

图书在版编目(CIP)数据

油画 / 林之耀绘. — 福州: 福建美术出版社,
2006.11

(林之耀画集; 1)

ISBN 7-5393-1773-6

I. 油... II. 林... III. 油画 - 作品集 - 中国 - 现
代 IV. J223

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006)第 131542 号

装帧设计: 常 平 张素霞

摄 影: 徐希景

责任编辑: 常 平

林之耀画集

1 油画

福建美术出版社出版发行

福建彩色印刷有限公司印刷

规格 965 × 1270 毫米 开本 1/16 9 印张

2006 年 12 月第 1 版 2006 年 12 月第 1 次印刷

ISBN 7-5393-1773-6

J · 1595 (二册) 定价: 176.00 元

林之耀画集

A COLLECTION OF LIN ZHIYAO'S PAINTINGS

1

油画

福建美术出版社

林智尧画集

1

A COLLECTION OF LIN ZHIYAO'S PAINTINGS

A COLLECTION OF LIN ZHIYAO'S PAINTINGS

林之耀画集

第一集
油画

 福建美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

林之耀简介

1975年出生于福建霞浦，2000年毕业于福建师范大学美术学院，现为福建师范大学美术学院教授，硕士生导师，福建师大美术研究所所长，中国美术家协会会员，福建省美术家协会常务理事，中国油画学会福州团体分会会长，福建省画院特聘画师，福建民盟书画学会副会长。

一

二十年前，有人称林之耀教授的教学、油画、版画为“三弦琴”，单鸣，双响，三音和弦，非常悦耳地奏出他静雅深宏的做人风骨。比喻传神，当之无愧。

他的教学是主业，有些同行放弃了创作，教书成就不比他高。之耀的“奥秘”公开放在桌面，从不遮掩。特色大体是：

他教的是活知识，把四十年来创作与育人的经验充实教材。不像西方那样先掌握技术再去创造；而是在练基本功时即强调将创作的思维与炽烈的情感渗进写生习作中。学习古人课徒方法：在创作中掌握并深化技巧，防止学生被技巧拴死，作业缺乏个性，只能重复古人老师笔法。他循循善诱，化短为长，因异成异。反对把高才低才剪为一般高的冬青树。

他全局把握课堂艺术，不放过角落。重点突出，语言精炼，带着问题，诱导学生主动思考，轻视注入式填鸭。尊重弟子们人格，点燃内在烛火，吸引他们不知不觉地走进艺术天地，悟得听课作画都是享受。

他律己严，身教大于言教，不辞辛苦，坚持与学生同堂写生，以示范带动后辈，尽力不让年轻人再尝自己当年彷徨于弯路上的痛苦。在语默两方面跟同学们交流。学生毕业后走上讲坛或其他岗位，大多称职尽职，遇上难题继续打电话写信向之耀请益。他愈谦虚平易，越受尊敬。

版画等因另出专集，已请中央美院前版画系主任宋源文先生写了评论，此处仅谈谈他的油画。

二

他是高校教师当中获奖、参加全国性大展次数最高的突出人物之一，较之不执教鞭的专业画家，决不逊色。展览得奖远非创作目的，至少可以从侧面显示他的勤奋。

他具备诗人气质，诗性思维，油画沁透了诗歌意境。一看懂，多看不厌，线条饱含情感密码，不仅仅为勾清轮廓，也显示舞蹈节奏，音乐旋律，建筑的体积感，书法般倾诉沧桑和心境，摆脱再现物象负担的轻盈，浮雕般的浑重。是人格外化的结晶。情、趣、理、法如骏马四蹄，忘我地奔腾。文秀书生气与阳刚壮美水乳交融，比例变化不息。

他追求用线造形，又欲使线离形而统一于“现代构成”之中，从书法吮吸乳汁，行书为骨，提炼草韵，隶味，篆意，使线条情绪化，想跟千年后的普通人作深层交流，必须以(写)实求(写)意，富于跌宕，摇曳多姿。甚至积累出线的独立审美价值。他自知幼功不足，隶篆书底子较薄，主动补课，钻研书法美学，也号召学生们临碑读帖，向书法借桥过渡到彼岸。彼岸与艺术一样无极，华夏的“写意”是唯一能与西方的写实抗衡的武器。1840年来，崇洋的殖民地意识不时抬头，历史教诲我们：跟在西方人后面一步一趋，没有出路。知古出古，知西出西，得意忘形，写出迁想妙得，需要很多代人的接力。之耀在油画本土化、现代化和精典传统之间苦苦寻求平衡点，自觉做好链子的一环，使之耀挺自豪。

