

THE CONTEMPORARY OIL PAINTER OF CHINA

当代中国油画家 THE OIL

PAINTING OF

DING TAO

丁涛

油画作品

天津人民美术出版社

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

THE
CONTEMPORARY
OIL PAINTER
OF CHINA

当代中国油画家

丁涛 油画作品

THE OIL PAINTING OF
DING TAO

 天津人民美術出版社

TIANJIN PEOPLE'S FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

蓝花瓶 100cm×80cm 2007年

图书在版编目(CIP)数据

丁涛油画作品 / 丁涛绘. —天津: 天津人民美术出版社, 2009. 12
(当代中国油画家)
ISBN 978-7-5305-4036-7

I. ①丁… II. ①丁… III. ①油画—作品集—中国—现代 IV. J223

中国版书图书馆CIP数据核字(2009)第237264号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘子瑞 网址: <http://www.tjrm.cn>

天津市豪迈印务有限公司印刷

2010年1月第1版

开本: 787×1092毫米 1/8 印张: 5

版权所有, 侵权必究

全国新华书店经销

2010年1月第1次印刷

印数: 1-2500

定价: 40.00元

画家简历

丁涛，1951年10月出生，毕业于辽宁文化艺术大学，中国美术家协会会员，中国油画学会会员，现在职本溪书画院，沈阳理工大学聘任教授，国家一级美术师。作品多次参加全国美展并多次举办个人展览。出版有《丁涛油画作品选》、《丁涛油画集》、《丁涛、王燕油画集》，并著有《油画风景入门奥秘》一书。作品在《美术》、《画廊》、《水彩艺术》、《名家静物》等专业性刊物上发表，其中《毛毛狗》得到著名美术理论家蔡若虹先生撰文刊于《美术》杂志，给予很高评价。

1973年沈阳军区美展油画《工地小铁匠》入选。

1983年辽宁小幅油画展《毛毛狗》、《护》入选，中国美术馆。

1984年全国第六届美术作品展《夏》、《牛》入选。

1986年全国首届水彩、粉画展《诱惑》入选并获优秀作品奖。

1987年全国建军六十周年美展《鸽巢》入选。

1989年应邀赴泰国举办个人画展，三聘会馆。

1990年鲁迅美院油画系研究生班研修，参加法国国家克劳德·伊维尔油画材料研究班。

1991年全国建党七十周年美展《大地的女儿》入选。辽东风景油画展，中央美院陈列馆。

1992年辽东风景画展展出在中国美术馆，并应邀赴日本东京、小山市举办画展。

1997年辽宁画院特聘画师，辽宁画院院展。

1998年沈阳举办丁涛油画、彩墨画展，艺都画廊。

1999年上海举办白山黑水画展，望德画廊。

2000年应法国国际艺术城主席布律诺之邀赴法及欧洲考察、创作，举办画展。

2001年当代中国山水画展《繁忙码头》入选。

2003年新加坡举办丁涛、王燕油画展。同年应邀赴印尼写生、考察活动。

2004年全国首届中国画精品展《醉秋》入选。

2005年大连举办丁涛油画艺术展。

2007年盘锦辽河美术馆举办丁涛油画艺术展。

2008年中国台湾台北、台中举办丁涛彩墨画展，陈丹诚美术馆。

2009年黄山市举办丁涛彩墨画展。

感知风景

丁涛

我对油画的印象，源于小时候见到一位画家在校园外一条林荫道上的油画写生。那难以捕捉到的光透过树叶间，洒落在地上，造成一块块美丽的斑点，梦幻一般。直到现在，每遇林荫道时，就会想起画家每一个细微动作，甚至连颜色之间混合到什么程度，调了几笔后粘在画布上所产生的变化，都让我记忆犹新。可能是对画家的崇拜，也可能是为画面所产生的神秘所吸引，我对神奇的油画颜料发生了浓厚的兴趣。

经历过上世纪70年代的人都知道，那时书籍贫乏，求学无路，一本好画册对于一个学习绘画的青年至关重要。借来的几张前苏联画页，如获至宝，临摹数遍，仍觉不够，再默写一番。反反复复的过程几乎能把列维坦的大部分风景，不用样稿画出来。对画展上印象深刻的作品，画家的示范，基本过目不忘，通过默写与原作近似。直到现在我仍在庆幸，恰恰是那时的认真态度，不知不觉中有个好的起点。有缘与著名画家尚沪生在一个创作组，得到她的言传身教和有益的帮助，开始真正意义的油画写生和创作。完成自己的第一幅油画创作，为后来的艺术人生奠定了基础。

