

2008 FEMALE ARTISTS VOICES

2008 女性艺术家创作实录

The True Records of works by 2008 Female Artists

INFLUENCE
Female Artists

主编 徐冰

影响

河北美术出版社

2008 FEMALE ARTISTS VOICES

2008 女性艺术家创作实录

The True Records of works by 2008 Female Artists

影响

河北美术出版社

策 划: 孟亚妹

责任编辑: 孟亚妹

责任校对: 曹玖涛

封面设计: 梁 晨

内文设计: REAL
王君君

图书在版编目 (CIP) 数据

2008 女性艺术家创作实录/徐冰主编. —石家庄: 河北美术出版社, 2008.3

(影响)

ISBN 978 - 7 - 5310 - 2365 - 4

I.2 ... II. 徐 ... III. 艺术 — 作品综合集 — 中国 — 现代 IV.J212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 205189 号

书 名: 影响—2008 女性艺术家创作实录

主 编: 徐 冰

出版发行: 河北美术出版社

地 址: 石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

电 话: (0311) 87060677 85915035

设计制作: 瑞尔制版公司

印 刷: 河北新华印刷二厂

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 9.5

印 数: 1 ~ 2000

版 次: 2008 年 3 月第 1 版

印 次: 2008 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 39.00 元

版权所有 翻版必究

我们关注女性艺术家的创作状态是因为这个时代产生出愈来愈多的从事艺术事业创作的女性艺术家或画家，也是因为她们的作品无论从质量还是数量方面都直接影响了我们所生存的这个时代、社会、乃至整个中国艺术界的缘故。

我们这本书中收集到的基本是以河北和北京为主体的十八位女性艺术家的创作作品，从她们优良的画品和优美的文字中感受到她们各自不同的鲜活个性和生活状态。同时从中也揣摩出她们内心精神层面和作为女性特殊的情感世界与创作间的微妙关系。

这本画册因偶然机会得以出版，也属于我们酝酿许久的结晶：在此前我做过数届女性艺术活动的策划组织，每年都有不同的收获。至今，在整个河北、北京——大北京区域逐渐形成了一个较大的影响。作为一个阶段，我亦觉的应该用这种形式做个总结。但是，这本书的出版还喻示着一个新的起始——我们将在更大区域范围内和相对更长远的时间里继续密切关注更多、更优秀的女性艺术家们的创作状态。这既是我们出版此书的缘起，也是目的和结果。

在此，我感谢参与、支持我们的艺术家们。同时也非常感谢曹建玲、秦艺女士。

徐冰

2007年11月写于北京索家村国际艺术营B—05画室

做个幸福的寻梦人

——女性艺术家的创作状态

曹建玲

相对于中国古代的妇女，当今的中国妇女是幸福的。在社会，她们有着与男性平等的选举权；在家庭，她们经济独立，无需伸手度日。中国的女性艺术家们更是一个逐步形成受过高等教育，有知识、有文化，经济独立、思想独立，且拥有一定社会地位的群体。因而，就生存状态而言，她们是幸福的！——她们无需“出走”。

20世纪初，中国开始有了真正意义上的女性艺术创作，并参与艺术活动；1990年，在中央美术学院陈列馆举办的“女画家的世界”正式举起了“女性艺术”的旗帜；1995年，以女性艺术家为专题的展览才开始大量出现，《江苏画刊》还出版了《女性艺术专辑》；直至1998年的“世纪女性艺术展”可谓是女性艺术的一次“汇报演出”。由此我们可以看到，通过几代女性艺术家的努力，任何一位艺术史家都不容忽视和跳过这短短百年的“女性艺术”。

但在这个经济发展迅猛，价值体系多元并存，文化语境混杂没有主体的时代，女性作为更为狭窄，境遇更为困顿。这主要表现在各种艺术活动中，女性艺术家的人数少、地位低、没有话语权。客观地说，这是由几千年的人类发展史所决定的，并非中国独有。面对这种不公正的待遇，如果采取“女权主义”的态度去诘问、去对抗，以争取女性言说的权利，似乎又脱离了艺术创作的本质，将女性艺术的创作戴上一副金属材质的面具；但如果对女性艺术所遭遇的“冷遇”视而不见，同样是对艺术创作的一种背离。因而，就创作态度而言，她们是焦虑的、矛盾的，——她们需要“走出”。

