

王旻&徐爱国双个展
Wang Min、Xu Aiguo Joint Exhibition

主编 黄立平

河北美术出版社

王旻&徐爱国双个展
Wang Min、Xu Aiguo Joint Exhibition

主编 黄立平

河北美术出版社

策 划：田 忠
责任编辑：徐秋红
特约编辑：艾小铮
设 计：汪 璠

图书在版编目（CIP）数据

王旻徐爱国双个展 / 黄立平主编，-- 石家庄：河北美术出版社，2016.3
ISBN 978-7-5310-7147-1

I. ①王… II. ①黄… III. ①油画 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 051112 号

王旻 徐爱国双个展

© 黄立平 主编

出 版：河北美术出版社
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 编：050071
电 话：0311-87060677
网 址：www.hebms.com
制 版：
印 刷：
开 本：1194mm×889mm 1/16
印 张：12.5
版 次：2016 年 3 月第 1 版
印 次：2016 年 3 月第 1 版

定 价：300.00 元

河北美术出版社

淘宝商城

官方微博

质量服务承诺：如发现缺页、倒装等印制质量问题，可直接向本社调换。

Let Nature Take
Its Course

Solo Exhibition of Xu Aiguo

徐爱国个展

主编：黄立平

顺其
自然

河北美术出版社

2007. Xu Aiguo. 徐爱国

守望艺术的本源

文 / 黄立平

目 录

- 01 守望艺术的本源
文 / 黄立平
- 02 顺其自然：徐爱国作品解读
文 / 仇海波
- 06 不忘初心
文 / 曾静
- 08 灵魂的天空和树：徐爱国自述
- 12 艺术家简历
- 14 艺术家作品
- 87 策展人与徐爱国对谈录
- 90 跋
文 / 鲁虹

艺术发展的生态是艺术家、观众、评论家、市场，以及政治、社会共同作用的结果。艺术家的创作既受观众的艺术趣味、文化修养的影响，也受艺术理论思潮和评论家思维方式的影响，还会受到市场偏好、意识形态导向等等因素的影响。观众是目的，而观众的参与是被动的、滞后的，甚至是间接地。评论家有巨大的话语权，总会在作品和艺术家的观念、精神要素、技巧、形式语言等要素方面寻找与自身理性构架的契合点。评论家的作用要么是坚定艺术家的信心，激发其创作的兴趣，并启发观众的观赏热情。要么是改变艺术家的创作风格，并改变观众的艺术欣赏眼光。市场对艺术创作的影响是深刻的，市场的力量不仅能够成就艺术和艺术家，也会扭曲艺术和艺术家的心理。意识形态因素对艺术家创作的影响是潜移默化的，直接的作用点在于艺术家的思想状态。

优秀的艺术作品必然是时代的，也一定是艺术家自由创作状态的结果。这就要求艺术家既能适应艺术生态的要求，又能坚守艺术的本源，从而找到和确立自身的意义。

徐爱国正是一位坚守艺术本源的优秀艺术家。他的作品既不在众多评论家引导的潮流之中，也没受到市场力量的扭曲和意识形态因素的概念化影响。他笔下的人物、社会和自然图像，表现的是他所生活的环境与所处时代的关系。他的内心世界决定了他所看到的世界和呈现的世界——既有观念的、精神的，也有直觉的、技术的。

徐爱国没有按照某种理论定义的框架去创作，而是专注于技术地表现其精神构架内的灵感。徐爱国的生活和创作状态似乎不在当下艺术活动的潮流和热点之中，反而凸显了他精神世界的自由、自在的独特个性和价值。

2014 年秋，李全武先生向我推荐了徐爱国的作品，有布面油画、纸本油画，还有炭笔素描。这些作品一下子就打动了我。我很喜欢他笔下的凝重、大气和率性；从中直观感受到了艺术本源的魔力。很快，我们便决定选择购买了一批并布置到紫缘酒店的空间中。随后，我们又力邀徐爱国入驻创意天地项目为艺术家精心打造的画室；合美术馆也特意为他举办一次较大规模的个展，希望更多评论家和艺术爱好者能够了解他的艺术创作。策展人仇海波精心策划了这个较高质量的展览，我很欣慰。

