

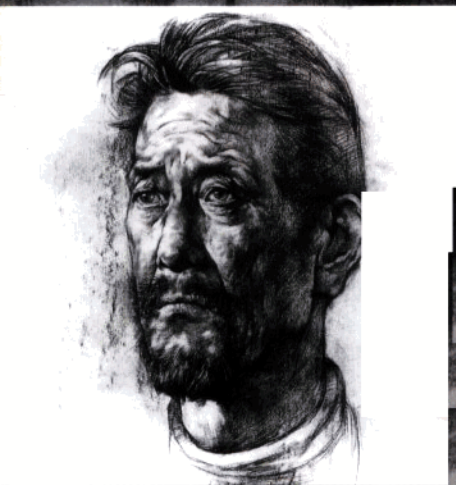
当代名家素描画典

刘永健

素描作品集

LIU YONG JIAN SU MIAO ZUO PIN JI

DANG DAI MING JIA SU MIAO HUA DIAN

河南美术出版社
Henan Fine Arts Publishing

刘永健

1966年2月出生，湖南省新化县人。1986—1990年先后毕业于怀化师专美术系、湖南师范大学美术系，结业于广州美术学院91届美术教育专业研修班。一直从事美术教育研究和油画、水彩画、素描的教学与创作。部分作品曾在俄罗斯、德国、荷兰、华沙、香港等国家和地区展出、收藏。《画家》《中国水彩》《湖南日报》《三湘都市报》《海南日报》《中国美术报》《文化报》等报刊均予介绍。其名略编入《中国水彩画史》。现为湖南省美术家协会会员、湖南省水彩画艺术委员会委员、湘潭师范学院美术系水彩画教研室主任。

1986年 油画《坐凳》《酒的升华》参加《湖南省青年画家集群进京展》。

1987年 油画《两首情歌》《军魂》参加《湖南省第二届油画展》，应海南省文联之邀，在海口举办两人《黔东南风情速写展》。

1988年 参加湖南省讲师团，下乡调研，参加湖南省赴贵州民间美术考察团。

1989年 《画家》第八期介绍系列黔东南风情速写。

1990年 赴广州美术学院教育系进修研究生专业课程。油画《静物》《梨》《人体系列》参加《广州美术学院1990年展》，素描《淑女》《老人》参加《广州美术学院素描大展》。

1991年 油画《掉瓶》参加《湖南省美展》。

1992年 水彩《静物》《福门》参加湖南省第二届水彩艺术展。

1993年 水彩《冬天里的城堡》参加湖南省第三届水彩艺术展。

1994年 赴贵州、云南、四川艺术考察。

1995年 调入湘潭师范学院美术系。水彩《静物》参加《全国第三届水彩水粉展》。

1996年 水彩《旧梦——清明》参加《湖南省第四届水彩艺术展》，获二等奖。参加《中国首届水彩艺术展》。

1997年 水彩《旧梦——清风》参加《中国第七届水彩大展》，获优秀奖。

1998年 水彩《旧梦——清韵》参加《东亚欧大陆桥美术作品汇展》，获二等奖。中央电视台收藏。

1999年 水彩《风雨桥》《斜照》《暮》参加《湖南——香港水彩联展》，水彩《情愫》参加《湖南省第五届水彩艺术展》，水彩《青春不远的记忆》参加《九届全国美展湖南省作品展》获佳作奖。

2000年 水彩《冬天里的太阳》参加《全国第十四次新人新作展》，水彩《旧梦——清音》参加《亚享杯全国绘画（中国画、水彩画）大展》，水彩《阳光下的祈祷》参加《湖南省走进大西南专题展》，黔东南系列速写入编湖南美术出版社出版的《走进大西南大型写真画册》。

黑白之间见精神

——刘永健素描浅析

刘永健从新化老街青石板路走出来，踏进黔阳师专（现怀化高等师范专科学校）校门时才17岁，在他那个班级属他年龄最小，也就在那一年，我从黔阳一中调入黔阳师专美术科教授工艺美术。在我最早的印象中，永健年纪虽小，却显得很成熟，谈吐举止，压根儿就不象17岁的人，平时话语不多，但偶遇感兴趣的话题，也就另当别论，话匣子一打开，就难以收住，只是他那一口地道的怀化话，不知有几人能听懂，反正我是听不懂。当时学生人数不多，两个年级加起来也不过几十号人，因此，老师与学生一起闲聊，天南海北，无话不谈，时间一长，对学生的方方面面自然了解较深，永健以素描与设计见长，在系里成绩尤为突出，因而深得教师器重，毕业时，似乎没有费多少气力便作为专业教师留校任教。

