

軌迹

徐蕾作品集

徐蕾
著

河北美术出版社

軌迹 徐蕾作品集

徐蕾 著

河北美术出版社

版权所有 盗版必究

图书在版编目 (C I P) 数据

轨迹:徐蕾作品集/徐蕾著.—石家庄:河北美术出版社,2018.3
ISBN 978-7-5310-5735-2

I. ①轨… II. ①徐… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. ①J223.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 033496 号

出品人:潘海波 田 忠

责任编辑:赵小明 李菁华

装帧设计:脱琳琳

责任校对:李 宏

出版发行:河北美术出版社

地 址:河北省石家庄市和平西路新文里 8 号

邮 编:050071

电 话:0311-87060677

网 址:www.hebms.com

制 版:石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司

印 刷:石家庄真彩印业有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:4

版 次:2018 年 3 月第 1 版

印 次:2018 年 3 月第 1 次印刷

定 价:68.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

徐蕾

女，1979年7月1日出生于山东省济南市

2003年6月本科毕业于中国美术学院油画系并获得学士学位

2006年6月研究生毕业于中国美术学院油画系第二工作室并获得硕士学位

2008年至今任教于浙江农林大学艺术设计学院

展览

2004年 作品《向日葵》参加中日友好交流展

《明星》参加浙江省体育美展

2005年 浙江 杭州

《双人体》在“月映浙潮”——2005浙江油画大展中获优秀奖。

同年，作品《双人体》被中国美院油画系收藏

2012年 浙江 桐乡

《印象系列一》参加“风雅桐乡·传媒艺韵”浙江省高校教师优秀作品展

2015年 浙江 宁波

《西湖印象之五》入选“融合·拓展——2015浙江省油画作品展”

2016年 浙江 丽水

《山间》入选“庆祝建党95周年浙江小幅油画展”

目 录

1	徐蕾油画中的现代意识 王羽天
3	追寻诗意栖居 ——读徐蕾的画 邢延岭
7	作 品

徐蕾油画中的现代意识

王羽天 / 文

（中国美术学院油画系教授）

今年春节期间，我们师徒几人相约徐蕾的画室小聚，酒后茶余，话题自然离不开谈论绘画。对于徐蕾，大家多有期待，果然她给了我们一个惊喜，几年来，她累积了大量作品，尺寸虽说不大，但面貌却焕然一新，由此可见她多年来的努力和用心良苦。

徐蕾研究生毕业十年有余，她经历附中、本科、研究生的一整套专业学习训练，通常来说这样近乎完美的经历似乎会被更多的苦苦求艺的年轻人所羡慕，但实际的情况则不然。我们知道，当你不能正确理解学院基础教育的时候，你就很容易被这种训练所“包裹”。因此，基础训练的概念应该要宽泛地理解，否则这里面就会产生一个悖论的问题。我们只能寻求一般规律上的基础认同。而不能忽视基础训练中的差异性研究。当我们强调一种形态上的“基础”时，很可能就曲解了另一种形态绘画的基础，所以从某种意义上讲，绘画艺术的基础教育相对于其他学科的基础教育要复杂得多。这也是我们的学生常常被认为基本功很好，但往往一离校后，没有创造力的原因之一。我始终认为学院的教育最根本的，是给予学生一种学习方法，接下来的路是要靠自己的领略和修行。

绘画虽说是一门技艺，但这门技艺又是有多种方法和途径的，能够跳出学院式教育的“樊篱”，谈何容易！

可喜的是，徐蕾并没有停留在“学院式”客观造型的认识上，而是将形的概念扩展开来，主动而有力地面画面的结构处理，这种现代平面式的表现意识，在她的风景画中得到了充分展现。此时的景观在她眼中已不再是物质化再现，而是她借题发挥之物，是那种看山不是山的一种境界。这完全应合了现代主义“形式即内容”的艺术观。

如果说徐蕾前面的作品还有着某种诗意的表达的话，而后面那些近乎黑白的作品，就已经开始脱离了意象性处理，并直接关注几何形的抽象表现。

我还并不了解徐蕾为何选择风景这一题材，但这样的疑问似乎意义已经不大。我们知道20世纪以后，绘画题材论的时代已经一去不复返了，画什么并不重要，重要的是怎样画的问题。而时下这对中国油画的现状仍然具有现实意义，我们开放的这30年，其实缺少对现代主义这一课的认识。

