

当代新锐水墨画家系列
CONTEMPORARY CHINESE PAINTING YOUTH ARTIST

赵丽娜·卷
WORKS OF ZHAOLINA

江西美术出版社

当代新锐水墨画家系列

CONTEMPORARY CHINESE PAINTING YOUTH ARTIST

赵丽娜 · 卷

图书在版编目 (CIP) 数据

当代新锐水墨画家系列·赵丽娜 / 赵丽娜绘. - 南昌:

江西美术出版社, 2008.6

ISBN 978-7-80749-506-2

I. 当… II. 赵… III. 水墨画 - 作品集 - 中国 - 现代

IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 085057 号

当代新锐水墨画家系列·赵丽娜卷

绘者 赵丽娜

责任编辑 王大军 陈东

图文制作 周志景

出版 江西美术出版社

发行 江西美术出版社

社址 南昌市子安路 66 号

网址 <http://www.jxfinearts.com>

经销 全国新华书店

印刷 山东奥美雅印刷有限公司

版次 2008 年 6 月第 1 版

印次 2008 年 6 月第 1 次印刷

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/16

印张 2

ISBN 978-7-80749-506-2

定价 20.00 元 (全套)

版權 侵权必究

我仍然以怀疑与批判的眼光来看待所发生的一切。随性与自然的描绘，记录着一个个图像的表现。穿过绘画的表层，我们可以从中找到女性无助、退缩与伤感的心灵痕迹，和那些突如其来的幸福与片刻的快乐所划过的体验。富丽与成熟的色彩，尽收在画面的角落之中。我想提示的是与女性脆弱的社会角色有关，与女性的梦境有关，与女性心灵的细腻有关，存放在透明的空间中，让人想起那些无形无边的痛楚与挣扎。

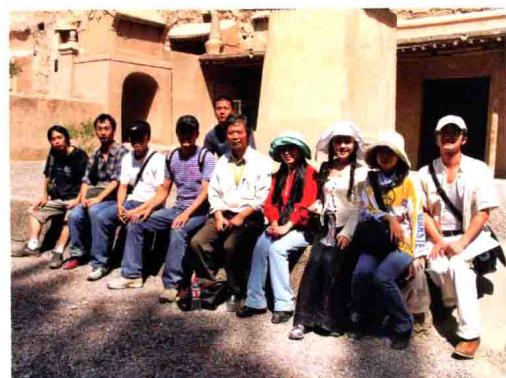

评论摘录

文 / 鲁虹

起初在看到她的几件作品时，已经能感受到她的画面控制能力，而更重要的是由于她画面里传达给人们的，更多的是现今的一些流行模式，从而证明了她自己对画面的认知和释读。赵丽娜最近的几幅新作让我不禁眼睛一亮，原因是她那几幅反映“新新人类”的作品，虽然在技术层面上未必成熟到家，但却是脱离了现行的一些水墨流行潮流，为现代写意画提供了新的风格类型。从画中人物的衣着、肢体语言和生活方式看，我们可以清楚地感受到当代消费文化、卡通文化、西方文化等等对青年人的深刻影响。前不久，我在一篇文章中，曾杞人忧天地感叹从事现代水墨创作的青年人远不如从事现代油画的青年人多。赵丽娜的作品让我又对现代水墨的发展增添了一些信心。我衷心地希望她能在自己开拓的艺术道路上继续走下去，并取得更大的成就。

具有拒绝力量的自白

——浅谈赵丽娜水墨人物摘录

文 / 孙磊

赵丽娜的水墨人物画，注重水墨语言在表达上的新意，笔墨自在，善于直取而又不拘泥于传统的语言审美情趣，巧妙地吸纳西方绘画的形式理念，强调感性，强调画面语言的张力，强调墨色和材料自然生发所产生的质感，并形成了她绘画风格的一个重要视觉的元素。因此，她的画给人的感觉松弛、从容、恣肆而有控制。在造型上，她充分展示了自己在形式结构上的敏锐，懂得如何在画面中保持有效的人物形态，或立或卧，或展或缩，尤其是在人物众多的情况下，她懂得如何让一种力贯穿于这些人物之中，形成视觉的焦点，而不是让人物表情或者某个人物的姿态独立出来。当然，在用色上她也尽量用得清淡，颜色的灰度也有效地抑制了人物在姿态上形成的僵硬感，另外，她善于工笔线与写意墨之间的相应融汇，从而给画面带来的一种自然的张力，使语言形式的表达更充分。

