

CHINA ART RESEARCH REPORT

「中国艺术研究报告」

胡

玲

张福雷 主编
胡 玲 著

四川美术出版社

J223.8
4106

中国艺术研究报告

胡 玲

张福雷 主编
胡 玲 著

四川美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国艺术研究报告·胡玲 / 胡玲著. -- 成都: 四川美术出版社, 2016.11
ISBN 978-7-5410-7212-3

I. ①中... II. ①胡... 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 (2016) 第 306033 号

中国艺术研究报告·胡玲

ZHONGGUO YISHU YANJIU BAOGAO · HU LING 胡玲 著

出品人 马晓峰

责任编辑 倪 瑶

校 对 陈永丽 袁 啸

版面设计 陈 威

组稿编辑 王广菊 张 晶 杜 伟

出版发行 四川美术出版社

地 址 成都市三洞桥路 12 号 邮编 610071

成品尺寸 250mm×250mm

印 张 4

字 数 40 千

图 片 38 幅

印 刷 北京地大彩印有限公司

版 次 2017 年 1 月第 1 版

印 次 2017 年 1 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5410-7212-3

定 价 480.00 元 (全套十册)

■ 版权所有·翻印必究

本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换

目录

Contents

03 / 胡玲：镜与礁的 对话 诸葛沂	25 / 非红
06 / 触 No.1	26 / 无题
07 / 触 No.2	27 / 无题
08 / 触 No.3	29 / 山间·物语
09 / 触 No.5	30 / 在那季节 No.1
10 / 惑的交替 No.2	31 / 在那季节 No.2
11 / 惑的交替 No.3	32 / 在那季节 No.3
12 / 惑的交替 No.4	33 / 在那季节 No.5
13 / 惑的交替 No.5	34 / 在那季节 No.6
14 / 惑的交替 No.6	35 / 自由的世界海 兰友利
15 / 惑的交替 No.7	38 / 寂静·弥漫
17 / 交错·红	39 / 静谧的构想
19 / 你的身体	40 / 如影
20 / 温度 No.1	41 / 透 No.2
21 / 温度 No.3	43 / 风过无痕
22 / 温度 No.4	44 / 远去的声音
23 / 温度 No.5	45 / 初晴
24 / 温度 No.6	46 / 不可触及 No.1
	46 / 不可触及 No.2

A portrait of artist Hu Ling, a woman with dark hair and bangs, wearing a dark jacket. The background is a textured, warm-toned wall.