鲁迅先生在《娜拉走后会怎样》中曾说：“她除了觉醒的心以外，还带了什么走？”女性话语的确取决于女性自我意识的觉醒，这种“觉醒”既不能以追求男性话语为目标，更不能以自身的异化为代价，而应该建构在女性特有的生命体验、对世界的认识和表达上，并携手创造一个属于女性独有的话语空间。他还说到“假使寻不出来路，我们所要的就是梦；但不要将来的梦，只要目前的梦”。

本画册中所收录的这十几位女艺术家的作品，从题材到表现形式都进行了大胆的探究与尝试，她们既是女性艺术之路的延伸，也是超越自我的精神寻梦者，让我们记住她们的作品，忘记她们的性别，因为她们想要的是我们人人都想要的。我们应该庆幸，历史的列车在21世纪的今天已驶入中国，无论是政治、经济还是文化创作是个寻梦的过程，那就做个幸福的寻梦人吧！享受寻梦的过程，期待寻梦的结果。

女性主义艺术 (Feministic art) 首先应该是一个文化概念, 指用女性主义理念来创作艺术, 批判以男性为主导的社会价值和意识形态, 涉及一系列与性别、身份、传统、习惯相关、与社会历史无法分割的问题。它必须和女性艺术 (Female art) 区别开来, 女性艺术是一个以性别来界定艺术的概念。女性艺术有可能带有女性主义意识, 也有可能按照男性的审美模式和话语方式来进行创作。所以女性艺术可能会因为性属的独特性而不自觉地形成与男性世界的对立与差异, 但也有可能在这种不自觉的前提下, 落入到男权中心主义对女性规划出的审美标准的窠臼。而真正的女性主义艺术是以它所提供的女性视角, 解构艺术中男性主义文化中心的存在和整个男权社会的权力机构, 也就是说, 女性主义艺术的立场是对固有的价值体系和社会权利提出质疑。

法国著名的女权主义批评家埃莱娜·西苏认为“妇女必须通过她们的身体来写作, 她们必须创造无法攻破的语言, 这语言将摧毁隔阂、等级、花言巧语和清规戒律”。也就是说, 女性主义艺术正是利用身体本体性的经验, 来试图摆脱和解构男权世界的象征秩序。

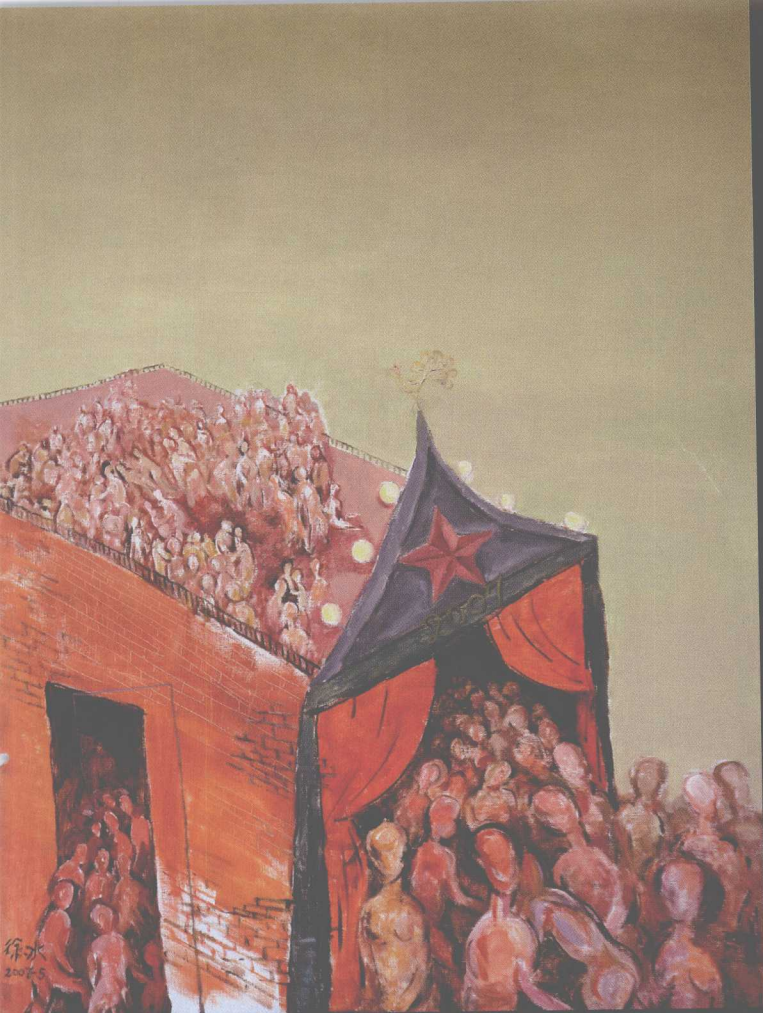
与西方女性艺术关注政治与艺术话语权利问题不同, 中国当代女性艺术中的女性意识主要强调个性解放, 争取个人自由。中国的女性艺术更多的是指女性艺术家在创作中表现女性自身经验和意识的作品。由于中国历史境况的复杂性和妇女解放与国家权力的纠结, 直到20世纪90年代, 中国的女性艺术家才开始转向对自我价值的探寻, 开始呈现被历史、权力所遮蔽的女性本体意识和女性经验。直接以身体为媒介创作的女性主义作品, 以极端、尖锐的另类声音来反叛值得质疑的传统的话语权和秩序, 在中国并不多见, 中国女性艺术家倾向于基于身体的直觉的描述和对生命体验的微妙阐释, 通过一种具有“女性气质”的差异独立并且边缘于主流艺术界。由于女性对身体描述的角度和感情不同, 叙述的要求和欲望不同, 相应地具有不同的形式表现, 所以, 也可以认为她们的艺术所表达的差异性, 正应和了后现代文化所倡导的理性的多元化和知识的复杂性。

