

【胡文蘭】

是一個中國大陸出生的旅美畫家。1958年她出生于四川成都，兩歲后在北京長大。文革時期她曾經下鄉勞動3年。后在大學學習自動控制工程，并在中國做過電子工程技術、新聞報刊出版及企業管理諮詢工作。她于1991年獲得美國麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士學位。

胡文蘭向巴特樂美國藝術博物館講解員們講解中國愛字及其繪畫

繪畫是藝術家對世界的藝術認知與再現。胡文蘭的畫新鮮、現代、抽象、裝飾性很強，是世界性的，色彩強烈很克制和理性，她的畫是當下的藝術，是對藝術表現的豐富，有參考和研究的價值。她繪畫的時間不長，身居國外，從事金融，這些都在她的畫裏。她畫中的知性是閃光的，希望她堅持下去。

著名美術評論家 雷正民 2008年7月28日

此后在華爾街做過股票分析師及投資顧問。她現居美國休斯頓，成為職業畫家。

胡文蘭的藝術生涯始于奇緣。她幼時酷愛書畫及手工藝。文革時期，在年僅7歲時，她制作了她的第一個毛主席像的刺繡藝術品。然而，她年輕時從未受過正式

的專家藝術教育。許多年之后，當她7歲的兒子在美國休斯頓王鑫生藝術學校學習繪畫時，她對藝術的深愛重新復蘇。自2006年11月起，年近48歲的胡文蘭開始正式拜繪畫大師王鑫生為師學習風景、靜物、肖像炳燻繪畫。

胡文蘭是第一個以當代西方繪畫方式將中國文字作為一種象征抽象藝術形式展現給

世界的藝術家。她探索并獨創了抽象象征主義的繪畫風格，將其用于她的第一批主要藝術作品系列的創作之中。她的作品強調對觀眾強有力的視覺衝擊效果，同時以象征抽象的藝術形象傳遞豐富的寓意訊息。其代表作品《中國書法 2.0 - 愛字抽象象征主義系列》是胡文蘭32年的中國生活文化經歷與17年美國生活文化經歷的結晶。該系列匯集了中國和西方藝術特點于一身，創造并表現了獨特的中國傳統文化與西方現代文化的合成繪畫藝術集錦。該系列的頭42幅繪畫曾于今年2月至3月在巴特樂美國藝術博物館展出。由于胡文蘭以其獨特的抽象象征藝術形式介紹中國文字，加上當代西方大幅布面炳燻畫絢麗多彩的畫面設計，美國人民不論男女老少，專家百姓，都非常喜歡，反響極大。胡文蘭為能成爲一個身居海外的民間中國文化大使而深感自豪。

《中國書法 2.0 - 愛字抽象象征主義系列》的頭50幅已完成的繪畫只集中在一個繁體“愛”字，這是由于畫家相信愛是宇宙萬千善事的源泉。人類是由充滿愛心的上帝所造。在此世上，每個人都會愛某人或某物，而且大家都有愛與被愛的熱望。對人類來說，愛是非常美好的事物。愛即抽象又具體，即復雜又簡單，即色彩斑斕又平淡，即變化萬千又平和，即充滿情感又寧靜，即是身心的又是精神的。

除了將中國文字非凡的抽象藝術性及其光彩展現給世界，胡文蘭還爲其繪畫系列尋求到更高的意義。通過運用抽象和象征的中文愛字作爲主題，并強調通過絢麗的色彩及抽象的背景設計產生對觀眾的強有力的視覺衝擊效果，畫家希望能借助這些象征抽象的愛之圖像傳遞給世界一個簡單的愛之訊息。畫家還渴望中文愛字能够成爲衆多西方人民所認識的第一個中國文字。

理性的藝術之光

——論胡文蘭的抽象象征主義的繪畫

文 / 東方之子副總編 張龍

胡文蘭的畫有西方印象派畫家馬蒂斯、象征派畫家莫羅的特征：色塊的組合，形成裝飾感的畫風，追求裝飾和形式感，是“綜合的單純化”的“純粹繪畫”，追求簡潔、結實的風格。“愛”是一個世界性的主題，在西方尤是，胡文蘭偏愛着這種主題。風格因個人的興趣和能力而異，不同的畫家以自己的風格達到他們的明顯目標。胡文蘭把主題抽象化，把顏料及顏料的描繪作用分離開來，對色彩的運用，既有表現又有結構，似表現主義的一種形式。