胡玲

Hu Ling

1976年出生于四川南充，先后毕业于四川美术学院附中、中国美术学院、中国美术学院中德研究生院，2009年获德国柏林艺术大学硕士学位
现任浙江农林大学文化学院教师

2016年 中国抽象艺术（苏州）大展，苏州肯达美术馆

2016年 “破冰”油画邀请巡回展，北京、上海、厦门

2016年 “悟空——跨媒介实验艺术展”，上海多伦美术馆

2016年 首届中国抽象艺术大展，宁波117当代艺术中心

2016年 国际视觉艺术（西安）展，十八度美术馆

2016年 “独白”青年油画作品展，杭州

2016年 “2016国际具象·抽象”展，九江美术馆

2014年 “向前走·向后看”艺术松江当代艺术展，松江美术馆

2014年 浙江油画大展，宁波美术馆

2014年 “愿景”上海当代艺术展，苏州雨村美术馆

2014年 国际具象·抽象展，宁波站、长沙站

2013年 “礁与镜”胡玲作品展，杭州东街六号当代艺术中心

2013年 想象无限·青年艺术家计划，中华世纪坛世界艺术馆

2013年 “新抽象”2013油画作品邀请展，京昆艺都美术馆

2013年 想象无限·青年艺术家计划，中华世纪坛世界艺术馆

2013年 第二届全国中青年书画展，深圳大芬美术馆

2012年 抽象艺术（天津）邀请展，天津美术学院美术馆

2012年 “越域”中国当代艺术邀请展，成都大学美术馆

2012年 中国女性抽象艺术家巡展，867文化创意中心

2012年 山的西·油画风景10人邀请展，东街6号当代艺术中心

2011年 中国抽象艺术巡展，北京、杭州、上海、长沙

2011年 人文江南—吾土吾民油画邀请展，浙江美术馆

2010年 “第五届亚洲国际艺术展”“中国新锐油画家特别展”，香港

2008年 “视野·形象”国际当代绘画与雕塑邀请展，中国国际贸易中心

2008年 “都市·慢步”当代青年艺术家邀请展，上海虹口画廊

2007年 首届中国青年百人油画展，上海美术馆

2007年 学院联展·中国美院，北京西五艺术中心

目录 Contents

03 / 胡玲：镜与礁的 对话 诸葛沂	25 / 非红
06 / 触 No.1	26 / 无题
07 / 触 No.2	27 / 无题
08 / 触 No.3	29 / 山间·物语
09 / 触 No.5	30 / 在那季节 No.1
10 / 惑的交替 No.2	31 / 在那季节 No.2
11 / 惑的交替 No.3	32 / 在那季节 No.3
12 / 惑的交替 No.4	33 / 在那季节 No.5
13 / 惑的交替 No.5	34 / 在那季节 No.6
14 / 惑的交替 No.6	35 / 自由的世界海 兰友利
15 / 惑的交替 No.7	38 / 寂静·弥漫
17 / 交错·红	39 / 静谧的构想
19 / 你的身体	40 / 如影
20 / 温度 No.1	41 / 透 No.2
21 / 温度 No.3	43 / 风过无痕
22 / 温度 No.4	44 / 远去的声音
23 / 温度 No.5	45 / 初晴
24 / 温度 No.6	46 / 不可触及 No.1
	46 / 不可触及 No.2

胡玲：镜与礁的对话

文 | 诸葛沂

美国当代最杰出的艺术史家迈耶·夏皮罗在名篇《抽象艺术的性质》中曾写道：“写实的作品不是靠与自然的相似程度来确保其美学价值，抽象艺术也不是靠它的抽象或‘纯粹’来确保其美学意义。自然形式和抽象形式都是艺术创作的材料。”确实，以绝对的“纯粹”和极端抽象性来囊括所有类型的抽象艺术是非常不准确的，因为真正的抽象艺术家都不是在创造一种绝对的形式，而是在穿越情绪之海的航程中持续描绘精神风景。

胡玲，就是当下中国青年艺术家之中，将抽象绘画执着地建立在个人阐述基础上的独特画家，其绘画传达出的既不是那种刻意拒斥图像的边缘体验，也不是对于不确定性过程及类似“参禅”活动的个人体验，而是一种真实而自由的生命解释。

当画布成为像胡玲这样的艺术家面对的物体时，它便渐渐脱离了物性，成为展开在胸前的海洋，只有自由如精灵般的舞者，才能解开心灵的枷锁，恣意畅游这深

且广的无垠天地。在胡玲的画作中，你看不到一丝僵化的印迹，到处是灵动，是闪现，是念吃，有时，甚至还有一丝独步悬丝的玄想，一点独舞宙宇的冥思。

胡玲的这种自由，仿佛不是经由“解放”而来的后果，反倒是天生的，没有烙印的，没有目的性的，没有企图的，尽管在画作中存在某种情绪上的平衡，但这种平衡也是自主的、自发的、自为的。在她的天地里，她是唯一的观看者，唯一的探索者，这种唯一性产生了更纯粹、更达观的精神性，而这与“是不是抽象的”毫无关系。因为抽象不再是目的，而是自如开翕的生命，就如蜗牛的触角一般敏感，如夜色褪去一般自然。

我之所以将“镜”赋予胡玲绘画为第一层含义，绝不是强调再现在其作品中的地位，而是突出其画作中折现出的那些林林总总的独立的“象”，是如何在呈现于观者的过程中触动心扉，并将他们引入梦一般的境界之中的。