作为女性画家的赵丽娜自然关注女性的生存状况和生活情景，尤其是都市中的女性，关于她们的情感、爱、幻想、渴望等等。赵丽娜从一开始就用一种天生的超现实表达方式来展开自己的表述，她画的女性形象饱满但脆弱、轻松而茫然、自由却不安。我注几幅所有女性都戴着墨镜的墨镜的后面，她们有

由，漫无心事，在墨镜的遮蔽下，这些女性获得了某种表达的自信和不愿被轻易了解的潜在心理，这是一种内外矛盾的独特心理体验，是都市里生活环境所带来的。赵丽娜深刻地体会到她们在当代社会中普遍恐惧的心态，身份的模糊和面貌的时髦与美丽都更加深了某种无助感，这也许就是赵丽娜面对这种社会压力，对女性关怀的一种个性化演绎：一种孤岛上的自足，一种具有拒绝力量的尝试，一种退往内心世界的白。这就是赵丽娜的水墨人物画。

跨越境幻中的迷恋，解读图式与物象的距离

文／赵丽娜

这个时尚生活的时代，对于女性来说，是充满诱惑和幻想的。世界纷繁的色彩包含着绮丽和魅力，散布在生活的每一个角落，也带来了虚幻感，它属于现代都市，努力地为与自然存在等同，宣扬着对纯自然的倾慕和对人的呵护，它对现代文明中的喧嚣部分构成一种当然的反驳，它给人的印象是没有危险的、轻松的、充满快感的，却有着迅疾的节奏，而女性也毫不犹豫努力跟上。因为现实给予思考足够的空间，时间给予历史与经验充分的距离，人的内心世界在为彼此的倾情、消长而反复波动……图像所传达的一切，是直接的？真实的？还是值得怀疑的？尽管中间有漂浮有的快乐和忧郁，有迷人的幻景和色彩。

在被各种物象所包围的生活中，女性与物象的之间所建立的复杂关系，构成了现代社会多样化中的一个主体，女性自我的认知以及精神的需求，联系着社会生活的不同层面，带来了不同的关注视角。女性需要在不同扮演的角色中转换和成长，现实和理想，更是普遍女性在精神世界难于超越的两极，是否能用艺术去柔化与弥合，始终是今天女性艺术家极为关注的课题。

我仍然以怀疑与批判的眼光来看待所发生的一切。随性与自然的描绘，记录着一个个图像的表现。穿过绘画的表层，我们可以从中找到女性无助、退缩与伤感的心灵痕迹，和那些突如其来的幸福与片刻的快乐所划过的体验。富丽与成熟的色彩，尽收在画面的角落之中。我想提示的是与女性脆弱的社会角色有关，与女性的梦境有关，与女性心灵的细腻有关，存放在透明的空间中，让人想起那些无形无边的痛楚与挣扎。

近几年的作品形成了一些系列的名称：“追问”系列、“境遇”系列、“梦幻奇遇”系列、“玻璃盒的秘密”系列、“游戏拼图”系列等等。

我的绘画，通过“虚构”平面化的“叙事”、制造生活的“现场”，以女性和她们的敏感作为主线，用生活遗落的“碎片”、“游戏拼图”来简化抽象纷繁复杂的现实，进入遐想的“超空间”，去完成一个想象的世界。诗意和温情的，矛盾和迷离的，希望从一个物欲的境幻中展开，更准确地去体现多样生活中人物的外貌与内心。

