

当代中国风格画丛

林永康

油画

OIL PAINTINGS OF LIN YONGKANG

岭南美术出版社

当代中国风格画丛

林永康油画

OIL PAINTINGS OF LIN YONGKANG

THE SERIES OF CONTEMPORARY STYLES IN CHINA

岭南美术出版社

图书在版编目 (CIP)数据

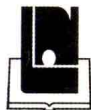
林永康油画 / 林永康绘. — 广州: 岭南美术出版社,
2004. 12

(当代中国风格画丛)

ISBN 7-5362-2912-7

I. 林… 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(2004)第093932号

丛书策划 / 叶耀才

责任编辑 / 叶耀才

设计制作 / 杨石友

作品翻拍 / 陈 本 陈 许

责任校对 / 虞向华

责任技编 / 周于帆

书 名 / 林永康油画 (Lin Yongkang Youhua)

著 者 / 林永康

出版发行 / 岭南美术出版社 广州市水荫路11号9、10楼, 邮编510075

经 销 / 全国新华书店

制版印刷 / 深圳现代彩印有限公司

版 次 / 2004年12月第一版

印 次 / 2004年12月第一次印刷

开 本 / 889x1194mm 1/12

印 张 / 10

书 号 / ISBN 7-5362-2912-7

定 价 / 76.00元

井 承 康
油 畫 藝 術
小銘題

题字 汤小铭 著名油画家 原广东省美术家协会主席
广东省美术家协会学术委员会主席

林永康，1959年生，广东佛山市人。1982年毕业于上海戏剧学院台美术系，获文学学士学位。国家一级美术师，享受国务院特殊津贴专家，中国美术家协会会员、中国戏剧家协会会员、广东省美术家协会常务理事、油画艺术委员会委员，曾任佛山画院院长、广画院副院长，现为广东画院画家，被广东省委宣传部列为“跨世纪、十、百、千工程第一层次优秀人才”。

作品入选、获奖、收藏情况：

- 1992年 第二届全国水彩画、粉画展（北京、徐州）
- 1993年 中国油画双年展（北京）
- 1993年 第二届中国油画展（北京）
- 1994年 第八届全国美展最高奖优秀作品奖（北京）
- 1994年 当代中国美术展（日本、韩国、台湾）
- 1994年 广东省美展金奖（广东）
- 1995年 广东省第五届鲁迅文艺奖、首届广东省宣传文化精品奖
- 1995年 现代中国美术展（日本、韩国）
- 1995年 正义·和平——纪念反法西斯战争胜利50周年国际美展铜奖、广东省美展最高奖优秀作品奖（吉林、广东）
- 1995年 首届中国油画学会展（北京）
- 1995年 中国油画肖像艺术百年展（北京）
- 1996年 孙中山与华侨国际美展金奖（北京、上海、台湾）
- 1996年 首届上海（美术）双年展（上海）
- 1997年 '97中国艺术大展·主题性历史画展优秀作品奖（北京）
- 1997年 当代中国油画展（上海）
- 1998年 中国艺术大展（香港）
- 1999年 第九届全国美展银奖、广东省庆祝建国50周年美展金奖（北京、上海、广东）
- 1999年 当代中国美术展（日本、韩国、台湾）
- 1999年 '99中国艺术大展·主题性历史画展优秀作品奖（北京）
- 2000年 20世纪中国油画展（北京、上海、香港）
- 2000年 研究与超越——中国小幅油画大型美展（北京、上海、深圳、广州）
- 2001年 纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表60年全国写生画展、广东省美展最高奖优秀作品奖（广东）
- 2001年 纪念中国共产党建党80周年全国美展最高奖优秀作品奖、广东省美展金奖（北京、广东）
- 2002年 当代油画名家作品陈列展（上海）
- 2002年 第三届中国油画展二等奖优秀作品奖（北京、上海、广东）
- 2003年 第二届全国画院双年展（广东）
- 2003年 首届北京国际（美术）双年展（北京）
- 2004年 第十届全国美展获铜奖（北京）

作品收藏：中国美术馆、上海美术馆、广东美术馆、广州艺术博物院、香港政府、澳门博物馆、日本伊丹市政府及收藏家收藏

心灵的诉说

——林永康和他的作品

张祖英

尽管前后相隔近20年，算起来我与林永康还是校友，20世纪90年代以来他的作品在几届全国性大展中频频露面，前年我又有机会在他的画室里观看他大量完成和正在创作的作品，更加深了我对他的印象。最近他为出版画集给我寄来了相关资料，请我写一篇关于他的文章，我便欣然答应。