有价值的艺术作品总是通过艺术家表现特有的精神世界来打动观众。不必去刻意追问哪门哪派；观念该外露还是应内敛；技术厚度是否具有决定性；处于什么样的创作环境中有利于成功；应该选择什么样的媒介……这些都不是最重要的。只要艺术家能够真诚地面对自己的内心世界，切肤关注人类的命运和社会问题、自然现象，再加上个性化的形式语言和艺术天赋作为基础，就能够创作出优秀的作品来。

祝愿徐爱国能够继续采用自己喜欢的方式创作自己喜欢的作品。

（作者为光谷联合集团董事长、合美术馆馆长）

顺其自然

徐爱国作品解读

文 / 仇海波

5 年前，我与徐爱国有过一面之缘，那时他正在武汉的一家画廊举办个展。当时给我印象最深的就是他创作的《在路上》系列作品，这些作品描绘了一辆辆略显变形扭曲的汽车，上面挤满了乘客，画面气氛凝重，给人以强烈的视觉冲击感。这几年来，我们之间虽保持着断断续续的联系，但我对他作品的了解也仅限于 5 年前的那次展览。直到去年下半年，我有幸到宜昌拜访了他的工作室，才对他的创作有了一个更为立体和丰富的感受。

徐爱国受过系统的学院教育，从 1987 年到黄冈师专美术系求学，再到 1997 年赴湖北美术学院研究生班进修，他在学院的围墙里训练了十多个年头，并且相当勤奋好学。而且更为难能可贵的是，他在求学期间还受到诸多良师益友的指导和点拨。他曾经亲自向艾轩请教过绘画的问题，同时他在师专求学期间，许多老师如尚扬、邵声朗、刘寿祥、陈运权等人还给他上过课；在美院研究生班进修期间，尚扬和石冲更是成为他亦师亦友的导师，这些人的教学指导和谆谆教诲对他的影响无疑是极其巨大的，并且让他受益匪浅。

从 20 世纪 80 年代开始，一直到今天，徐爱国所涉猎的创作题材十分丰富庞杂，而且跨度也比较大。但总体上来讲，他的创作线索基本上是从具象写实转变到具象表现的过程。

徐爱国早期无疑对欧洲的写实主义传统进行过悉心的研究，尤其是对 20 世纪 80 年代以来在国内盛行的乡土现实绘画的由衷热爱，给他的绘画创作带来了许多艺术灵感，他在自己的作品中都恰到好处地加以运用。他之所以对具象写实有着这么浓厚的兴趣，我想这一方面由于当时以怀斯、何多苓为代表的乡土写实绘画之风在中国的盛行，另外一方面源于他在湖北美术学院进修求学的这段时间，深受周围一些优秀老师的影响，如尚扬、石冲等人，我们在他 1997 年创作的《人·鱼》作品中就很明显地看到石冲作品的影子。总体上，我们可以把他早期的作品大致分为两类，一类是以《油灯》系列为代表的静物，一类是以《疲惫》系列为代表的肖像画。他的《油灯》系列，在造型的严谨、器物的质感表现和对对象个性的提炼等方面，都显示出一定的水平，他把自己细腻形体感觉都归纳在这些具体而严谨的“外形”之中，使这些静物获得了一种可注视或可阅读的意味。他早期还画了许多肖像作品，描绘的大多是他身边的亲人、朋友、小孩。他作品中的这些人，大多要么疲惫不堪，如《疲惫》系列；要么就茫然无措，画面的气氛常常给人一种怀旧、凄清、伤感、落寞与恬淡的感觉。在画面的处理上，大都比较注重肌理效果，其形体的塑造都呈现出雕塑般的立体感，使人感觉颜料如岩石土块一般，同时画面里的那些色彩处理则更强化了这种视觉效果。我们可以看到，徐爱国作品中关于细节的处理，不像石冲那样巨细无遗的会把绘画对象的细枝末节都表现出来，而是追求一种质朴、单纯的效果。徐爱国以一种朴实的眼光，捕捉、透视对象细腻、丰富的世界，不像同时代的一些艺术家的作品充满了人文主义的情怀或观念，他的画中没有声嘶力竭的呼号，亦无嬉笑怒骂的批判，只有沉重而略显阴郁的色彩和厚重而富有雕塑感的造型，但也许就是这样一种处理方式，却能够把观众心理导向对象背后的精神拷问，虽然形象是具象写实的，但画面的气氛、人物景观的营造又最大限度地挖掘了画面的思想境界与哲理意味。如他创作的《疲惫》系列和《愿父亲早日康复》就有一种直指人性的深刻。

