

过程的表现 —— 空间·人体

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

西南交通大学出版基金资助

过程的表现——空间·人体
黄涛绘画作品集

西南交通大学出版社
中国 成都

图书在版编目(CIP)数据

过程的表现: 空间·人体/ 黄涛著. —成都: 西南交通大学出版社, 2008.11

ISBN 978-7-5643-0103-3

I. 过… II. 黄… III. 绘画—作品集—中国—现代
IV. J221.8

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第162087号

过程的表现——空间·人体

黄涛 著

*

责任编辑 高平

封面设计 李培荣

西南交通大学出版社出版发行

(成都二环路北一段111号 邮政编码: 610031 发行部电话: 028-87600564)

<http://press.swjtu.edu.cn>

四川省印刷制版中心有限公司印刷

*

成品尺寸: 255mm×235mm 印张: 6

字数: 45千字

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5643-0103-3

定价: 48.00元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

目 录

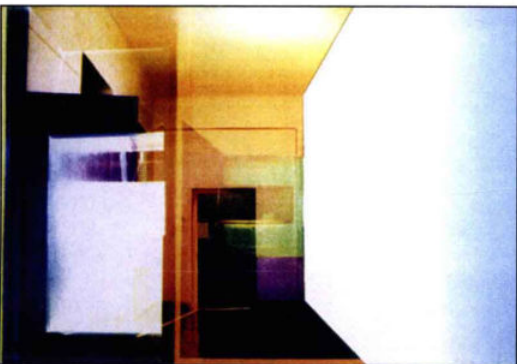
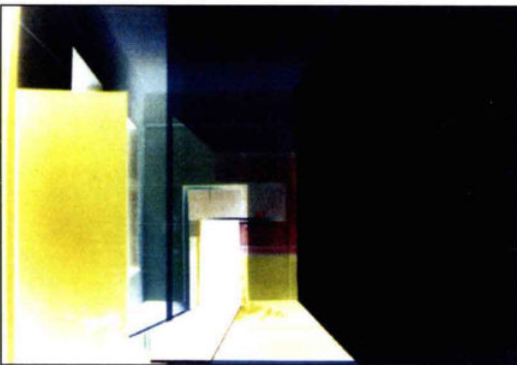
序(德文)/02

序(译文)/03

前 言/04

作 品/07

简 历/69

MENSCH IM RAUM
EINE SERIE VON BILDERN VON
HUANG TAO

DAS HELL DUNKEL DER BILDER
ERSCHEINT DEM BETRACHTER,
IN EINER SKALA VON GRAU TÖ-
NEN ZWISCHEN HELLSTEM WEISS
UND DUNKELSTEM SCHWARZ
IN VERSCHIEDENER

WEISE
IN VERSCHIEDENER PROPORTION
ZUEINANDER MANCHMAL KLAR
GEORDNET, DANN WIEDER KOM-
PLIZIERT, RÄTSELHAFT GEHEIM-
NISVOLL, BIS ZUM UN DURCH-
DRINGLICHEN.

MITTENDRIN EIN
MENSCH
IN DER TIEFE DES RAUMES ODER
AN DEN RAND GERÜCKT SITZEND,
LIEGEND, HOCKEND, STEHEND,
DEM BETRACHTER, NAHE IM VOR-
DER GRUND ODER FERN IM HIN-
TERGRUND, VON EINEM SPIEGEL
BEGLEITET, MANCHMAL VON
ZWEIEN,

DEN MENSCHEN
WIEDERSPIEGELND
UND DEN RAUM
VORDRINGEND, EIN LABYRINTH

BILDEND, ZUSAMMENWIRKEND MIT
DEN WÄNDEN, GEGENSTÄNDEN,
WIE STÜHLEN, LIEGEN, GEOME-
TRISCH GEFORMTEN SÄULEN, VER-
BUNDEN DURCH HELLE LINIEN
UND ZUGLEICH GETRENNT. DIE
LINIEN FINDEN IHR

ZENTRUM IN DER
FIGUR DES MENSCHEN
SEI ES EIN MANN ODER EINE
FRAU, UNBEKLEIDET, ABER NICHT
NACKT, IN STRAHLENDES LICHT
GETAUCHT ODER ES AUSSENDEND
WIE EINEN SCHREI.