康定斯基抽象画强调心境，认为最终的图像是从内部投射出来的，是其心境完整性及其独立于外部世界的具体证据。而我认为这种投射的形式万千，并处于流动的变化之中。无疑，胡玲早期的画作中存在着让我们似曾相识的形象，或是一个迷离的梦的细节，或是一个斑驳的生活碎片，它们静默地展现，缄默不语，它们在不同的维度盈亏与消长，在模糊了物像时潜意传念，这种迂流的微缩景观幻化了世界的现实经验，勒止了观者固执地追问，使最活跃的观众最终和艺术家一道在画作中通过“幻”见到“真”，并复归平静。这就是“镜”在某时刻的效果——好比一个狷夫怒骂时突然在镜子里看到自己的嘴脸——这种震动源自于突遇真相的回思，直觉情绪扑面而来。

最近，胡玲的画作明显表现出了某种更形式化的转变，但这并不意味着外在对象的完全消失，并不意味着她的道路已经接壤纯粹抽象，更并不意味着她已经走向宗教式的“玄悟”——大多解读为佛教的“空”与“识”。我感觉她的这种转变符合艺术史逻辑，即从具象到半具象，再从材料入手探索线、形体、体积、图式、比例、空间、明暗、色彩等这些抽象因素，它们是

自然的精练和意义，在胡玲的画作中，表现为对内在生活的观照和体悟，甚至试图达到启示的境界，上升到形而上层面（这在她近期作品中表现明显，如《触》系列）。

“礁”是坚硬的、连绵的、冷静的、又是执着的，坚定的，在被冲击的浪涛中岿然静伫，但却能够迸发巨大的能量。胡玲虽然是一个柔弱的女画家，但其画作却透露出元素之间的对立，情绪之间的分裂，或在望眼欲穿的梦幻图像中闪现突兀的现实，或在画面上以冷暖静动的对比推动某种情绪的对比。从这个角度上看，胡玲确实是在清醒而子子地作画，并没有坠入“空无”的识见之中，而是对自然、生活甚至社会的真实情感、深刻体悟，这就让画面往往呈现开合大度又直指心扉的力道。

当现实生活变得越来越碎片化，越来越平面化，当现实中众多带有功利性的图像瞬息万变地掠过人的眼球，占据头脑与心灵，人变成非人，并被推到了丧失内心自由的境地，表象的记忆稍纵即逝，本质的情绪无从捕捉。这时，胡玲的绘画给出了艺术救赎的实质意义，它把表象模糊化的失忆抽象再现，将那种被逼自边缘的现代人的自由恣意表现，真正的会意者将在观看中领会那份“真”与“幻”的体悟，“镜”与“礁”的对话，带点失意、跃动、沉湎，甚至讽刺，在沉浮之间静观万相，最终获得一种对自身主体自由的叩问。这也许可以是艺术最终的目的。

艺术是谎言，但却述说真理。

胡玲，这个自由飘逸的精灵，还在她自己广袤而深邃的森林里游走，在巨大无垠的海域里潜行，她的画笔在自由地发展，就像枝条伸展，再伸展。她说：没有彼岸，便有自由，执念彼岸，便失自由。