三

每逢喜得心痒难骚，或内在伤口频频叹息，只要听见石头那无声的歌，林之耀便会以饱满的精力去作画。半生与石为友，彼此心律一致，石头丑得极美的斑纹、美得很丑的造型，冲破了皱、瘦、漏、透的传统音阶，唱得雍和冲虚，引发之耀经过无数次失败，才找到千变万化又井然有规律的色彩，外写石型，内寄“石兄”情思。写石明志，脱出程式，顶礼于石头在流光风雨冰雪面前不改恒温的自信与喜悦。笔端流出一系列石的故事，歌颂石的净化力、凝重美，雍穆的风度，心与天相通的豁达。石的人格化、圣洁化、韵律化，并且渗入雅意，使画家获得扎实内秀。

如果我们以目去听之耀画中的石语，黄岳诸峰似古丈夫群像在对话；建造凤阳皇陵的石匠们名逝骨朽，石兽的七窍毛孔又吐出六百年前的钟声，来和画笔交谈：重于钢铁的巨石挟着历史的风雷声似乱云飞霞在翻滚。从狩猎求生到中子时代的脚步声，告别蒙昧又爱重述往事的絮语，篝火旁的温馨，人与大自然的互爱，星光摇曳，宇宙的博大……尽在石头中！淹没在石海内的鸟与鹿都是点睛之笔，人成了海之梦石的核心，又是沟通人石的虹之桥。

林之耀的油画特色之一，是以“石”为母题，同时寻求“通感”，把视觉与听觉之间的隔墙凿出一个个窗子，使生活的风尽可能地畅通无碍。过去仅少数文艺家作过不全是自觉的突破。林之耀力图把空间艺术的绘画，向流动状态的时间艺术——音乐过渡。静的再现转化为动的表现，以形写声，借声传神，主调明确，变奏、移位、烘托、追逐、回旋，寄情错综复杂的笔触、刀法和点、线、面、色中，经过自由挥洒得到升华。这不是空洞的概念，他从被风化的自然界岩石百态，和人类创造石文化中的古代岩画、石雕中得到启迪。他特别敏感于石的粗糙与晶莹的质地，富有悠远和神秘感的裂缝和孔洞，温润明艳的繁丰色彩，从中窥见冷静与热忱巧妙对位，又带点隔离效果的特定“磁场”。画笔猛砍精勒，刮刀厚塑刮抹，经过摸索，更新，拓展，借助非传统的辅助工具，创造出一套表现石质的符号——富有个性的“肌理”语言，并且通过多色层的重叠与透露，使色彩整体的单纯与局部的繁丰相得益彰。石头肌肤表现出如婴儿、青年、老年不同的质感，似乎给我们触摸过的弹性与体温。他常让巨石占满画面，抽象性很强的刀痕笔触和写实表达融为一体，意气领先，狂放不忘细腻，寻求回味。说透七分最佳，过犹不及。外张势多于情，求美失美；晦涩乃是板、结、刻，还包括人的动作与模样的类型化。表情离开个性的披露，技巧就失去依托，成为花架子。只有在一张面孔上显现过去、当下和未来走向，才是丰满。

求索静雅深宏

——林之耀的油画
柯文辉

《石声犹在》传出短暂生命却渴望作品不朽的崇高境界。石匠孤身一人，代表了生机永存的群体。造型孔武有力，疲劳、坚韧、欣慰、自信自觉的使命感，在“听”字上把文章作充分，营造声音的幻觉。石兽石人——文化巨流中的浪花，歌手兼听众，彼此和答，汇成一体，醉倒星河。民间无名的米开朗基罗们，凡人兼圣哲，有忧患，不绝望，遗嘱写在刻品腹内，庄重又亲切。正是：