素描作为一种特殊的造型形式，以它最原初的形态——单纯、直接、精练、纯粹而参与艺术活动，素描包含了一切造型艺术的根本特征及规律。对于素描，永健格外倾心，并有着独特感受，从他大量的素描作品中不难发现他对素描技法与语言的不懈探索与追求。早期他曾花了大量的时间和精力研究、学习、临摹前辈大师们的作品。通过临摹，毫无疑问诱发了他追求美的崇高欲望，认识了美的诸般规律，受到了美的启迪，获得美的表现手段。素描语言的多样性，造就了素描手法的多元表现形式，前辈大师的探索创造了许多富有个性化的审美形式，有严谨细密的线描，准确、深入的块面色调素描，有豪放生动的水墨素描，朦胧闪烁的点彩素描，还有现代神秘抽象和超然意象的表现素描等等。以各自不同的表达方式——或纤细优美、或厚重深沉、或豪放不羁……传达着各自不同的审美情趣。永健选择了写实的艺术道路，而且十几年一直保持不变，他的创作取向也日趋明显，呈现给世人的是一种严谨的画风。由于长期从事基础课教学，对素描的研究似乎非常投入，写了不少的心得体会。在实践中学会了如何观察和如何思考，并在其作品中较好的解决了素描的多种复杂关系，如空间形体与构造功能，节奏上的顺应、对抗、交织和分离、整体与局部、虚与实、黑与白、单纯与繁复、对比与统一等等，通过点、线、面、形、体、光、色、质、空间、动态、比例、透视等基本因素将人与物的本质特征体现出来。在永健的作品中，可以强烈感受到的是他对人物结构的把握、神态的刻画、虚实处理方面独见精神。在不少表现女性的作品中可以看出他的娴熟的技法，特别着重于刻画人物的眼神及富有表情的嘴角，那粗细长短的线条，自然贴切，围绕着一一种形的完美和交织出一种东方贵族式的女性神韵。“艺术首要的是精确的写实性，它取决于作者丰富的素描知识，撇开绝对的准确性就不可能生动的表达。”永健因为具备了比较扎实的写实功夫，所以在黑白之间便能随意的进入一种精神层面的表现。在他所有素描作品中，女性肖像占了相当大的比例，这恐怕与他选择的创作题材有很大关系，在他大多数的创作中，几乎表现的都是女性，他对女性特征的刻画相当入微，我有时常觉得每个人的选择好象就是天生注定的，他的作品体现在观察发掘题材上的“以小见大”之工和“体物入微”之能，致力于对人物内心世界深邃细微联系的探索 and 发现，从平凡中辨出精义，自细微处窥见宏旨，以其写实的手法描绘出一个富有个性的人物形象。

在艺术的道路上，我们只要时刻保持清醒的头脑，清楚我们置身这个时代的地位，努力去追寻能承担我们艺术思想的新的载体和表达方式，通过不断的努力就一定会有所收获。

永健尚很年轻，且思维敏捷，才情过人，相信他能很好的把握自己。

杨国平

辛巳夏日酷暑之夜于莲城聚墨堂

作者的话

多年来，一直有这么一个愿望，老想着有机会出一本素描集子，可打开画柜清理，羞于见人的作品也不过几张，于是总想着补充点，以便促成一个事实，以作为自己多年来从事基础课教学和在黑白间周游所悟“得”的一个小结。但总觉得没有什么底气，似乎如同递交一份“检讨”感到心虚，这种心虚实际上是不自信，不过不自信也有好的一面，这证明还有潜力可挖。但凡是了解我的人看到我的集子，可想而知这种心虚就不可言说了。今得于陈河西先生的推荐，有幸列入河南美术出版社编辑的画家素描丛书，在此，不胜感激，深表谢意！

屈指一算，从学习素描到现在快20个年头，回顾当初，除了自幼兴趣之外，要感谢给我艺术上启蒙的袁佑琦先生，感谢在学生年代帮助和教诲过我的易图境、杨晓村、谌洪栋、王金石、杨国平、邹海霞等先生们，使我在这条道上少走了许多的弯路。

