

黄涛

HUANG TAO

2007 综合视觉作品

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

辽宁美术出版社

黄涛

黄 涛

2007 综合视觉作品

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

黄涛——2007综合视觉作品/黄涛著. —沈阳: 辽宁美术出版社, 2007.8

ISBN 978-7-5314-3859-5

I. 黄… II. 黄… III. 视觉形象—实用美术—设计—作品集—中国—现代 IV. J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第111058号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳美程在线印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 3

字 数: 5千字

出版时间: 2007年8月第1版

印刷时间: 2007年8月第1次印刷

责任编辑: 刘 时 刘巍巍

封面设计: 黄 涛

版式设计: 黄 涛

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪

ISBN 978-7-5314-3859-5

定 价: 60.00元

邮购部电话: 024-23419474

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnpgc.com.cn

2000年夏，黄涛在敦煌月牙泉 ● 摄影 ● 马庆中

索引

01. 跳跃之梦		2007	P10
02. 尘埃	No.1	2007	P11
03. 尘埃	No.2	2007	P12
04. 恍惚		2007	P13
05. 圣诗		2007	P14
06. 红灯		2007	P15
07. 乐队		2007	P16
08. 远方		2007	P17
09. 断梦		2007	P18
10. 骑士	No.2	2007	P19
11. 风语·克里特岛		2007	P20
12. 骑士	No.1	2007	P21
13. 空间谜语	No.1	2007	P22
14. 空间谜语	No.2	2007	P23
15. 号手	No.1	2007	P24
16. 号手	No.2	2007	P25
17. 山谷		2007	P26
18. 跳跃之梦	No.2	2007	P27
19. 出土文物	No.1	2007	P28
20. 出土文物	No.2	2007	P28
21. 出土文物	No.3	2007	P28
22. 出土文物	No.4	2007	P28
23. 出土文物	No.5	2007	P29
24. 舞者		2007	P30
25. 从天而降		2007	P31
26. 红灯笼	No.2	2005	P32
27. 红灯笼	No.3	2005	P33
28. 少年		2005	P34
29. 红灯笼	No.1	2005	P35
30. 童年心情	No.2	2005	P36
31. 童年心情	No.3	2005	P36
32. 童年心情	No.5	2005	P36
33. 童年心情	No.6	2005	P37
34. 童年心情	No.4	2005	P38
35. 童年心情	No.1	2005	P39
36. 秋神		2004	P40
37. 寓言		2004	P40
38. 童年心情	No.7	2005	P40
39. 文明与自然	No.2		P41
40. 文明与自然	No.3		P41
41. 文明与自然	No.4		P41
42. 历史	No.1	2007	P42
43. 沉默者		2007	P43
44. 时空之界	No.1	2006	P44-45
45. 07436	No.1-No.9		P46-47
46. 时空之界	No.2	2006	P48

恍惚●局部

封面●尘埃●局部

无非换支笔

一个画家的数字影像

湛宏微

我和黄涛是多年的老朋友，他对油画艺术语言的控制和表达能力一直都是我十分佩服的。在这个所谓大腕名角独领风骚、唯“图式”、“符号”、“概念”而论英雄的视觉艺术战国时代，他始终坚持在自己的领地专心耕作，研究油画语言本体。尤其是近几年，他的每件作品都能出乎意料之外，对画面的整体和细节把握，对造型、趣味、笔性都拿捏得很到位，显示出一种艺术家的定力和成熟。我一直以为他画得很多所以才画得越来越好，但前几天去他的工作室，没看到很多画，却看到了很多他自己称为“综合视觉作品”的数字影像类的东西，我不知道这些是否促进了他的油画创作，但可以肯定的是，这的确是一批很有艺术性的视觉艺术作品。

以前曾听黄涛讲过摄影器材和数字图像处理，听起来有些发烧友的感觉，在他的工作室才看到他真的挺“发烧”，单反相机、变焦镜头、数字底扫、苹果电脑、23英寸液晶显示屏、EPSON彩打……我看到了一个有主见、有心计的画家，对运用数字技术以及图像时代所提供的种种可能所做的努力和投入。

对黄涛的这批“综合视觉作品”，我曾建议他做成丝网版画，但现在想起来，为什么非要做成版画，它们本身不就已经是艺术作品了吗？在读这批作品时，我一次次被画面所感染、所震撼，尤其是在黄涛工作室的专业级屏幕上，还可以不时放大部分效果仔细观看，这不就是读艺术品所能有的感觉吗？