由于工作原因，我接触过大量中国当代油画作品，也目睹了许多青年油画家的成长。深深感到：能坚持自己的创作主旨，坚持从自己心灵感受出发，不受时尚影响、默默耕耘、不断提升作品内涵的青年画家，在当今的油画界是不可多得的，而林永康恰恰是这不可多得中的一分子。

油画人物创作是较难掌握的一门艺术，特别是肖像画创作，既要准确地表现人物外在特征，又要捕捉到人物内心情感与精神活动的微妙变化，把瞬间即逝的形象感觉变成永恒的艺术典型，要求画家具有超出一般的功底和敏锐的观察力。优秀的肖像画作品历来在美术史上具有独特的位置，欧洲的许多油画大师，大都在肖像画方面有突出的成就。当今在我国能掌握它并具有较深体悟的画家实属不多，而林永康却以顽强的毅力，知难而上去努力攀登。从作品中，我们可以看到他的努力不仅是技术层面的探索，早在90年代前期，一系列肖像画创作便显露出他对精神内涵的追求。他早期的肖像作品《杏姑》、《小陶》（1994年），稍作图式分析便可发现，这两幅作品的构成与主体人物格局几乎完全一致，只有手势的微妙变化和人物背景（古屋、老墙）不同，画面色调单纯，黑白对比强烈，给人以古典的视觉美感。之后又有《青春》、《自梳女》等一系列作品。但凡看过他作品的人都会觉得画面真实、亲切而又遥远。的确，这真实来自于他对人物刻画之深入，几何形体构成切割的巧妙，以及对整体与局部关系驾驭得当。由于画面营造的气氛使观者离开现实中的“我”，进入画面空间，进入“老宅”，进入逝去的时光，含蓄的表情、微妙的手势、斑驳的古墙、老式的座椅，无不叙说着流过的岁月，一切都融合在一起，散发出淡淡的忧伤，有限的描绘传达了无限的意境，引起观者对历史的遐想，负载着对往事的追忆而显得既亲切又遥远。

当今，艺术正在发生着巨大变化，画什么已显得不那么重要，怎么画、在作品中蕴含什么才是关键。从作品中可以看出林永康对同一题材、构图的反反复复琢磨和他在画面背后的深层追求，

自梳女 油画 1999

小陶 油画 1994

红衣少女 油画 2001

也可从中领略他的智慧与执著。1994年创作的《嫂嫂》，画面的色调虽一改过去的冷峻和深沉，显现了一种温暖的意韵，却依然着力于人物神态，特别是对双手摊开放在膝上微伸向上的精到描绘，把具体环境的叙述性语言转换成与人物情绪融合在一起的表现性语言，舍弃了局部细节，画面整体更加简括、纯粹，精神内涵更加浓缩、有力。

林永康表现的人物大多是女性，选择的形象都是质朴的，画面却又常常显示出一种古典的美感，这似乎很矛盾。但恰恰是这些平常的女性形象打动着观众的心，引起观者的共鸣。《嫂嫂》塑造了一位普通母亲的形象，通过油画语言，她凝聚了中国千万个母亲的品格，表现了中国妇女博大宽宏、甘于奉献、平凡而又伟大的精神世界。