我想，她算是看清了艺术之于生活的价值。

触 No.1

100cm×90cm

丙烯油彩

触 No.2

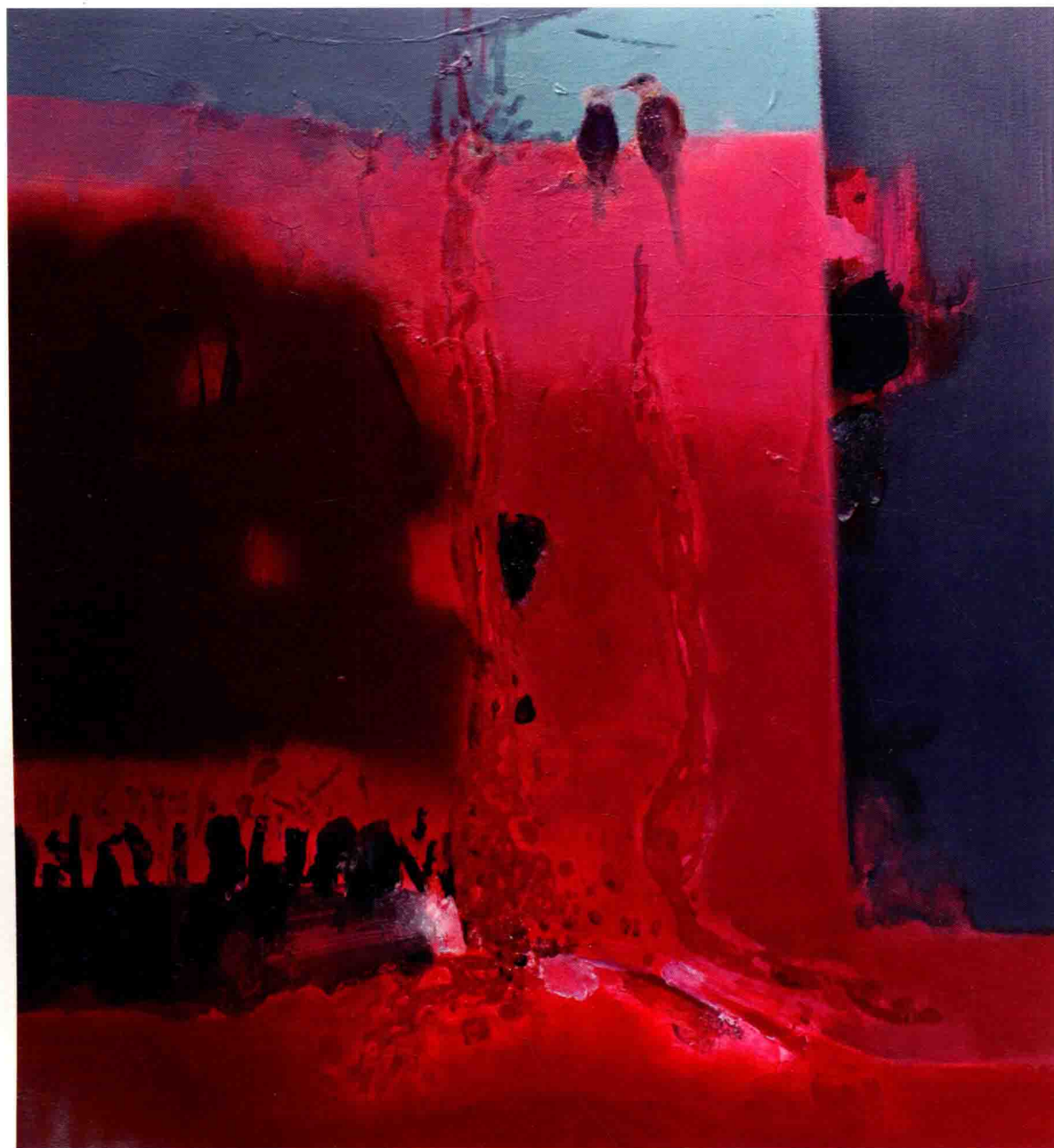
100cm×90cm

丙烯油彩

触 No.3

