	丁孟芳 DING MENG FANG	156	胡天笑 HU TIANXIAO
066	莫也 MO YE	162	余素政 YU SUZHENG
072	卓然木·雅森 ZHUORANMU YASEN	168	安静 AN JING
078	刘苾杉 LIU BISHAN	174	陈曦 CHEN XI
084	张莉莉 ZHANG LILI	180	罗敏 LUO MIN
090	徐晓燕 XU XIAOYAN	186	赵尔俊 ZHAO ERJUN

192	李剑芳 LI JIANFANG
198	柯萍 KE PING
204	周华 ZHOU HUA
210	金凡 JIN FAN
216	何癸锐 HE GUIRUI
222	孙一耘 SUN YIYUN
228	李莹 LI YING
234	崔琳 CUI LIN
240	陈子君 CHEN ZIJUN
246	余盛君 YU SHENGJUN
252	栗子 LI ZI
258	秦蓁 QIN ZHEN
264	张洁 ZHANG JIE
270	莫芷 MO ZHI
276	蔡佳琳 CAI JIALIN
282	贾姝彦 JIA SHUYAN

288	马悦桐 MA YUETONG
294	萌芳 MENG FANG
300	徐润泽 XU RUNZE
封底	周华 ZHOU HUA
封二	陈曦 CHEN XI
封三	鸥洋 OU YANG
前插	陈子君 CHEN ZIJUN
后插	宋贤珍 SONG XIANZHEN

2017
红·当代油画
女性艺术家
作品展

当代女性艺术的社会心理分析

赵欣歌 | 策展人

女性艺术自古以来一直是艺术研究领域无法避开的一个热点话题；在当代，要想全面而深入地分析、恰当地评论女性艺术的特点更不是一件容易的事。由于近代以来西方的影响无处不在，即使我们完全抛开西方的批评体系，也无法清晰地解读女性画家的时代存在；再加上近年来中国女性画家的人数渐渐增多、东西方的历史和国情不同等原因，全世界的人们无法客观地窥视中国当代女性艺术的价值，更无须说理解具有中国特色的女性画家的创作生态了。一般来讲，女性艺术家的作品主要包括两大类：一类几乎与男性艺术家的作品一样，多受社会政治或者物质经济的影响，所反映的主要是视觉艺术的主流形态，除了在技法上与男性所创作的作品存在略微的差异外，其绘画语言从总体上看还算服从于内容和题材。另一类是以女性的视角创作而成的，主要描述女性的经验，或者说对女性的独特的心理进行了再现。这些作品以女性的视角记录并描绘了女性自身的成长历程、性别特征、婚恋及家庭情况、意识形态、心理动机、人际交往特点和人生理想等；特别是作品中对女性细腻而温婉的精神世界（如自尊心的波动，哀怨、抑郁的情绪的凝集，焦虑、羞辱感的萌发等）的表现

体现了女性艺术所具有的极强的时代感。当然，随着时代的发展，以及男女在体验上的逐步趋同，一些男性以女性的视角创作作品的情况也将不可避免。

人的心理现象不是孤立地产生的，而是与维系人和人之间的关系的历史、文化、感知等社会条件紧密相关。进入文明社会以来，男性和女性便各自具有独立的心理活动，并互相影响着彼此的行为。男性和女性曾协作创造了许多具有艺术性的劳动用品和生活用品，这反映出了美学意义上的男女的共性；但当阶级出现了以后，女性一直从属于男性。古代中国也有许多关于女画家的记载，但她们的艺术活动不是为了自娱自乐，就是为了取悦男性。在近代西方关于女性心理的研究产生以前，人们对女性心理的了解十分有限，即使对其有一定的关注，也是从男性的角度来分析、解释女性的思想变化和精神活动的。关于女性心理的研究是在近代以后多学科知识的积累的基础上渐渐明确的，它伴随着文化、伦理、历史、语言、生理等学科的发展，逐步阐明了女性的社会性质、家庭地位，女性问题的历史根源，不同的民族的女性的性别角色等。在我国，从视觉艺术

