

周玲子画集

周玲子题

COLLECTION OF ZHOU LING ZI'S WORKS

湖南美术出版社

周玲子画集

COLLECTION OF
ZHOU LING ZI 'S
WORKS

湖南美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

周玲子画集 / 周玲子绘. —长沙: 湖南美术出版社,
2007. 5

ISBN 978-7-5356-2671-4

I. 周… II. 周… III. 中国画 - 作品集 - 中国 - 现代
IV. J222. 7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 050609 号

周玲子画集

作 者: 周玲子

图书策划: 李鹤松

责任编辑: 郭 煦

责任校对: 李奇志

作品翻拍: 李柏林

出版发行: 湖南美术出版社

地 址: 长沙市东二环一段 622 号

经 销: 湖南省新华书店

制版印刷: 深圳彩印龙包装设计有限公司

开 本: 635 毫米×965 毫米 1/8

印 张: 10.75

版 次: 2007 年 6 月第 1 版

印 次: 2007 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 0001-1500

书 号: ISBN 978-7-5356-2671-4

定 价: 98.00 元

①在爷爷周令钊家的花园里
②和导师杜滋龄先生一起画速写
③在父亲周绪成的雕塑工作室
④一家三口

这么想，就这么画了

周玲子

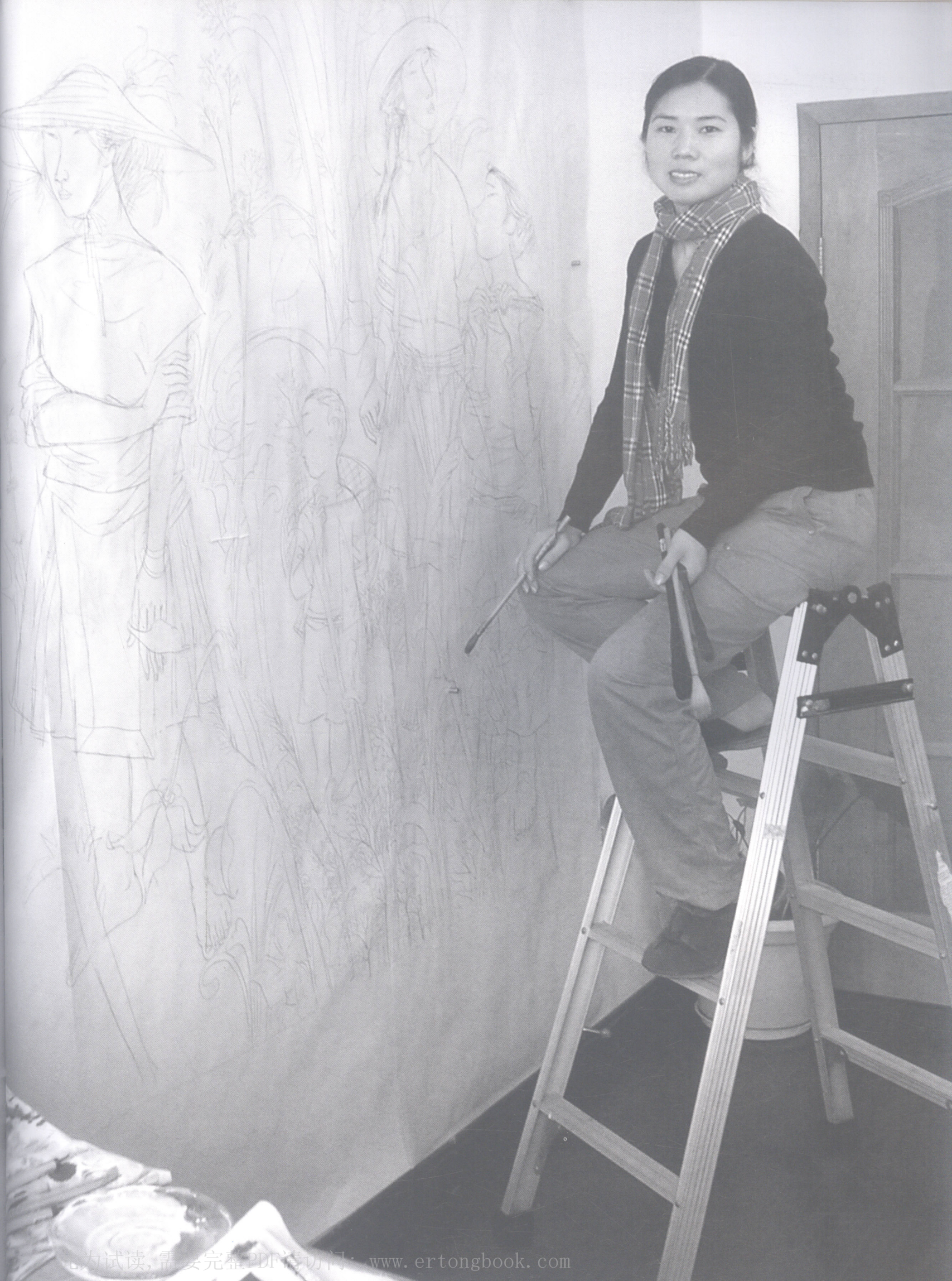
很多时候脑海里会浮现一些情景图式，然后是不停地苦思冥想，自得其乐有如做白日梦一样。找来笔墨随手画了起来，可是画着画着手就有点不听使唤了，慢慢地从有意识变成了无意识，等画画出来就和原本的构思不一样了，我想这就是笔、墨、色、线变化莫测的魅力，是心灵深处潜意识的自然流露吧。