学院的教育和系统训练培养了他扎实的造型功底，但是他也清醒地意识到，不能一味地在别人的影子里打转，要想形成自己的艺术语言，就必须合理地运用这种能力，同时更好地发挥自己的独创性。徐爱国对具象写实的兴趣和研究一直延续到 2004 年，从 2005 年开始，他的画风开始转向了具象表现（之前其实也创作过一些偏表现的作品），而这种转向也正建立了徐爱国个人独特的艺术语言和表达方式。如

果说，之前徐爱国的作品还是一种个人风格的研究和探索阶段，那么 2005 年之后应该可以算是他个人风格的建立或形成阶段，他开始在具象表现的领域里寻找到属于自己的一亩半地。

与之前他的写实作品常常依据主题、情节、人物与场景这些元素在画面上重建视觉真实不同的是，这个时期的创作他往往遵从内心的真实感受，然后再以即兴的方式直接表现出来。或者说，他的这些作品更多的是从个人的感觉出发，自然而然地流露出来，不着设计的痕迹，这也正与柏格森强调直觉的思想传统有关。这个时期，他最重要的作品当属《闲游》系列和《在路上》系列。《闲游》系列可以说是艺术家追求顺其自然心境或状态的完美阐释。这些作品主要是从 2005 年开始创作的，这个时候的徐爱国，远离了世俗的喧嚣和诱惑，而是安静地追求一种与世无争的生活。《闲游》系列描绘的多是他所熟悉的三峡地区的风景，他在生活中随时保持着对日常生活的自觉和洞察，并在这些看似平常的风景里找到审美的意蕴。这种描绘既是现实之自然，同时也是艺术家自己内心的“自然”，抑或说是一种坦然的态度，从他的画面里，我们可以看到他向往那种与自然亲近的、纯真的、超功利的生活状态。也许越是在近乎浮躁的社会中，人们越渴望有一个描述心灵意象的媒介，而徐爱国就把这些山山水水当作了他的心灵意象的媒介，或者说寻找到了最贴近自己内心的对应物。《在路上》系列是从 2007 年开始创作的，描绘的是一群人拥挤在车里的情景，徐爱国为了表现那种混乱拥挤的感觉，特意只用一堆人的头像来代替一尊尊健全的躯体，而车已经显得扭曲而臃肿不堪，画面气氛凝重，而正也勾勒了现代人的一种尴尬和困境。徐爱国的表述方式是直率而深刻的，没有任何矫饰、扭捏与哗众取宠。倘若深入一步阅读徐爱国的《在路上》系列，就会发现这些作品同时也潜藏着更深一层的内涵，那就是在现代化驱使下，人的内心和精神世界变得越来越忙碌和拥挤，徐爱国说：“人的一生都在路上，但谁都好像没有终极目标，谁都又有自己的方向。世界来来往往，熙熙攘攘，然而不论到哪里，其实都只是暂时的停靠，每天都有新的征程。”

