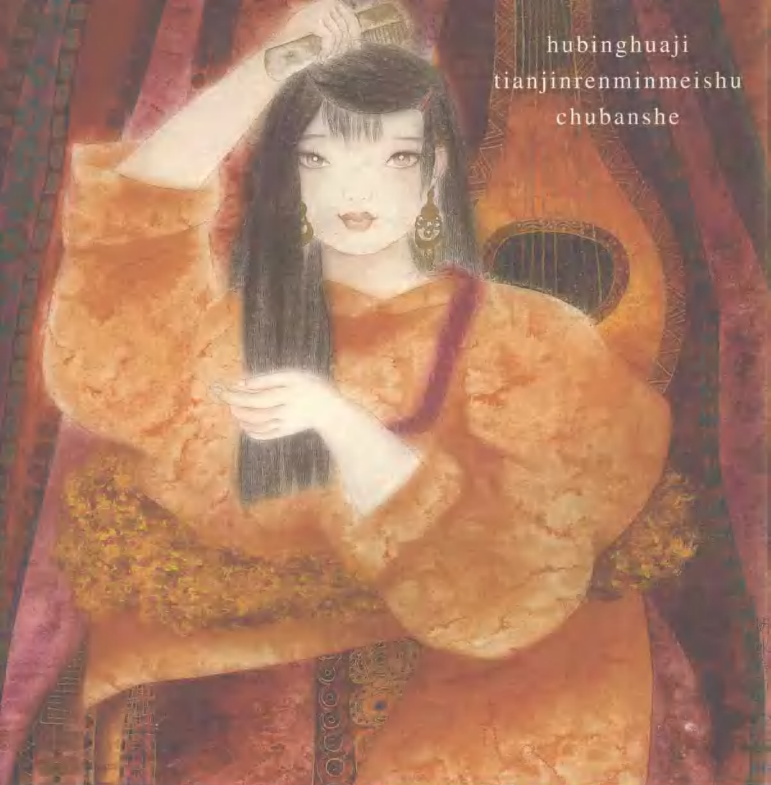

hubinghuaji
tianjinrenminmeishu
chubanshe

2003—2006 工笔画作品

2003—2006gongbihuazuopin

胡冰画集

天津人民美术出版社
(全国优秀出版社)

2003—2006 工笔画作品

胡冰画集

天津人民美術出版社
(全国优秀出版社)