艺术创作是心灵与存在的沟通，是对所感、所知的外部世界拿起后再放下的表达，集万物间的灵性融合在作品中，唤起心灵深处最本质的呼应，只要画面需要，一切已知未知的信息都将是画面的符号。在艺术创作中，自我是内容，自我是艺术风格。当自我在与一个形象结合的时候，既是主体又是对象，凭借灵性和个人直觉将心象表达在画面上，以个人心灵独自去寻找自己的意象，反映心灵的面貌，寻找心中最纯朴的和天然的东西，它是一个精神的整体。艺术既独立于我们置身的世界之外，又是我们所置身的这个世界的真实镜像，它之所以诱人、迷人，即在于它与人类复杂曲折的思想和情感方式所构成的呼应，是隐秘而又恰切的，是玄奥但却又是会心的。

艺术的感染力还在于每个人都用它来照见自己，以达共鸣。我的作品多是表达人与自然的和谐，人在自然中舒展与呼吸，在自然中选择适合表达自己情感的物象，将自然升华到新的高度，更具人文色彩，逼近绘画的本原，只有深入生活，去感受生活，才能激发出自己的创作灵感和热情。我常用随意张扬的线条完成画面的布局，用闲散、幽雅的姿态传递人物内心世界的气息与遐想，用润泽、丰富、灵动而朦胧的墨色营造意韵，这种用墨、色彩与线条完成的表现力与穿透力构成视觉的张力与精神。站在宇宙的角度，人只不过是地球上的一种生物，是一闪即逝的流星，那么人与草木在本质上没有区别，在画面上人只是一个情感符号，她与自然和谐，同时她又充满了梦幻，充满了冲突。作品是人内心世界的展现，它受心中世界的指引，借视觉符号协调组合而成，思考自己，分析自己，体悟和感应所处的时空，创造出反映自己独特心灵的作品，随着心灵和情感的涌动，自然流露于画面，给作品一种神秘的生命力，感染自己也感染他人。

这么想，就这么画了。

2006年6月于北京

陌生的风景

蒋祖烜

在日渐热闹兴旺的画坛，周玲子有些陌生。她的名字是生疏的，她的行踪也有些隐逸。

周玲子的画同样给人陌生的感觉，不是我们熟悉的中国画题材和对象，不是我们习惯的绘画格式与手法。

那是一个充盈浪漫诗意，远离世俗烟尘的陌生世界。田野、山丘、池塘、庭院……似曾相识、如真似幻的南方，松散的线条、温和的色彩、夸张的造型、随意的组合，画面上满纸宁静，一团和气。那田野家园总是花香果硕，茁长许多陌生植物——植物谱系中并没有对应的名字和形状，是画家向往的美丽；那里空气纯净、透明，微风起处，泥土和草木的气息弥漫开来。