(一)

胡文蘭在創作其代表作品《中國書法 2.0 - 愛字抽象象征主義系列》的過程中探索并獨創了抽象象征主義的繪畫風格，強調對觀眾強有力的視覺衝擊效果，同時以象征抽象的藝術形象傳遞豐富的寓意訊息。象征主義在《中國書法 2.0 - 愛字抽象象征主義系列》中具有三種形式：其一，中文愛字本身是一個愛之象征；其二，色彩運用構成象征主義的第二個層次；其三，在該系列的第二部分背景中大量運用圖形添加了象征主義的最后一個層次。在此運用中文愛字與運用圖形均爲抽象，并非具象。雖然該繪畫系列采用抽象象征主義風格，抽象象征主義定義可以擴展，不只局限在《中國書法 2.0 - 愛字抽象象征主義系列》中。胡文蘭已將其抽象象征主義擴展到她目前正在創作的其它兩個新的系列《天堂般的寧靜抽象象征主義系列》及《陰與陽的和諧世界抽象象征主義系列》作品之中。

胡文蘭的抽象象征主義或許可以定義爲通過一種刻意的努力來創造美好的圖像，其手法是通過使用簡單生動的絢麗色彩抽象圖形，以使衆多的觀眾容易理解其繪畫的象征意義。抽象象征主義的主題強調正面、積極、贊頌生命的主題，如愛、信仰、婚姻、家庭、愛國主義、人道主義等等。

(二)

通觀胡文蘭的繪畫，其藝術的獨特之處在于：

1. 在當代中國藝術界獨樹一幟。其抽象象征主義作品展現了一種新型的波普藝術形式，填補了中國當代繪畫史上的一項空

白。畫家通過此系列表現積極向上的人生觀，強調理想和哲理。畫家希望其繪畫能代表21世紀的中國，而非過去的20世紀的中國以展現給世界。尤其是畫家創作這些作品是在即無任何政治背景，又未受國內外藝術市場所影響的環境下自行獨立完成的。

2. 其抽象象征主義在當代世界美術界也是獨特的。在世界繪畫史上有象征主義，也有抽象主義，但沒有抽象象征主義。當代西方藝術界也有畫英文字母或句子的，但主要是強調表現其意思，而非強調字母或句子本身的視覺藝術之美。中國文字與衆不同，来源于象形文字，因此其抽象造型藝術性和高度概括性都很強。

3. 雖然畫家創作此系列的初衷是以當代西方繪畫方式將中國文字非凡的抽象藝術性及其光彩展現給世界，但也有助中國人民以一種嶄新的方式欣賞中國文字的抽象藝術之優美，從而使我們的千年中華文化遺產重煥光彩、發揚光大。世界抽象藝術史不到100年，但中國的文字抽象藝術至少有幾千年的歷史。胡文蘭是世界上第一個以其抽象象征手法和當代西方繪畫方式向西方世界介紹中國古老文字之抽象優美的畫家，因此其繪畫的意義及其重要性遠遠超越了畫家自我。

(三)

繪畫方法的材料與技法上，胡文蘭的

抽象象征主義的繪畫看上去簡單，但很費工。這些精細的繪畫大都采用五至六層炳燻顏料，干了一層再畫一層，以得到其色彩豐富飽滿、質地厚潤的

畫面效果。通常一幅繪畫需要幾天多重步驟才能完成。仔細觀察其部分繪畫原作，雖是平塗，但畫刷痕迹清晰，有的紋路看上去象紡織品的紋路，縱橫交錯，非常獨特。胡文蘭之所以采用當代世界流行的炳燻顏料，一是由于其速干的特性，二是由于其繪畫環境友好的特性。

