

XianmiankuaiDeYishu

线面块的艺术

刘建斌 尹传荣编著

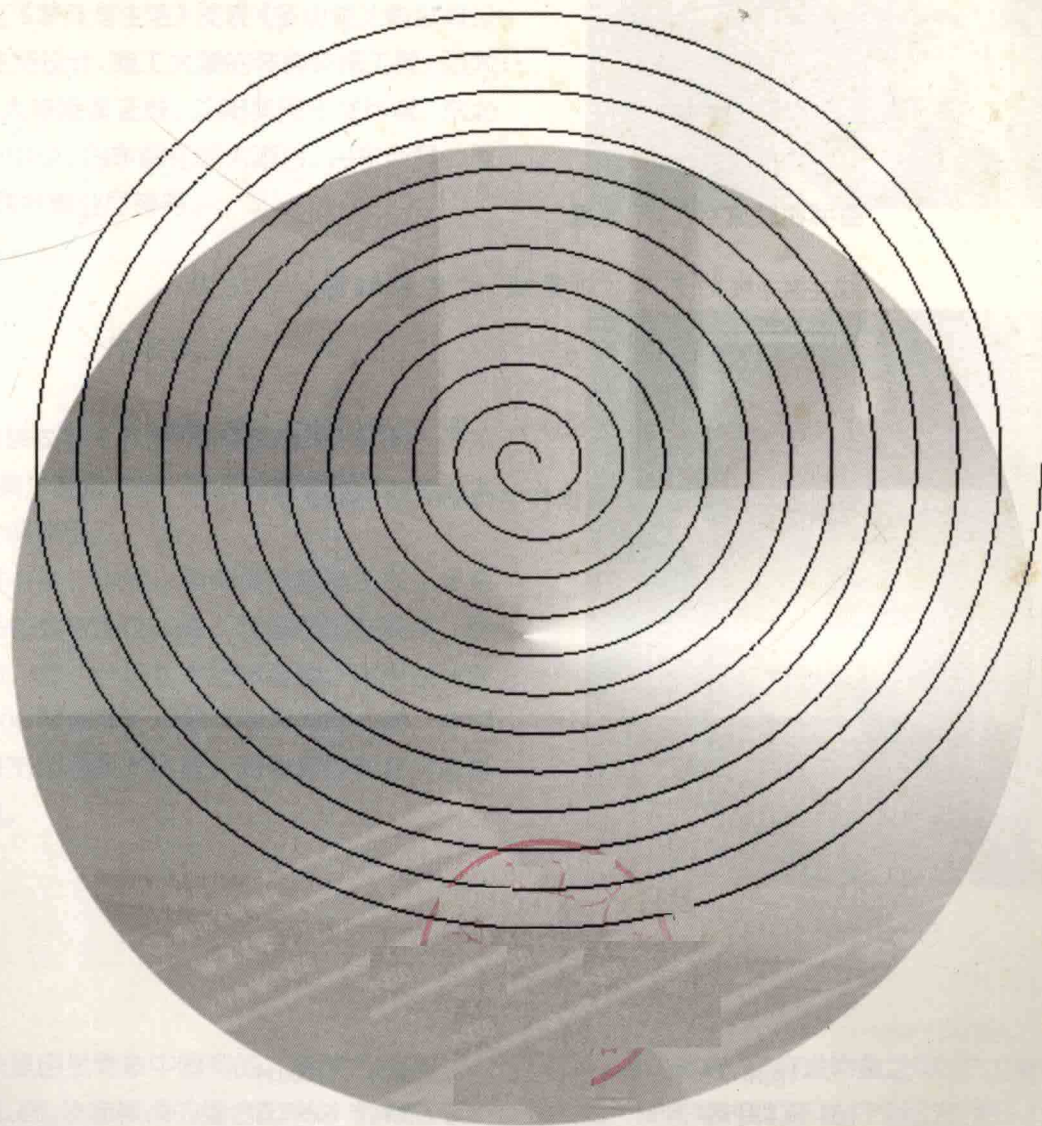

辽宁美术出版社

702/36
XianmiankuaiDeYishu

线面块的艺术

刘建斌 尹传荣编著

辽宁美术出版社

线、面、块的艺术

基础类教材 城市版

图书在版编目(CIP)数据

线、面、块的艺术 / 刘建斌, 尹传荣编著. — 沈阳:
辽宁美术出版社, 2001. 1
ISBN 7-5314-2612-9

I. 线… II. ①刘… ②尹… III. 造型(艺术) IV. J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 78421 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码 110001)

东北印刷厂印制

辽宁省新华书店发行

开本: 889 × 1194 毫米 1/16 字数: 4 千字 印张: 5.5

印数: 1 - 3000 册

2001 年 1 月第 1 版

2001 年 1 月第 1 次印刷

策 划: 吴成槐

责任校对: 张亚迪 王岩 孙红

责任编辑: 王易霓 李燕燕

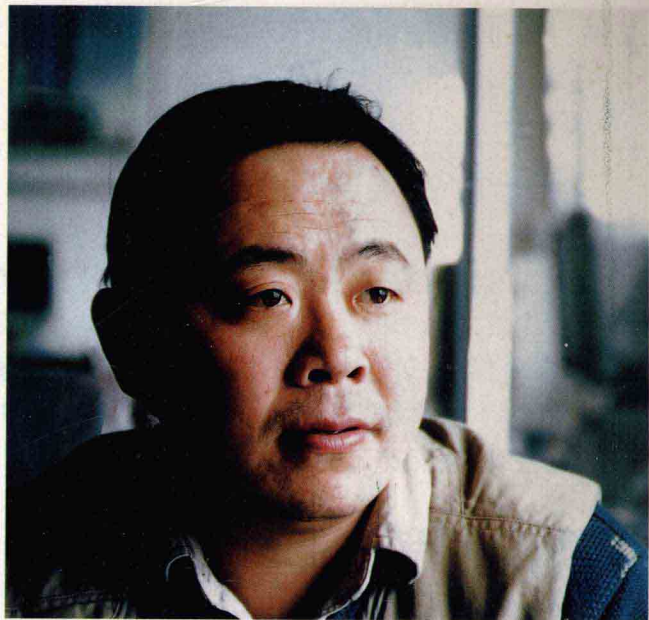
版式设计: 费长富

封面设计: 易 虹

定价: 25.00 元

作者简介

刘建斌, 1962 年出生于辽宁省风景秀丽的凤凰山下。1983 年就读于鲁迅美术学院工业造型专业, 并于 1987 年被授予文学学士学位。现就职于丹东高等专科学校环境艺术设计系主任。曾在《现代企业家》杂志发表论文《企业与美学》, 在《美苑》发表设计作品《儿童家具设计》, 在《家具与生活》发表《多功能儿童家具设计》等。还曾主持设计、施工大量的装饰装修工程。如大连集贝港湾、大连港澳证券、沈阳美阿丽烧烤城、东北国投餐饮娱乐中心、丹东御花园大酒店、丹东巨星练歌城、丹东信用联社营业厅等等。

作者简介

尹传荣, 1956 年 6 月生, 辽宁东港人。任职于丹东市师范学校, 美术高级讲师, 现攻读辽宁师范大学美术系硕士研究生课程班。

先后从事小学、中学、中师美术教育工作二十余年, 美术作品多次参加市、省、全国展出并获奖, 所写论文受到市、省、全国学术团体奖励。出版过《素描基础训练 100 例图解》一书, 被评为市、省、全国优秀教师, 获市功勋教师称号, 获曾宪梓教育奖励基金教师二等奖。

绪 言

线、面、块是自然物象中固有的。造型艺术家们发现了它, 并将之提炼, 再溶进物象之中, 产生新的形象, 这就是艺术。是把线、面、块赤裸裸的组合起来好, 还是让它们包装打扮一下好呢? 我们不妨打个比方: 把人体需要的维生素溶入苹果、蛋糕里, 容易引起人们的食欲, 因为果品有味道!