究竟什么是视觉艺术作品，这实在是一个很大的问题。按英国批评家里德的定义，它“是一种旨在创造出具有愉悦性形式的东西”，澳洲美学家奥班恩进一步阐述它的意义“不在于告诉我们情节、也不在于显示技巧，而在于通过个人化的理解和表达揭示出的创造特性”，这些说法总还觉得不过瘾，我想，反正就是以观看为目的，能激发我们情感反应的一种有创意的表达方式。如果是这样，黄涛的“综合视觉作品”是具备了上述意义的。其实，这也是一个关于“艺术边界”的话题，我对他的油画感兴趣，对他的数字影像也感兴趣，而这两种兴趣竟没有什么区别，这正说明，有表现力的、好的艺术作品，表现的手段和方式已很不重要。

黄涛的数字图像世界是没有围墙的，这是基于他作为油画家敏锐的画面感觉，基于艺术表现的无数种可能性。我在他的电脑上看到了每一件作品的“制造”过程和各种变化、步骤，看到了他反复推敲、重新

本文作者：
谌宏微
贵州省美术家协会副主席
贵阳市文联副主席
中国美术家协会会员
国家一级美术师
贵州省省管专家

解码图形秩序，使原本就呈现在我们身边的平淡无奇的形象，幻化成或神秘或神奇或沉重或玄奥的话题，他像一个魔术师，敏感、细腻，让也许毫不相干的事物总能自圆其说。另一方面，黄涛的数字图像世界又是有一定限制的，我们经常可以看到那几个打篮球的男孩、漂亮的贵州矮种马、残损的石膏像、山岩、老墙、尘埃……他有意识地只选择这些而不是那些，他要从这里打动观者而不是从别的地方，这绝不应该是出于花哨的噱头考虑，我也看到了他的一小部分“个人图像资料库”，这应该就是他的冲动之源、他的“围墙”。摄影术的发明和发展使我们知道，照片也会说谎，只有经过艺术家的选择和再创造，它们才能成为艺术意义上的真实。黄涛的数字图像是作为油画家这个个人化、艺术化了的数字图像，他用画家的方式对各种图片影像素材进行风格化的处理，透叠、幻化、负形、互换、抽象、甚至还有手绘的参与——是新的综合艺术表现的结果，是区别于照片和绘画之外的另一种视觉历险经验，未被消解的绘画性只是他探讨图像表达的方法之一，抑或是他油画家主体身份的标志。

利用电脑图形软件和摄影技术辅助绘画，这种办法近年来已毫不稀奇。有很多绘画甚至直接追摹图形软件中的滤镜效果、照相术调焦的偶然效果、电脑喷绘的招贴效果、电视屏幕的闪屏效果等等，还自编或附会了很多创新、前卫之类的道理，难怪韦尔申感叹“各种美术之外的因素对美术进行了‘和平演变’”，连摄影界都一样，没有经过图形软件处理的摄影作品几乎没有，说我们身处“图像时代”，其实更准确的应该是“新媒体”或者“数字图像”时代。辅助也好，替代也好，都说明这东西挺好玩好用，黄涛“太有才了”，所以很早前就知道这些并且运用自如，而他的画又没有被“演变”，想到这儿我就更钦佩他了。

今年初，黄涛和几个同事刚经历过一场大车祸，他算是轻伤者之一，这段生死经历对他的人生观、艺术观一定有很大影响，另一方面，大难不死必有后福的标志之一就是这批“综合视觉作品”，他说这都是养伤期间不能执笔于画布而只能操弄鼠标于键盘的结果，他说这样“无非换支笔”，这真是应了那句话——祸兮福之所倚。

黄涛换了支画笔，我们又多了一份视觉享受。

摄影 ● 谭兴 ● 罗延林等

简介 · 艺术活动年表

黄涛，1960年1月生于南京，祖籍山西。1988年，西南师大美术系（现西南大学美术学院）油画专业毕业。现为中国美术家协会会员、贵州省美术家协会油画艺术委员会副主任、贵州师大美术学院教授、学科主任。作品多次入选全国美术作品展览、中外文化交流展览、省级美展并获奖励；旅美期间，多次举办个人油画作品展览。《中国油画》、《美术》、《美术观察》、《中国连环画》等杂志多次发表作品。