那是一些普通女性的陌生生活。既非摩登时代的开放与艳俗，也不是古典仕女情结的翻版。她们淡淡妆，天然样，相伴女友、幼童、乌雀、鹭鸶等一切友善的生灵，像花一样绽放在花丛。或是劳动中休憩，或在生活中享受。体态稍微变形，修长的脸、修长的眉、细长而白多黑少的眼睛；神态有质野中的细腻，羞怯中的孤傲，更多的是母性的慈祥。

如果更细微地体味和品读，你会发现，画中人流露出陌生而稀有的表情。漫不经心的眼神中，有对滚滚红尘的不屑一顾，有对大浪淘沙的处变不惊，有超出等价交换的人文关怀。在喧闹、急躁、慌乱的浮华盛世，在剑拔弩张、不敢稍有差池的当代情绪中，画面与现实构成多么鲜明的对比。那份闲散淡定，那看似不经意的一瞥，是对庸常状态的观望，甚至是对因忙忙而碌碌的我们群体的诘问与怜悯。

周玲子用画笔抒写着优雅从容的女性故事和生命状态，她自己就是故事中人。她的全部生活几乎由家

人、大自然和绘画构成。画室就在闹市临街的高楼，却仿佛置身偏远的荒野。“闲逸使心灵飘忽”。社会与朋友的“脱节”，赢得了独立的时间空间，她的创作、理想和她的梦，悄悄滋长。上帝就做了这样的安排，让大多数的人生忙碌、喧闹而丰富，让个别的人生简单、纯粹。我们都满头大汗的挤在其中，只有少数人像画家那样清醒地服役于智慧，过着清淡的生活，惬意而诗情。

周玲子的绘画之路是从传统出发的，有家学的渊源和遗传的天分，还有地域文化和绘画传统的滋养。受家风的熏陶，她童年就拿起了画笔，多少年来，她的努力与坚持不懈练就了过硬的手上功夫。前年，她又考入中国艺术研究院研究生院，在杜滋龄先生工作室进修。一年多的京城苦学，采补了北方画风的大气雄浑。在传承技术、艺术和传统精神的实践中，她开始苦思如何走出高大厚重的传统城墙，走出自己的一片天。

她找到了创新的观念和感觉。和同代人一样，独立思考 and 批判的态度，对于审美，对于作品的价值，形成了自己的观念：体会时代，思考人生，诉说理想，表现自己与周遭真实的生活，特别是女性视角中内心世界和情感状态的丰富性、多样性，张扬当代的审美品质。北京的进修，使她南方的眼光得到新的参照。北方人物画的厚重与内涵，不仅仅在笔墨与技法上，更在于对社会对人生的思索与悲悯中。她说，从那以后，看山水、看人物又有了新的感悟。

她找到了自己的语言。出没于画面的线条轻松、活泼、优美、飘逸；色彩更是随心剪裁，纯黄色的幸

福，橙红色的热情，蓝色的安静，紫色的沉思，不是几何的分割与机械的堆积，而是灵动的变化和层次，造成一种平衡的和谐。画面上有了空气的流动，笔墨中有了精神。会这么想，还要能这么画，手上功夫已经能自由地表达心中思想。

她找到了自己的劳动方式。一名自由的职业画家，尽可兴之所至，天马行空。她却每天8点准时走进自己的画室，在画室每天站十多个小时，画十多个小时，日复一日，年复一年。收录到这本画册中的80多幅作品，大多是近年的新作。其勤勉诚实的劳动态度，恰如前辈画家黄永玉先生告诫的那样：“艺术有一种铁打的基础，都是凭人的智慧和手艺做出来的。”

就这样，量的积累开始迎来质的突变，一些原创性的艺术元素在她作品中衍生：那是一种无法同质的格调，是难以克隆的善意与诗性，是让人惊讶而又不再被视为异端的图式语言，是中国画精神和形式的和谐。

艺术的原创性，最鲜明的表现为陌生和奇特。这种陌生有时候因为我们自己的视觉、听觉、感悟而钝化，有时候因为我们的天然局限而难以超越。因而，陌生往往蕴涵着强大的艺术力量与不菲的艺术价值。