图书在版编目 (C I P) 数据

胡冰画集 / 胡冰绘. —天津: 天津人民美术出版社,
2006.9
ISBN 7-5305-2906-4

I. 胡... II. 胡... III. 工笔画: 人物画—作品集
—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 117314 号

胡 冰 画 集

发 行 人: 刘子瑞

责任编辑: 孔令强 梁雪莲

技术编辑: 郑福生

出版发行: 天津人民美术出版社

经 销: 全国新华书店

制版印刷: 天津九星印刷制版有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16 印张: 5

印 数: 0001—1000

2006 年 9 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价: 50 元

胡冰简历

胡冰，女，汉族，成都人，无党派，就职于四川省美术家协会。二级美术师。中国美术家协会会员。四川省第5次文代会代表。

1995年作品《萌芽》入选全国第2届体育美展。

1987年作品《国梦》入选全国第3届体育美展。

1996年作品《猫妞》入选中国第8届全国美展。

2000年作品《云飘来云飘去》入选中国第9届全国美展。

1993年作品《天凉好个秋》获加拿大国际水墨画大展金奖。

1994年作品《日暮还家》获澳大利亚国际水墨画大赛创作金奖。

1997年作品《馨》获中国四川成都国际熊能节中国画大展金熊猫奖。

1998年作品《洁》获成都中国画大展金奖。

1996年作品《洁》入选联合国第四次世界妇女大会《当代中国女画家作品集》。

作品参加1996年广州、1997年上海、1998年北京艺术博览会。

作品参加在日本札幌市举办的第1届、第2届、第3届、第4届“四川省13女画家画展”获特别奖。

2002年作品《爱》获第9届“中国人口文化奖”三等奖。

2002年作品《劳作》参加第2届中国画家学术年展。

2004年作品《清风》入选“第7回日中水墨画研究交流展”。

2004年参加内蒙古塞上画院举办的“中国名家7人展”。

2004年作品《太阳出来喜洋洋》获全国中国画提名展优秀奖。

2005年3月在天水麦积山美术馆举办“胡冰画展”。

2005年6月在绍兴博物馆举办“胡冰中国画展”。

1993年赴加拿大多伦多举办个人画展。

1998年受四川省人民对外友好协会派遣，赴日本参加在札幌市举办的“四川省13女画家画展”开幕式和参加文化交流活动。

2000年，赴德国参加在法兰克福举办的“云路漫漫——中国青年画家作品展”开幕式和文化交流活动。

2001年受中国美术家协会委派赴法国巴黎及欧洲六国艺术考察并于2001年5月在巴黎国际艺术城举办个人画展。

2001年6月德国巴伐利亚州安滋巴赫城人民大学举办个人画展。

2003年赴日本札幌参加“中日画家10人展”。

2005年1月赴新加坡参加中华总商会举办“胡冰中国画展”。

2006年6月赴加拿大纽省圣约翰市、蒙克顿市及美莱市巡展“四川名家中国画作品邀请展”。

画 中 寄 语

胡 冰

在跨世纪的年头里，背囊里塞满了绚丽的梦、想飞的帆、还有心中的鸟……跑到了欧洲。

以前埋头书中翻看的名画，一下子都出现在了眼前，太突然了，手足无措，心慌意乱。

巴黎琳琅的画廊、著名的美术馆、博物馆像一个又一个宝藏洞，使人目眩眼花，整座城市就是艺术宫殿，似乎空气里都充满着艺术气味。

法国人对艺术家特别的关爱，我拿到一张艺术家大卡，可免费无数次走进巴黎乃至意大利的博物馆、美术馆。很兴奋。

两月后，终于病倒下来，为何那样激动？细想，是石便像坚强的石，是草就做润泽的草，来了就要收获多多。

拿起笔开始画了，很自然画面上有所不同，出现了艳丽的色彩，多种的植物和美丽的孩子。

后来仍不满足，便开始往别国跑，荷兰、意大利、德国、瑞士……贪婪地吞看着著名处的珍藏，意大利最令人震撼，想着这些许多由人的手创造出来伟大的无边际的美丽，叫人神醉。

多看了，什么都不再惊愕，只是整天想着一件事，绘制更多更美丽的作品。

记得1994年，几个画友从远方而来，他们告诉我，要去西藏，我很动心，在两分钟内像了决定，没有听从家人的劝阻，在第二天的早上，告别还未醒来的女儿，踏上了西行之路。

去西藏已是多年前的事了，但始终不能忘记那段时光，不能忘记那里的一草一木，那时西藏条件非常艰苦，和外界几乎没有联系，没有可口的饭菜，没有舒适的交通，那里只有洁净的空气和美轮美奂的自然风景，虽高原反应一直伴随着我，但我在那里的收获远远超过一切的不安定因素，后来创作的一批《藏女系列》组画，得到同行的肯定，艰苦的生活回报了我。

作为女性，从事美术，使我更加关注生命，关注自然，探索生命存在的价值，既追求文明又渴望回归，坚信创作需贴近生活，走进生活，因为生活会带来很多很多……

科学求真，宗教求善，艺术（文学）求美。成功的美术作品必须要有高超的技巧，但是美术作品毕竟不能等同于吃、喝、穿之类的生活必需品。如果仅以技巧论英雄，那么认定什么是伟大的美术作品或许会有若干排行榜。

绘画之手是追求绘画精神、绘画价值的延续，我们看到了并正在经历着生活万象，是平淡还是离奇，从童年无忌到浪漫爱情，任何人都拥有自己的世界、自己的尊严和自己的感情。任何一幅你愿意关注的美术作品，总是会让你有思考的空间、想象的余地 and 感悟触觉。在这个意义上，无论你是否具有美术的专业背景，每个人都是自己最权威的美术评论家和鉴赏家。

美让人的尊严具有力量，美让人与人之间真诚相待，美让人追求创造的欢乐，美让人最终会成为一切丑陋现象的终结者。

我愿意以对美好生活、美好情感、美好追求的崇敬之心，奉献出我对美好的感悟和理解。

（摘自日记）

-

巴黎的色彩与线条

胡冰

冬季从来不是成都的浪漫季节,地处青藏高原东缘、横断山北部的盆地,成都的冬季虽无明显的温差,但是冬日懒散的阳光却不太愿意努力穿过盆地上空同样懒散的云层,给人们增加更多的色彩和亮度。而正是在这样的季节,我开始了为期半年的法国艺术考察之旅。

梅尔希说“生于巴黎就等于作了两回法国人”,在我的想象中巴黎就是法国,巴黎就是雨果、左拉、大仲马、卢梭、毕加索、德加、巴黎就是以香水、时装、康康舞闻名的浪漫之都。然而,我这样一位来自东方的画家是否能够体验到这一切?

