

当代油画家

| 丁 一 林 |

C O N T E M P O R A R Y

O I L

P A I N T E R S

D i n g Y i l i n

主编 / 姜衍波

青岛出版社

当代
油画家

丁 一 林

CONTEMPORARY

O I L

PAINTERS

D i n g Y i l i n

主 编 / 姜 衍 波

 青岛出版社
QINGDAO
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目（C I P）数据

当代油画家. 丁一林 / 丁一林编著. — 青岛 : 青
岛出版社, 2017.7

ISBN 978-7-5552-5807-0

I. ①当… II. ①丁… 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(2017)第174980号

书 名 当代油画家·丁一林
主 编 姜衍波
著 者 丁一林
出版发行 青岛出版社（青岛市崂山区海尔路182号）
邮购电话 13335059110 (0532) 85814750 (兼传真)
本社网址 [http:// www.qdpub.com](http://www.qdpub.com)
策划编辑 刘 咏
责任编辑 王大鹏
装帧设计 乔 峰
平面制作 青岛翰墨杰人平面设计有限公司
印 刷 深圳华新彩印制版有限公司
出版日期 2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
开 本 8开（889mm × 1194mm）
印 张 14
图 数 50幅
印 数 1—1000册
书 号 ISBN 978-7-5552-5807-0
定 价 230.00元

编校质量、盗版监督服务电话 4006532017 0532-68068670

青岛版图书售后如发现质量问题，请寄回青岛出版社出版印务部调换。电话：0532-68068629

本书建议陈列类别：艺术类

目录 contents

在那遥远的地方	008	大渔岛写生二	058
美丽的额尔齐斯河	010	石岛渔港	060
苏兹达里风光	012	洪江古商街	062
苏兹达里的修道院	014	洪江古镇	064
苏兹达里远眺	016	深秋	066
故乡的云	018	深秋	068
涛声依旧	020	深秋	070
岁月悠悠	022	医巫闾山之晨	072
船殇	024	古树参天	074
涠洲岛老教堂	026	宝峰湖	076
坚韧	028	高峡出平湖	078
歙县渔梁古亭	030	千树万树梨花开	080
云冈石窟	032	紫气东来	082
云冈石窟之二	034	陕北乾坤湾	084
云冈石窟之八	036	陕北盘龙湾	086
村口	038	河畔人家	088
春到龙潭	040	知青岁月	090
青杠坡战斗遗址——皇石桥	042	农家小院	092
丙安古镇	044	守望家园	094
圣芳济的山谷	046	剑川景风公园	096
维勒纳修道院内的水井	048	剑川西门街	098
维勒纳修道院雨季	050	马蹄催处送斜晖	100
意大利的勒维纳修道院	052	杨花落尽	102
小城故事——博比城堡的街道	054	茶马古道	104
荣成写生——立秋	056	青树小院	106

丁一林大学毕业后不久，中国的政治、经济生活发生了根本性的变化，它直接导致七八十年代中国的改革开放，这一全方位的开放使中国美术界得以了解20世纪以来西方现代艺术的迅速发展和基本面貌，并且产生了强烈的反响。敏感而热情的青年画家争相借鉴西方现代艺术形式表达自己对当代中国社会的感受，形成了1985年前后的“美术新潮”。而丁一林恰恰又是在这个时期考入中央美术学院，攻读油画硕士研究生。可以想见，这一时期的现代艺术实验和前卫潮流对丁一林的艺术探索，无论从哪个方面来说，都是促使他思考的一个颇富刺激性的信息源。

丁一林没有回避历史，他在紧张的画布上的探索中，作出了自己的回答。他在两个方面明确了问题的实质：第一，面对西方艺术的巨大变化，中国油画不必放弃自己对西方经典油画的学习、探索和发展。艺术中的现代性，实质是艺术的当代性，当一个艺术家以独到的艺术语言深刻地表达了自己对当代生活和当代文化精神的感受与认识时，他的作品无疑是“现代的”，而不必在意他的作品是写实还是抽象；第二，无论是写实还是写意、具象还是抽象，中国油画都必须努力形成中国的特色，在学习借鉴的基础上，寻求油画艺术的革新和独创。为了实现这一点，中国油画家必须沉下心来，深入研究西方油画的精髓和东方文化的底蕴，从整体上丰富提高自己的修养学识，研究油画艺术语言的规律性，从而大大提高中国油画的品位，寻求新的变革契机。

丁一林没有把绘画语言简单地理解为技术语言，“状态”这一概念本身就说明了它是精神活动与技术运用的一体化。也就是说，在大量的艺术活动的积累之上，艺术家以自己独特的方式，直接触及艺术的核心问题和对世界的整体把握。艺术中的真理不同于哲学中的真理。后者是一种用话语语言和书写语言表达的概念性的对世界的判断，是一种具有公众话语性质的普遍性思想，而艺术虽然也有公众话语性质，但仍保留有民族的、地区的、个人的话语性质。艺术中的真理，是一种融化于艺术作品中的艺术家对世界的独特感知和把握。作品的苦涩与甜美、郁结与流畅、朴实与华丽、鲜明与灰暗，都默默无言地表达了画家对世界、