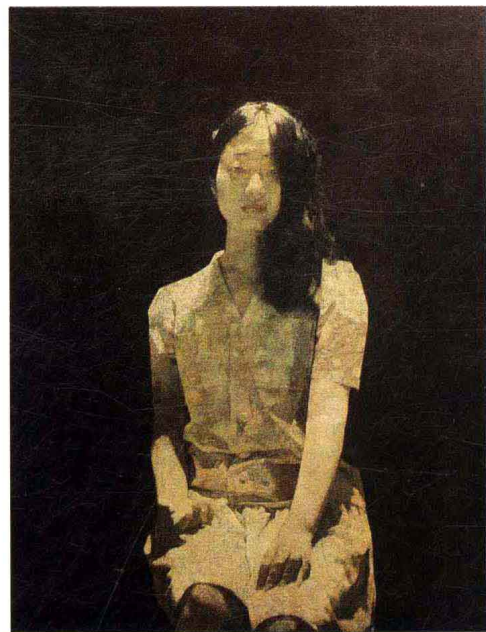
一般来说，对人生的感悟，无疑会转向对历史的思考。

林永康的另一类创作是历史画，这对他来说是一种必然，他正是从对人的精神追求切入到历史画创作的。几十年来中国的历史画创作曾有过数次高潮，80年代以后走向落寞。究其原因是多方面的：有的画家出于对“文革”时期艺术的绝对政治化，和那个时期所出现的政治图解性的绘画产生反感；有的画家随着改革开放艺术领域的不断扩展，或是追求个人的内心情感抒发，或是关注于艺术审美领域的探索，去寻找个性语言的开掘；还有一些艺术家汇入商品经济的大潮，为了改变自己的贫困处境，越来越关注于个人利益的得失，个人财富的多少，淡忘了历史的责任感。而在商品经济最活跃，身处改革最前沿的广东画家林永康却能把触觉伸向历史题材，伸向个体精神的更高层次，这不能不使人由衷的感叹。对历史的追忆，对人物、事件的反思，往往更能反映出一个画家的胸襟、见识和气度。源于内在气质，林永康对人生、社会充满着思考，把自我与社会紧紧连在一起。基于这种精神，他创作的历史画可说是“新首相应”，对题材的选择有着深层的考虑。第一幅历史画《缫丝女》取材于百年前的中国，引进汽机缫丝兴办民族工业的历史。在昏暗潮湿、弥漫着蚕腥气味的工作环境下劳动的缫丝女，那忧郁的眼神向你诉说着百年前这里发生的一切。这幅作品以它鲜明的时代特色、成功的艺术表现和对人物命运关注的历史含意，打动了公众的情感，获得了第八届全国美展最高奖项。这次创作的成功证明了他的选择，也更坚定了他的追求。此后大型历史画《革命将领黄兴》、《自梳女》、《主权是不能谈判的》、《邓小平会见葡萄牙总统埃亚内斯》、《碧血巾帼——陈铁军和她的战友》等都取得了骄人的成绩。

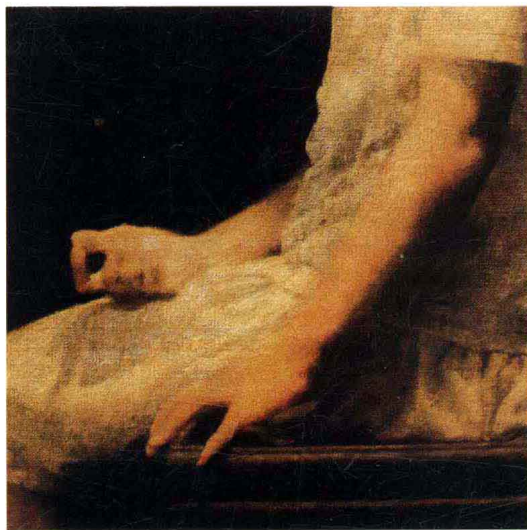
其中《革命将领黄兴》创作手法具有典型性，基本上奠定林永康历史画创作的风格。传统的历史画创作一般从某个具体的事件入手，强调情节和人物的可考性。一句话，强调历史的真实性、直观性。但《革命将领黄兴》并非描绘一个非常具体的故事情节，而是着意表现那一特定历史环境中英雄人物的胆识和气概。浓烟滚滚、炮声轰鸣，马背上黄兴的表情却有着某种不确定性，是战胜了，还是战败了，或许本无胜负，他不想用胜负来简单评定一个人的历史贡献，画家的历史观在此得到了表露。它丰富了历史画创作的手法，赋予历史画创作更多的可能性。此外，这幅作品的具体创作技巧也值得注意：它运用了中国画的黑白分布手法，堆积大块油彩，造成斑驳肌理，突出画面的架构、张力和时代气息。主体人物采用聚光处理以加强线的表现力度，又不拘泥于对象本身明暗的写实需要，对“黄兴”的表情不作过多描绘，

主权是不能谈判的 油画 1997

青春 油画 1996

杏姑(局部) 油画 1993

旨在突出人物内在的精神，从整体出发营造“肃穆”和“悲壮”的情调。《主权是不能谈判的》一画采用横式构图，继续沿用厚积法，仿佛一切都凝固在那一伟大历史时刻。画面舍去一切不必要细节，达到“一枝一叶总关情”的目的。这幅画作为国家礼品赠送给香港特别行政区永久收藏。类似题材《邓小平会见葡萄牙总统埃亚内斯》，两者在刻画世纪伟人邓小平形象上“形神兼备”，一个手势蕴含千万意思。至此，林永康的绘画创作达到了一个新的境界，在历史画创作中升华了他的民族责任感。