艺术的神圣使命是从自然万象中提取美的成分通过某种载体展现给人们，使之崇高而圣洁，超逸而完美，雄浑而细腻，疏野而清奇……。人的思维、性格、爱好、精力及生活空间，生活逻辑，生活方式客体，随时都在进行着运动，艺术家对于瞬息万变的反应及由此获得的艺术发现都是以投入全部身心为代价，以灵动为前提的。研习素描，我深感为幸事，它以单纯、朴素为原貌，近似于原始的直接所获得的形象描绘带来无比真切，在笔触、线条、肌理、质地、力度的轻柔与奔放间抒焕着一种不语言状的情感，游离于黑白之间，在黑白世界的反复对比斟酌中寻找着自我，这是一种研习者内在的真实感受。缘于这种感受，延续了近20年的眷恋，于是便有了这些余稿，编辑成册，递交于我的师长、朋友和同仁们，求以指教。

刘永健

2000年6月20日

于湘潭师范学院东苑戏墨斋

目 录

1. 向阳小像	(55 × 39cm)	1990	炭笔	25. 短发女生	(39 × 55cm)	2000	铅笔
2. 女生	(78 × 55cm)	1994	炭笔	26. 少女	(78 × 60cm)	1999	铅笔
3. 湘西学生	(78 × 55cm)	1991	炭笔	27. 女青年	(78 × 55cm)	2000	炭笔
4. 男青年胸像	(78 × 55cm)	1994	炭笔	28. 潭城老人	(78 × 55cm)	2000	铅笔
5. 洞庭渔民	(78 × 55cm)	1994	炭笔	29. 护村员	(39 × 55cm)	2000	铅笔
6. 美术系学生	(38 × 28cm)	1994	炭笔	30. 师范男学生	(39 × 55cm)	2000	铅笔
7. 男学生	(78 × 55cm)	1995	炭笔	31. 玉平	(38 × 54cm)	2000	铅笔
8. 村支书	(78 × 55cm)	1996	炭笔	32. 童虹民	(38 × 54cm)	2000	铅笔
9. 大三学生	(38 × 55cm)	1997	铅笔	33. 小潘	(39 × 55cm)	2000	铅笔
10. 南方女青年	(78 × 55cm)	1997	炭笔	34. 莲珠大妈	(39 × 55cm)	2000	铅笔
11. 头像速写	(28 × 38cm)	1990	炭笔	35. 近郊菜农	(39 × 55cm)	2000	铅笔
12. 头像速写	(28 × 38cm)	1997	炭笔	36. 女人体	(78 × 110cm)	2001	炭笔
13. 苗家妇女	(78 × 55cm)	1998	炭笔	37. 女人体	(78 × 110cm)	2001	炭笔
14. 游志文	(38 × 55cm)	1998	铅笔	38. 男人体	(78 × 110cm)	2001	炭精条
15. 男青年头像	(38 × 55cm)	1998	炭笔	39. 农妇	(78 × 55cm)	2001	铅笔
16. 八十老倌	(55 × 78cm)	1998	铅笔	40. 钟兰贵	(78 × 55cm)	2001	铅笔
17. 青年男子	(38 × 55cm)	1999	炭笔	41. 机修工人	(55 × 39cm)	2001	铅笔
18. 苗妹子	(38 × 55cm)	1999	炭笔	42. 曾小兵	(78 × 55cm)	2001	铅笔
19. 青果	(78 × 55cm)	1999	铅笔	43. 彭凌	(39 × 55cm)	2001	铅笔
20. 创作稿	(78 × 56cm)	1999	铅笔	44. 民工	(78 × 55cm)	2001	炭笔
21. 潘静	(39 × 55cm)	1999	铅笔	45. 王奎	(78 × 55cm)	2001	炭精条、炭笔
22. 潭飞	(38 × 55cm)	1999	铅笔	46. 老兵	(39 × 55cm)	2001	铅笔
23. 小兵小像	(39 × 55cm)	1999	炭精条	47. 束发女学生	(78 × 55cm)	2001	炭笔
24. 李红利	(36 × 54cm)	1999	炭笔				

1. 向阳小像 (55 × 39cm) 1990 炭笔

2. 女生 (78 × 55cm) 1994 炭笔

3. 湘西学生 (78 × 55cm) 1991 炭笔

4. 男青年胸像 (78 × 55cm) 1994 炭笔

5. 洞庭渔民 (78 × 55cm) 1994 炭笔

6. 美术系学生 (38 × 28cm) 1994 炭笔

7. 男学生 (78 × 55cm) 1995 炭笔

8. 村支书 (78 × 55cm) 1996 炭笔

9. 大三学生 (38 × 55cm) 1997 铅笔

10. 南方女青年 (78 × 55cm) 1997 炭笔

11. 头像速写 (28 × 38cm) 1997 炭笔

12. 头像速写 (28 × 38cm) 1997 炭笔