的角度观照并了解女性心理，明确因自然选择和社会分工的不同而导致的男女在艺术趣味上的差异并在社会上扩散，基本上是20世纪80年代以后的事。在西方，女性艺术的历史也不长，并且与20世纪初欧洲的女权运动的发展紧密相联。

第一次世界大战以后，女性的思想开始解放，在自由、开放、法律、政治、教育等方面力求与男性平等。而且由于战后重建的需要，当时的社会在选举权和就业方面不得不给予女性极大的自主，从而使越来越多的女性走出了家庭，获得了选举与被选举的权利。第二次世界大战以后，接受高等教育的女性人数大幅度增加，其自身的主体意识与女性心理也不断加强；这一社会政治运动同时被推向了文化和艺术领域，使得当时的西方社会开始出现大量的从事艺术工作的女性。20世纪60年代兴起的女性主义运动的目就是要消灭性别差异，并把这种差异视为女性是男性的从属的缘由，进而要求重建女性的社会地位。八九十年代以后，在西方后工业社会和后现代运动的影响下，以及在对等信息的普及的作用下，女性运动不仅要颠覆男权主义的秩序，而且还要颠覆传统女权

运动据以存在的社会根基。这便相应地扩大了社会性别的研究范围，将女性本身同其家庭、教育、职业等现实问题联系起来做综合考虑，并且直接影响了世界其他国家的女性的解放。

在中国，19世纪末以后，接受西方美术教育的女性才开始出现，以油画为业的女性更是屈指可数，其中的主要原因是旧式女性缺乏社会存在的经济基础和社会认同。20世纪，中国女性艺术的发展大致经历了三个阶段：20世纪初，留学欧美和日本学习西画（包括图案工艺、雕塑）的女性作为拓荒的一代，成为具有中国现代意义的女性艺术家。当时在日本参加“白马会”艺术活动的艺术家中就有几位是女性。此后，随着留学海外的画家的相继回国，西画教育在中国逐渐扎根，当时的上海、北平、杭州等地先后出现了几所新式美术院校。1929年“艺术运动社”成立，参与的女画家有蔡威廉等；1931年“决澜社”成立，参与的女画家有梁白波、邱堤等。这些职业的女画家或者女教育家以团体形式出现的社会意义远大于个体画家的成就，加强了油画教育的普及和推广。新中国成立以后，女油画家中能够进行个性化的表

达的不多，其进行创作的目的依然是为了服从于社会政治的需求。20世纪80年代以后，尤其是继1990年以“女画家的世界”为主题的画展在中央美院举行，1995年“中国当代艺术中的女性方式展”在北京艺术博物馆举行，同年，“女画家的世界（第二回）”在北京国际艺苑举行，还有随后的“中国女美术家作品展”在中国美术馆举行后，国内较大规模的上档次的女性油画专题展开始渐渐如雨后春笋般地出现。

许多女画家的艺术创作在初期并没有完全表现出女性艺术的独特魅力。这是由于绘画技法的熟练是艺术精神得以很好地传达的重要基础，而且女画家的天性、能力、职业、社会地位等，无一不影响着她们的作品的最后效果，只有较为成熟并且符合时代特点的女性艺术才具有研究的价值。在女性艺术的研究上，我们更希望展现女性独特的视角和思维方式，关注并发掘这个群体与众不同的风格特点，以及其在文化和美学上的创造力。其实，仅仅从画面上观看是不够的，由此得到的认识也会是肤浅的，因为绘画作品本身只是传达了女性艺术家所表现的某个或者某些方面。从历史的发展上来看，艺术语言和

空间构成所传达出的画家群体的独特性是细微的；但无论从民族、地域、习惯、风俗上还是从年龄上看，女性绘画艺术在整体上还是服从于绘画演进的大规律的。如果想极其准确地把握女性艺术的独特魅力，我们需要对女性的心理和生活状况做长期的研究和观察，不能期待仅仅通过分析绘画表面的图像就能解决全部的问题。