DER RAUM ZEIGT UNS KEIN
FENSTER, KEINE TÜR, WEDER OF-
FEN NOCH VERSCHLOSSEN.
WAS WAR, ERFAHREN WIR NICHT,
WAS SEIN WIRD, EBEN SO WENIG

WIR HABEN HUANG TAO ZU DANKEN
FÜR SEINE INTENSIVEN BILDER

Lütfen Knipp

11.07. Hachen

序

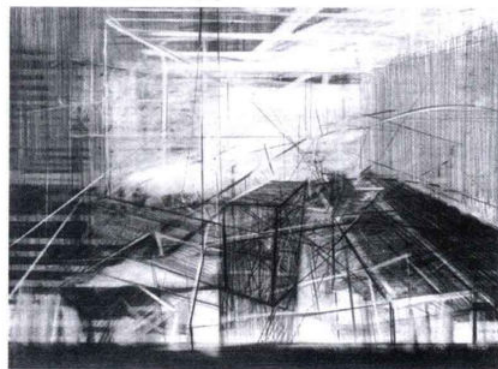
《空间·人体》

这是一组利用黑白颜色为表现语言的系列作品，它的色域范围从最亮的白到最暗的黑。在充满了神秘感的空间结构、画面结构中出现了明确的次序和有张力的人体。

存在于深度的空间边缘上或移动，或静止，以卧、躺、坐等方式并被镜面所分割的人物。镜面反射把迷宫一样的空间中的躺椅、沙发、床等物品相联系，并用白色线条把人物作为画面中心来表现。

这是一个男人或女人？是裸体或者着衣？他们的身上发出的光亮如同画面的呼声。在这个封闭空间中，我们找不到窗子、门。我们不能找到更多的东西，它是那样的少？为什么？我们感谢这组出自黄涛有张力的作品。

教授 Gunther Knipp
2007.11 Aachen
德国亚琛

前言

过程表现

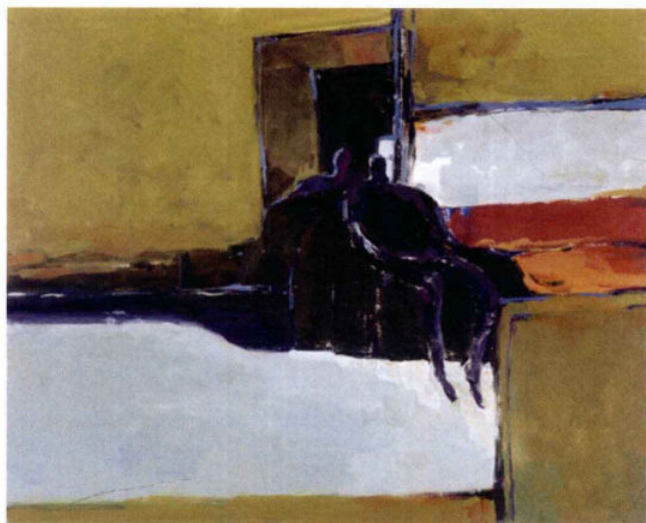
—— 一种艺术表现形式的实践

从学艺开始，自己就信奉这样一个观点——绘画是靠画面的本身来解释和传达一切的，不需要也不应该借助其他的媒介来识读、理解作品。基于这种认识，自己也习惯于这样欣赏和理解作品的方式。我想其他朋友在看到我的作品的时候也会有相似的识读习惯和思维路径吧!? 可是，当自己在面对真正喜欢的作品时，就像有偷窥欲望一样情不自禁地希望除了作品之外还能够通过其他的可能性去了解作品的创作过程以及作品背后的故事，甚至画家的作画习惯，所用的材料和制作的过程及生活等细节。这似乎是一种矛盾，也和自己熟知的观念不符。在感受自己所喜欢的建筑时，除了建筑语言空间的实际接触外，还想通过它的草图、模型、方案的演变、建筑评论等方面来更有效地理解这个作品。分析这个似乎矛盾的思维过程，恰恰展示了一种有待深入研究和说明的艺术现象——过程审美。对于这种艺术现象，在以后的文章中会系统地加以分析和阐述，不再赘述。在这里我想通过自己《空间·人体》系列作品的介绍及作品的创作及思维过程的展示，在实践上对于过程美学理论加以验证和说明。

在介绍自己的作品时，如果没有创作过程的介绍，没有与作品相伴的艺术创作的说明，没有时间过程的展示，没有一幅画的产生以及

与之相伴的思考否定，以及相关变化的结果，仅靠某单幅作品或一系列的单色作品以及现在仍然进行的以色彩为表现手法的相同主题系列作品的表现，那么似乎都显得分量太轻了，也都无法展示自己想说明的全部。在这里对读者展示的作品，不是以单幅作品为一个单元，也不是以单幅作品的表现效果或质量来划定的，而是以一组作品来表现整个“空间·人体”的全过程。从最早的速写到成为系列的黑白作品，然后是持续到今天通过色彩表现完成的相同主题的作品，也不能完全表现一个艺术过程的全部。它仅仅是一个主题表现的几个部分，都有着互相联系的影子，但不是作品的全部，只有这些单元分别达到相应的质量，并配合相应的文字介绍和说明，也许那时的作品才算是有了一个完整的画框，而这个过程的设计和表现才是我所界定完整作品的核心。