艺术就是变化着做, 宇宙和世界的道理那么多, 语言仍然可以与它一一对应。构成语言符号不多, 因其组合的规律所致, 构成了复杂的意义。点线面形式不多, 有结构文法的逻辑, 造型的艺术就会丰富多变。

线面块是艺术形象的营养元素, 是艺术语言的文字。用造物法把元素物化, 用文法把文字做成文章。

如果我们能得心应手地把线面块应用于造型艺术的三个阶段: 即框架阶段、体面阶段、肌理阶段之中, 那么, 我们就可以毫不夸大地说, 我们就是艺术家。

上篇:线、面、块的形式

在线、面、块的联系中,展示线、面、块的形式。

第一章 线面块的存在形式

线面块的存在具有普遍意义。它广泛存在于自然物象与艺术形象之中,构成了物质实体与视觉形体。从造型艺术的角度审视线面块,将它们从具体的物象中抽象出来,探索其本质规律,再运用到艺术形象的塑造之中,线面块将会改变和拓宽造型艺术的领域。

第一节 线面块的抽象

线面块积极地依赖于各种媒介实体而存在。同时,它的抽象存在形式也独立构成体系,成为一个完整的艺术世界。

一、自然物象的线、面、块

图 1、图 2:宏观——天与海的线面块 尹传荣

当我们站在海中船舶的甲板上向远处海岸眺望,会发现一根笔直的水平线,这就是天与地相接的地平线。它近乎抽象,直接倾诉它的几何特性。与它相比,船舶航行的水纹线形成一条虚线感觉。在远处,天空的云雾将山的曲形轮廓线进一步虚化,加上烟雾的缭绕,静静的曲线开始震颤和运动。近处,辽阔的海面,细细的波纹形成了无数条渐变的曲线构成。天地水又是三个面积不等、颜色不同、肌理不一样的大平面。

图 3、图 4:宏观——石、土、树的线面块 尹传荣

由近及远,一条条横线由直变曲,多么富有节奏和韵律。倘若这些线条间的色彩是一个色调的话,那一定是迷人的意境。如果再大胆一些,把这些色彩完全虚掉换成黑或者白,那一定是一幅装饰画。那些躲躲闪闪的墨绿色松树,块形既同一异?简直就是抽象的近似构成。

图 5、图 6:宏观——石林的线、面、块

艺术的构成并非是人类专利,大自然中就蕴含着无数的艺术杰作,它寓抽象于具象之中。之所以我们没有把它作为构成的艺术善待,是因为我们的观念太把它具象化了。艺术家的眼睛应该一下子就能感受到由线、面、块交织起来的抽象画面。到过云南看过石林的人都有这种感受:由竖线条组织起来的石林纹理,是那么的

图 1

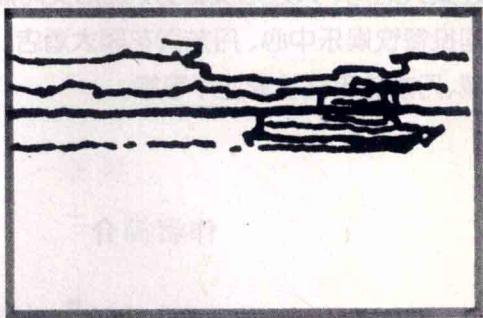

图 2

图 3

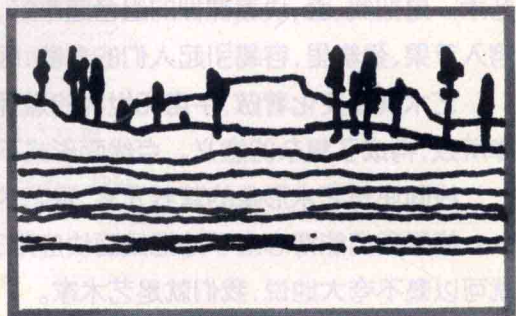

图 4

图 5

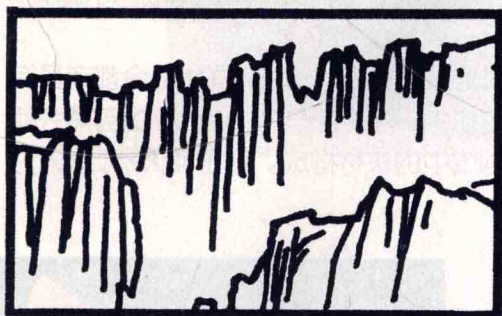

图 6

图 7

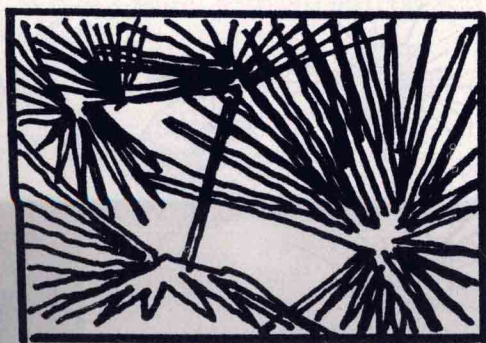

图 8

图 9

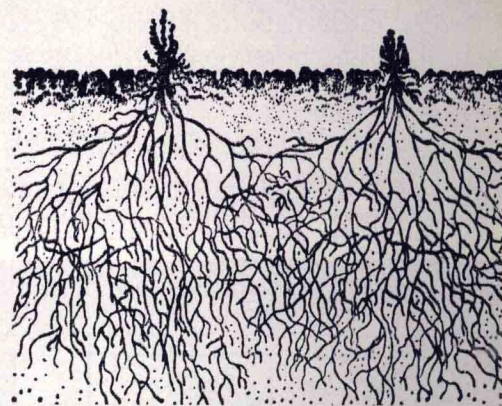

图 10

图 11

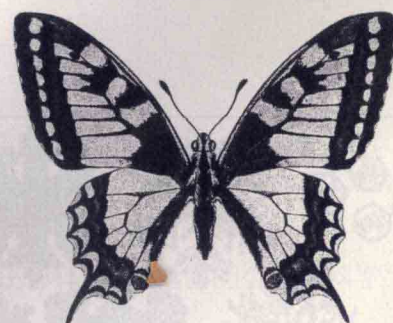

图 12

线、面、块的形式

统一,几乎使我们忽略了每一块石头的具体变化。这是我们在具象感受中抽象的结果。

图 7、图 8:宏观——树叶的线面块 尹传荣

在有机体的“世界”里,构成的“艺术”更是不胜枚举。这一个生物体都是自然造型的精品,是我们研究、创造、发展构成的取之不尽,用之不竭的源泉。还有什么人为的手段,比棕榈树叶子的发射构成,编织得那么有血有肉?在树林的一角,拍摄下来的数片树叶,就是一组多中心的发射构成。