女性艺术心理学的研究表明，男女两性在行为、人格、心理、性情上存在着天生的背离，这并不能说谁好谁坏，只能说各有优势。这是社会进化的结果。在当代，女性已经在社会职业、家庭生活中获得了与男性平等的地位；但是当代女性身兼二职，扮演着双重角色。一般的男性多以社会活动和职业发展为人生的主要方向，无法全部承担女性所承担的妻子、母亲的责任。当然，爱是维系男女双方情感的高级互动的纽带，并且在孩子的心目中，母爱也不是父爱所能替代的。因此说，女性的解放处于一种已获得了平等权力、经济独立、思想自由的状态与传统和生理所决定的人妻、母性责任的互变的纠葛之中，这也是女性艺术表现的重要特点。简单来看，女性艺术更是对女性这个

不同年龄、不同经验的多元群体的真实写照。除了性别因素，地域、民族、职业、阶层、教育等的恒定和异变都会随着时间的推移而对女性的心理产生潜移默化的影响，因此，女性艺术的视觉形式也是千变万化的。女性艺术家的绘画形式的表达多少服从于女性艺术家群体的共性；但作为社会的个体，其行为又会显示出不同的女性艺术家不同的人生阅历、性格特点和生命追求。相对于男性艺术家，女性艺术家受社会大环境的影响更大，甚至可以说社会环境在女性艺术家的成长和其艺术风格的形成上起到了决定性作用。所以，尊重女画家创作行为的差异性和多元化，并为其创造有益的社会环境，才能使其积极性得到充分的发挥，同时使人们能够较为客观地理解其价值。

女性画家在绘画的物质性的表现上，也就是技法语言和空间布局上受制于其自身的身高、体力和精神状态等。女性画家的作品一般尺幅较小，肌理较为细腻，但也不乏以大色块强调绘画的色彩表现力的作品。当代的油画创作注重发挥绘画材质的物理特点，尤其是运笔的张力、弹性、速度，画面的光感，以及线条与块面的互动；多色调与单色

调的协调、立体与平面的转化、明与暗的关系、通过制造不同的肌理形成独特的效果等也是丰富并发展油画艺术的语言特征的重要因素。无论是材料服从于主题，材料服从于心理，材料的类别和使用的拓展，主体对客体的或有限、或无限的抛弃，还是借取的多样化，都是画面构成上不可或缺和有机的组成部分。油画艺术语言的建构似乎是当代油画极为重视的方面。相比于男性画家，女性画家在油画本体的探索上所做出的努力更大一些，其在绘画材料和语言上所做的尝试也更多一些，而且即使是从事主题性创作和以内容的表现为重的女性画家，也是在借用一些现成的程式描绘自身细腻的心理，借物抒情而不是就事论事。总之，从总体上看，女性画家的作品突破了主题需要、政治任务和男性视角的局限，更多地反映了女性独有的心理和生活特征。

作为绘画艺术的重要形式之一，油画能够展现中国人尤其是中国女性画家的心理，并且能够超越技法的限制和空间的羁绊，同时伴随着新媒体的传播和传统手段的再次释放，反映出时代的精神特点和画家的个人魅力。这种作用并不是通过简单的描绘就可以达到

的。只有具有深刻的文化思想和独特的美学意蕴的典型作品才能反映女性画家自身的处境和其对时代发展的趋势的理解，才能使女性艺术作品自身的扩散和传播更为有效，以促进女性的精神解放。女性艺术关注的是两性心理差异的再现和“性差”内容的社会特殊性，这是一种肩负了社会责任的新女性视觉语言的表达方式，是一种社会进步的积极表现。长此以往，它将有效地帮助女性改善自身的生存与发展状况，并提高女性的生活质量和劳动效率。当然，解决这一矛盾不能仅仅靠增加女性艺术家的数量，以及提高女性艺术家的作品的质量，也不能靠单一的女性解放，而要强化男女平等，增加男之间女平等对话的机会，促进其互相奉献、相互理解；此外，社会制度的保障和家庭模式的和谐等也是其中所包含的重要部分。