然而, 女性主义艺术在关于话语权的对峙与反叛之外, 还应该承担起人类的救赎使命。艺术的创作不仅仅是单纯的个人体验的宣泄, 而是求真求善的追索, 它既是在解除压抑和禁锢之后的生命力的喷薄, 也是在不无悲情的抗争人类生命的有限性。艺术创造中的人超越了性别的区分, 有的是爱的激情、死的绝境, 所以, 女性主义艺术在确证自身的时候, 应该谨防滑入狭隘的性别主义的圈套, 应该以“人”(不是男人或者女人) 的智慧建筑一条通往奇异世界的道路, 并为自己和别人把前路照亮。

徐冰 创作手稿

目 录

CONTENTS

徐 冰.....	1
张树真.....	9
刘春丽.....	17
范家美.....	25
马树尧.....	33
王凤霞.....	41
马良芬.....	49
赵丛敏.....	57
孟亚妹.....	65
魏慧娟.....	73
闫小玲.....	81
黑翠娇.....	89
王若蒙.....	97
李菁华.....	105
米 子.....	113
曹玉玺.....	121
王 余.....	129
赵红燕.....	137

徐冰 Xu Bing

承德人，自幼习画。自1980年始进行绘画创作并参与美术活动，擅画人物。曾创作《金瓶梅系列》、《红潮系列》、《天使系列》、《1998系列》，作品发表于香港《美术家》、《美术观察》、《画刊》等杂志，参加国家和省级展览，并在北京、香港及日本、美国等地举办个展和联展。曾策展数届河北省女画家展览活动，近期创作有《回声系列》、《人欲系列——孔雀》、《仙桃系列》，并参加“国家重大历史题材美术创作工程”——《地道战》的创作。

心灵片断

1996/5

我一直在画人。从我很小学画时，即对画人情有独钟。这些许年来我变换了许多材料，无论是油画、丙烯、高丽纸、皮纸甚至版画和剪纸的形式，但描绘的对象也总是人。我对描绘人有着浓厚的兴趣，除掉人物我极少画其他如景物等。

所以我应该不折不扣被称为“人物画家”，但是，我虽善画人，在画中研究人，却在现实生活中深深地远离和排斥人群，原因是我对人、对人群怀有一种极端的恐惧心理。似乎这很矛盾，可事实