综观林永康的作品，属于现实主义的创作范畴。他是用写实的手法，以个人经历的体验，切入现代社会的生活之中，以他坚实的造型功力，着力于作品精神内涵的发掘和意蕴的表达。从艺术表现上看，无论是肖像作品还是历史画创作，都具有一种凝练、简约、单纯、含蓄的气质，绝没有一般写实绘画中刻意描绘和细节堆砌的流俗。人们常说“风格即人”，林永康的画无论是《自梳女》、《杏姑》、《青春》、《小陶》，还是历史画《缁丝女》、《碧血巾帼——陈铁军和她的战友》、《革命将领黄兴》等作品都透出一种凝重、悲怜的情调，画面冷峻的笔调和厚重斑驳的色块也都具有一种历史感和沧桑感。他的肖像画作品多采用强烈黑白对比，画中人物直逼观者，似乎在聚光灯下向你诉说，让人感受到这些妇女的忧郁与抗争、悲哀与希冀的强烈情感。这无疑与他的经历有着直接的关联，熟悉他的朋友都了解，林永康早年的生活充斥着不幸：13岁丧母，而后父亲又被打成“右派”，生活的蹉跎和磨难形成他深沉内向和多思的个性，然而心灵的悲伤非但没有泯灭他的上进之心，反而使他对生活有了更深的体味。他的作品就是心灵的诉说，在他反映现代生活时必然会流露出他对人世沧桑的感悟。

革命将领黄兴 油画 1996

在这里我必须提到的是，林永康在十余年间孜孜不倦地努力，创造出了可喜的业绩，这和他严肃的创作态度，自强不息的努力是分不开的。少年时代的阴影，使他把对艺术的追求当成人生的寄托，他从一个在佛山地区文工团担任绘景工作的内向而勤奋好学的大男孩，到上海戏剧学院四年寒窗苦读的大学高材生，到成为广州画院从事油画创作的专业画家，曾数次获得全国性的重要奖项，一步一个脚印，终于在同代人中脱颖而出，成为中国当代著名的青年油画家。正是一颗不竭的上进心和对艺术不懈的热忱造就了他的今天。幸运的是，他的努力适逢了当今国家改革开放的大好时代，良好的艺术环境和油画界的宽松氛围，为他提供了一个可以充分展示才能的广阔天地。

跨入新世纪，中国油画走过了艰辛的百年历程，经过几代人的努力，完成了学习、引进的初创阶段，并已在当今国际画坛取得了令人瞩目的成就。面对中国油画的新历程，中国油画家将在已有的基础上，更好地立足本土，融会中华优秀传统文化传统，在传达民族情感、反映当代精神的同时，创造出中国油画自己的艺术体系，以体现华夏民族的创造精神，从而自立于世界艺术之林。林永康正处在青年有为之际，他将与同代画家一起，以他们的艺术天赋和顽强的探索精神，去攀登、去创造、去完成中国油画发展的未竞事业和民族文化的伟大振兴。

张祖英 中国艺术研究院研究员
中国油画学会秘书长
中国美术家协会油画艺术委员会秘书长

碧血巾帼——陈铁军和她的战友 油画 2001

美，方可称之为艺术

邵增虎

林永康的画很美。

美，方可称之为艺术。

美是多种多样的，有雄壮豪强的美，有浮艳柔媚的美，有庄严高贵的美，也有浅薄俗气的美；有浪漫的美，有古怪的美，也有朴素笨拙的美，如此等等。每一个画家各自不同的气质个性决定着自己未来的走向。

我以为林永康画中显现的是一种庄严的风韵之美，是一种内在的优雅之美。

美的认识可以不断被扩充，甚至某些丑的东西也可以被转化成艺术美。但是艺术作品本身不容许是丑陋恶心的。一切抛弃艺术美原则的所谓艺术肯定是伪艺术，是不可能具有生命力的，因为艺术的生命是美，不美的只能称为艺术垃圾。

不管是传统的或是现代的画家都一致认为艺术作品应该是真情的流露，是心灵的写照，是内心的自白，是个性的张扬。那么得出的结论必然是：一个心灵优美的艺术家必然产生优美的艺术，一个具有卑琐个性的艺术家必然产生卑琐的艺术，一个多情的艺术家必然产生多情的艺术。