立体的巴黎。受中国美术家协会外联部的委派,在2001年的元旦节我去了法国,在法国考察期间的工作室是依偎在塞纳河右岸的巴黎国际艺术城,隔着舒缓的塞纳河,与西岱岛和圣·路易岛静静地相望。塞纳河在我的窗前有如巴黎女人优美的曲线,将右岸(Rive droite)商业区灯红酒绿的奢侈和左岸(Rive gauche)文化艺术区的激情吸力有起伏地连接起来。浪漫的巴黎人也会现实地说“右岸用钱,左岸用脑”,笔直的香榭丽舍大道连接着凯旋门和协和广场,与高级商店林立的圣特诺雷大街并肩同行,空气中似乎始终弥漫着香甜的夏奈尔5号和欧元轻脆的响声。然而,漫步走过精巧的圣路易桥,站在为紫罗兰和薰衣草覆盖,苍郁幽暗的古树环绕的西岱岛,面对那座墩厚石墙和精美石雕所组成的巴黎圣母院,近千年的历史和吉卜赛姑娘埃丝米拉达,她身后智慧的山羊以及期盼中的卡西莫多敲击的钟声,突然杂乱地扑面而来,我一时无法弄清什么是现实,这一切能用什么样的绘画语言来表现。只有走进巴黎圣母院,看着各种肤色的人静静地坐在祭坛前,我的眼前才会不由自主地浮现出中国画和油画所能表现的两种不同的场面,国画会用线性的笔法倾注出西岱岛花草树木的情调,人物的神情,而油画会用面性的构图立体地剖解在西岱岛发生的事实。国画用情感化与模糊性的结合让作品本身带有审美的愉悦以及相关的隐喻或暗示,油画则要以局部与整体的比例说明理性的客观。忽然,我清晰地感受到成都薄薄雾中望江楼的青竹与骄傲耸立于塞纳河左岸的埃菲尔铁塔两种画面,诗意的成都和立体的巴黎仿佛是毗邻的社区,安静而和谐地连接在一起。

平和的巴黎。早就听说巴黎人是以浪漫而闻名于世,然而到巴黎不久,我倒觉得巴黎人也有较真的毛病。巴黎街头三天两头举行的示威游行,让我们这些外国人实在不理解享受高福利的法国人哪有那么高的“阶级觉悟”,而且也确实让我们感受到法国特色“阶级斗争”的威力,比如法国的国家博物馆都要收取价格不菲的门票,好在法国人对艺术格外热爱,因此对本国和外国艺术家一律发行免费参观卡,我也享受了这项从来没有想过的特权。我不知去了卢浮宫多少次,但是直到我离开巴黎,感觉上总觉得也没能完整地参观完卢浮宫。这固然有卢浮宫的馆藏实在太丰富的原因,但是卢浮宫的工作人员常年分馆罢工“惯例”让人无可奈何。好像这里有一个悖论,按理说艺术需要平和的环境,“大鸣、大放、大辩论”也许会产生“有战斗力”的作品,但是应该最终不能浇灌出传世的巨作。为什么巴黎一方面是世界艺术之都,一方面又是街头政治表演场,我的这个疑问很长时间找不到答案。

一天,当我又一次走出香榭丽舍大街,视觉突然开阔,以卢克索方尖碑为中心的协和广场呈现在面前,坐在协和广场侧面的水池边,一阵寒风拂面吹过,我忽然感到现在我坐下休息的地方,也正是在216年前傲发和抛洒法国人鲜血的地方。1789年爆发了法国大革命,巴黎人在攻下了巴士底狱后,紧接着来到这个当时还称之为的“路易十五广场”,傲动的巴黎人拉倒了路易十五的塑像,随后又在这里搭起了断头台,于是一颗颗人头在巴黎民众狂热的呼喊中落地,国王、王后、大臣、贵族以至革命家和平民的总共一千多颗头颅,成为这里最常见的陈列品。法国三色国旗象征着“自由、平等、博爱”,然而催生这一盖世价值观念诞生的代价却是如此惨烈。可能是经历了太多的冲突、太多的流血,巴