胡文蘭雖有美國麻省理工學院斯隆管理學院工商管理碩士學位，但在藝術上并非科班出身。她感到非常有幸能得到繪畫大師王鑫生的悉心指教，因此她的畫技才能突飛猛進。爲了彌補非科班出身的差距，她除了不斷苦心研習畫技之外，還閱讀了大量的世界藝術史，并運用她過去在華爾街分析公司和股票的功底和優勢，在短暫的一年半裏研究分析了衆多古今中外繪畫大師們的精作，用具有分析性的頭腦和寬廣的知覺能力，從中汲取精華。她是藝術博物館的常客，一旦有機會欣賞研究世界繪畫大師們的原作，她都不會放過學習的機會。胡文蘭長期感受國際文化交流及信息傳播，耳熏目染各式新的藝術思潮，把獲得的藝術素材及靈感，經省略、誇張、變形、添加等手法將自然形象變爲藝術形象，表現技法上有很強的工藝裝飾性、實用性。

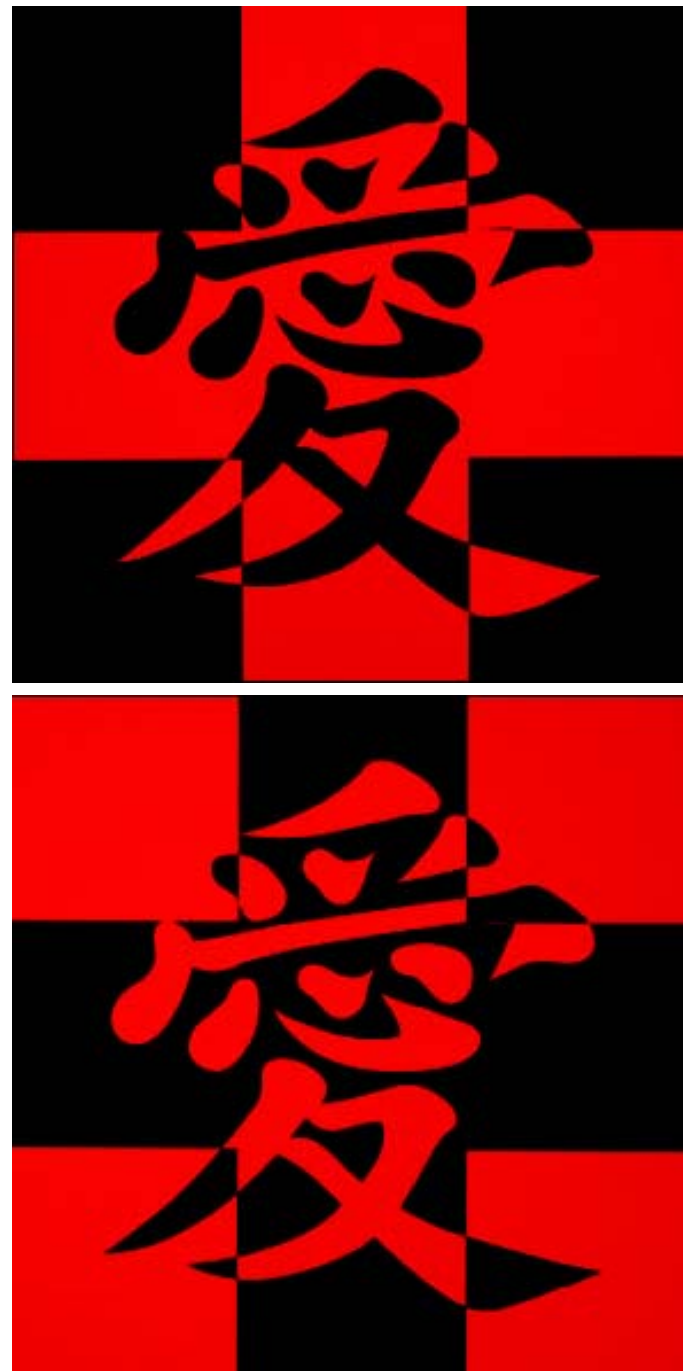
藝術是長期的、感性的，作爲畫家的胡文蘭開始走自己的路，這是可喜可賀的，因此取得更大的成就，我們期待着未來。