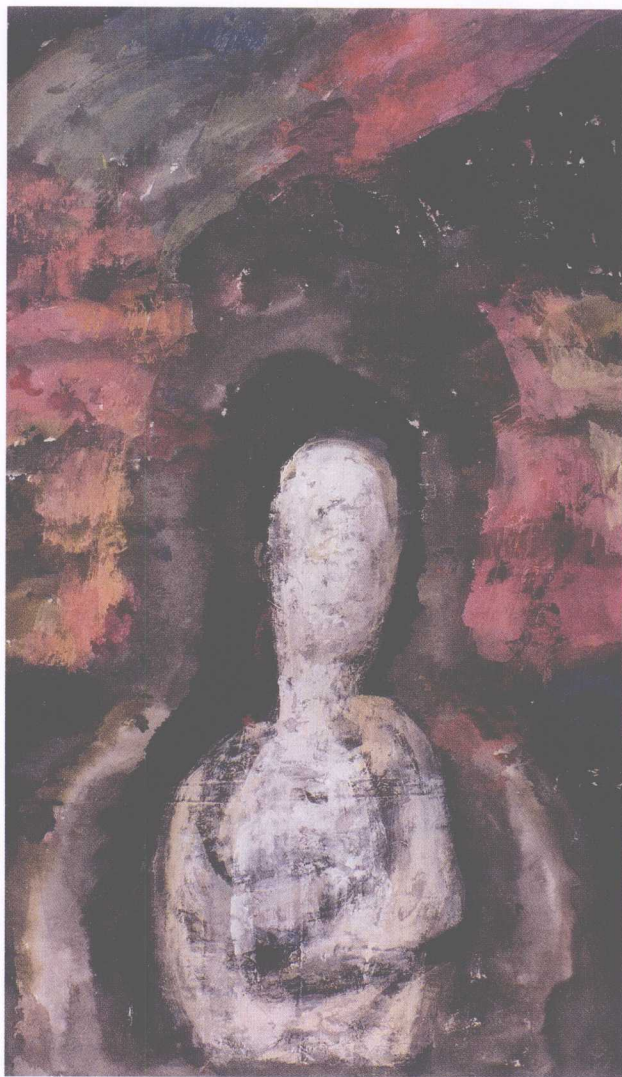
图一：著名美术评论家贾方舟与徐冰夫妇在美术馆

图二：著名美术评论家栗宪庭和徐冰、王国斌在中国美术馆

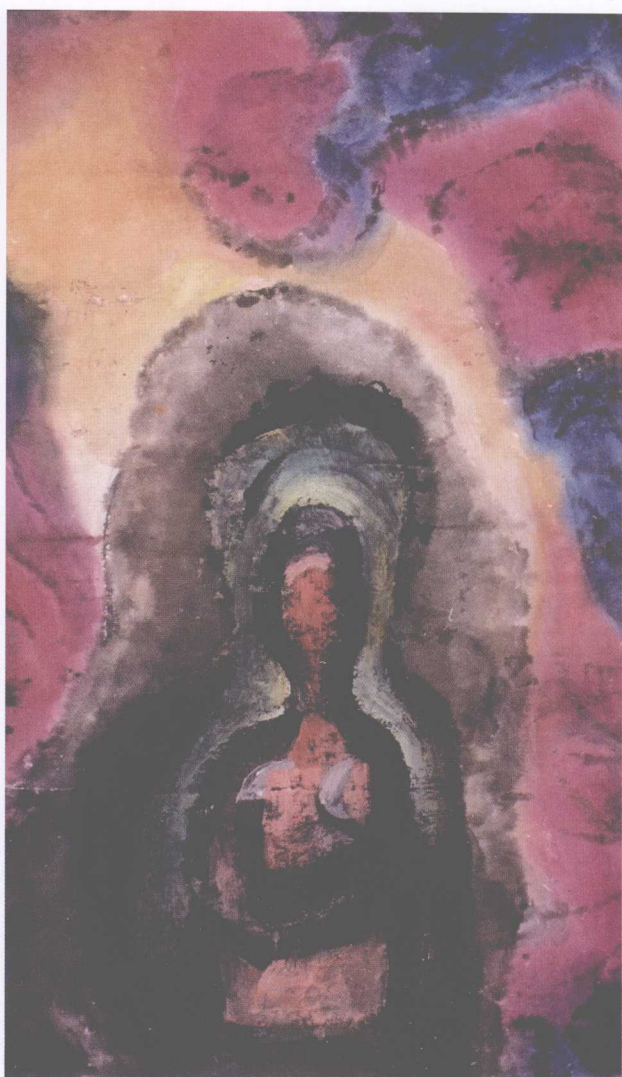
图三：著名美术评论家易英在徐冰画室

图四：徐冰与妹妹徐晓燕在家里

伊人1 80cm × 50cm 彩墨

伊人2 80cm × 50cm 彩墨

确是如此。

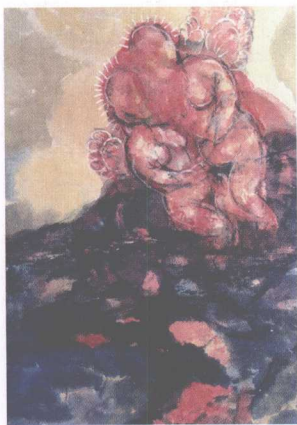
我在生活中一直躲避人群，喜欢长时间地独处。有时不上课，我在六楼的家中整整一个星期不下楼，直到“弹尽粮绝”。我躲在一个四面墙壁围绕起来的谓之为“家”的空间中研究人的心理，我推测着、想象着、感觉着人的种种想法、观念和行为。我感觉到一种压抑的快乐，感觉到一种我想象中人们拥挤、喧嚣时的兴奋，感受到与陌生或熟悉的人们之间心理沟通时的温暖。

我喜欢画女人，因为我是个女人，也许画家的作品都来源于自我情感的写照吧。

拥挤的人群，朝着一个方向盲目地走着——从一个平台涌往另一个平台——从这个楼层爬到另一个更高的楼层——为什么呢？人们似乎不愿意深究，只是在重复、反复地重复、盲目地跟从——根据一种惯性，一种来自意识深处的原动。人们被欲望驱使着，跟随他人攀比着，相互践踏着，只是向上冲着、爬着，任自己欲望冲动着，涌向和淹没着这个世界。其实，人们并不知道为了什么。

