

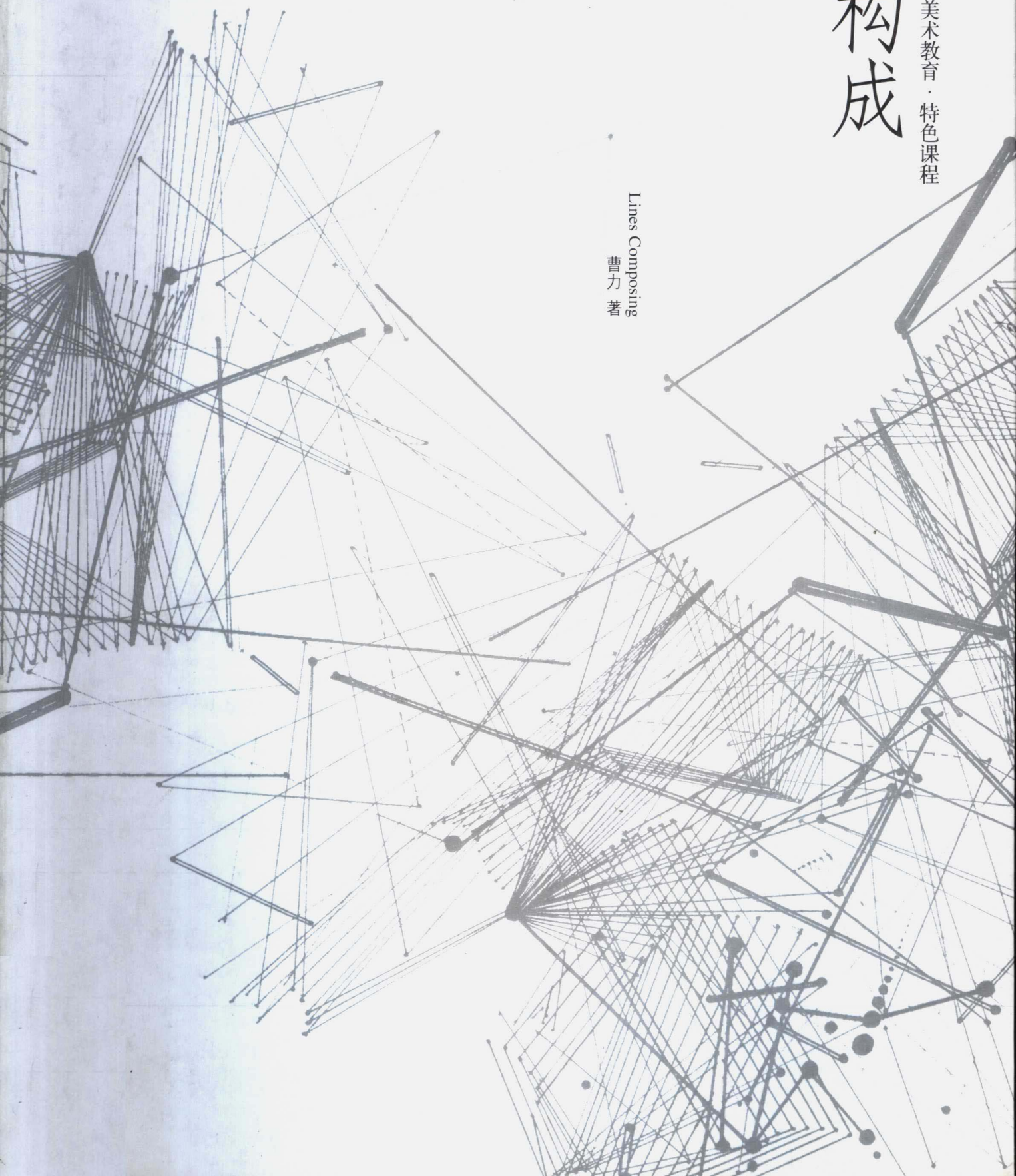
中央美术学院

21世纪中国美术教育·特色课程

线构成

Lines Composing

曹力 著

21 世纪中国美术教育 · 特色课程

线 构 成

曹力 / 著

图书在版编目(CIP)数据

线构成 / 曹力著. — 石家庄: 河北教育出版社,
2005. 10

(21 世纪中国美术教育·特色课程)

ISBN 7-5434-5181-6

I. 线... II. 曹... III. 平面构成—高等学校—教材 IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064153 号

出版发行 / 河北教育出版社

(石家庄市友谊北大街 330 号)

出 品 / 北京颂雅风文化艺术中心

制 版 / 北京雅昌彩色印刷有限公司

印 刷 / 北京市京津彩印有限公司

开 本 / 889 × 1194 1/16 8.5 印张

出版日期 / 2005 年 10 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价 / 48 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部
(0311-87731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