艺术家是以个性魅力展现自我，生活在不同价值观、不同的社会中会产生不同的艺术理念，是油画艺术语言所依附的基础。因此看一幅作品，往往能感受到许多画外之音。从大的角度看：伤痕流、生活流等；从小的角度看，艺术家个体的性格、修养都有所体现。我孤僻、忧郁的性格，大概受儿时家庭环境，或遗传基因的影响，基于内心世界的一种压抑，借助于景物，借助于自然对生命体态的理解，对小生命个体的观照，80年代初完成了《毛毛狗》。山石残雪中，几株小草在寒风中瑟瑟抖动，“然而小小篇幅中洋溢着美好的情操，喷发出一股沁人肺腑的气息，原来在土气中间包含着磅礴的正义啊！你看那挺立在残雪中的狗尾巴草（毛毛狗）”。（蔡若虹《美术》评语）

《毛毛狗》的创作，确定了我个人情感世界借助景物的表达样式，形成我那个时期的创作语言。

经常到农村写生。一个傍晚，一条普通的乡间土路。我自觉今天已没多大希望，偶然回头，突发灵感。印满车辙的泥泞土路曲曲弯弯地伸向远方。远方天际残留着落日的余晖，辙里的积水映着天色闪闪发光，路边高高低低的树默默地凝视着它们。一股冲动促使我一气呵成完成写生，又很快完成创作，取名《辙》。

《辙》摆在那里，很大；就如真的路横陈眼前。是人生的路，是民族的路，是人类历史的路。

创作之路在延伸。一座旧时的碉堡进入我的视野。灰蓝色的墙体上弹痕累累，孤独地耸立在蓝天白云下。我常驻足于此，联想它的生命，它的经历。一种悲怆的情感慢慢积存，升腾，心里涌出一些句子：

风掠走了烟云
露出一座墓志碑
凝固的天
悼念着丢失的灵魂
满目疮痍的神情
诉说着孤独
没有一枝苦涩的花
向你表示恋情
是鸽子驱赶这里的荒芜
安居 嬉戏 飞翔
奏起生的强音

同时我创作大幅油画《鸽巢》。整个创作过程，处在一种情绪亢奋之中，紧张专注，闭门不出。凭着记忆，默写下小稿，碉堡在暖色光下，处于很低的位置，大面积的天空中，野鸽飞翔，看上去很甜，和我感觉的情结不合拍。改掉小稿上的色彩构成，重新组以蓝绿色调，将碉堡推至视觉最佳位置，像一堵墙无法逾越，去掉杂乱景物，剥开其它颜色，用单纯的色彩语言塑造一种历史的悲壮意境和回顾感，取名《鸽巢》。

辙 86cm×126cm 1979年

一位著名诗人，看了这幅画后，亦用同名写了一首长诗。这一创作时期，称为“蓝色时期”，一位作家戏称为“蓝色的孤独”，并搬了一大堆文字到刊物上。

新学院派流行时，不知不觉也加入这一行列，画了很多讲究“制作工艺”的风景（好像只有通过“做”，才是真正意义上的创作）。当这批作品在中国美术馆展出时，权威者说：“你的写生要比制作出来的画生动得多。”原本就在这段时期很迷茫，很有拘束自我个性的感觉。此时更明确了艺术的真谛，贵在自然流露的道理。极想走出对我的本性来说是个桎梏的怪圈。经过相当的时日，终于挣脱出来。回头看那种形式上的严谨，内心躁动，表里不一的作品，好像看一个人，用伪装的成熟掩盖本应具有的热情，很是做作。

这个转向说说容易，做起来很难，有时明明创作意识和理念都已明确，但到实际落笔时，那种对景物实体刻画的习惯便不由自主地表现出来；有时明明开局很放，却控制不住又进入到“做”的程序。这样的画放在那里，使我的心情很郁闷，甚至抵触它，索性罢了。

此时，我捡起国画，从宣纸到水墨的自然渗合，似与不似间的笔墨，干湿浓淡中感悟颇多。似乎找回了那种“放”的感觉，顺势把这种感觉带到油画里。但是，如何把握好的程度，如何见好就收，满画布颜色，哪笔好，哪笔劣，哪笔精深到位，只可自己体味。这种具有体验意味的，偶然天得的作品，充盈着更强烈的油画艺术魅力。

如今，有更多的机会看到西方绘画观念的演变过程，感受东方艺术的精髓，从不断地学习、总结、完善中逐渐找到自我，为创作寻找自己的理论依据。在强调情感宣泄的理念支配下，我更喜欢用未经调和的纯颜料表现色彩的力度，以达到与随意、驰骋的笔触形式感的统一，从而得到精神上的振奋与满足。由此，开始了我的红色时期。