1998/8

我画《天使系列》是我情绪最沮丧的时候。原因是

天使系列1 55cm × 80cm 水墨

天使系列2 55cm × 80cm 水墨

我当时住简易的家属宿舍楼，邻居是食堂大师傅，30多平米的空间陡然挤进大小六七口人，后来又添了一个小婴儿。经常有来看小孩的人，十几人一拨，热闹非凡。他家里人好像从不睡觉或轮流睡觉和上下班。即使我这种常年失眠睡觉很少的人，也感到不可思议：几乎每天每时他家里都汹涌着人和人的大声喧哗及小孩子的哭闹——我十分烦恼和苦恼但又无权阻止这声音的产生，

我变的十分敏感，我很鄙夷自己几乎伺窥着他家发出的每一个动静。我历来属于平民思想者，反对划分阶层，我主张人人平等，但面对身边的这种情况我万分沮丧。这种嘈杂噪音使我几乎要疯掉——无奈中我用画来宣泄情感，我画了十几幅取名为《天使系列》的作品。名字虽美但内容很压抑沉闷——真是无处可逃啊！

禅 乐

听着古琴（曲）《广陵散》，它那悠长、粗犷、质朴、浑厚的音律能把人带到荒原中、溪水旁、森林和高山上。仿佛有轻风从身边徐徐拂过，对面山涧松涛声阵阵如涨潮之海水，又如云端雪山之灿烂和高山之苍茫。细听之又如朦胧之夜有花月虫鸣低声吟诉，更如湍急河水叮咚流淌……它那高士逍遥和乡间质朴浑然为一体，使人愈听愈进入超凡脱俗的境界之中。我喜欢独自欣赏古琴。一个人听音乐的感觉与他人共享或在工作时作为背景音乐来听全然不同。音乐在城市的嘈杂中韵味