图 9、图 10:宏观——树根的线面块

埋入地下的植物的根系,是更为生动的线面块的组合。它的美不被人们发现和欣赏,我们有幸能在一些特殊的场合,才猎取到它的风采:这是“非几何化”的线、面、块组合。

图 11 图 12:宏观——蝴蝶的线、面、块

动物躯体的造型与表面纹理,都有严格的线面块构成的逻辑。在大形体对称组合的前提下,形体斑纹的排列与组合井然有序。

图 13:宏观——贝壳的线、面、块

贝壳的形状组合堪称线、面、块构成的又一个艺术杰作。壳体的体面旋转曲线完美和谐,螺线之间的距离分割,有着严密的数理分割比例。

图 14:宏观——头发的线、面、块

经过人为的雕饰,头发的有序排列,呈现出新的组合结构,因而表现出线的构成美。这幅图展示的是两组曲线的发射构成。

图 15:宏观——地形等高线的线、面、块

同一物体,从不同角度观察,线面块的组合也会给人以不同的形式美感。我们在高空向地面鸟瞰,可以看到地形的轮廓呈曲线组合。在地理书上,我们就学过地形等高线的曲线变化,这不就是构成艺术吗!

图 16:宏观——水晶的线、面、块

水晶体与其他结晶体一样,它的群体组合都具有个体特征的单位体块,并由它们有序组合,这自然会使我们想到立体构成中的块材构成。它是纯天然,非人为的几何体。

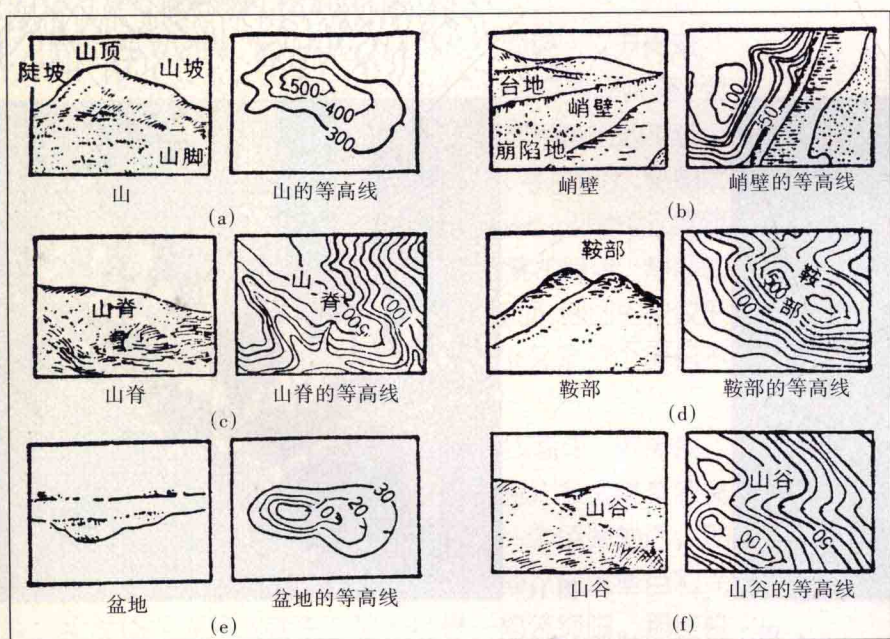

图 15

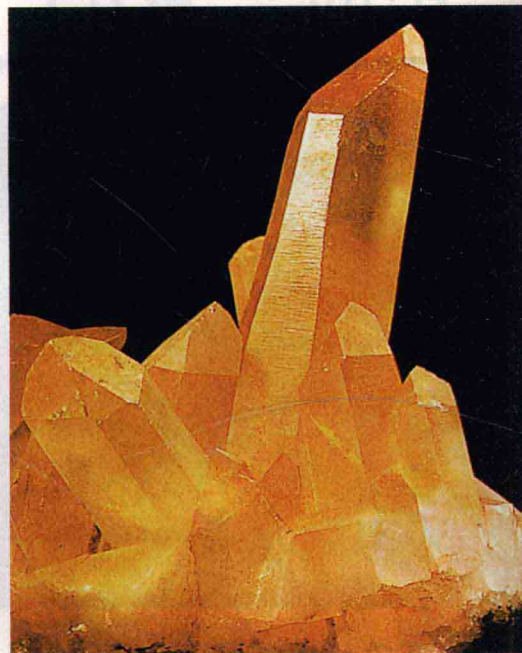

图 16

图 17

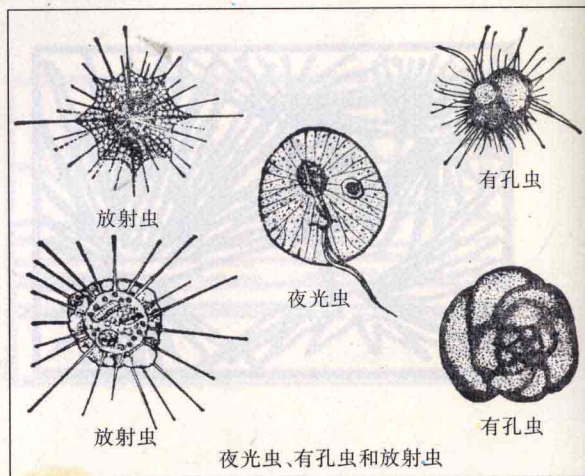
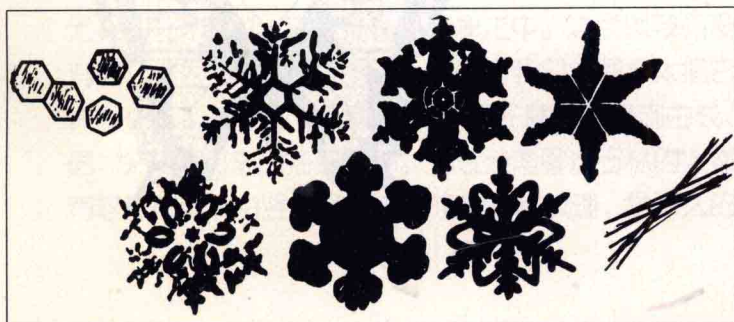