周玲子是陌生的一个，也许代表着我们将要熟悉的一代。

2007年6月于长沙

周玲子印象

刘鸿伏

南丹风情

水墨设色·宣纸 180cm × 97cm 2006

在我熟悉的诸多女画家中，周玲子的朴实率真可能算一个特例。她的身上没有一点现代都市女性的夸张与浮华，也没有矫揉造作、无病呻吟的恶习。作为一个女性画家，她的绘画语言丰富和充满张力，她是那种能够用笔墨线条与色彩完美地传递、表述思想情感的画家。这需要很高的天赋，也需要很高的技巧。

世人大抵都看重那种极具艺术个性的创作，这是无疑的。人们喜爱周玲子的画，是因为人们感受到了这位年轻女画家不同流俗的艺术个性，让人一见难忘。她画山水，能让你在瞬间回到遥远的童年，唤起一种灵魂深处的颤栗与感动；她画田园，那些景象完全是一种反常规的，人物及作为背景的山、树、村舍，凸现、堆垒于岁月深处，比例失常，却让你有了温馨得流泪的感觉；她画女人，不论哪种环境中的女人，都有着一丝慵懒、闲散、落寞与幽雅，弥漫着现代都市文化女性内心世界的气息与生活遐想，传递着当代绝大多数身心俱疲的人群尤其是女性灵魂深处的一种普遍愿望。这种用色彩与线条完成的微妙表达与奇异的穿透力，正是周玲子画作所独具的魅力。

周玲子曾用一颗极为童真的心来驾御绘画语言，早期的画因而有着极浪漫的色调与朦胧的意象，奇异且充满灵气。我很倾倒于她那种天真浪漫的色彩所营造的氛围与境界，那不是任何画家都能做得到的。如《紫外线》、《初夏》等等，都颇能代表这种创作特点。年轻的周玲子在不断改变着自己的人生，探求创作路子，加强笔墨、造型的练习，与时俱进，而艺术个性愈见炯然生辉。周玲子的画已见出思想与艺术浑然一体的气象，读她的画常有一种来自灵魂深处的震撼。作为绘画大师杜滋龄先生的学生，周玲子的绘画必将成为当代画坛一枝夺目的奇葩，这是我以及所有爱她的朋友们所热切期待的。

黄昏

水墨设色·宣纸 68cm × 30cm 2007

目 录

陌生的风景 蒋祖烜
周玲子印象 刘鸿伏
这么想，就这么画了 周玲子

梦/02	女伴之五/41
田园之一/03	雾之二/42
晨风/04	雾之一/43
荫/05	雾之三/44
飘云/06	雾之四/45
田园之二/07	秋韵/46
清音/08	心事/47
光阴之二/09	吟秋/48
静寂/10	热风/49
光阴之一/11	秋日/50
茶香/12	盛夏/51
秋思/13	女伴四幅/52
船歌/14	闲庭之三/53
晴/15	闲庭之一/54
紫外线/16	闲庭之二/55
南风/17	家园之二/56
九月/18	风调雨顺/57
八月/19	家园之一/58
初夏/20	四季平安/59
鸟语/21	梦回家园（局部）/60
秋至/22	梦回家园/61
秋色满园/23	门之一/62
春/24	门之二/63
早秋/25	晌午/64
暗香/26	清风/65
茶凉/27	清凉/66
旧梦/28	她的城市/67
冥/29	她的城市之一/68
影/30	清韵/69
馨/31	午夜/70
香/32	她的城市之二/71
夏至/33	夏夜/72
晓风/34	细语/73
春来/35	夜/74
和风/36	晚风之四/75
淡淡风/37	晚风之三/76
故园秋意浓/38/39	晚风之五/77
女伴之一/40	

图 版

梦

水墨设色·宣纸 65cm × 120cm 2005

田园之一

水墨设色·宣纸 240cm × 120cm 2004

晨风

水墨设色·宣纸 83cm × 110cm 2005

荫
水墨设色·宣纸 110cm × 97cm 2005

飘云
水墨设色·宣纸 83cm × 110cm 2005