徐蕾绘画这十年，也正是中国社会发展最快的十年，信息技术高度运用，导致了绘画图像化的泛滥，绘画在主题与图像借用上被极度“娱乐化”。而这不争的事实所带来的结果是，多数青年人处于一种困惑的状态，所以能够保持自己的独立思考的能力，就显得非常重要。艺术创作源于内心的真实感受，有了这样一颗谦卑之心，才能以淡定的心态来面对现实，相信徐蕾在她的新起点上又会迎来另一个十年的创作辉煌期。

2017年4月3日 羽天于良渚

追寻诗意栖居

——读徐蕾的画

邢延岭 / 文

读徐蕾的作品，你不会感觉到累，画面轻松而丰富，节奏明快而沉稳，色墨交融而有层次，意境幽远而空灵。作为接受正统学院教育的她，好像渐渐脱离了学院的樊篱，开始有意识地靠意象来表达精神，用情感孕育内涵。在对外物的呈现上，除了物象本身，还有来自心灵的折射和精神的生发。《文心雕龙》云：“神用象通，情变所孕。物以貌求，心以理应。”这种审美意涵是心绪的涤荡，是永恒的超越，遥远到你触摸不到，却又近在咫尺。朦胧而神秘，熟悉又陌生，诗一样的境界，是内蕴的滋生和蔓延，是画家心中诗意的栖居。

对艺术家而言，所谓“诗意的栖居”指艺术家的才思赋予作品的情感和意境，给人以美的视觉享受和艺术的想象空间，并由此得到精神的愉悦和真理的感知。这里的诗意不仅是韵味，应该是艺术家追求的一种精神，一种超越和永恒。

徐蕾正是在“诗意地栖居”中寻求生命的本真，把情怀淋漓尽致地挥洒在作品里。观徐蕾近期作品，多是纸本设色，题材或是荷塘或是风

景。她打破了油画、彩画、水墨画的界限，颜色既有油画的厚重，又有水彩和水墨的挥洒，空间色彩相互碰撞，相互融合，相互纠缠。荷塘里不但没有“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开”的唯美景色，也不是“菡萏香销翠叶残，西风愁起碧波间”的凄凉残秋景象，而是荷塘生生不息生命的自然呈现，通过画家内心的色彩，例如激情的红色、深沉的黑色，在画面里彰显着生命的魅力。风景里没有欧洲古典写实风景的唯美和安静，也没有印象派油画追求色和光的变化，在遥远的空旷里你能领略到宁静，从寂然的灰色里你能体会到禅意。它是热烈的又是沉静的，是浪漫的又是理智的，你会在斑斓荷塘的底部或者空旷远山的一抹弧线里去寻找作者的呼吸。物象和色彩其实是画家表现生命永恒的载体，无论荷塘还是风景都成了画家自身精神的领悟。她喜欢不同的灰色，淡淡的灰色里透出依稀的微光，那是黄昏亦或是清晨里的幽静，是荷塘里映出的月光，让你在烦躁的都市生活里生出一丝遐想，得到一丝清凉；她也喜欢明快的色彩，比如大面积的红、大面积的绿、大面积的黑，在相互交叠中显层次，你不会觉得热烈，但在含蓄中你能感受到力量。

喜欢她的表达方式，既没有使命感的压迫，也没有历史感的沉重，更不是讽刺和调侃的黑色幽默，她是心灵的述说，是情感的对话。《人，诗意地栖居》是德国诗人荷尔德林的名作，哲学家海德格尔对“诗意地栖居在大地上”进行了哲学解读，诗人和哲学家所倡导的“诗意地居”旨在通过人生艺术化和诗意化来抵制科学技术所带来的个性泯灭以及生活的刻板化和碎片化。在心灵上彻底释放自己，热爱自然、回归自然，寻找自己的精神家园，在物我两忘中追求精神上的超越和永恒。正如海德格尔所言：“对诗人来说，至高无上与神圣本是同一种东西，即澄明。……”徐蕾就是在这种澄明里，享受她的灵韵，涂抹她的单纯。

作品

2005 ~ 2017

双人体

100cmX120cm

布面油画

2005 年

女人体

80cmX100cm

布面油画

2005 年

女人体

120cmX120cm

油画

2005 年

女人体

50cmX50cm

油画

2005 年