图 18

夜光虫、有孔虫和放射虫

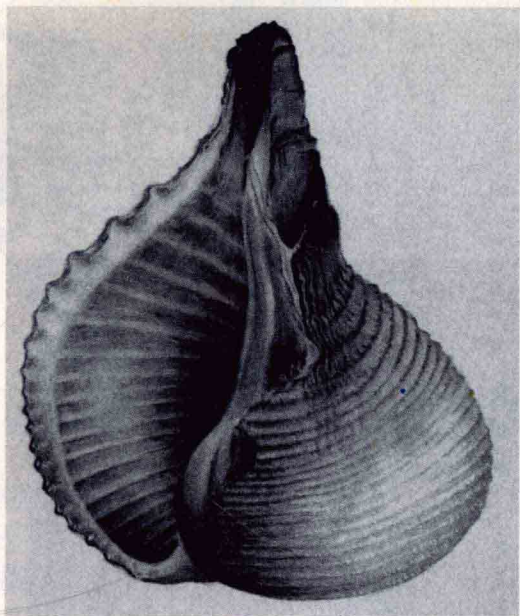

图 13

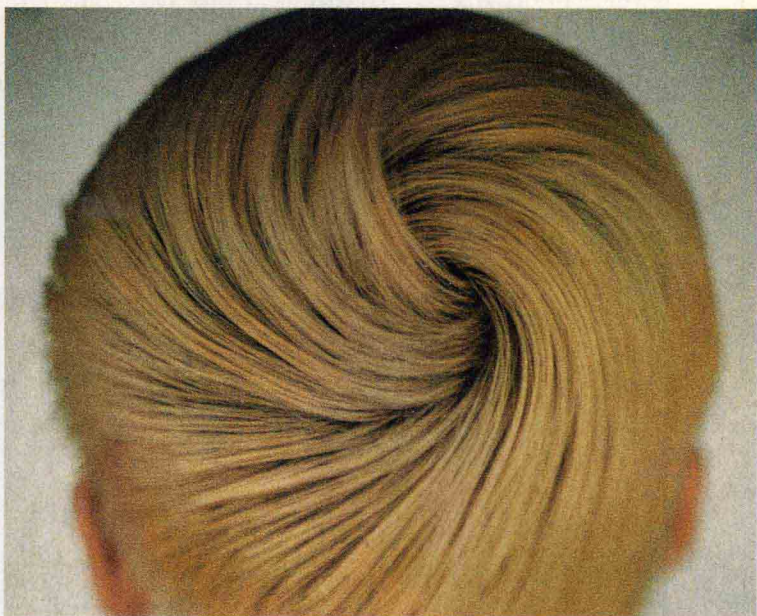

图 14

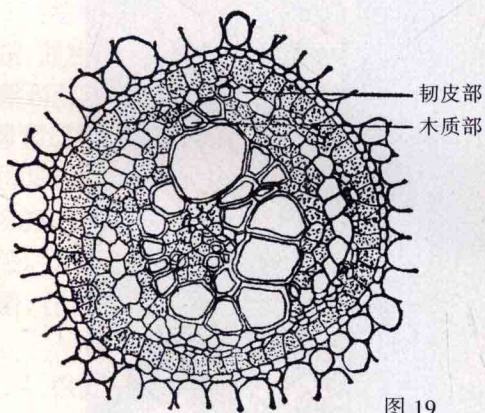

图 19

蕨的根状茎的横切面

图 20

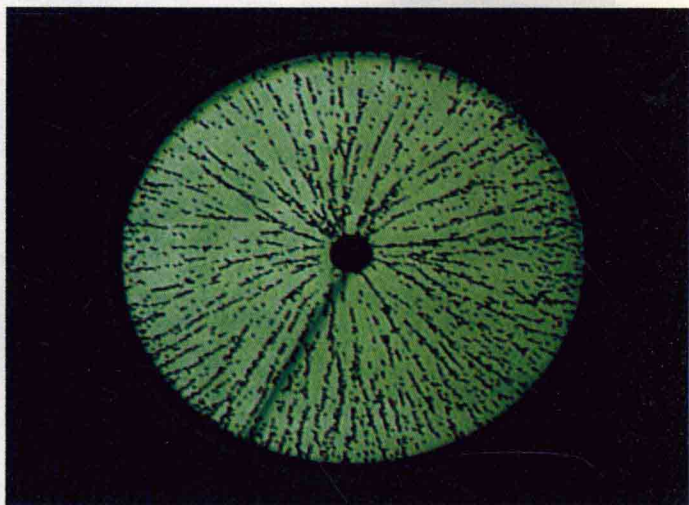

图 17: 宏观——雪花的线、面、块

雪花结晶体美丽的窗花式图案。每一片雪花依照对称的法则,围绕一个中心点,将不同形状的雪花晶体,组合成一个关于点对称的图案。

图 18: 微观——夜光虫、有孔虫和放射虫形体的线、面、块

这是一些用肉眼难以分辨的微生物形体。也许是因为我们用肉眼看不到的原因,因而把它视作抽象的形体。其实,它本来就是一些由线、面组合起来很美观的几何形构成。这对我们探索线、面、块的艺术组合,有着十分重要的参考价值。

图 19: 微观——蕨的根状茎的横切面线、面、块

几乎是同一种形状,以不同的大、小、疏、密组合成环状的对比构成。

图 20: 微观——电场线的线、面、块

自然中,场的抽象更令人惊奇。电场线由中心向外辐射,呈发射构成样式。

图 21: 微观——苯分子的比例模型线、面、块

这是一个绝妙的抽象形体组合。构成物质的微粒——分子,都有各具不同特征的形体。它们精密的组合是科学与艺术的统一,无论是多么伟大的艺术家,在面对这个微观世界的杰作,都令人叹为观止。

图 23 威廉·莱伯尔(1844—1900)

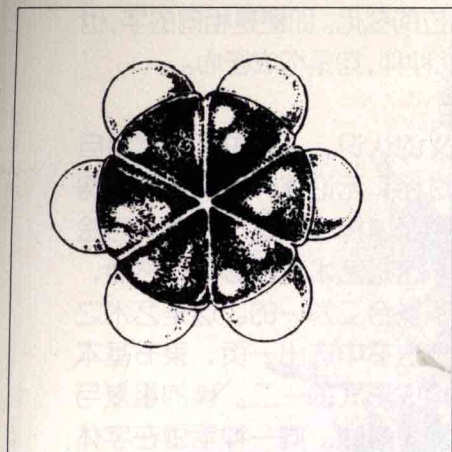

图 21 苯分子的比例模型

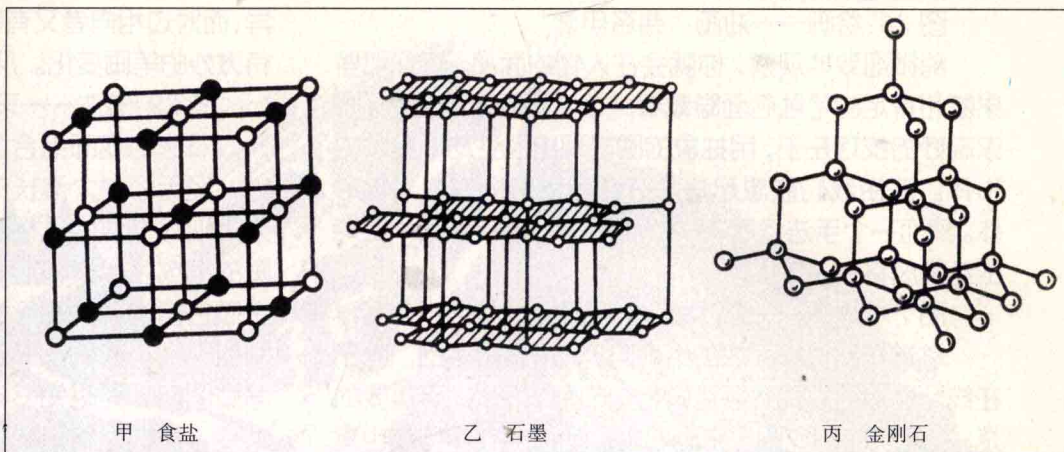

图 22

图 22:微观——分子结构线、面、块

这些分子结构示意图,形象说明了点在空间中由线组合起来的框架构成。它除了启示人们科学的结构观念之外,仍不失为一本艺术结构的教科书。

二、艺术形象的线、面、块

图 23:绘画——素描《女人像》 威廉·莱伯尔

绘画,是将线、面、块诸因素在平面中组合成艺术形象。画家对客观物象形体的理解,会出现不同的形象结构,支撑着这种结构的线面块在媒介的表现上,也有笔法上线面块的组合问题。威廉·莱伯尔的这幅素描肖像,人物的轮廓线呈小节奏的变化,以此突出人物轮廓的整体感。网状交叉的线条,在背景上呈重复,近似式排列与重叠,在衣纹上呈发射式排列。人物造型平面形式感很强。