在我看来，林永康的艺术是多情而优美的艺术。他画中人物的美饱含着画家深深的爱。

小禾 油画 2003

小苓 油画 2001

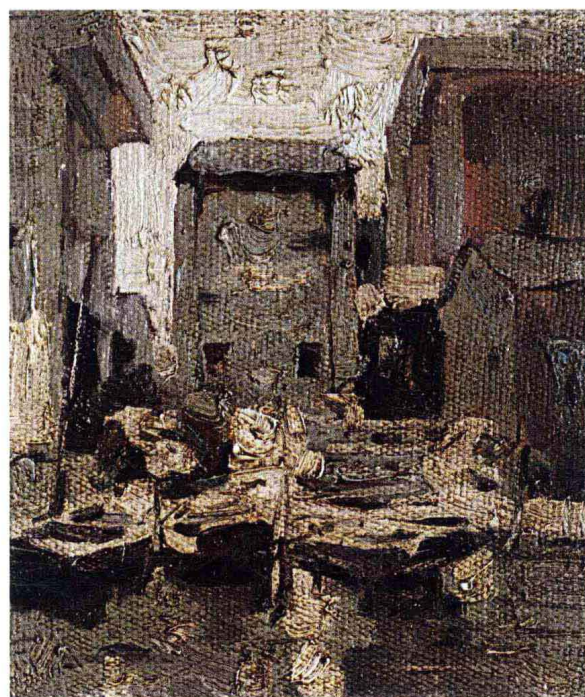

双人体 油画 1991

画室 油画 2001

风景 油画 2003

林永康画作是讲究格调的。人们都知道，人品的高低决定着画品的高低，所以格调的高低是一种自然的流露，装是装不出来的。

比如画女人，我们一眼望去，就可分为三个层次。他们的格调是各不相同的。第一个层次可以说卑鄙下流，重肉感、性感，把描绘的注意力放在女人的某些部位，作品不堪入目。此种作品，画中人像是妓女，而画家格调免不了低俗。第二个层次稍好一些，注意到女人外在的美，比如女人形体的几条优美的曲线，一双大眼睛，几个大色块等等，此类媚俗的美人行画比比皆是，也谈不上是什么艺术。第三个层次是真正创造了艺术的那些画面，那是在一些特定的环境、光暗和感情情绪下有血、有肉、有个性的女人。在这种作品里，艺术家高贵的个性，健康的情操，丰富的情感，他的学识、他的雅韵与描绘对象的内在与外在的美交融在一起，画家以他的画笔，他的技巧全身心的、忘我的创造出一种格调高雅、不落俗套的画面，画中的女人以其艺术魅力打动着我们的心，那是一种崇高的艺术美的享受。在艺术的殿堂里让我们久久不愿离去的正是这些最优美的作品。

林永康是在第三层次上运作的画家，他是那些为数不多的真正懂得画女人的画家之一。

林永康善于按照自己的性灵找到适合自己表现的题材内容。他的定位既具有地方特色又吻合自己的个性。他画的男人有一种刚强和富于理想美，他画的女人有一种生命健康纯洁、没有被污染的精神美。从他的作品可以看得出，这不是一个浮躁而急切于金钱名利的画家，似乎对艺术有着一种庄严的神圣的高层次的追求渴望。流于肤浅的画家往往活得更快活，渴求深度的画家将比别人付出更多艰辛的劳动。但也只有这一类的画家我们可以有信心寄予厚望。

2002. 12

邵增虎 中国美术家协会油画艺术委员会委员
广东省美术家协会油画艺术委员会主任

目录

心灵的诉说	张祖英	7	淡月下的村姑	49	自梳女头像	80
美，方可称之为艺术	邵增虎	10	自梳女（及局部）	50	小诗瀚	81
图版		13	女子之二	54	女演员	82
杏姑（及局部）		14	人体速写	55	老周（及局部）	83
革命将领黄兴（创作小稿）		17	邓小平会见葡萄牙总统埃亚内斯	56	安米的肖像	84
缫丝女（及局部）		18	静坐的女子	58	双人体	85
自梳女（系列之一）		21	头像速写	59	女人体	86
小陶（及局部）		22	碧血巾帼——陈铁军和她的战友	60	少女（及局部）	87
嫂嫂（及局部）		24	花裙子，白毽子（及局部）	62	小禾（及局部）	88
穿深色套装的女子		27	女子之三	63	头像速写	90
战利品		28	红衣少女（及局部）	64	陆驰像	91
革命将领黄兴（及局部）		29	头像速写	65	头像速写	92
青春		33	头像速写	66	头像速写	93
青春（水粉画）		36	小琴	67	龙女像	94
母亲		37	背光的女子（及局部）	68	头像速写	95
青春年华（及局部）		38	百合花（及局部）	70	蒸汽时代	96
主权是不能谈判的		40	头像速写	71	附录	98
奔向太阳（及局部）		42	梳起的村姑（及局部）	72	早期素描和色彩写生	98
女人体		44	缫丝女（系列之二）	74	部分作品的参展、获奖证书及奖牌	114
沙发上的少女		45	人体速写	75	林永康艺术简历	116
人民音乐家——马思聪		46	人体速写	76		
头像速写		47	人体速写	77		
女子之一		48	小诗淇	78		
			熙苓像	79		

杏姑（及局部）

亚麻布油画，110cmx90cm

1993年

广州艺术博物院收藏