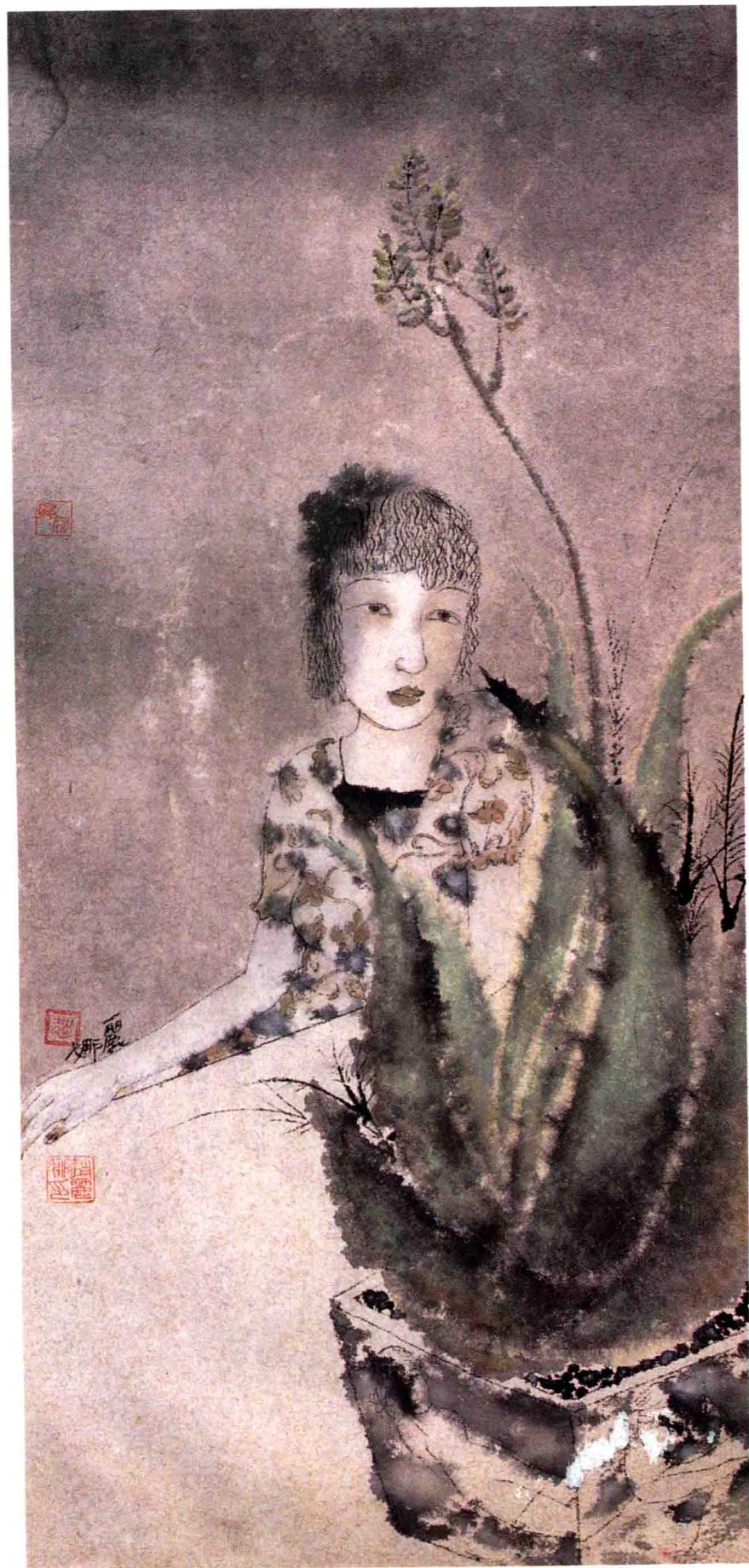
Self-expression with rejection—Excerpts from brief introduction of Zhao Lina's ink and wash character painting

Written By Sun Lei

Zhao Lina's ink and wash character paintings focus on new expression in ink and wash language, inking freely, are good at direct without stick to traditional language aesthetic taste, cleverly absorb western painting formal concept, emphasize on sensibility and painting language tension and texture caused by color matter naturally, and form an important visual factor of her style. As a result, relaxation, calm, freedom, control can be felt from her paintings. On gesture, she fully demonstrate her sensitivity to configuration, also knows how to keep effective characters' configuration, standing or lying, stretching or shrinking, especially for many figures together, knows how to form an visual focus, not let their expression or some character separate from the paintings, with some strength through them. Of course, she tries to paint with light color, and gray also constrains rigidity of gesture. In addition, she is good at merging to bring a natural tension between traditional Chinese realistic painting and image to fully express.