图 24:绘画——速写 伦勃朗

图 25

伦勃朗的素描以色调见长。早期素描作品表现出丰富的色调层次,尤其是由明至暗的色调层次过渡,厚重感极强。他的速写,语言简练,效果不减。道理在于他把不同的明暗色块进行巧妙组合,因而产生丰富的色调层次感。画面左下角的人物就是一例。中上位置的人物色调用排线交叉来画面部,用排线平列画背部,对比之下,表现出色调的丰富感。他的速写线条,如右侧的两个人物,有对比、有重复。

图 25:绘画——白描 任渭长

白描线条所产生的视觉效果,是由线条和面形组合而成的。线条的重复、渐变、发射在这里是显而易见的。虽然无法考证任渭长对线的构成是否有主动意识,但是他的作品客观上已充分显示线条与形的重复构成形式。人物右侧线条是一系列的重复构成,人物左侧的衣袋形状也是重复构成。

图 24

艺术形象的线、面、块

图 26: 绘画——油画 弗洛伊德

稍微细致地观察,你就会在人物的面部,表现那些果断和肯定的笔触后面隐藏着一个个圆圈形的组合。画家高妙的技巧在于,用抽象的圈表现出了生动而具象的形体。这使我们联想起达·芬奇用蛋形构成的人物形体。然而一个手法含蓄,一个笔触鲜明,形成了两个不同的绘画风格。

图 27: 雕塑——高浮雕 吕德

雕塑作品有线面块的组合吗?回答是肯定的。除了在线与面上可以找到与绘画相似的构成形式,更重要的是,它把块的构成置于空间之中。现代的立体构成也离不开雕塑形体组合的基石。作品下半部的一组人物中,直立的五人是动势的近似,而弯腰的一位人物动势则为特异。

图 28: 篆刻——阴刻 小田玉英

篆刻是文字的艺术,也是刀法的艺术,作品中没有一处能离开线面块的组合。例图的作品,我们抛开字的意义,单就组合形式,也颇动一番心思。首先是框的对比与统一:四根直线两两呈粗细对比。这种对比呈对角式,而不是对边式。两组字两两相同,顺序呈相反竖排,也是统一之中求变化。整体看字的组合是对角相同,对边相

异,而对边相同者又有错位的变化。即便是相同的字,也有微妙的笔画变化。凡此种种,均是构成匠心。

图 29: 书法——隶书

书法的线面组合意义的认识,人们由不自觉到自觉,经历了一个漫长的过程,无论哪一种书体均无例外。现代书法的风格启用了“构成”这个概念,与绘画的构成艺术模糊起来,这是艺术史的必然,然而,它们各自的风采却永远不能合二为一的。这是艺术之间的界限。我们从书法技法书中选出一页,隶书基本笔画图例,可略知书体构成形式的一二。横的重复与渐变,使线条的形式增加了意味。同一种笔画在字体中的变异,耐人寻味,点的特异已到令人难以置信的程度。一种貌似严谨的隶书,其笔画形状与结构形式竟有如此之大的变化,其线、其面、其块,果有无限的威力。

图 30: 建筑——效果图 张蔚

请忽略窗、墙的概念,用抽象思维去分析综合建筑的线、面、块,是一种多么具有魔术般的块材组合游戏。你可以把它们作为一个整体去切挖与分割,你可以把它们从一个基础形开始,组装一个多层次多结构的建筑实体。现代建筑是构成艺术的典范。