中央美术学院壁画系教授 曹力

目 录

- 1 ■ 引 言
- 2 ■ 概 述
- 3 ■ 参考资料
- 4 ■ 工具材料
- 5 ■ 第一章 点线空间构成

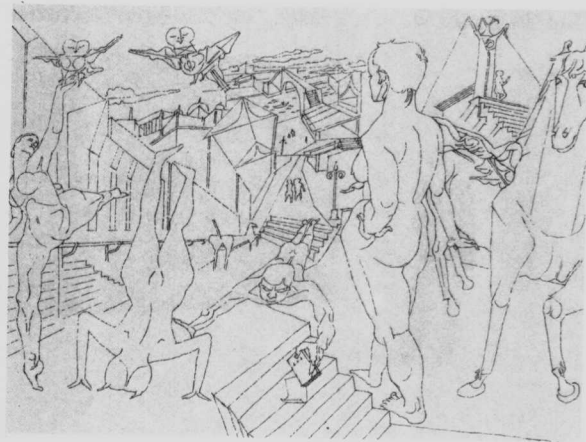
15	■	第二章	局部造型变体构成
25	■	第三章	单体造型变体构成
37	■	第四章	组合构成
55	■	第五章	多维空间构成
73	■	第六章	构图中的“场”与“势”的构成
87	■	第七章	视点转换构成
99	■	第八章	渐次变体构成
113	■	第九章	概念转换构成
131	■	结束语	

引言

十多年前,我动笔写“线构成”课的题纲和概述,因准备不够充分没有继续。十多年过去,有了更多的艺术实践和教学积累,就迫切地想把它写出来,好处是既总结了自己多年的研究,又给今后的教学提供了教材。

我在线构成方面的研究已有二十年,出版过两本线描专集(四川美术出版社出版《曹力速写集》[1986];湖南美术出版社出版《曹力作品》线描专集[1991])。在总结前人经验的同时,结合具体的教学实践,自己又有了诸多体会,现在整理成一本系统的“线构成”教材。其中有一百多幅本人和学生的线构成作品作为图例,有表现工作、学习、教学、生活等方面的资料照片,以及那些对我的艺术产生过重要影响的传统因素。书中详细描述了专业研究、创作实践和教学过程中遇到的方方面面。每一章都有具体的学习方法、目的和练习要求,给学生们提供了研究“线构成”的有效途径。由于个人能力有限,定有许多不足之处,请同道指教。

曹力

概述

“线构成”是研究整幅画的“骨架”，而肌理明暗、色彩是画面的最终完成效果，可以说是“血肉”。本书研究的重点是画面的“骨架部分”，其他的构成我们放在另外的课程里再作探讨。

线构成的目的和宗旨是让学生能更自由、更主动、更有创造想像力地去作画，为学生提供一条如何在普通的习作（客观写生）的基础上，通过观念的调整，通过各项强化训练，通过对人本身潜能的开发，通过一系列具体的练习，一个问题、一个问题去研究解决，一步步踏踏实实进入相对自由的创作境界的通道。这里提供的是一种思维方式，当然不是惟一的方式，也不是万能的处方，不可能解决造型艺术中的一切问题。我们可把它视为一颗特殊的种子，一个起点，至于怎样长成一棵茂盛的艺术之树，怎样走出一条灿烂的艺术之路，就要看我们如何去苦心经营，把这些简单的音符升华为让人感动的交响诗篇。线构成课提供了某种可能性。

大自然是充满琐碎细节的，而艺术要抓住的是

主要的精神，因此必须大量地简约、删节、归纳、强化，最后留下的是最关键的“符号化”的形象，这样的东西很明确，也容易把握。通常人们约定俗成地接受了许多符号、图像等等。我们学习的文化本身就是大量的符号组成，包括象形文字、数字、字母等各国、各民族的文字符号，从中我们可以发现规律性的东西，吸取、借鉴、发展，最终掌握一套自己的符号系统，再灵活地运用构成规律，方能自如地表达、表现，使之成为得心应手的绘画语言。正像我们学会写字、组词、造句，再把握作文的结构，就能写诗做文章；学会识谱，掌握乐理，就能作曲写歌；掌握人体动作规律，精通舞蹈语汇，就能编舞……

人类文化正是这样一套总结出来的符号系统，让人有了思维、表达和交流的可能。我们的线构成课是让学生通过对自然的观察，对人生的体验，对传统的学习、吸取，更重要的是打开自己的脑子，让想像力飞跃，创造出有个性特点、新颖而富有表现力的视觉符号。