在徐爱国的创作中，虽然他的作品题材多变，但他并不追求新奇的构图或浮夸的物象。徐爱国的作品往往源于他在日常生活中的观察、体会或感悟，在这种看似质朴平淡的观察和描绘中，实则悄然无声地流露出了他质朴的、顺其自然的生活方式和创作态度。在剧烈转换的当下，徐爱国就像坐在一辆快速行进的汽车上，窗外的景物尽管飞速而动，而他却“闲庭信步”，不刻意地去模仿流行画风或什么主义，抑或去刻意地迎合市场，他只听凭自己的直觉，尊重自己的内心，一切顺其自然。所以，读他画的人的感受可能是双重的：一方面他的画面本身所呈现出来的阴郁的气氛；另一方面，与这种阴郁形成强烈反差的是背后实则潜藏着的另一个脱俗而纯粹的世界，正如徐爱国所说：“绘画对于我来说，是体现我存在的方式。我没有让它承载我的生存压力，也没有让它成为个人获名获利的工具。它很纯粹，因此我也变得纯粹。”

（作者为本展策展人）

不忘初心

文 / 曾静

有些人接触不多，却能留下深刻的印象，徐爱国老师就是这样一位让我印象深刻的前辈。我感动于他对绘画痴心不改的激情，感动于他在远离艺术喧嚣的小城宜昌，与绘画始终如一保持着热恋的状态。绘画上的探索实验、灵感捕捉都足以让他兴奋得像个孩童。日积月累地画了一批画之后，他总是急不可耐地拿给朋友们鉴赏，谦逊地想听听朋友们の中肯评价和建议。这种饱满的热情，朴素而真挚，因其执着而更令人钦佩。

徐爱国在他新出版的素描集里写道：“在脑海中挥之不去的一切，必须通过绘画表达出来。不经意中，让随心波动的痕迹，在平凡的纸片上记录了思想和意识的流淌。每一次瞬间即逝的灵感捕捉都会让我高兴好一阵子……绘画让我的心再也没有飘离过，绘画就是我的宗教，绘画不断地让我觉醒……没有焦虑、没有张扬、没有功利，但有一种艺术的方向，知道自己要走的路是一个漫长的过程。”这段朴实的告白，是徐爱国的真情流露，绘画于他，无关名利，无关其他，而是一种心手相应的高峰体验。傅佩荣在《哲学与人生》中谈到高峰体验是一种能让人在刹那间觉得无所缺憾，一切美好圆满的感觉。那一瞬间可能异常平静，过去不存在，未来也不存在，只有此时此刻，此情此景，四周安然明亮，内心愉悦满足。宣泄也好，排解也罢，这种经验出现的时候，要倍加珍惜，因为它不是随时出现，也无法事先安排。在徐爱国的一些小画和素描中，这种体验的感受尤为强烈一些。因为画得轻松不拘谨，反而有意外的精彩，率性而为，反而更能流露真性情，贴近内心的真实，获得生动鲜活的画面。激情飞扬的线条，任性果敢的色块，奇思妙想的构图，诚如徐爱国的好友马六明所说：“他的画不是画出来的，是从内心流出来的，那么真诚自然、轻松而富有才情，让人感动！”

不知道是不是身在山清水秀的宜昌的缘故，徐爱国的绘画很多都与水有关，与“渡”有关，很多人一起游泳，是渡；很多人一起坐船、坐车、坐飞机，是渡；很多人一起过桥，是渡；而一个人沐浴、安睡则是另一种形式的渡。徐爱国的“渡”实为“度”，与人性有关，与净化有关，类似宗教，从此岸到彼岸，是悟、是超越，是迷茫中的企望与遥想。康德把世界分为可知和不可知的两部分，此岸是可认识的部分，即“现象”，彼岸是不可认识的部分，即超越人们的认识界限而独立存在的“自在之物”，即“本质”。谁不想透过现象看本质？可是这种试图往往令人挫败凌乱。佛教中的此岸是我们面对的现实世界，充满罪恶和苦恼，彼岸是涅槃圣地、极乐净土。谁不想从此到彼，脱离苦海？可是苦海偏偏无边，彼岸遥不可及，芸芸众生忙、茫、盲。大街上人们行色匆匆，办公室里人们忙忙碌碌，废寝忘食。有人忙出了功成名就，有人忙出了迷惘无助，有人却忙出了人生不幸。人在旅途，世事瞬息万变，我们需要学会去调整、去感悟，用从容的心去欣赏人生路上的风景，用感恩的心去接纳、善待生活的赐予。自度度人，自利利他，乃是佛教的基本精神，观之徐爱国的绘画，大有一种自他共济，人我共度的善心，这与徐爱国给人温暖质朴、轻松愉悦的感觉相一致。徐爱国总是能在同一个冷色调里画出令人舒服的层次和节奏，而零星几笔暖色块又恰到好处地让画面传达出生机和温度，有出世入世之感，也是一种自度亦与大众同度的胸襟。