图 26 自画像 1963 布面油画
53.3 × 50.8cm

图 28 一即六 六即一
小田玉英

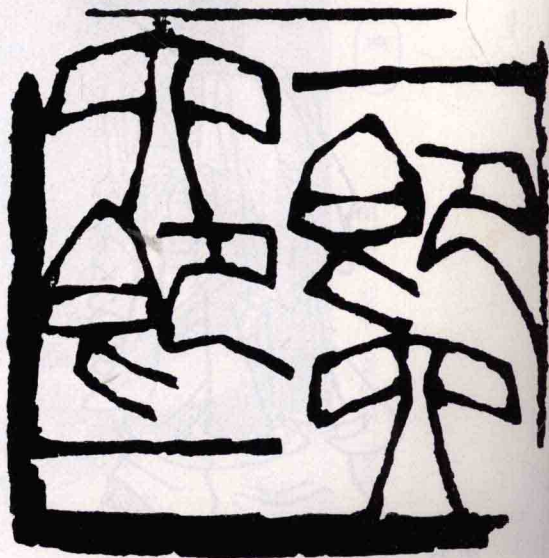

图 27 马赛曲 19 世纪初期法国雕刻 法国巴黎凯旋门群像高浮雕(石雕)
作者: 吕德 约作于 1832—1836 年间

抽象的线、面、块

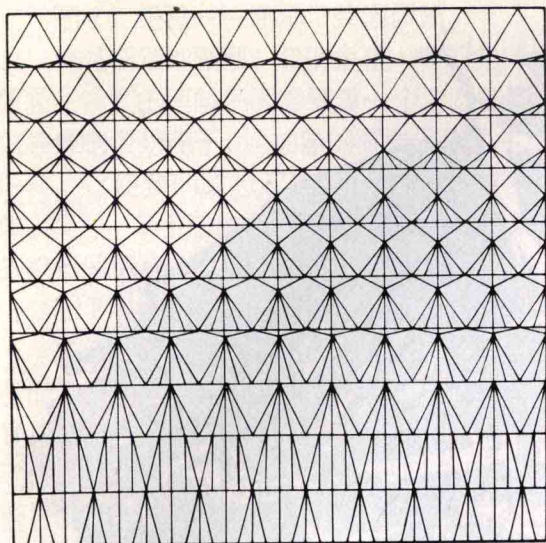

图 31

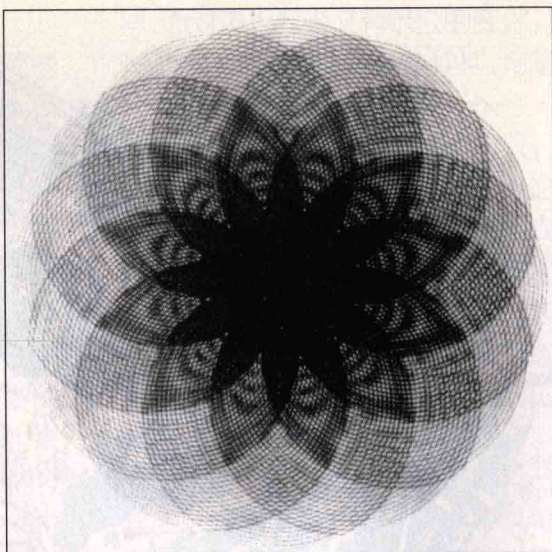
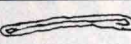
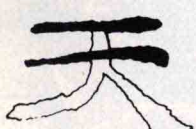
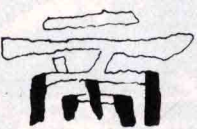
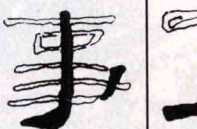
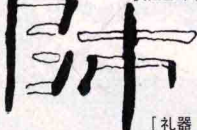
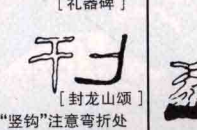
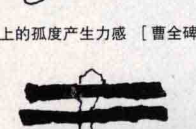
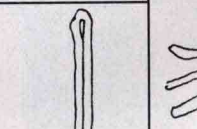
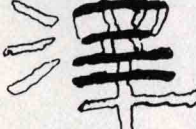
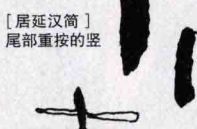
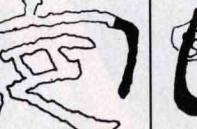
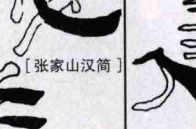
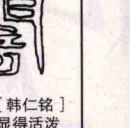
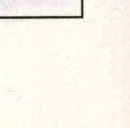

图 32

图 29

平画 	竖画 	波挑 	点
 微弱的提按和起伏 [乙瑛碑]	 [张迁碑]	 [礼器碑]	 [鲜于璜碑]
 向上的弧度产生力感 [曹全碑]	 [礼器]	 [封龙山颂]	 [居延汉简]
 平稳 挺直 [张迁碑]	 长短不一,方圓不一的竖画	 “竖钩”注意弯折处变化	 向上翘脚的波挑
 内敛 含蓄 [石门碑]	 [封龙山颂]	 [礼器碑]	 舒展、飞动、伸长的波挑
 近于波挑的平画 [居延汉简]	 [居延汉简] 尾部重按的竖画	 [石门碑]	 [马王堆帛书]
	 并不垂直的竖画	 [封龙山颂]	 [居延汉简]
		 向外或向内弯曲的竖画	 在汉简中,点的夸张运用十分普遍
掠笔	 [史晨碑]	 [张迁碑]	 [华山碑]
	 [居延汉简]	 [乙瑛碑]	 [居延汉简]
	 与波挑逆反方向运动的掠笔	 粗壮的掠笔显得浑厚	 [张迁碑]
		 轻盈的掠笔显得活泼	

隶书基本笔画图例

图 33:线的构成——线的空间感

线条的对比与渐变能引导视觉走向空间,这是一种合乎逻辑的空间创造。

图 34:面的构成——轮廓面

在这里,面的视觉范围是轮廓线限定的。线条的闭合性,是这种面的识别标志。面的大小、方向、位置的规则变化,产生了新的抽象体面。在这个球体之中,线作为框架,隐没起来,面唱起了构成的主角。

图 34

三、抽象的线面块

图 31:线的构成——框架与线条

当我们从具体的物象中,或艺术作品的形象中,把线条抽象出来之后,赤裸裸的线面块好像它的艺术性被降低了似的。然而,艺术家们充分利用它的科学性的一面,按照逻辑的艺术规律进行人为的组合。其结果是一种新的艺术世界——构成艺术诞生了。抽象的线面块在脱离自然造物的视觉实体之后,仍以无限的抽象生命力造物。

在许许多多艺术形式的框架中,线起到了比例范围的分割作用。同时,它自身也可以产生方向、长短、大小的变化。

图 32:线的构成——线的色调感

线的疏密组合,使视觉将线条合成不同层次的色调,疏者浅,密者重。悦目的形式产生了具象的联想。

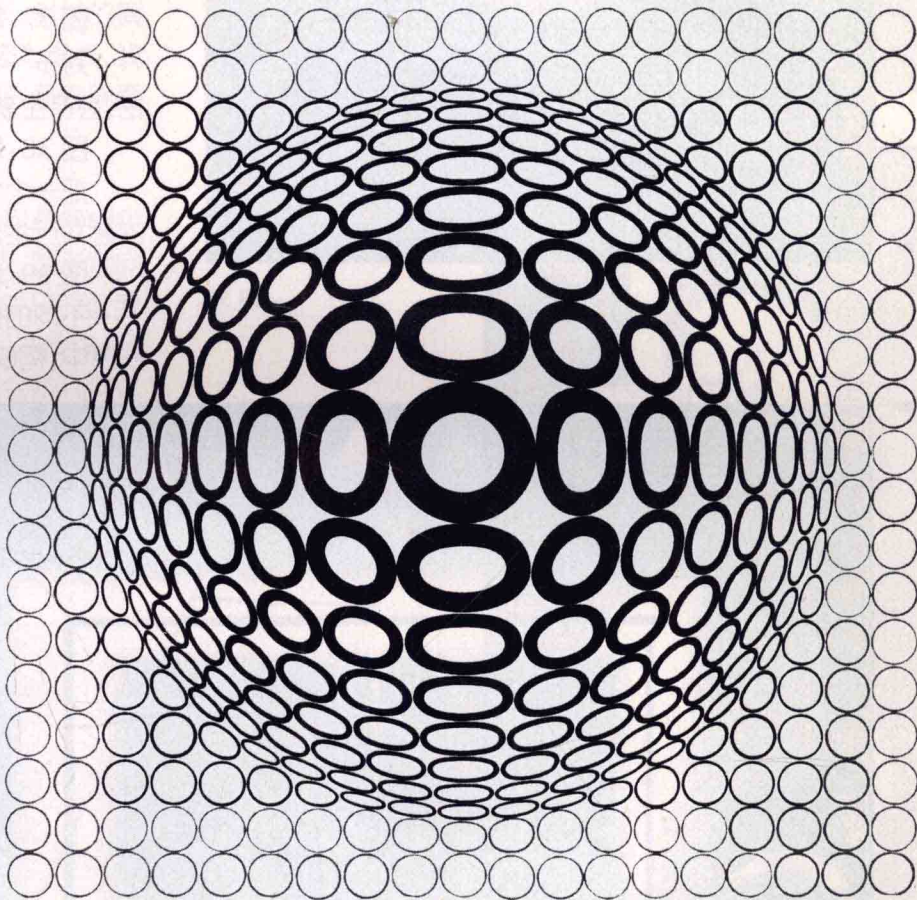
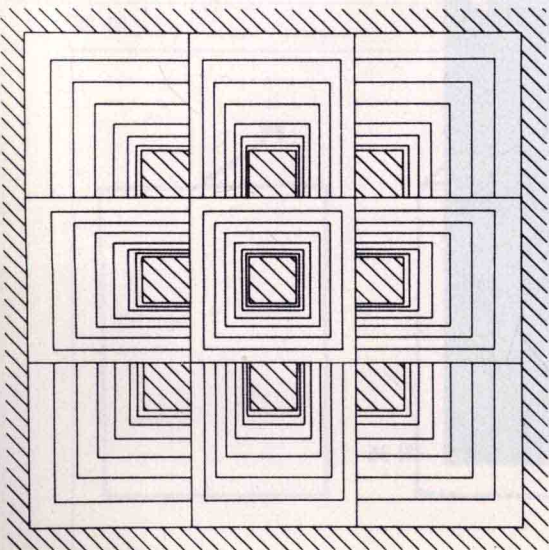