人欲——涌 300cm × 250cm 油画

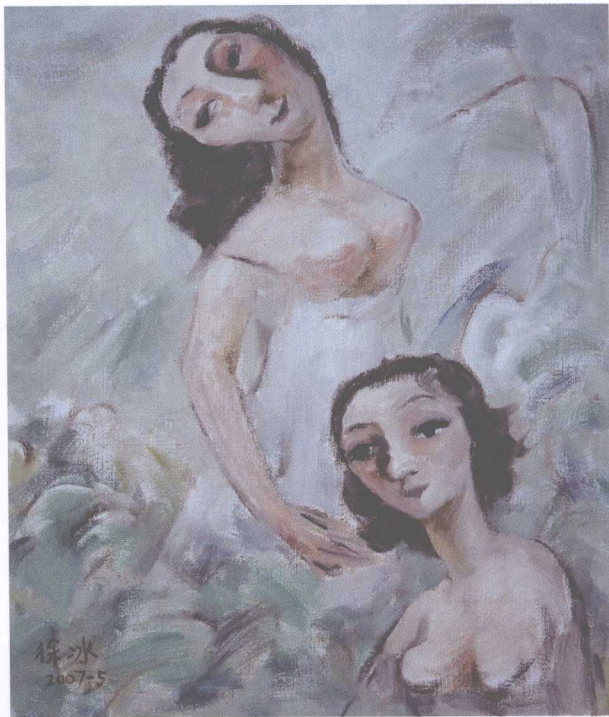
全无，更甭提古琴曲这样的清雅之声了。音乐能给人制造一种氛围、一种感受，但首先要求听者要全然地安静下来，用自己的身心去体验这种感觉，让自己进入音乐给你制造的那种意境、那种幻觉之中。只有音律声响而没有自己。好的乐曲能让你感动，心灵为之而颤动，会激发出无穷的想象和如潮涌般的创作激情……当然这也需要你自己的艺术悟性。但最主要的是你要全然安静下来，走进去，让自己与音乐完全合二为一，不要分离，不要有自我存在。这也如“禅茶”的道理一样，且叫它“禅乐”吧。这确实是种享受，尘世中不可多得的享受。试之：沏上一壶绿茶或普洱或看着窗外的翠竹随风晃动，让你的心始终追随着乐曲的每段音律，仿佛这世界上独你自己。也可想象自己独坐山中石旁或小河边，看着河水波纹泛开流淌……你的心会很静、很安适、舒服、也很灵动……没有任何牵挂的心最舒服也最自由。这也是一种“禅”的境界。

女人河2 120cm × 100cm 油画

2007/10/5

今天夜里不打算睡了。本来回来就晚，又喝了很浓的红茶，睡意全无，打开了画室所有的大灯开始画画。雨一直没间断地地下着，秋天竟有这么大的雨水，也挺少见。我审视着自己的新作：这批轻松潇洒的作品与我另一个《人欲系列》完全不同，调子清新愉快柔美婉约，既有新文人画的精神也有中国画中水墨淋漓的效果。我画的人物传神，小女子呼之欲出。这些很随性的画，我画起来较快，因为画面很多地方要一次完成，才能如此生动。想的时间比画的时间要多。虽然是油画，但有些地方色块和线条是一次性画上去的，不能更改，这样画实际难度更大。无论哪个画种，技法很重要。我前些年在纸上画时，走的也是边缘，我从不用真正的宣纸，而是在高丽纸、皮纸、白版纸上用墨、水性颜料作画。又因为我始终喜欢和研究色彩，最终还是带着中国的底蕴和精神重回故里、叶落归根。我的这批油画中的小女人个个面如仙桃、眉目传情，改上一笔都颇有画蛇添足之嫌。我求的是神似而不是形似，画中的任何形色都是为“神”“气”服务的。有时修养和技法、天赋正好融于一身时才能有好的作品出现。我的每张画都不能重复，我模仿不了自己。所以Y先生担心别人抄袭我是多余的。精神的东西永远是自己的专利，这方面越强别人越无法抄袭。形式好办，神气、仙气、媚气别人怎能道出？如果自己没感觉，画出的东西也生硬和没滋味，何况他人。是多么美丽的花朵，多么鲜嫩的枝芽！我用画笔赞美生命，赞叹生