雄曲摇山呼慧耳，怒雷四季续锤声。

点燃百姓肝肠血，擎天立地为苍生！

《海的歌谣》里，海所占篇幅似乎不到画面五分之一，人物只有搓绳捆干鱼的惠安嫂，气象万千。歌来自大海的笑声，大嫂心里涌动的巨潮。渔民们摆脱干扰，发挥智慧，多声部唱出丰收的狂喜。巨石如小山，阳光劲烈。鱼型难以变出花样，又不入画，但局限被作者克服，大拙藏大巧，满得不挤。借助鱼的排列和石纹走向的律动感，为“歌谣”主题营造出音乐氛围。

乍看《家园基石》，石块铺满画幅，块面切割容易陷入装饰趣味，损害格调。然而，正是这种近似大篆构成元素和线的引入，增强了画面的秩序感，它与统一的金黄色调、丰富微妙的色层变化和复杂的肌理共同营造出“和声”乐感，使作品突破传统趋向现代。作者怀着父性之爱，观石如抚摸儿童面颊与柔发。靠动态人物带来鲜活气息，打破窒滞，诗的暖流浇灌了春光。

《石岛渔市》用石替代国画留白，石之外壳如唐三彩“窑变”之绚丽，人物溶于其中，以散点透视大胆探索百多人场面，体型虽小，人气旺盛，骨骼肌肉的语言侧映情潮澎湃。上部露出的船呼唤海的遐思。衣冠笼罩下毫无矫饰的独白，织成平常人的赞歌，喧闹宛若海市之声。

《西山石·传说与梦幻》构思来自“精卫填海”，人物与石头均在淋漓尽致的肌理表达中展现开来，人物表情深沉，一点不恍惚。上身画得清晰，下肢与石头关系幻妙，似一而二，又血肉相联，筋络互通。石的孩子兼是海的女儿，浮在波上，又游于海底。岩石的舞蹈强化了姑娘的舞动，遥承敦煌壁画上的飞天，又十分现代。人石已填满画面，我们还可读出海阔天空，足见之耀胸廓清明。梦源于真，折射出真，其真如幻，幻不失真。

沟通真幻写清雄，笔有繁弦气若虹。

删尽俗情存本色，画师到老是顽童。

《南音》、《潮之琢》、《大海·故乡》、《珊瑚礁》、《东海岸》和《多彩礁石》等人物造型优美，用笔、用刀精炼，同是以惠女、岩岸、礁石和大海为描绘主体的作品，体现了人与生存环境的交融，富于诗意。画的魅力在于表现了普通惠安女的健康端秀，她们被海风吹大，与城市女性异趣，画耐回味，沉着老到的色彩，和题材的青春气的蒸腾，石的拟人化，人品的彩石化，轻松的沉郁，对之耀的诱惑力不可抗御，又何必抗御呢？不能再增强或削弱什么，容易陷入平庸。外工整，内渊宏，破稳为不稳，险峰多是擦边球。

被线的“篆法”所划分的空间常被统一在单纯的色调之中，又为变动不居的色阶和复杂的肌理所打破，有意识地进了之耀的静物与风景画。单纯却拒绝单调，突出用线用笔，挪用篆法。归整又非图案，“冷”“热”抽象并存，显示他持久的思考。《岩岸系列》、《岁月》、《陶》均较耐看。物象坚韧，笔道流妍，怎么加强线的独立性，书写性，飞动性，金石气，风霜雨雪剥蚀出的原始味，以防止凝固和理性化装饰味过浓，都需磨秃几筒笔。汇滴水入溪，合细涧为巨川，我们相信他的毅力。

为适应教学，他画了大量人体，多为课堂示范，一次次演译传统技法，显示出扎实的素描和色彩功底。虽职业模特居多，激情淡化，他善于捕捉瞬间即逝的肌肤形体语言，夜幕下的旷野磷火，由偶得看出漫长积累过程和自由状态。既帮学生获得了写实基础，自己也磨了长剑。

他写人体布局自然，不摆弄，让模特放松再放松，有的背景处理略近写石，大统一中讲小变异，烘托主体，又不夺戏。《梦系列》咏叹从漫步到飞腾的经历，非梦之梦，无声之诗，幻境植根生活实况，前者又补充后者不足而赏心悦目，贴近浪漫主义。进入梦游角色，梦外束缚隐退，飘飘然忘世，并享受被世所忘掉的甜多于涩，剥尽外衣，直率恳切，直奔愿望，大多如意，幸运。之耀常觉得梦国欢旅录之为画，绚烂易于褪色，又是追踪新梦原动力。缥缈也使浮生充盈。