黎人在结束了大革命后终于平和了下来，在随后的日子里，他们将埃及总督送给法国路易·菲利普国王的已有3200年历史的卢克索方尖碑树立在广场中央，并将广场命名为“协和广场”，又将旁边塞纳河上的“自由大桥”改名为“协和大桥”。从此，“协和”似乎就是对于“自由、平等、博爱”的法兰西精神的又一诠释。直到今天，法国人，特别是巴黎的艺术家们几乎都是坚定的和平主义者，所以每当美国或北约又有什么军事行动时，巴黎人总是激昂地走上街头，任凭身后留下一户户紧锁的美术馆大门。也许我找到了答案，法国人因为有了普世的理想而拥有浪漫，因为有了平等、平和的生存标准而拥有激情，这一切恰恰是艺术创作的不断源泉。

骄傲的巴黎。巴黎是法国的骄傲，巴黎是法国的资本。巴黎的历史是哲学、是宣言、是雕塑、是绘画，也是街垒和马赛曲，巴黎的今天是香水、是时装、是世界和平、环境保护组织和行动最大的讲坛。艺术家哪怕是站在巴黎的街头，也会不断捕捉到让自己心动的画面。

巴黎是艺术家心中的圣地，而这个圣地的核心就是卢浮宫。穿过凯伏尔泰大道，经过巴黎老火车站，即现在著名的奥赛美术博物馆，通过小凯旋门，就到达了举世闻名的卢浮宫美术馆。卢浮宫是欧洲最长的形状如同一个巨大马掌的建筑，其长度超过了三个平放而连接的埃菲尔铁塔。卢浮宫馆藏艺术品达653,000件，如果要想认真地欣赏完这些艺术品至少需要五天，大多数人只能直奔宫里三件最有名的藏品——蒙娜丽莎、维纳斯和胜利女神——了心愿。漫步在卢浮宫迷宫般的陈列厅中，有如畅游人类文明发展的历史长河。虽说整个法国本身就是巨大的艺术陈列场，但是有史以来全世界艺术大师的精品集中展示，更有无法形容的震撼力。在卢浮宫的藏品中，大量中世纪的宗教作品直视世俗众生。中世纪的欧洲，大多数人是文盲，再虔诚的信徒，也有可能根本没有阅读《圣经》的能力。更要命的是那时的《圣经》只用拉丁文印刷，也只能由懂拉丁文的教士充当上帝在人间的发言人，因为有了对“最高指示”的独家解释权，教会、教士的腐败不可抑制地蔓延开来，这既是宗教改革的直接动因，也赋予艺术家启蒙教育的责任：美轮美奂的宗教艺术品将宗教道义形象化地普及到普通百姓的心中，成为人们与上帝对话的重要信息通道。这些作品之所以成为传世经典，是透过精湛的绘画技巧、绘画语言表达出人间的欢乐、忧愁和苦难，也寄托出人间的追求和向往。经典的艺术品中是看不到绝对权威的红太阳光辉照大地，也看不到万众一心欣欣向荣，更多的是有如蒙娜丽莎的微笑那般寓意着人类生存的谜团，更多的是有如维纳斯般的坦荡和纯洁。多次站在卢浮宫中的大师们的作品前，我领悟了巴黎为什么会骄傲，巴黎非常善于用造型艺术直面人生的本性，巴黎珍爱的艺术品，并不是仅仅以表现情节而取悦大众，因为情节或是会随着政治需要而不停地变幻，或是会因迎合时尚而转眼即逝。然而用造型直面生活的本质、人的本性，才会超出时空的界限，让后人无法超越。在骄傲的巴黎人的画笔下既有宗教的神秘，皇家的内幕，也有洗衣妇和芭蕾舞者，在他们的画法中，既有以几何学、解剖学、光学为基础布局与构图，也有以不对称的形式，用简约的肌理和阴影色彩表现最简单、最隐私的梦幻人生。巴黎的画家不论是对宫廷还是对贫民窟都倾注了同样的热情。全世界可能只有巴黎的芭蕾舞者有如此的幸运，最有才华的巴黎画家将她们抓着扶手拉伸身体、练习各种姿态、在后台等待、听取老师指示、搔痒、系鞋带、揉酸痛的音乐、整理短裙、撩头发、聊天、给自己扇风、冥想这些最本能的特征描绘得如此富有诗意，如此美如梦幻。这就是骄傲的巴黎人，他们会十分在意你用蹩脚的法语发音，但他们会始终俯下穿着名牌时装的身躯，倾听、关注蛰伏在社会最底层的暗流。