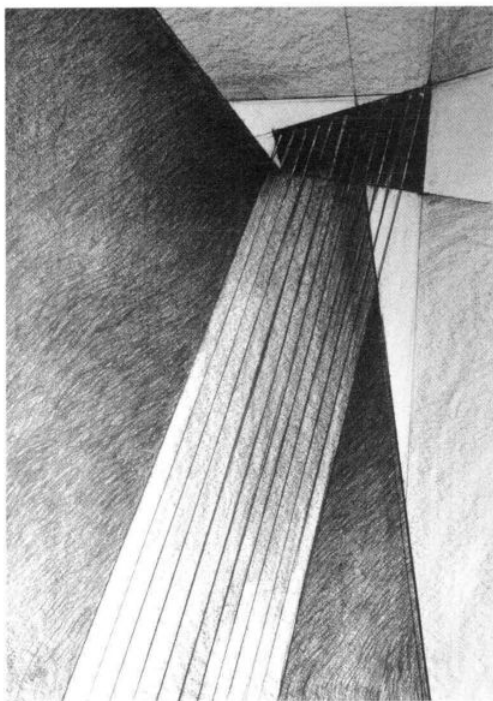
这组以人与空间的关系为研究对象的作品，开始于1994年在德国读书阶段。当时是以课堂作业形式开始的，师从Knipp教授的绘画课。开始自己是很茫然的，感到无从下手。当在课堂上，以人体为表现主题时，尽管在国内有多年的习画经历，也

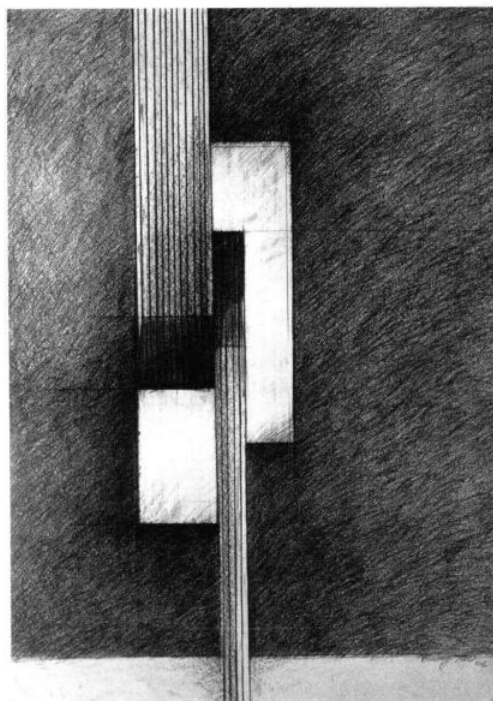
镜像系列一 (297cmx420cm) 丙烯 2008年

镜像系列二 (297cmx420cm) 丙烯 2008年

灯系列二 (420cmx297cm) 素描 2008年

灯系列三 (420cmx297cm) 素描 2008年

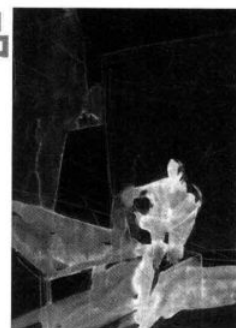
临摹了许多大师们的风格，自认为学得很像，但都被教授点穿。就像教授所讲的，从你的作业上能看出你很有经验，但是，那都不是你的语言，你个人的东西。每个人感受的表现方式需要一个试验过程。我尝试过多种表现的可能性以达到教授的质量要求。在自己作业里一次次地试验，以及在多样变化方式的试验中，似乎又没有任何框架及限制，有色的、无色的，手绘的、现代印制手段的，反复试验（复印机的使用，每次的反复及实践又有着明确的质量要求，使思路慢慢地清晰了许多，也了解了作业的真正要求）。一旦某种表现语言方式及效果能够有些“感觉”，则会在教授的指导下清晰、强化。当黑白系列的作品达到一定量的时候，自己又尝试着把黑白的语言翻译成色彩表现的可能。在一个相似的绘画明暗结构中，去用颜色来表现以达到超出黑白颜色范畴的更广泛的表现语言中，其过程又不是直线的，经过多次反复以及时间的思考，概括的黑白关系并无法直接用单一的色彩对比关系来完成，一次又一次地采用不同的可能性试验，如，彩色的反向复印、剪贴等方法，以达到画面表现的质量。从经验上看，似乎黑白的对比关系是不能和补色的对比、冷暖的对比等经验的对比关系划等号，而仅仅是把黑白关系置换成颜色关系似乎画面又失之为单调。这里，理性的概括似乎又仅仅是一个方向性的限定。