徐爱国曾经也在北京办展，尚扬和彭德两位德高望重的先生为他操办，好友石冲、马六明都鼎力相助，耀眼的未来在向他招手，可是徐爱国最终选择了远离大都市、远离艺术中心，过简单平静的生活，同时又一如既往地在绘画世界里找寻乐趣。徐爱国说他是边缘的边缘，自己就像一条小鱼在宜昌这座小城里刚好可以游得很舒服惬意，他不愿意去大风大浪里斗智斗勇。但在我看来，是他懂生活，会取舍，这种选择恰恰反映了他的大智大勇，正因为他对自已的实力有足够信心，他才能如此安然地享受生命的自在自为。边缘，不是失落，更不是沦落，而是一种心态，一种大度的智慧。尽管少了展示的平台和机会，但正因为没有名利场的诱惑和浮躁，反而能更从容地面对自己最本质的需求，收获生命的沉淀。

最后，将《华严经》里我喜欢的一句话“不忘初心，方得始终”送给徐爱国老师，祝愿他在绘画的世界里淡然前行，乐得其所。

2016年1月于湖北美术馆
(作者为青年批评家)

灵魂的天空和树

徐爱国自述

岁月交替，日月变迁，儿时模模糊糊的梦想渐渐变成了现实。变化的是当初感到美妙、遥不可及的画，现在却能如此清晰地靠近它，甚至是平等地与其对话，不变的是灵魂深处对绘画的热爱，这样的变和不变常常在我内心引起种种震惊——让我难以置信！这一路走来，是艰辛、劳累，还是顺利、幸福，我只能说我的艺术生命如同一棵树，它的成长离不开自身向上伸展的渴望和努力，更离不开广阔而高远的天空以及阳光和雨露，有风雨，有艰难，更有温暖和滋养。从我的内心来说，所谓的风雨也好，坎坷也罢，都是有滋有味的。或者说，我还没有在内心将其定义为“坎坷”“艰难”之类的吧。我所体会的，是树木生长必须要经历和体验的，因为这些，这棵树才能更加茁壮，而有了阳光和雨露的滋养，才让它不断地焕发生机和活力。从这个意义上讲，我由衷地感到幸运。每每回首，往事历历在目，良师益友温暖吾心！

初学绘画的时候，我很努力，但也很惶惑不安。在这样一种心境之下，我遇到了艾轩老师，他在成都军区艺术工作室工作，与我父母同在一个部队。当时与他相见的情景，让我一直难以忘怀。在得知能够见到艾轩老师的那天晚上，我失眠了。见他那天，当我到军区大楼时感觉手脚都不听使唤了，甚至连呼吸都有些困难。要知道艾轩老师可是我追梦路上能有幸得见的第一位著名画家！一见到艾轩老师，他开朗的性格、幽默的谈吐，让我心里的各种紧张和不安一下子放松了许多。他和我聊了很多关于绘画的基础部分，并给了我很多指导，让我受益匪浅。其间，他的一句话让我至今都难忘：“你这个帅小伙子如果把画画好了，后面不得有一个排的女孩儿追你呀，哈哈！”虽说是一句玩笑话，对于我这个当时处在青春期的男孩子来说激励特别大。