春气 70cm × 50cm 油画

命的春华。

飞 行

我非常怀念我以前的梦。经常，我在梦中恣意飞行，开始，我在离开地面不足一尺的空间里大步地跨来跨去，我“跨”到对面十几米远的墙壁，只需三四步。后来出了屋子在街道城市上空飞行，由最初距地面一两尺到后来两三米、几十米，甚至更高。在空中漫步飞行的滋味非常好，非常美妙。当你离开地心引力向上的那种“轻”，那份飘逸和潇洒是梦醒时无法体验的。当你自由地在空中移动，俯瞰着整个城市或几条熟悉的街道；当你与奇幻的白云为伍，周围是无数闪闪发光、是那般璀璨的雪山和彩虹时；当你从低飞到高飞、到自由熟练地控制自己的身体：无论直立或卧式飞行、或能带着别人飞行时——你应该是什感觉呢？一种弥漫和扩大的感觉，一种类似空、身心俱不存在的感觉，一种舒服和幸福的感觉！有一次我坐飞机去南方，透过舷窗看到无数朵云积聚成的云海，我心中荡漾着无比幸福，我多么想破窗而出躺在那洁白美丽的云朵之上。我恍然记得这种幸福感与梦中飞翔的感觉很相似。因为梦中有这样美妙的感觉，而且数日和数月相连续的同—梦境，我很陶醉！我甚至不愿意醒，我感觉梦中的世界比这个物质世界更美好和自在。所谓“庄周梦蝶”人乎蝶乎？人们固执于自己所谓“物质”化的感觉，以为梦中时空是“假”的，我以为这个世界也是假的，它是由人们的固执心转化而成，与梦的时空相仿。在梦中人们有感觉也很自我，与现实中的世界极其相似：其实，人生是由人的各种感受和经历所组成的，由于共同的欲望造就了人类文化和整个物质世界的文明。所以，活着是真实又非真实的，我们重视感受和经验，因为除此之外我们孑然一身。