上圖爲胡文蘭的恩師繪畫大師王鑫生悉心傳授繪畫技巧

《中國書法 2.0 - 愛字抽象象征主義系列》第 21 至第 40 幅繪畫，布面丙烯畫，每幅尺寸為 122 厘米乘 122 厘米。該系列頭 4 幅繪畫曾于 2008 年 2 月至 3 月在巴特樂美國藝術博物館展出。

胡文蘭深受北京 2008 年奧運會及奧運精神所啓發，于 2008 年 6 月創作了右邊這對繪畫以象征世界之愛。畫面上的黑色背景象征浩大黑暗未知的宇宙，圓球象征在黑暗的宇宙中旋轉運行的地球。八彩象征來自不同國家、種族、文化的人民共享這一個世界——我們美麗的地球。這對繪畫表現了我們人類相互依存的關係。我們大家共享一個世界，相互交流、影響、滲透。愛是使我們人類可以和諧共處的巨大力量。中文愛字象征着象強烈粘劑一樣的愛將我們緊密地連結在一起。采用八彩的原因主要是由于數字 8 在中國數世紀來被認為是最吉祥的數字，代表了畫家真誠地希望世界各國與人民和平友好。
《世界之愛 1.0》(右中)的色彩安排比較自然和諧悅目，而《世界之愛 2.0》(右下)的冷暖相間的色彩安排則使畫面充滿了挑戰與生機。《世界之愛 1.0》在今年七月英國薩奇畫廊在綫藝術競賽中被國際網友選為 50 個最受喜愛的作品之一(第十名)。
胡文蘭決定將這對作品貢獻給養育她的祖國和中國人民。

深受四川大地震災難的震撼以及震后舉國上下及海內外人民前所未有的救災愛心及人道主義善舉所感動，胡文蘭于 2008 年 5 月創作了左邊這對賑災作品以銘記兩個當代中華歷史上極其悲哀的時刻。《人道主義之愛 3.0》(左上)記載了 2008 年 5 月 12 日 14 時 28 分這一四川大地震發生的悲慘時刻，紅色的十字象征着血液流淌的地震受害災民，黑色的背景象征着黑暗籠罩着天地，支離破碎的黑紅色中文愛字象征着億萬中國人民悲痛欲絕破碎的心靈。《人道主義之愛 4.0》(左中)記載了 2008 年 5 月 19 日 14 時 28 分這一舉國同悲的時刻，黑色的十字象征着地震遇難同胞寂滅的生命，紅色的背景象征着億萬中國人民點燃的祈禱紅色燭光閃爍着天地，支離破碎的紅黑色中文愛字象征着億萬中國人民向遇難同胞哀哀及其多熱哀傷的大愛心靈。