- A. 海浪。
- B. 观察鸟的造型。
- C. 工作室中。
- D. 有意味的水中倒影。
- E. 在美国俄克拉荷马“开放之门”中国油画展览会上(背景是本人的油画两幅)。

参考资料

中国明代画家陈老莲的《水浒叶子》；
中国木版年画；中国古代工笔画；汉代画像砖，
瓦当图像；
汉唐石雕、石刻；
古代青铜器、土陶器纹样；
民间剪纸、刺绣、腊染、民间工艺品等；
敦煌壁画、永乐宫壁画、北魏壁画、雕塑；
麦积山石窟、洛阳龙门石窟、大同云岗石窟、四川大足石窟；
古希腊瓶画、古埃及壁画、浮雕；中世纪教堂壁画、雕塑；

文艺复兴前后绘画；
原始岩洞壁画；
玛雅文化、黑人木雕；
毕加索、马蒂斯、勃拉克、保罗·克利、米罗、
夏加尔；达利、马格利特、克里木特、席勒、德国表现主义；卢梭、凡·高、高更和你喜欢的所有画家；
这些东方、西方、古代、现代的传统艺术都可以
成为我们研究线构成过程中吸取、借鉴的源泉。

工具材料

中国毛笔（小衣纹、叶筋笔等），
钢笔、铅笔、签字笔、炭笔（各种不同粗细的笔）或自制竹笔。

- A. 民间做面点的模具。点线的排列富于装饰感。
- B. 贵州苗族刺绣，昆虫、动物、植物的变形组合。
- C. 民间玉雕，概括的几刀极其简练而有表现力。
- D. 旧磁罐上饱满而生动的造型。
- E. 印度的木质加铜质的工艺鸟，中国的陶鸟，造型风格各异，都那么稚拙可爱。
- F. 民间剪纸造型大方，线条流畅而有张力。
- G. 街边小摊上买到的民间锡制小狮子，边沿线浑圆，造型整体。

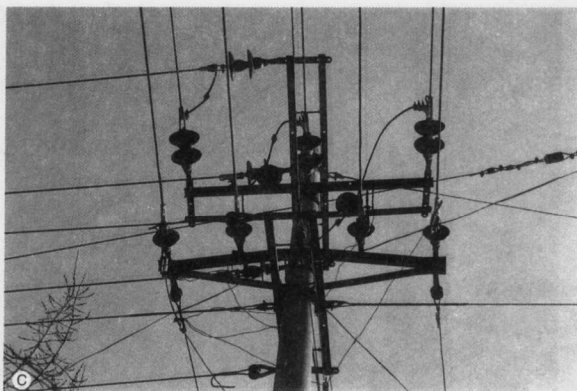
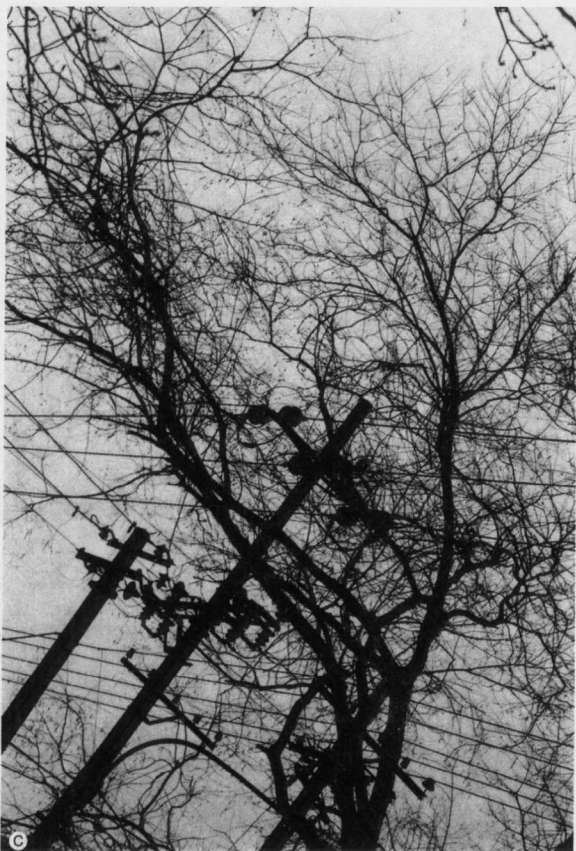

第一章

点线空间构成

当我们面对一张白纸，把这个平面视为一个假想的空间，从无到有，在这平衡宁静的假想的空间中，安排不同大小的点，不同长短、粗细的线，并作尽可能多的方式的组合，过程中是与失去平衡作斗争，最后在“喧嚣”中重新建立起一个丰满而充实的可视空间构架，获得一种抽象而又意味的空间新秩序。