肖像《母亲像》、《矿工像》和《老友》等，笔触粗犷厚重，亦见灵逸，人物如坚石雕像在暖褐色背景中凸现，古典的色调处理与现代的“肌理”表现，为语言特色，由写石形成的凝重、朴拙的审美意趣，也在这些肖像画中得到体现。

之耀想天马行空，而拘谨不甘退出灵台。游走于再现、表现、意象、抽象之间。写闽中风情是他想看到的场景，多角度全面反映底层生活能推进真和善，他追求形式美，欲变形、解形又怕削弱形象，受到多余的误会，下笔也难。

千辛万苦成风格，砸破重来何壮哉！

哪吒还亲原骨血，新胎始不染尘埃。

四十年来我在远方尊敬他，注视他，盼他高翔，享丰登大乐；也为他松绑降调，嘱其量力而行。时光不及局限多。请伫立窗前看着海涛，迎接白鸥捎去的祝福！

注：张大千之师曾农髯评沈寐叟书法：“已从不稳上升即稳，再进而不稳，如何？”沈答：“奋吾老腕十年一试！”为艺坛佳话。吾以此寄望之耀兄。

目录

08-09 海的歌谣	44 矿的记忆	78 梦系列·14	109 明太祖故里·凤阳
10 石声犹在	45 矿的记忆(局部1)	79 沙滩椅人体	110 渔村石屋
11 石声犹在(局部)	46 矿的记忆(局部2)	80 披肩人体	111 海韵
12 西山石·传说与梦幻(局部)	47 矿工像	81 梦系列·18	111 山地春晓
13 西山石·传说与梦幻	48 母亲像	81 梦系列·3	112 岩岸月色
14 古老的礁岩	49 凤仙像	82 梦系列·8	112 黄山夕照
15 古老的礁岩(局部)	50 琴思	82 梦系列·9	113 岁月之一
16 觅	51 老友柯文辉先生像	83 跪姿人体	114 山路
17 雨花石	52 紫衣少女	84 夏梦	114 兰色港湾
18 石岛斜阳	53 梦系列·1	85 红头绳	115 惠东船歌
19 大海·故乡	54 层云	86 梦系列·13	116 岩颜
20 海之梦	55 醉	87 长发人体	117 岩岸系列11·清风
21 岩岸惠女之一	56-57 红发坐姿人体	88-89 梦系列·6	118 家园基石(局部1)
22 石岛渔市(局部1)	58 戴玉佩的人体	90 梦系列·15	119 家园基石
23 石岛渔市	59 立姿正面人体	91 梦系列·17	120-121 家园基石(局部2)
24-25 石岛渔市(局部2)	60 瓶花双人(局部)	92 梦系列·25	122 家园基石(局部3)
26 石岛渔市(局部3)	61 瓶花双人	93 梦系列·12	123 岩岸系列13·穿越
27 仙乐	62 梦系列·28	94 梦系列·19	124 岩岸系列12·海角
28 多彩礁石	63 梦系列·2	95 梦系列·16	125 岩岸系列4·浅湾
29 珊瑚礁	64 春华	96 梦系列·21	126 岩岸系列1·暖阳
30 听涛	65 雀尾花瓶人体	97 梦系列·20	127 岩岸系列1·深海
31 渔歌唱晚	66 立跪姿人体	98 梦系列·19	128 岩岸系列5·暮云
32 海风吟唱	67 绿衬布双人	99 梦系列·27	129 岩岸系列9·初阳
33 菊花与雨花石	68 背面立姿人体	100 梦系列·23	130 岩岸系列10·晨光
34 石板上的百合花	69 梦系列·5	101 梦系列·24	131 岩岸系列3·波岸
35 海的怀念	70 顶光	102 梦系列·26	131 秋花之一
36 陶	71 持箫人体	103 岩岸惠女之三	132 岩岸系列15·潮起
37 採石歌	72-73 梦系列·7	104 崇武姐妹	133 夕阳山谷
38 潮之琢(局部)	73 红发人体	105 晚风	134 山地村落
39 潮之琢	74 桃子人体	106 岩岸惠女之二	135 祥云
40-41 东海岸	75 梦系列·4	107 永恒的雕像	135 云山咏叹
42 南音	76 梦系列·10	108 林间小路	136 岩岸系列6·潮声
43 南音(局部)	77 绿绒布人体	109 谢投八故居	136-137 幽谷
			138 八公山怀古
			139 感觉岩岸之一