《进入语言》摘录

殷双喜

对人生的理解和感受。

但是，技术语言又是绘画语言的基础，忽略技术语言，过分关注情节和主题，是中国油画一个时期内的普遍现象，这使得中国油画在很长时间内，以一种博物馆解说图、书籍彩色插图以及宣传画的面貌出现。所谓技术语言，指的是画家对作品大到整幅画面和形、色、线的节奏、韵律、构成、画面空间的处理，小到每块色彩、每处用笔和肌理，以及颜料干、湿、浓、淡的把握，作画设色的程序，用笔和用刀的变化，以及工具、材料的研究等等。不解决这些问题，艺术的深刻表达就是一种愿望和幻想。

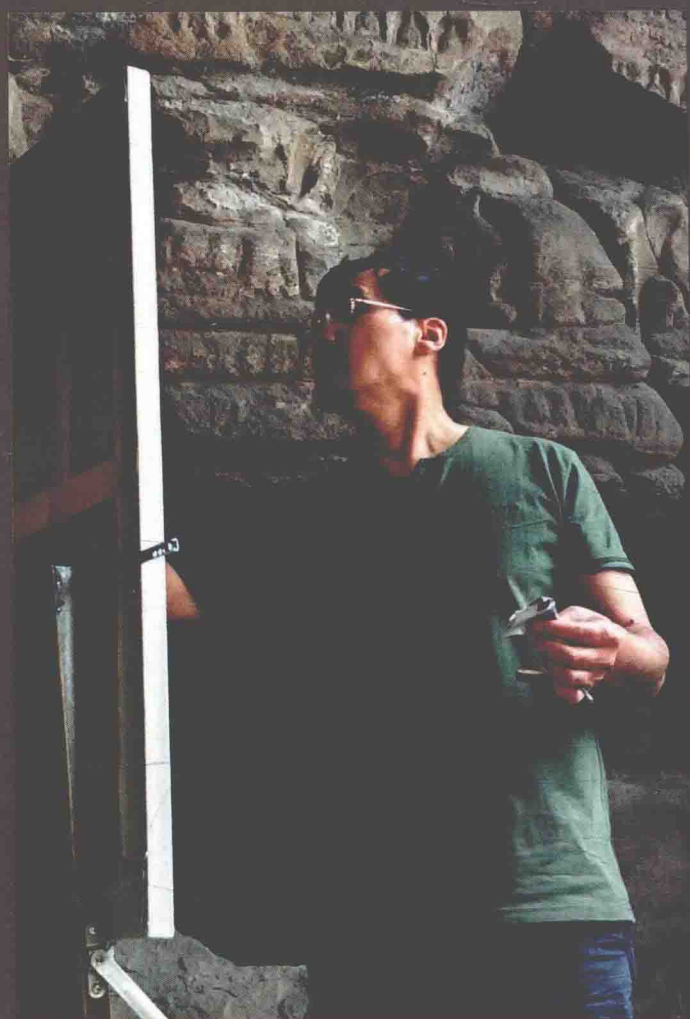
毫无疑问，在长期的实践中，丁一林已经形成了基本的风格特色。这就是通过造型的单纯化、色彩明度层次的提炼和简化、形体结构与轮廓线的精心处理，达到造型的力度。注重作品的整体感，在大方磊落之中凸现局部的精彩。注意画面中形的对比组合和线的穿插向背，在浓重反复的设色中，达到松动的笔触与明快的色调的谐和。在保持古典主义绘画的严谨与庄重的同时，又不失随意抒发的情感表现和富于现代感的色彩肌理趣味。这里，需要讨论的一点是，他的作品中，有个别形象的局部笔触的流动变化相当充分，但从传统素描的眼光看，似乎形的结构不太准确。这个问题涉及形的完整与准确，从根本上说，则涉及对“形”的理解、“形”的语言作用。事实上，从事了十余年素描教学，丁一林早已解决了基本造型的准确问题。如今，他在创作中的某些局部“形不准”，恰恰是不想使作品在每一个局部都以逼肖对象为能事。丁一林注重的是整体的形、平面的形，而形又是通过大的笔触与色彩来理解的。所以，他作品中的局部的形，服从于整体造型的需要，服从于整体色调和运笔气势的需要。为了整体，某些局部的调整、变化有时不那么精确，不仅是可以的，而且是必要的。有时他甚至有意破坏掉过于精确的形以追求“形似”之外的“神似”。这导致他对中国传统绘画中“虚形”，即与“实体形”相对的形与形之间的空间的重视。有形难，无形更难，你很难说，古老的《易经》中的黑白双鱼，哪一个是实形，哪一个是虚形。虚实相生，画面中空灵与模糊的部分，有时比具体描绘的物体更为含蓄、博大、神秘，有一种说不清的东西、一种复杂的情感弥漫其中。丁一林一直想探索这一课题，这耗