记录这个以若干个绘画单元构成的持续了若干年的实验作品，附之以文字的注释，以及从特定的文化时代背景下，在欧洲学艺并按照接近绘画本体目标努力创作的过程，以及它所折射出来的内容对我个人是最有意义的。同时，对于有兴趣阅读我作品的人来说，这也是我最希望和你们分享的。

黄涛

2008.9

作品

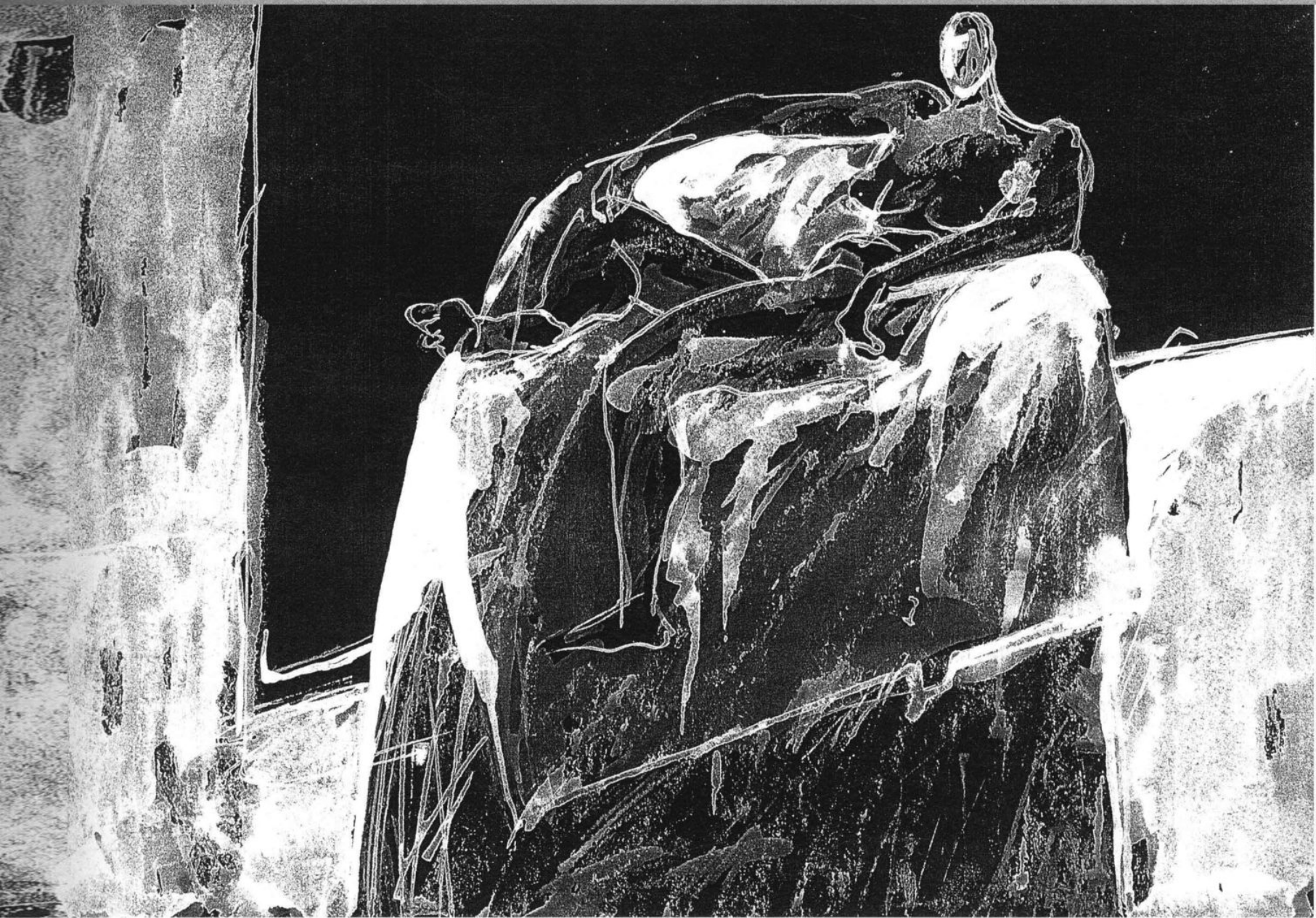
黑白序列 1-1 (297cm x 420cm) 竹笔 1995年