图 30 湖南师大美术大楼(线描淡彩) 张 蔚

图 33

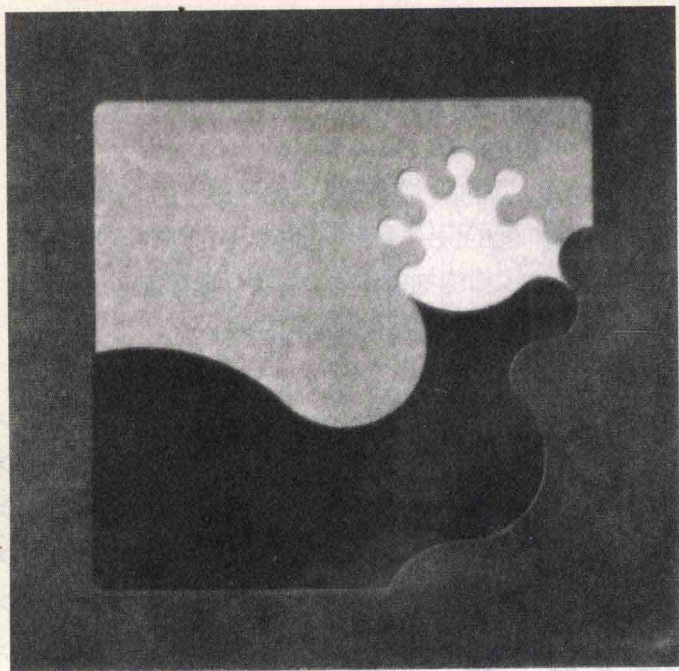

图 35

图 35:面的构成——剪影面

将客观的立体物象压缩成平面,再简化、变形、抽象,排除视觉具象的干扰,纯化了的剪影式的平面,以黑、白、灰不同色调组合成抽象的视觉实体。

图 36:面的构成——光影面

在平面内,以被分割了的面为基础,进行色调的渐变推移,使得平面形产生了立体感。该图在构成光影形体时,没有超越现实的客观实际,而其组合上的矛盾性,却突出了构成的时空无限性。

图 37:块构成——切挖块

对于一个原始的,或被加工了的体块进行分割或切挖,会产生新的体块。

图 38:块构成——组合块

把一个个几何体块在空间中进行排列组合,会有新的意义产生。

图 39:块构成——综合块

不同的体块类型,不同的质感体块组合,在一定的秩序中,构成了一定形式的语言。

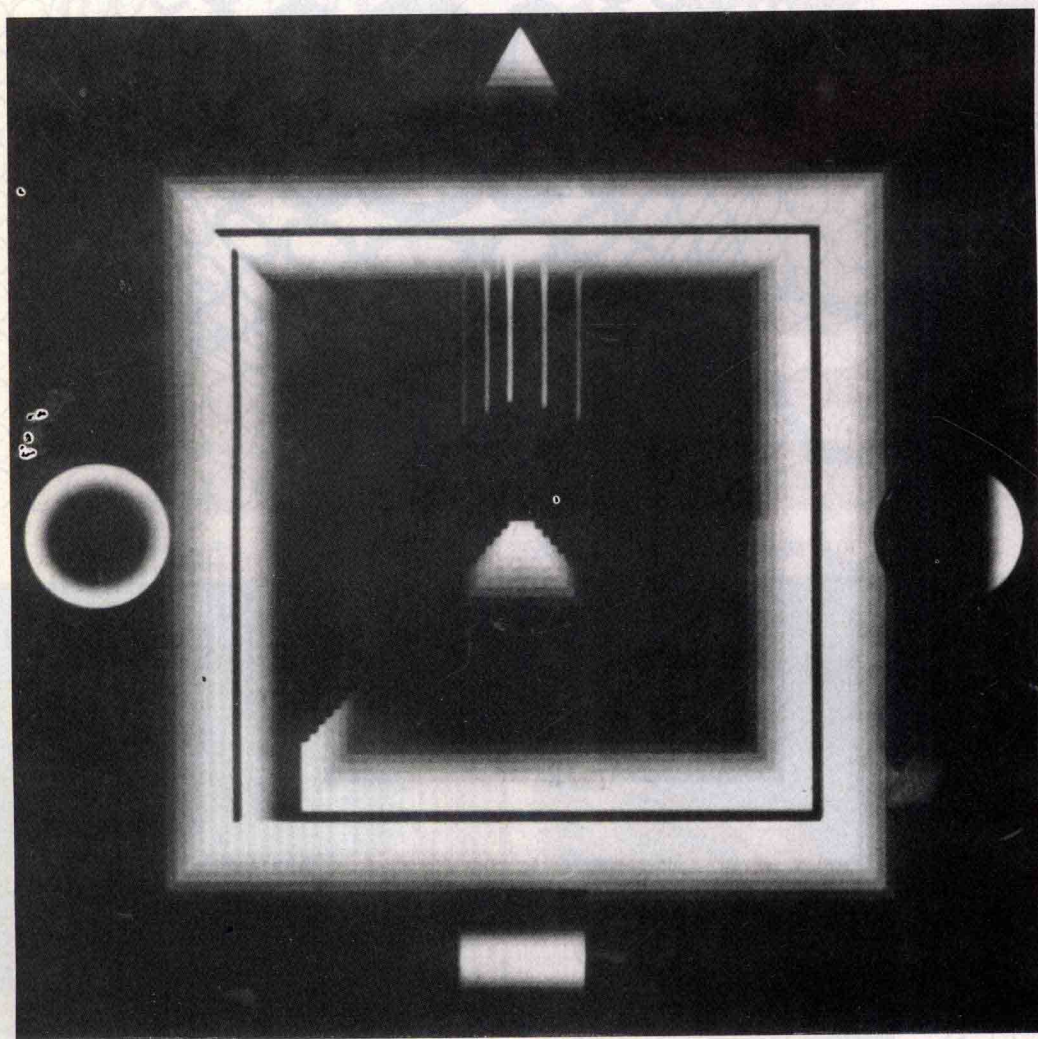

图 36

第二节 线面块的关联

线面块概念的存在,是其自身与视觉对线面块分离的结果。言外之意,线面块之间又是相互联系的。在它们之间的联系中,突出了点,或者线,或者面。

一、直线与平面的直线移动

图 40:由线到面

认识线、面、体的形感与联系,有助于我们更进一步把握线面块的存在形式。相对地说,斜线的斜行形成菱形,竖线或者横线的横行或者竖行形成方形,斜线的横行形成平行四边形。这根原始出发线,我们称为母线,线移动方向线,我们称为动向线。母线与动向线是表现面运动的重要因素。

图 41:由面到块

将任何一种几何形作直线定向移动,都可获得相应的几何体。正方形定向直线移动形成立方体,圆形定向直线移动形成圆柱体等等。这个原始出行的几何面,我们称为母面,母面定向移动方向线,我们称为动向线。几何体造型把这个母面作为几何体的断面,它会使几何体特征表现更加充分。