学术研究方向：古典与当代的视觉空间；成果载体：油画、数字影像。

- 1988 [第一次个人作品展览] (贵阳·贵州省油画艺术研究会)
- 1989 [第七届全国美术作品展览] (深圳博物馆)
- 1990 [第二届中国体育美术作品展览] (北京·中国美术馆)
[贵州油画大展] (贵阳·贵州省展览馆·获油画新作奖)
[中国首届油画精品大展] (日本千代田美术俱乐部)
- 1991 [现代中国水彩画新作展] (北京·纽约)
[中国风俗油画展] (香港)
- 1992 [中国西部高原油画展] (新加坡)
[第二届全国水粉、水彩画展览] (北京·中国美术馆)
- 1993 [中国贵州油画大展] (北京·中国美术馆·香港·中国画廊)
- 1994 [第八届全国美术作品展览] (贵州省展览馆·获省级二等奖)
[第八届全国美术作品暨优秀作品展览] (北京·中国美术馆)
[中国油画精品展] (香港·中国文物展览馆)
[中国油画精品展] (马来西亚·古晋敦拉萨展览馆)
- 1995 [现代中国油画展] (东京)
- 1996 [现代中国美术展] (日本·大阪国立国际美术馆·福冈市美术馆·东京日中友好会馆美术馆·长崎美术馆)
- 1997 香港·拾叁画廊、浙江画院画廊
- 1998 [个人作品展览] (美国·奥马哈)
- 1999 [黄涛油画作品展览] (美国·毕墨斯艺术中心·米勒画廊·林肯画廊)
- 2000 [贵州油画新作展] (贵阳·获学术探索奖)
- 2001 [上海艺术博览会·个人作品展览] [贵州油画双年展]
- 2002 [贵州油画作品展] (贵阳·获银奖·获学术贡献奖)
- 2003 [第三届中国油画展] (长沙)
- 2004 [第十届全国美术作品展览] (广州美术馆)
- 2006 [贵州小型油画展] (贵阳美术馆·获三等奖)
- 2007 [首届中国美术教师作品年展] [获铜奖、入围奖] (沈阳)
[贵州版画大展] (贵阳美术馆·获铜奖)

1.

生活的真实、心理的真实、文化的真实、历史的真实、文明的真实、语言的真实、虚拟的真实、伪造的真实……

艺术的真实、创造的真实、感觉的真实、视觉的真实、形状的真实、材质的真实、肌理的真实、色彩的真实……

空间的真实、超验的真实、内在的真实、表象的真实、具体的真实、抽象的真实、趣味的真实、动作的真实……

这里的每一种真实都是实实在在的，无论选择哪一种都能证明你是一位真实的写实者。

写实让人快乐，但很累！综合视觉效果也不轻松，同样使人快乐！

2.

不知不觉，时间如同金属一般凝固在若即若离、时隐时现的尘埃里，恍惚之中屏息凝神片刻，才发现自己已经生活在被语言“大腕儿”们定格为“后现代”的时空里。今天，人们的眼光或想法随着时代的影像顾盼流转，一个不留神你就可能酷毙了或是帅呆了。人与时空的错位、人与自我的错位、人与生存方式的错位、规则标准的错位、价值取向的错位等等，已经成为毋庸辨识或解说的真实存在。不论是否情愿，或多或少人们都已变为布满空间的互联网上的一个虚拟软件，身份早已不由分说了，只有网络可以为你证明，比自己的语言更有说服力。如此，不能不去想想我们所处的时代，想想后现代之后是否还会有一个后后现代、超后现代？果真到了这些加满前缀或后缀的什么时代，会不会把我们的真实存在完全彻底地变成虚拟软件？软件是后现代的俘虏，是一个悄无声息的替身，是不离左右、时刻伴随着我们的影子。我们的形影从此不再孤单……

3.

相比古人而言，我们真是幸运了许多！屈指一数，在身边、在生活里，我们竟然实实在在比古人多了几样可以用来痛快地表达感觉、思维和语言的超级宝贝，这样一来，我们那点儿不卑不亢的常规智商还真是不够用了。照相机、电脑等等玩意儿不仅真的帮人做了许多事儿，还直接说明了人类的不懈努力已然使自身进化出巨大的智慧之翼。即使是德加、达利、罗克威尔等曾大量借助照相机和照片来辅助绘画的大师们，仍然没能赶上现在这个让人类视觉疲惫不堪、让视觉艺术家兴奋不已的幸福时代——一个人工智能无所不在的时代、一个电脑让人脑无所适从的时代、一个图片如同洪水一般泛滥的时代……十年前一个专业画家在一年中的图像阅读量，比不上今天一个普通人以小时为限的图像阅读量，专业画家无疑患有图像营养匮乏综合症，而现在只需利用必要的设备，我们就可以建立一个包罗万象的实用型个人影像库，用来保障写实绘画、综合视觉作品创作的顺利实施，保证个人的独创性和提高作品质量。

应该感谢人工智能为我们带来了获取图像、整合图像的极大便利，更要感谢多年来朋友们给予的真情相助！感谢家人对我的倾力支持！

跳跃之梦 2007

尖埃No.1 2007

◀ 尘埃No.2 2007 ▲ 恍惚 2007

圣诗 2007

红灯 2007