初到巴黎时，确实为横扫欧洲的寒流所困惑，这里的风没有成都的风温柔，这里的雨没有成都的雨缠绵，而整日在巴黎的艺术圣地之间奔波，巴黎的冬雨逐渐有了清新的感觉，幽幽的雨点像巴黎人精细的情调，令人久久地悠然回味。

(2005年5月于成都)

仰望童真

据说画画是由中国古代一位美女舜的妹妹嫫发明的。近世有一种说法：中国画发展变化的重要标志之一，就是杰出的女性画家不断涌现。她们的创作有一个共同之处，从不高举“使命”、“先锋”的大旗，也与名利绝无关系。她们只是在不经意间，兴会所致，凝思运笔，便在画坛、画史上得到了一席之地。

胡冰就是一位偏居一隅而在中国画坛上占有一席之地的女画家。

第一次见到胡冰是十几年前在北京中国艺术研究院全国第一届美术理论研究班上。我们都在这个班上学习。当时给我们讲课的都是全国著名的美术理论家。所有人都诚惶诚恐，一脸虔诚，做聆听状。但在教室的东南角有一个人每天都从碎花腰包里拿出随身听，也不知她陶醉在什么名歌金曲中。后来知道了，她是来自四川的胡冰。一个整天在自己搭建的艺术象牙塔里其乐融融的人。

胡冰祖籍广东，生于蜀地。家学渊源，其父母都是四川美院毕业且从事创作多年的老画家。受其感染，胡冰从小就爱乱画乱抹，并在画画妹妹中发现生活变得既充实又富有色彩（摘自胡冰博客）。她孩提时代对绘画艺术就有了自己的感悟。待长大成人，对绘画越发执著起来，一直执著到今天，不离不弃。

胡冰是一个活在激情、理想中的人。是一个靠敏锐的直觉感受生活的人。她的作品，不是苦思冥想设计出来的，而是像高山流淌出来的清泉，自然，轻松，流畅。所以她的画所洋溢的宁静、清新的氛围，会很快将你包围。哪怕题材反映的是都市少女，你也一样品尝得到乡村寂寥的平和、自然的清新。虽然胡冰生活在五色杂陈的大都市，生活在充满诱惑的现实中。但她好像具有与生俱来的定力，不为现实所动，方向感极强。她从不放弃对童年生活的感悟，永远坚持对未来的梦想。她能把复杂的现实生活简单化，她想活得简单，也做到了简单地活着。世俗里的烦杂，她都能干净利索地处理掉，像一个园丁把一园的荒芜去掉，只留下画面的一枝独秀。这要归功于胡冰那一颗单纯透明的心。

胡冰的画作已深深打上了“胡记”品牌。已有了显著的个人风格。使人一眼就能认出。她早期的作品多是表达一些简单的情感，技法也囿于传统。因自身尚是女孩，天真有余深度不够，其作品画面很美，但似嫌单薄。1994年西藏之行，对她的冲击是巨大的，震撼性的。雪域高原的强烈阳光、明丽的色彩使她为之一振。她仿佛找到了绘画的新元素，所要表达的新的真切的感受。她的画风骤变，受西藏阳光的刺激，首先是色彩为之一变。画了一批具有装饰意味的色彩浓丽的大画。从画中可以看到磅礴大气，可以看到心灵的悸动。可以看到新的材料、新的技法的运用。可能这时期的作品过于重视装饰性而阻碍了情感的表达。在这之后，她的画走向成熟，画中的那些少女的眼睛里多了许多内容。西藏的强烈阳光、灿烂的色彩被赋予了新的内涵。西藏的阳光是强烈的，高原的色彩是绚丽的。但在其背后，却也是冷峻的、矜持的。非常艳丽之中隐藏着非常的寒冷，是一种空前的冷艳。胡冰感悟著这种冷艳的力量，在不自觉中，她把对这种冷艳的感受，淋漓尽致地表达在她的画中。她作品中的主人翁总是睁著一双晶莹明亮但又有一丝忧思茫然的眼睛。眼睛是心灵的窗口，眼睛是胡冰作品里的放大的锐子，能洗涤人的心灵。在入选九届全国美展《云飘来云飘去》这幅作品里，画中少女如梦般地徜徉在草原上，她紧闭着双眼，但你能感觉到一双更大更明亮的眼睛由心灵打开，从而荡漾着观者。