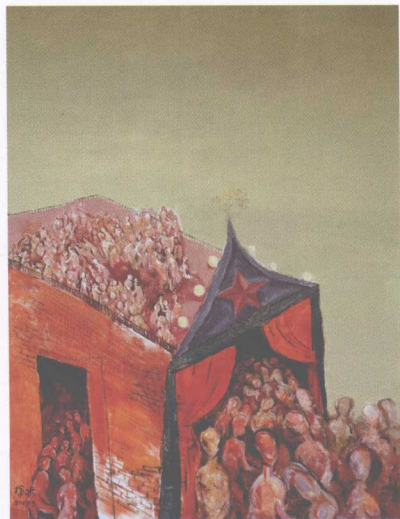
无 花

1995/11

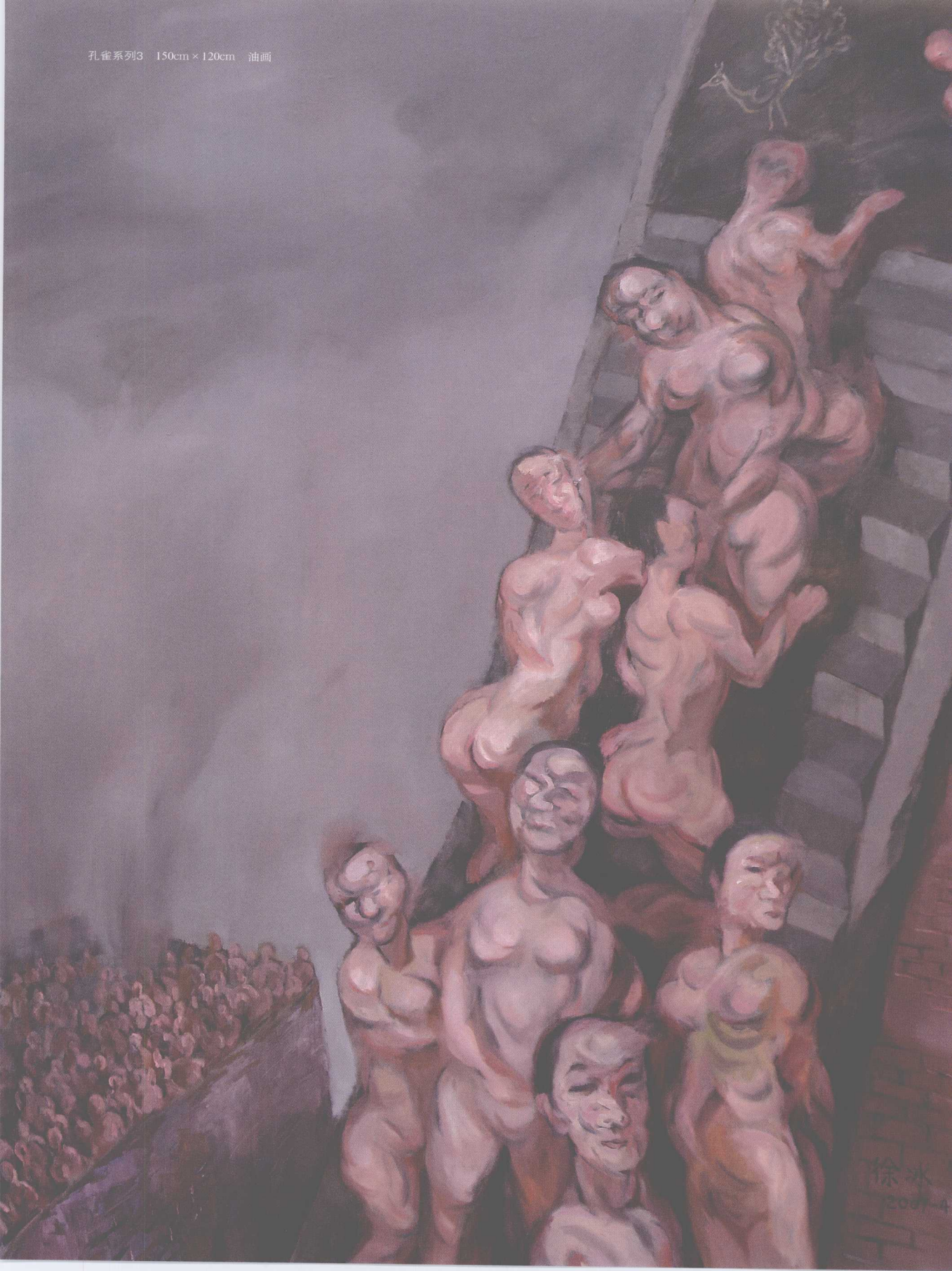
心中的千头万绪扯着她仿佛已经历了二万五千里长征路程，猛的停下来，仔细回味：却发现什么都没有，一切都消失的无影无踪。就在看k君的画册同时还涌出了好几个久远的感叹，可是在街上漫不经心地一走，心里顿时空空荡荡，充满了一种说不出的茫然和惆怅。一种沉重的压抑慢慢向她本已努力轻松下来的心上袭来，空气嘶鸣着，无形中那个东西带着撕破空间的一种尖锐声音弄痛了耳膜——人类是悲哀的，人类用自己制造出的一个巨大的怪圈罩住了自己，自我和他人都无法超越和逃脱。她用那面每天照几次的小圆镜放在灯下想找出那个怪圈——三十几年来这张面孔不就一直在各种怪圈的光芒中穿越吗？傍晚华丽的橘色灯光仿佛给脸戴上了一层厚厚的盔甲，使那真实自然的面目隐藏在这模糊不定的流动与闪烁中。时间已经把许多的勇气消耗掉了，就像时间让眼角长出许多细小的皱纹一样。“人生如梦”这句话从佛经中来，绝对是真理。这么简洁的语言把人生与社会

孔雀系列4 150cm×120cm 油画

孔雀系列6 150cm×110cm 油画

鲜桃1 110cm × 110cm 彩墨

的关系，人的命运，人的生存状态加以总结和概括。——人留恋着自己辉煌的事业和幸福的人生，就像无花做过的一个令她十分留恋的梦：梦中的她穿着白衣，身体轻盈在空中飘舞，在她俯瞰大地的同时心中充满了幸福的激情——无花婚后过着一种安分守己的小妇人生活，原来对生活的浪漫想法随着几乎是一成不变的生活现状消磨殆尽了。她觉的自己很陌生，仿佛上帝又造了一个外貌酷似自己的女人一样。——然而她的心灵与身体始终是分离的，这些年来生活的经历使她学会了“入世”，但更多的时候她的心还是游离于想象和幻象之间。

鲜桃2 110cm × 110cm 彩墨

画展序言

2004/3/8

有空气/有水/有灿烂的阳光/是个温暖的春天/活跃着/涌动的/是那/许许多多创作的思绪/闪烁放光/而又
连绵不断/使我们/从一个空间/跃入/另一个/陌生且又/新鲜的/空间/我们和你/和你们/心挨着/心/这拥挤躁
动的心们/去/点燃它们吧/让生命/发出/洪亮的/呐喊/和/智慧的光焰