用最根本的符号：“点”“线”来组合，暂不用“面”的概念，能让我们更单纯、更直接、更简练。

A. 在海港看到点线的构成。

B. 校园雪景也显出点线空间构成。

C. 以天空为背景的树、电线、电线杆，形成有冷静和热烈对比的点线构成。

教学笔记

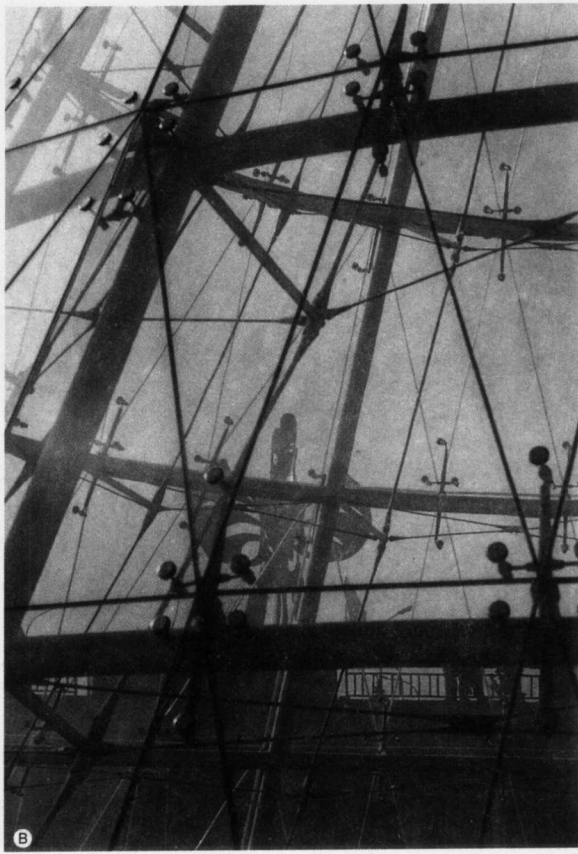
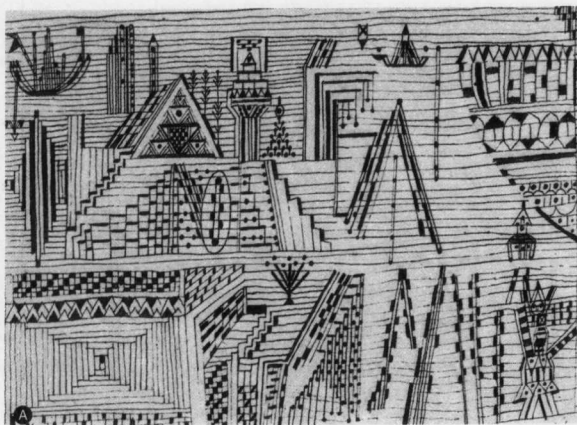
有一天,当我开始把画面看成一个以无数小点构成的空间时,想到了这个练习。

1990年我第一次给壁画助教进修班上线描构成课时,安排这个作业。学生们表现出极大的兴趣,整个教学过程就像进行着智力游戏。练习包含的偶然性、随机性和那种期待的感觉让学生觉得新鲜。由于完全打破了过去死板的课堂教学办法,使学生以一种既要动脑又很轻松的态度投入其中。从此每次上类似的课,都用上这个练习。

两年前一次创作课开始让学生做抽象变具象的练习,很快,有些学生的油画创作就试着用此法画草图了。这有点像小提琴、钢琴练习曲,是为了提高技巧,为今后的正式演奏作准备。

上大学时班上有一个年龄最小的同学,在一次上厕所回来后,立刻把画箱搬到他刚才蹲过的地方,对着地上的水迹和斑块,聚精会神地画了一幅红调子风景画(红色磁砖铺地)。同学们又是嘲笑,又是欣赏,都很理解他的做法。又有一次下乡采风,晚上在室外洗脚,地上的斑驳、水迹和泥土的肌理,在屋里射出灯光、阴影的交相辉映和遮挡下,我眼前出现美丽的图像。其实,这是你心里的图像,只是这偶然的组合打开了你心灵的窗户,在这一瞬间,痕迹与你的心灵图像叠合,幻象就出现了。我立刻用速写本记了下来,后来画出一张油画。

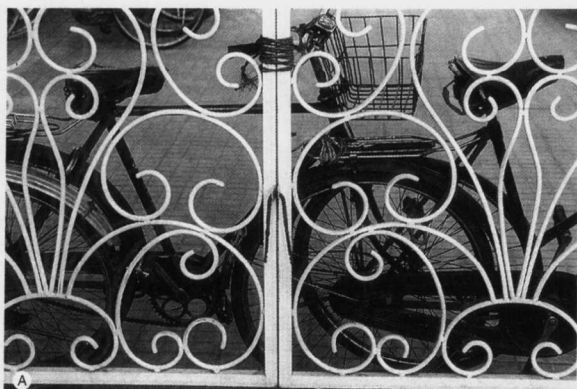
毕加索用委拉斯贵兹的《公主》作的变体画放满几个大展厅,我们受他的启发,还可以做得更抽象些。这个练习能帮助我们更深入细致地研究大师作品的结构。