As a female painter, she naturally concerns about women's living conditions and living scenarios, especially metropolitan women, their feelings, love, fantasy, desire and so on. From the beginning, she gives her expression with natural surrealism, and paint figure full while weak, relaxed while at a lost, free while uneasy. I notice several paintings with all the women wearing dark glasses under which they behave loosely, free, uncontrolled, gain potential mentality of showing self-confidence and uneasy to be understood, which is a kind of unique psychological experience of internal and external contradiction brought by metropolitan living environment. She experiences profoundly popular fear mentality in contemporary society, and vagueness. Fashionable and beautiful looks make more helpless, which a personality deduction to concerning women when facing social pressure: a kind of self-sufficiency on lone island, a kind of trial with declining, a kind of self-expression of inner world. This is Zhao Lina's ink and wash character painting.

醉花迎绿 86cmx58cm 2004年

静物系列之一 60cmx45cm 2004年(左)

追问之一 152cmx76cm 2006年(右)

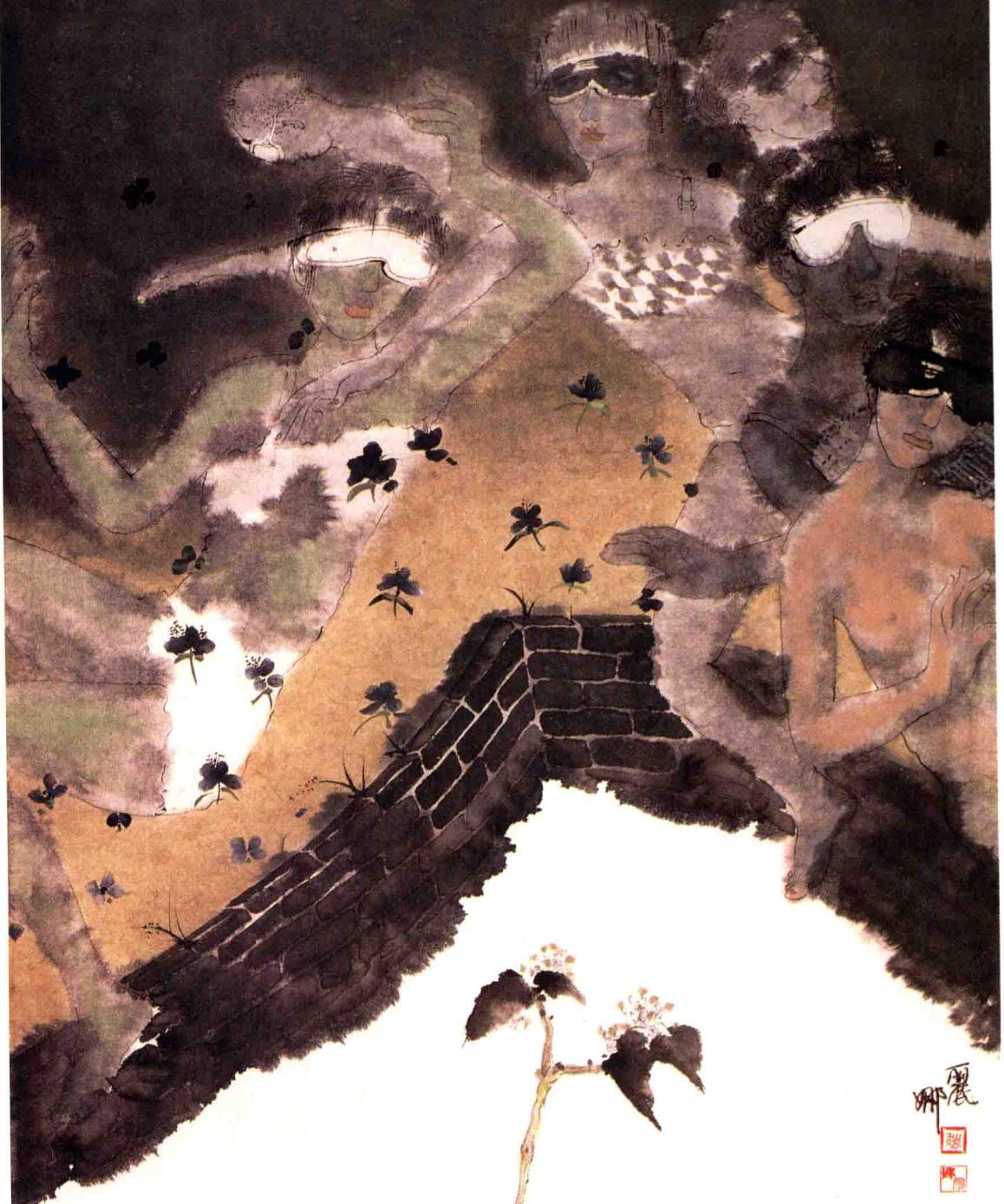

静物系列之二 70x45cm 2004年(左)