海的歌谣
130 × 130cm
1994 年

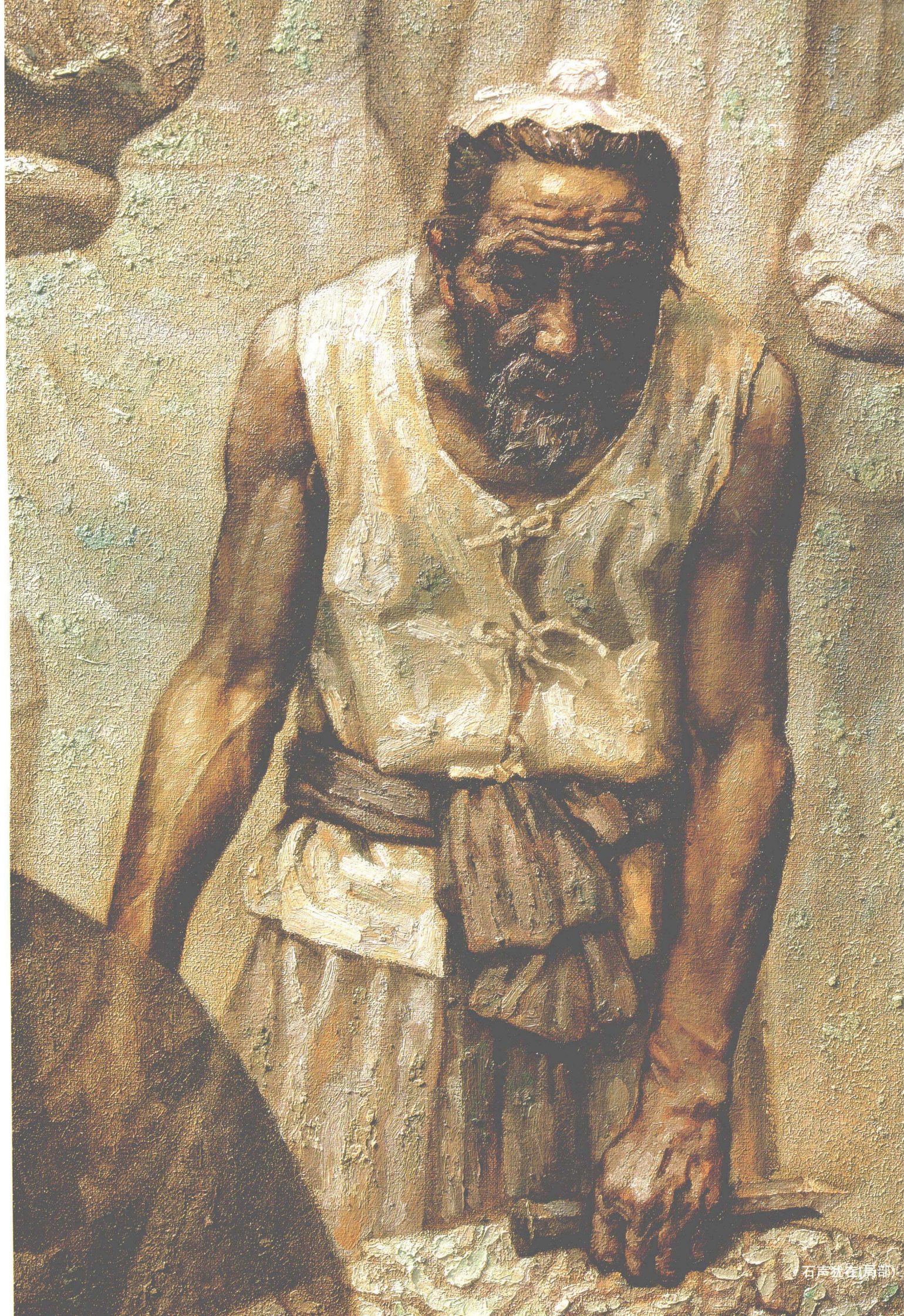

石声犹在

180 × 185cm

1987 年

西山石·传说与梦幻（局部）

西山石·传说与梦幻
130 × 130cm
2003 年

古老的礁岩
130 × 130cm
1993 年

古老的礁岩（局部）