费了他大量心血。可以说，丁一林在有意无意之间，已经开始运用中国的美学理论来处理西方油画中的一些根本问题。

丁一林反复思考的另一个问题是油画语言中的中国文化和审美的问题。作为一种外来艺术，油画传入中国后，几代艺术家一直试图解决的一个问题是，在保持油画的艺术特性（所谓油画味）的同时，使之更具有中国文化的精神素质，更富有东方文化的审美感染力。对此，丁一林已经在中国文化和艺术的传统中求索，除了阅读中国文化、历史、哲学的书籍，丁一林对中国画中的丰富遗产很有兴趣。例如，他最喜欢的是黄宾虹、李可染的国画，在这两位近现代山水画大师的作品面前，丁一林感到面对着丰富的艺术宝藏。他对两位大师的笔墨运用、整体的构造、多层次的深入，特别是画面的黑白关系处理，深为叹服。在比较了西方油画之后，丁一林发现西方油画也存在一个重视黑白关系的传统，如卡拉瓦乔、哈尔斯、鲁本斯、格列柯、马奈，黑白语言的运用都很鲜明。运用得最好的是哥雅，他的绘画语言和西班牙民族文化的关系很密切，在西班牙的民族文化中，黑白两色是非常鲜明的、普遍的。但是，这和中国文化及中国画中的黑白，又是有区别的。如何借鉴、吸收和融会？面对东西方艺术史，丁一林还有漫长的道路要走。但是，立足于中国本土文化，开拓自己的油画道路，对于丁一林来说，已是十分明确的方向，在这一方向上的语言研究，将获得扎实的基础。

艺术史基本上是艺术语言的发展史，尽管任何艺术语言、艺术风格抛开文化的负载都不会成为历史，但艺术家毕竟在艺术传统和当代生活中同时生存的。丁一林的油画语言研究反映了当代中国油画的历史性趋势，这就是在现代艺术潮流汹涌，各种综合材料广泛采用的今天，中国油画仍然以执着的信念和毅力，探索油画这一古老的艺术语言在表现现代人的精神情感与心理状态方面，具有何种可能性。这种持续深入的探索将使油画在古老的东方和现代的中国获得新的生命，从而为人类艺术的发展写下新的一页。当我们的后代回顾这段历史时，将不会忘记丁一林这一代画家以及他的前辈画家们的艰难探索。”

1992年8月 北京

1953年生于南京，长于北京。

1988年毕业于中央美术学院油画系，获硕士学位，留校任教。1995年任中央美术学院油画系副主任。2004年任中央美术学院油画系常务副主任、教授、硕士生导师、第二工作室主任。2009年任中央美术学院造型艺术研究所副所长、博士生导师。

中央美术学院教授、博士生导师

北京当代中国写意油画研究院副院长

中国油画学会理事

中国美术家协会会员

丁一林 Ding Yilin

当代
油画家

丁 一 林

CONTEMPORARY

O I L

PAINTERS

Ding Yilin

目录 contents

在那遥远的地方	008	大渔岛写生二	058
美丽的额尔齐斯河	010	石岛渔港	060
苏兹达里风光	012	洪江古商街	062
苏兹达里的修道院	014	洪江古镇	064
苏兹达里远眺	016	深秋	066
故乡的云	018	深秋	068
涛声依旧	020	深秋	070
岁月悠悠	022	医巫闾山之晨	072
船殇	024	古树参天	074
涠洲岛老教堂	026	宝峰湖	076
坚韧	028	高峡出平湖	078
歙县渔梁古亭	030	千树万树梨花开	080
云冈石窟	032	紫气东来	082
云冈石窟之二	034	陕北乾坤湾	084
云冈石窟之八	036	陕北盘龙湾	086
村口	038	河畔人家	088
春到龙潭	040	知青岁月	090
青杠坡战斗遗址——皇石桥	042	农家小院	092
丙安古镇	044	守望家园	094
圣芳济的山谷	046	剑川景风公园	096
维勒纳修道院内的水井	048	剑川西门街	098
维勒纳修道院雨季	050	马蹄催处送斜晖	100
意大利的勒维纳修道院	052	杨花落尽	102
小城故事——博比城堡的街道	054	茶马古道	104
荣成写生——立秋	056	青树小院	106

在那遥远的地方

79.7cm × 120cm
2015年

美丽的额尔齐斯河

90cm × 120cm
2015年

苏兹达里风光

80cm × 100cm
2015年