1985年，因为时间的原因我错过了湖北美术学院的专业课考试。无奈之下，我就报考了黄冈师专。那次专业课考试成绩不错，文化课也考得很好，最终被黄冈师专录取。在当时很多人眼里，错过了湖北美术学院的专业课考试算是一桩遗憾甚至是不幸的事情，但我觉得对于喜欢画画的人来说能被美术类专业学校录取，就不算遗憾或者是什么不幸的事了。

由于黄冈师专美术专业是首届招生，办学没有经验，就特聘请了一批著名的画家执教，如尚扬教授上油画课，邵声朗教授上国画、写意山水、人物课，刘运权教授上国画工笔课，刘寿祥教授上水彩课。我当时心里忍不住得意地想：“就是当年上了湖北美术学院，也不可能同时遇到这么多优秀的教授给自己上课吧？”这算得上是表面失意之外的隐秘喜悦吧。可想而知，这些优秀教授的谆谆教诲对我的影响是极大的。

我的画友黄志琼和石冲都是美院的学生，我和石冲也成了很要好的朋友，石冲的夫人也是我的同班同学。那时，我们这些朋友经常在一起写生，一起谈画，真是一段难忘的时光！其中石冲勤奋严谨的治学态度给我很深的印象。

我参加工作多年后，迷茫、漂浮感一直很强，于是决定到北京找艾轩老师寻求指点，我当时找他有两个意图，第一，自己是否是画画这块料；第二，若是，想让他帮我联系中央美术学院进修事宜。他看了我的作品后说：“每年全国有很多慕名前来见我的艺术青年，99%的，我会劝说他们改行做点别的事，但是，你有感觉有灵气，基础部分可再加强一些就更好了。”闲聊中他得知我和石冲是很好的哥们，他说你有这么优秀的榜样在身边，你哪里都不要去，就找石冲。回到湖北美术学院与石冲朝夕相处两年，这两年又接触了一批优秀的老师和同学们，获益匪浅，可以说这两年的学习、思考让我对绘画的认识获得了质的改变。

当我还在湖北美术学院学习时，三峡画院就已成立。很多人通过各种渠道想进入三峡画院，没想到汪国新先生专门为我留了一个指标，我从湖北美术学院学习结束后回到宜昌，直接进入三峡画院做了专职画家。这真是冥冥之中的安排。因为我终于可以一心一意做自己喜欢的事情了！在这样欣喜和备受鼓舞的状态下，我异常珍惜这样的生活。通过多年努力下，不断地有作品参加国际、国内和省级重要展览并获奖，其中我的很多作品被广泛收藏。我成为省美术馆特聘艺术家、三峡大学艺术学院客座教授。

2014 年年初，李全武先生从美国回到武汉，他在别的画家的工作室里看到了我的画册，觉得我的作品很不错，就与我联系。李全武先生是我们备受尊敬的艺术前辈，这次他不仅购买了我的一些作品，还临时决定让我参加他们策划了八年的“西云东语——中国当代艺术研究展”暨合美术馆开馆展。这次展览首次提出用作品抵换大部分房款的方式，在创意天地拥有一套专属于自己，环境一流的艺术工作室。我能有幸进驻其中，感觉自己的天空是如此的蔚蓝、高远！

由鲁虹先生担纲学术主持和仇海波先生策划的我的个人画展将于 2016 年春在合美术馆开幕。一大批专业人员为我的展览忙碌奔波，他们是专业的团队，具有优秀的专业素质和敬业精神，我十分感动。我常常想：“自己何德何能让这么多优秀的人为自己辛苦劳累？”这种感激之情不能自己，我感到幸运，更感到不安。

树在不断地向上生长和向下生根，天空为树木的成长提供足够的养分和必不可少的滋润。在这样的艺术世界里，我越来越体会到沉静甘醇的幸福。绘画对于我来说是体现我存在的方式，我没有让它承载我的生存压力，也没有让它成为个人获名获利的工具。它很纯粹，因此我也变得纯粹。

因为繁茂的大树，更因为广阔的天空、闪耀的星辰以及无私给予恩惠的阳光雨露，我唯有奋然、坦然地一路前行！

2016 年元月于三峡画院工作室
(作者为本展参展艺术家)

徐 爱 国