追问之二 152cmx76cm 2006年(右)

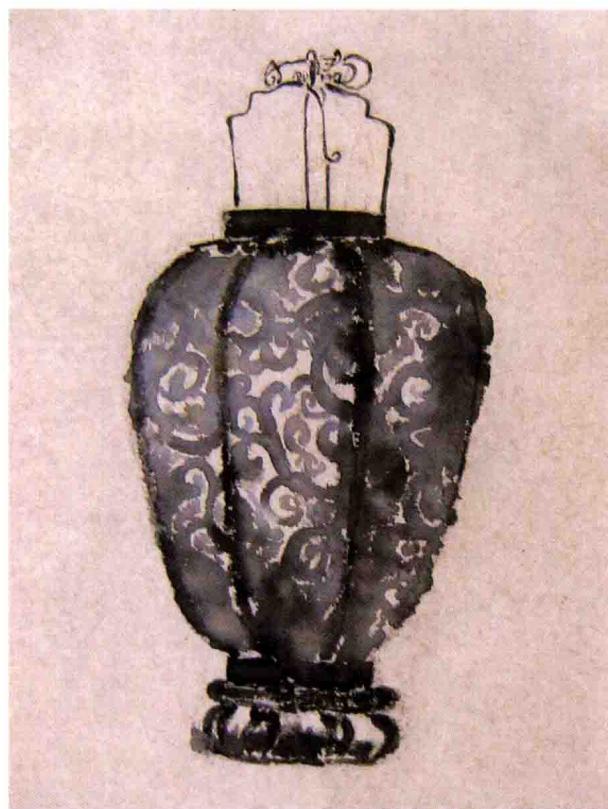

鄭卿

静物系列之三 70cmx45cm 2004年(左)

梦幻之奇遇·水空间 152cmx76cm 2007年(右)

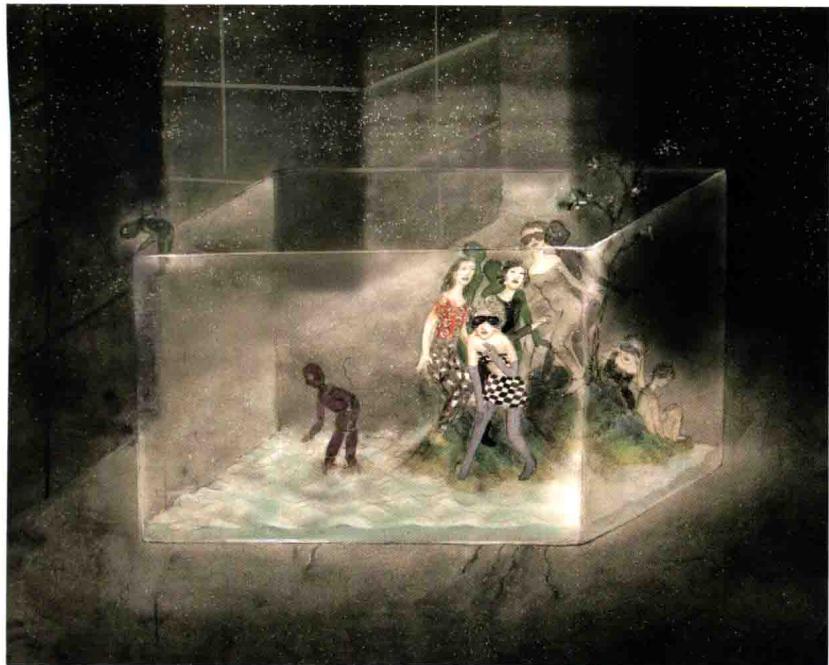

静物系列之四 30cmx30cm 2004年(左)

梦幻之奇遇·幸福的光 152cmx76cm 2006年(右)

工笔手稿·玩偶奇遇系列·梦幻岛 2007年(左上)

工笔手稿·玩偶奇遇系列·欢乐舞 2007年(左下)

境遇系列·花非花 152cmx76cm 2006年(右)