100cm×80cm

丙烯油彩

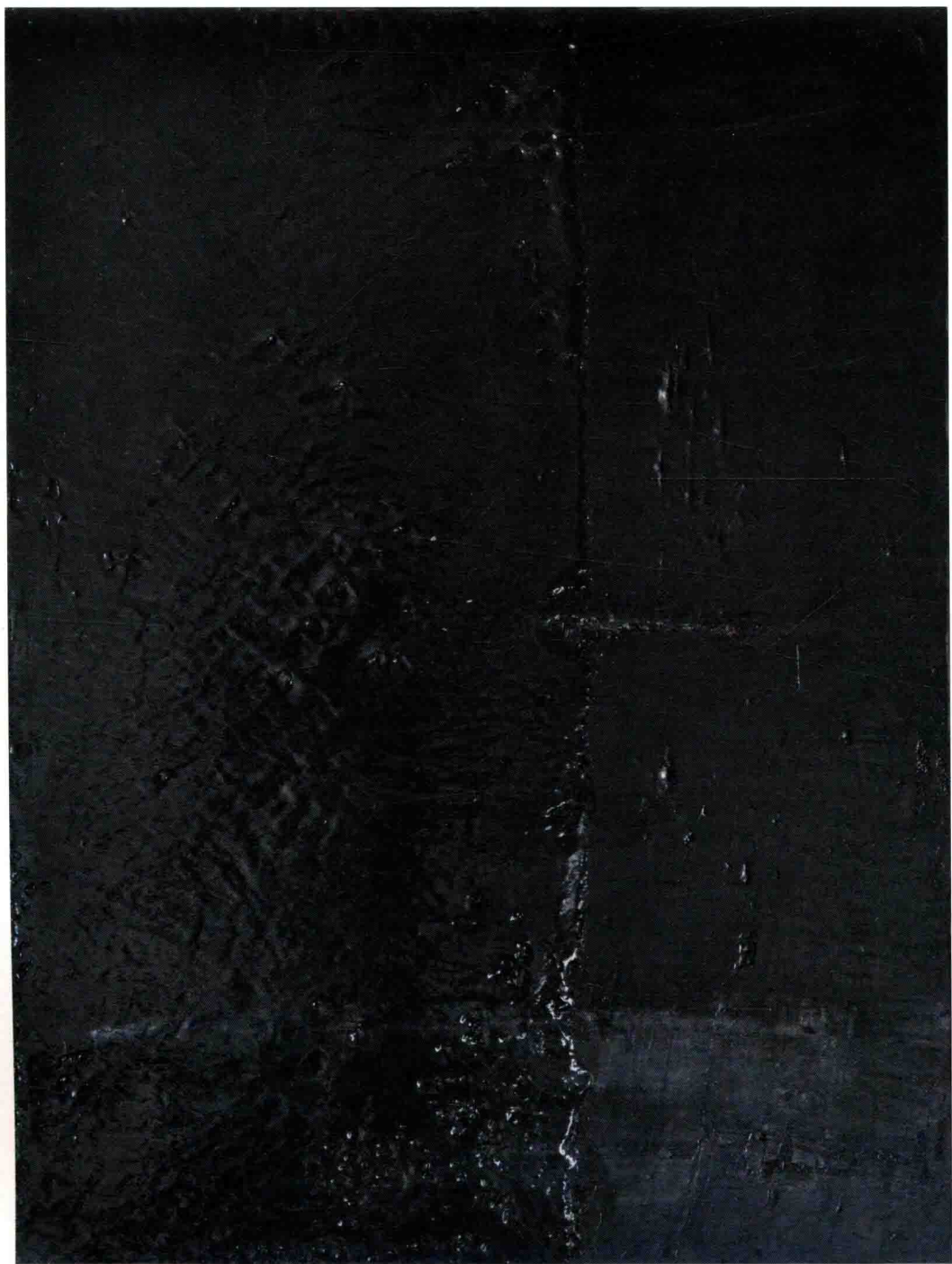

触 No.5

100cm×80cm

丙烯油彩

惑的交替 No.2

80cm×60cm