空间·人体 1 (297cm x 420cm) 综合技术 1995年

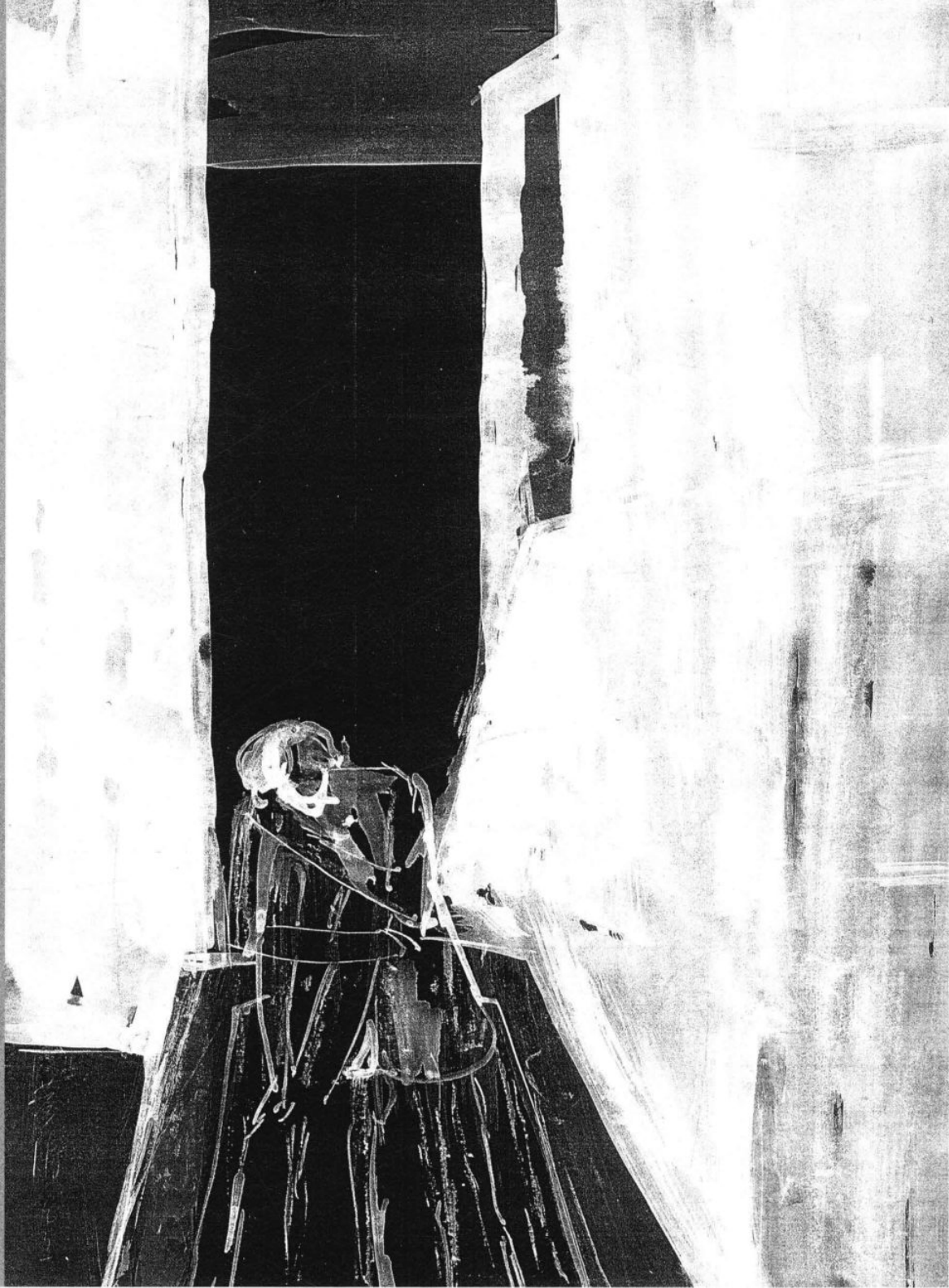
黑白序列 2-2 (297cm x 420cm) 竹笔 1995年

空间·人体 2 (297cm x 420cm) 综合技术 1995年

黑白序列 3-3 (420cm x 297cm) 竹笔 1995年

空间·人体3 (420cm x 297cm) 综合技术 1995年

黑白序列 4-4 (420cm x 297cm) 竹笔 1995年