- A. 保罗·克利的点线空间构成。理性的点线构成,在直线中穿插几条曲线,显得生动。
B. 现代设施中的点线空间构成。
C. 西班牙建筑,大小错落的方孔,透视大斜线、长线、短线排列,一幅有力量的点线构成。

方 法:

用多种不同规格的点线,精心安排在一个平面上,最小的点多一些,依次递减,点越来越小。然后用线把它们连接起来,大点用粗线连接,小点用细线连接。两个点相连即可。可交叉重叠排列,也可多点连接,可用直线、弧线、曲线或断断续续的线,获得不同的效果,实际上是利用线条的粗细、长短、重叠、聚散等排列方法在白纸这个假想空间中分割、占据,利用强弱、大小、虚实及各种透视原理,暗示出空间的感觉。

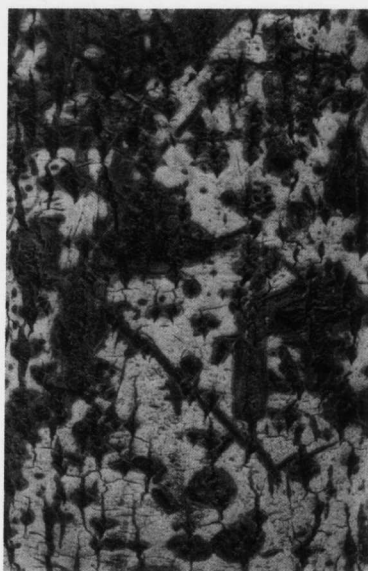
- A. 偶然发现的线构成。
B. 常见的线条对比, 直线与弧线的对比构成。
C. 在这几幅抽象的肌理和斑驳中, 我们能看到所需要的图像和造型。

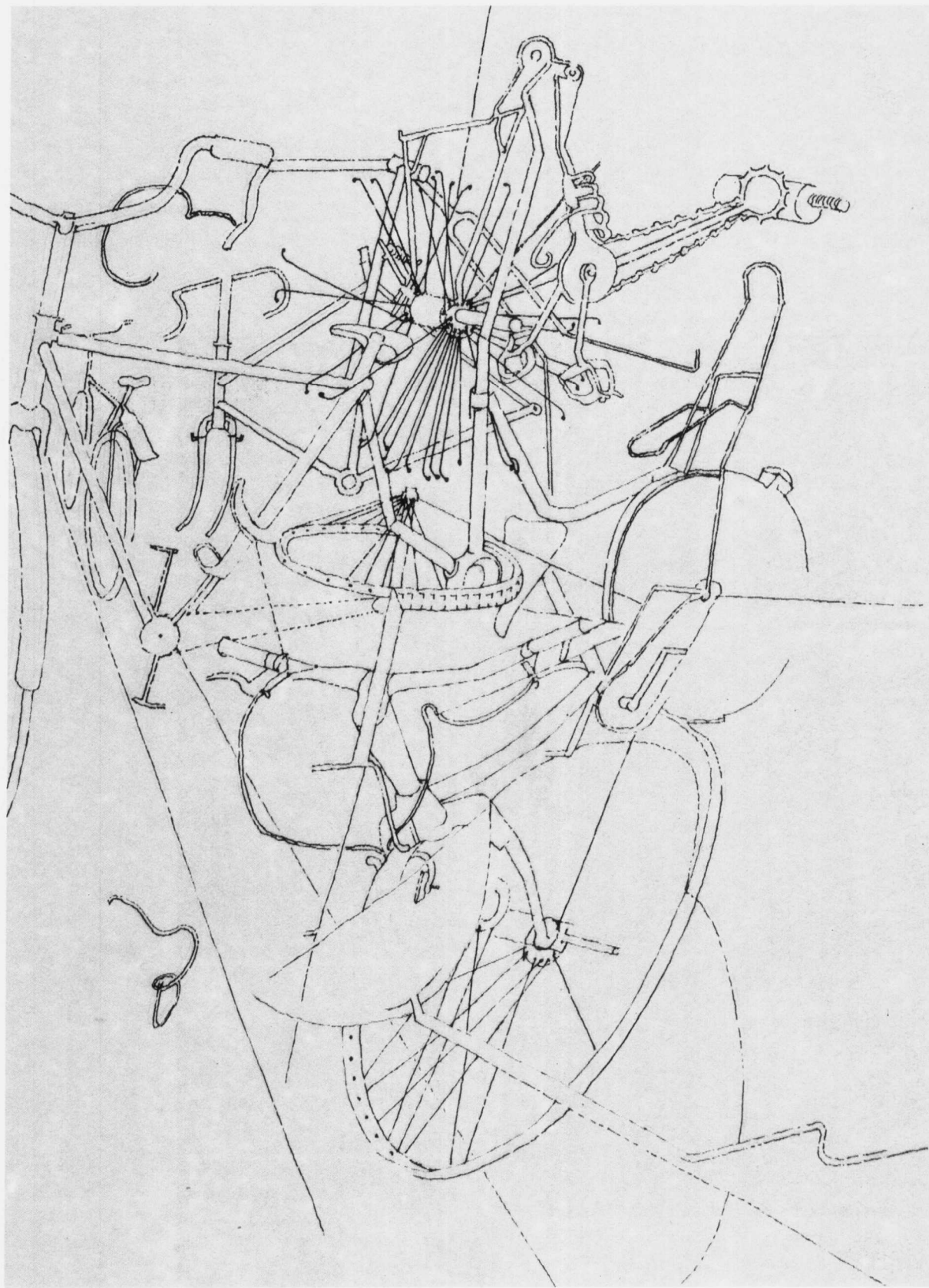
目 的:

训练空间想像力, 认识把握构图中最根本的构架及最初的大轮廓、大感觉、大趋势。

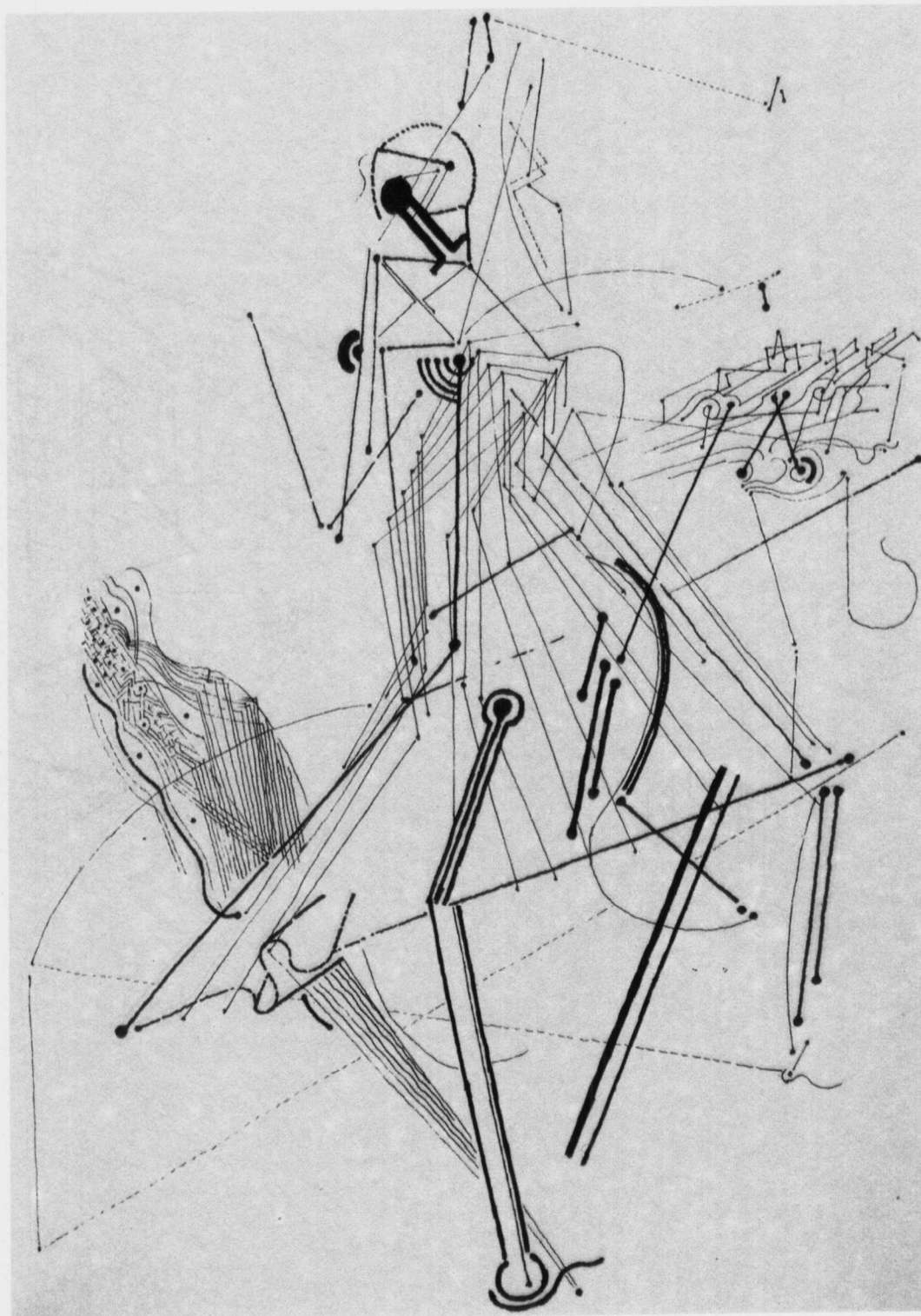
练 习:

- 1、用点线做抽象空间练习。
- 2、用自己做的抽象空间构图转换为具象空间构图。
- 3、寻找墙上的斑驳、地上的水迹, 转换为具象空间构图。
- 4、根据一具象构图转换为点线组合的抽象空间构图。

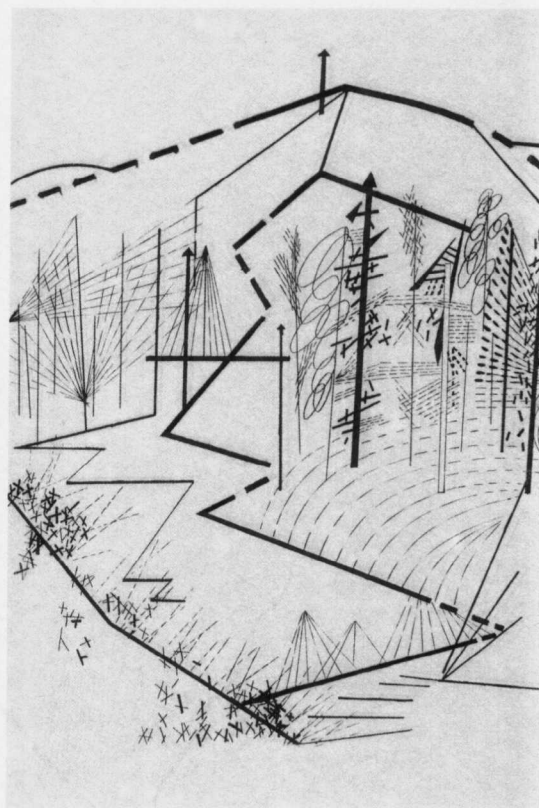
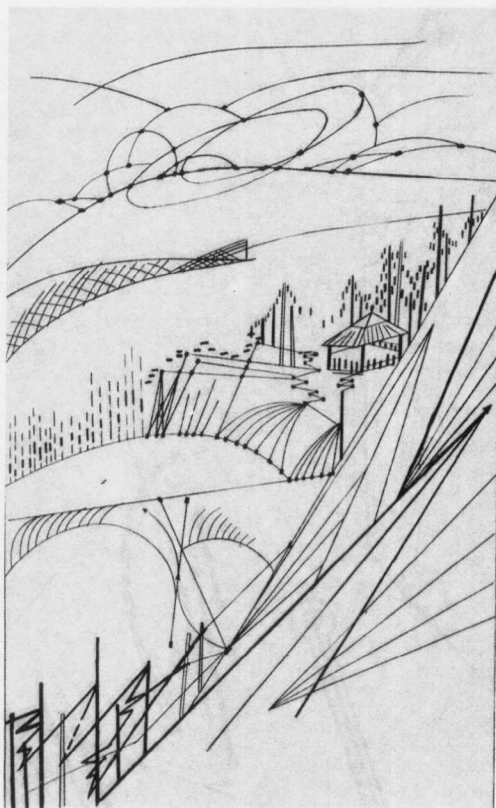
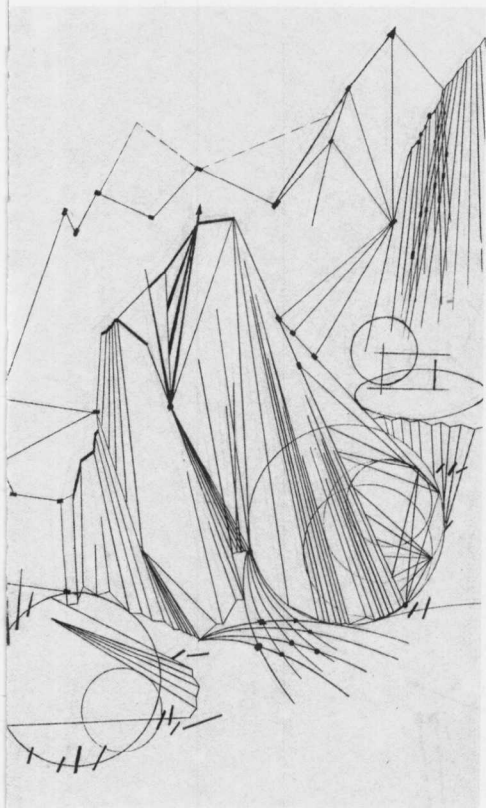