毛毛狗
46cm×60cm
1983年

油画语言与分析

丁涛

我偏爱对风景的描绘，是因为比较适合我将自己易于激动的情绪带进田野、海边以及城市里的角落，一切可视的、能够构成油画题材的，都是我捕捉的对象。然后通过自然景观的感悟，传达出各种属于自己的色彩信息。

我经常去海边，画海。梦中总是与海的风光有关，无论何时面对大海都让我激动不已。暮霭中岸边一只老船与小船牵手相依；相聚在码头的各种船只；海与船之间的感情纠葛。我所描绘的海是捕捉对象栩栩如生的另类思想情感，赋予它们生命、人格属性。然而，我所表现的色彩，不一定是客观真实反映，或许是借助某种联想，或许是梦的启发，或许是心理上诸多的因素。画海离不开船，各种船只色彩繁杂，剥离那些不和谐的零乱色彩，求整体的情况下，归纳出两大基本色彩关系，水天归一色，将透明的绿色作为船的倒影及远山作为主体颜色，用黄色表现天空大海，形成了黄绿为主的整体色调，船与船之间的明暗、红白对比，既和谐又交响，有海上明亮的感觉。实际此时此刻面对的天空、海水并不如画（实景为蓝天、绿海），不同于“客观”意义上的真实，不同于自然物象原色的绘画表述，才是一个个体、异样、真实的自我。

秋天的色彩让人产生一种表现欲望，秋季让人感到风景的结构。画了很多关于秋天的写生，觉得没有表达出一个令自己满意的秋色意境。压抑的情绪让我不得不重新思考。平凡才是伟大，生活中经常看到的具有北方独特韵致的秋色呈现出来。几经尝试，不甚理想，翻扣过去，放置数月。又是表现欲的驱使，找来旧画，重新塑造，情感、表现欲、激情和着浓烈的颜色泼于画布，朦胧中可见红色山水树木，以中国画大写意表现手法，挥洒出抽象的秋的意境，如醉如痴。《醉秋》的画幅不是很大，其张力已超越画幅本身。

如果说秋天的色彩易于表现，那么夏天就很难，色彩单一，表现起来色彩不跳跃，可以夸张景观中与绿色纯度相差无几的建筑及其它要表现的东西，使色彩上“宁过之而不及”，以“借题发挥”的态势，造成一个常见景致的不常规再现，让绿色躁动起来。

愿意把暖烘烘的色彩，泼洒于春暖花开的季节，企盼着万物复苏的春天，我已等待了整整一个漫长的冬季，一种期望，一种冲动，一种血液中沸腾，流淌于蓝天、大地、河流之间，如同一杯浓烈的红酒，醉了风景，醉了自己。

鸽巢
158cm×176cm
1987年

迷鹿
46cm×60cm
1990年

威尼斯 65cm×80cm 2009年

《威尼斯》

威尼斯的美，在于一个古老城市建筑在海平面上，纵横前后左右都是画面，从古至今，不知多少名家光顾，创作出惊世之作。我置身其中，感慨万千，画了许多小幅油画，今天看起来，倍感亲切。

《窗前即景》

在法国国际艺术城期间，画室窗前每天都能听到远处教堂传来悦耳的钟声，选择一个傍晚时段开始写生，构图需要，舍去原有左侧铁门内又一座阿拉伯教会建筑，着重表现暖光照映在教堂和中景的楼上瞬间，与其大的阴影冷色反衬，通往教堂的石子小路上修女模样的人独自前行，为教堂增加了一层神秘感，正是冬季的巴黎，也许会让你感受到一种异样的冷清。

窗前即景 53cm×65cm 2000年

阳春四月 53cm×65cm 2008年

阿市运河 61cm×73cm 2000年

家 园 53cm×65cm 2004年

春暖花开 80cm×65cm 2009年

老 街 53cm×65cm 2003年

《老 街》

玫瑰色让人回到孩提时的老街，似梦非梦，在怀旧情感的支配下，确定了基本色调；暗部用透明色渲染，明部画得很厚，厚得有强度，产生一种色彩美；色彩的冷暖、薄厚均要有对比，差别微妙地将色彩自始至终地控制在一个基调里面。

五月 80cm×65cm 2009年

《五月》

每幅画要有自己的个性，不应该一个模式，尤其是色彩构成，做到一幅一个变化。在画完了几幅较雷同的色彩后，有种逆反心态，与其这样，不如用表现的、主观的色彩去再现心中满意的风景，用中国画的视角，连贯、流畅的笔法，完成对自然景观的写生。

地中海岸 65cm×80cm 2001年