《人道主義之愛 4.0》在英國薩奇畫廊今年六月舉行的在綫藝術作品競賽中被國際網友從三千多個參賽作品中選為 50 個最受喜愛的作品之一(第五名)。

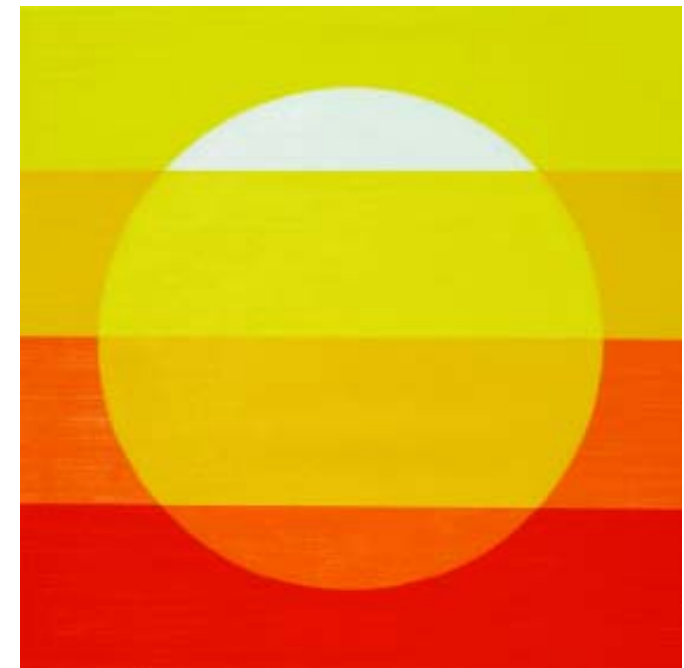

《德克薩斯池塘野景第四號》是胡文蘭為其《德克薩斯池塘野景系列》作品所作的幾幅研習之一。該系列的靈感來源于德克薩斯池塘野景的自然之美。該作品在英國薩奇畫廊今年四月舉行的在綫藝術作品競賽中被國際網友從三千多個參賽作品中選為50個最受喜愛的作品之一。此幅畫運用了多種繪畫工具以探索其新的繪畫語言與獨特風格。

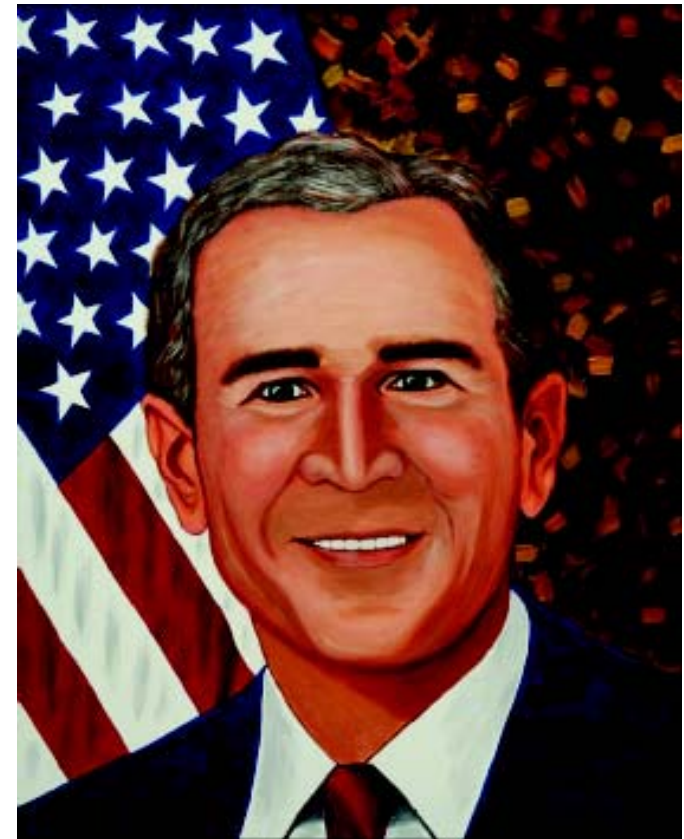
右邊這幅題為《酷熱月景第1號》的作品是胡文蘭正在創作的《天堂般的寧靜抽象主義系列》中的第三幅繪畫。該系列運用了其抽象主義的繪畫語言描述她所夢幻的美妙世界。此畫的設計驚人地簡單，但由於其低頻特征，給某些觀眾一種天堂般的寧靜感。勞累一天後坐在沙發上伴隨輕柔的音樂欣賞此畫修心養神對人來說是一種高級享受。

以上這幅題為《美國陰與陽的和諧世界1.0》的作品是胡文蘭正在創作的新的繪畫系列《陰與陽的和諧世界抽象主義系列》中的第一幅繪畫。該系列借用傳統中國陰陽符號並運用其抽象主義的繪畫語言向世界人民介紹中國的古老陰陽哲理，為中華陰陽和諧世界的理念增添了當代色彩，便於世界人民的理解、接受、與欣賞。中國陰陽符號幾千年來大都是黑白相間，胡文蘭根據世界多國國情與文化設計了不同的色彩搭配以適合多元美感口味。此繪畫運用美國人民最喜愛的美國國旗顏色：紅色、白色、藍色來向美國人民介紹中國古老的陰陽和諧哲理。

下面這幅《美國總統喬治·布希》是胡文蘭的第二幅波普肖像研習。

所有圖像由丹尼爾·福羅斯特攝 Photographs by Daniel Frost

胡文蘭網址: www.huwenlan.com

胡文蘭電子郵件: wenlan@wenlanhufrost.com