点线构成 水笔、纸 1999/曹力
拆散的自行车组合成点线空间构成。

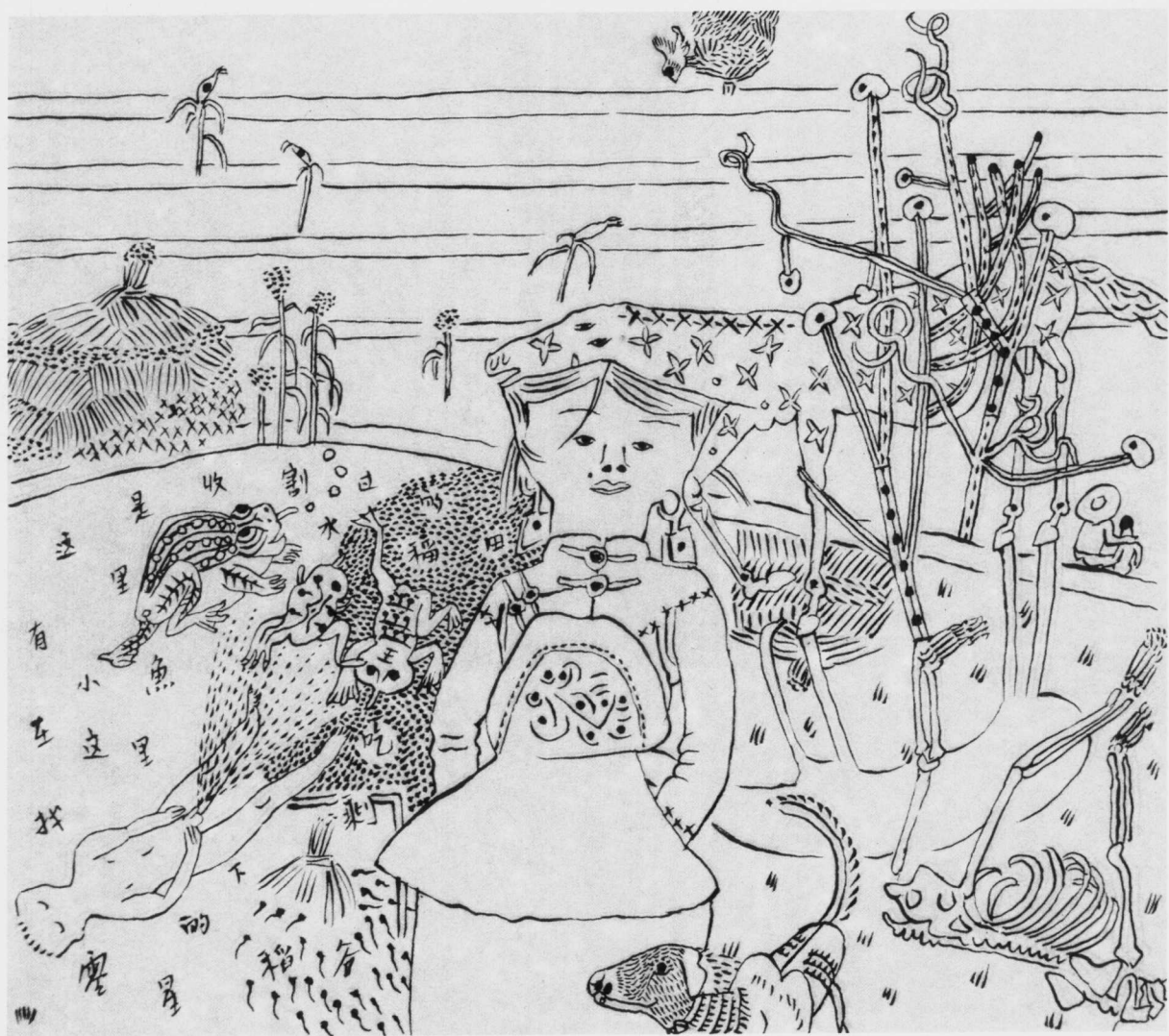
点线抽象构成 水笔、纸 1998/曹力

点线抽象构成中会看到一点具象的影子，在似与不似中找到线构成的趣味。

学生作业 水笔、纸 2000/冯海涛

这三张学生作品是从石涛的山水画中抽象出来的点线空间构成。

村女 毛笔、纸 1988/曹力
点线构成的乡村田野景象。