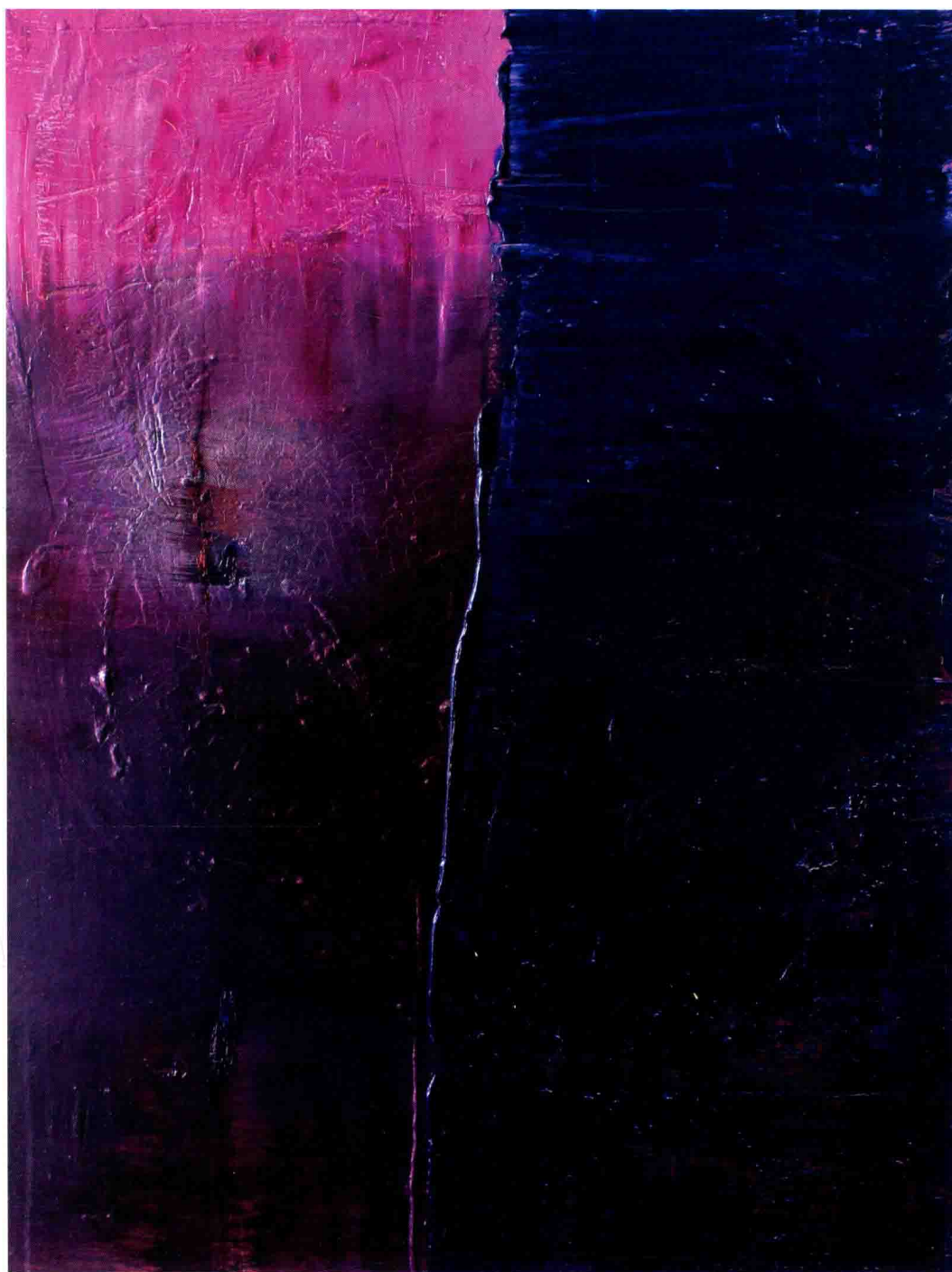
丙烯油彩

71461603

惑的交替 No.3

80cm×60cm

丙烯油彩

惑的交替 No.4

100cm×90cm

丙烯油彩

惑的交替 No.5

100cm×90cm

丙烯油彩