胡冰深知行走是一种有效的学习方法。她像一个独行大侠，独来独往，满世界转悠。她不像一般柔弱的女子，动辄要别人陪送、呵护。她始终一个人行走在艺术的“江湖”上。第一次去加拿大，她还有些忐忑不安。自加拿大归来后，她说“这下到哪里都不怕了”。以后世界诸多国家有了胡冰的足迹，还在法国一待半年。她考察博物馆，学习西方大师们的艺术。她从不盲目崇拜，不求形似，更看

重体验，把大师们的艺术精华都溶在自己的血液中。她始终生活得很现代，驾车、健美、购物。但她的情感却根植在传统之中。她的生活虽然建立在现代物质文明的基础上，但她的艺术情感却是传统的。有时给人以农耕文明的气息。她把这一切很自然很和谐地融合在一起。我猜她也不知道怎么会如此融洽。这或许是女人的天赋所致。在她的写意水墨画中，这一点表现得尤其突出。总是有那么一个孤独寂寞的女孩，在大自然怀抱中，或伫立、或沉思。这是她自身的精神写照，与自然和谐对话，释放心灵，打开心扉。这使她有了极大的安全感。她在自己的博客中写道：用视觉的语言、表达质朴恬淡而不失绚丽的理想人生图案，营造一种清纯宜人、祥和闲适的精神家园。——这就是自己的精神家园。

胡冰已经做到了这一点，把自己的家园做得有模有样，很有一种独立的寂寞感，这也许是现代都市人普适的归宿。

对待艺术的态度各不相同，个人旨趣更是五花八门。有用艺术谋生的，有用艺术献媚的，有的用艺术来释怀，有的附庸风雅。态度不同，其作品的气息就大大不同。胡冰对艺术有如宗教般的狂热，犹如信仰，崇高而洁净，容不得半点玷污。有宗教感就有了归属感，就有了崇高，也就心安理得。“做一位本色的人，默守着艺术的本分”（胡冰语），不急不躁，去画那些永远也表达不尽的女生题材。不矫情，不做呻吟。从而就获得了某种自由。

男人绘画多是为了博取功名利禄，而女人绘画更多的是感情的需要。现代女画家已非“小红低唱我吹箫”的小红，而是为了获得更博大的精神世界，为了更灿烂的生活。她在自己家里所担当的角色，使她更加关心自己在生活环境里所感受到的真挚的情愫。如印象派中的著名女画家玛丽·卡萨特一样，虽然是表现母与子，表现阳光鲜花，但她们表达的却是印象派眼底的世界。胡冰的作品亦是如此，虽然其题材所表现的是少女或母女，但亦非常中国，非常的博大。在日常简单的环境中，她找到诗意的画面，摄取生活的意义所在。虽然她的人物表情孤傲、朦胧羞涩，却非常清新、素雅、洁净。

仰望童真（胡冰语），其实是在仰望那远逝的童年对世界朦胧的感觉。那种分不清现实与想像的距离，那种亦真亦幻的美丽，仰望童真就是提醒自己别忘记了艺术，别迷失了自己。

胡冰像匍匐在康藏大地上的祈祷者，感动得令万物静止。

（茶嘴 丙戌大暑）

少女系列·一 62cm × 90cm

藏女系列·一
62cm × 63cm

少女系列·二
62cm × 63cm

少女系列·三 62cm × 72cm

藏女系列·二 85cm x 93cm

藏女系列·三
65cm × 66cm

藏女系列·四
62cm × 63cm

少女系列·四
30cm × 120cm

藏女系列·五
62cm × 63cm

藏女系列·六
66cm × 67cm

少女系列·五 62cm x 89cm