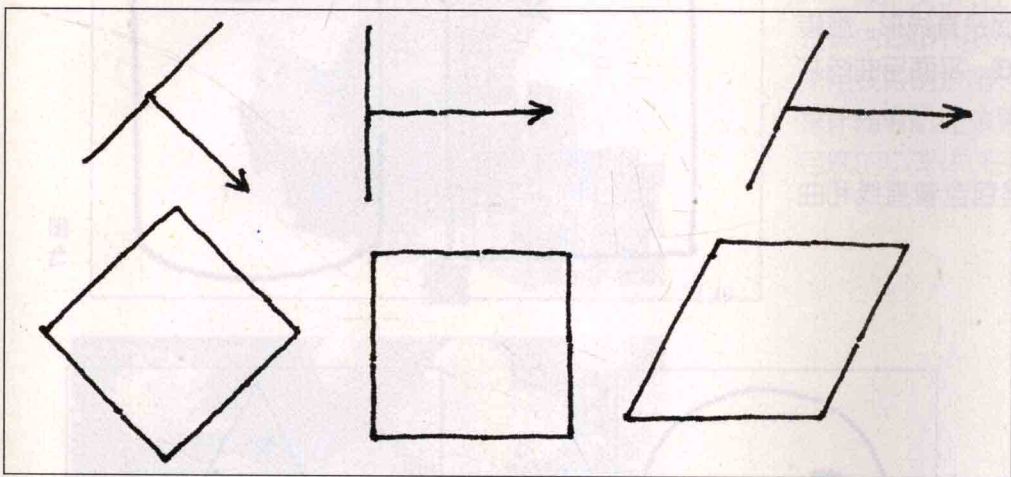

图 40

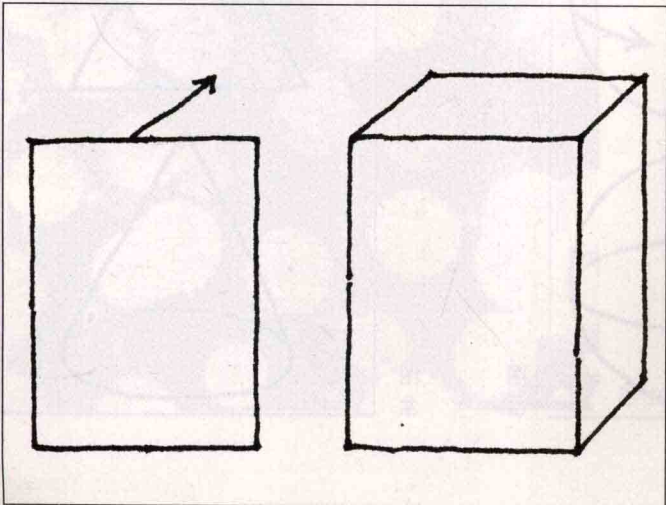

图 41

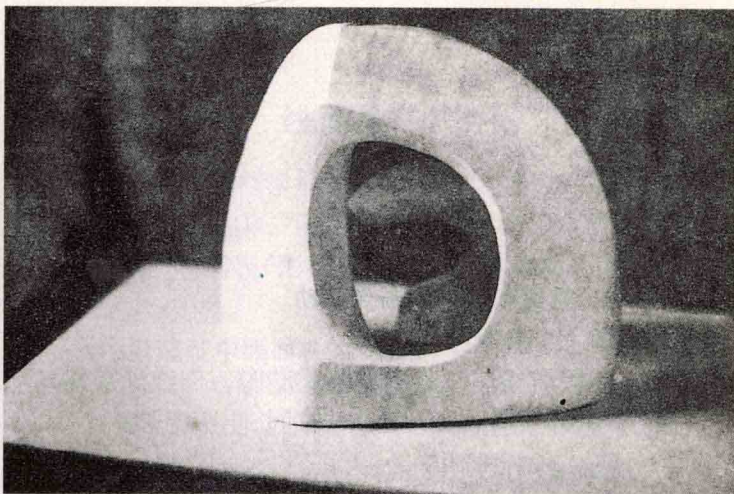

图 37

图 38

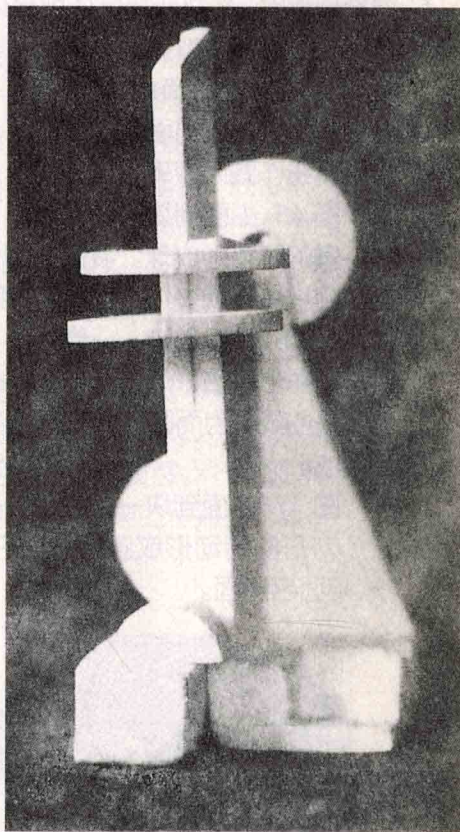
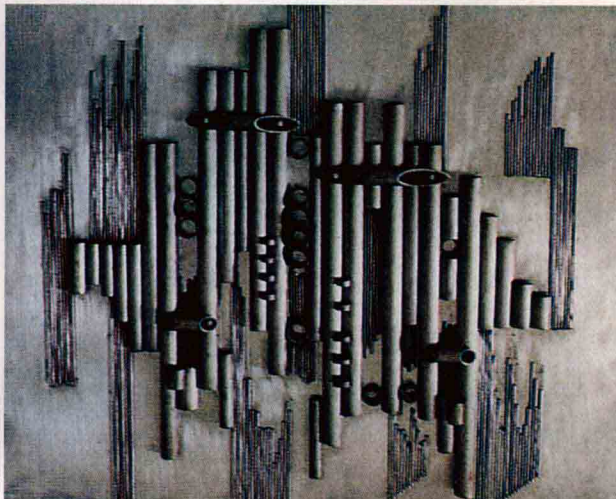

图 39

二、直线和平面的渐变移动

图 42: 由线到面

一根直线在作定向直线移动时, 母线渐次均匀缩短, 便出现三角形。当中途停顿时, 便是梯形。

图 43: 由面到块

任何一个几何面, 作直线定向移动, 同时渐次均匀缩减母形时, 都可获得锥体或台体。母面为方形的为棱锥, 母面为圆形的为圆锥。

三、直线和平面的转动

图 44: 由线到面

直线作圆周旋转形成圆。

图 45: 由面到块——球体

圆的旋转形成球。我们在圆内加上这根动向线, 它的轨迹具有透视变形, 球的立体感显现出来。

图 46: 由面到块——锥体

三角形放置形成圆锥体。它的母面是直线形。旋转轨迹是曲线, 因而圆锥体由直线与曲线、平面与曲线共同组成。

图 47: 由面到块——柱体

方形的转动形成圆柱体。它也是包含着直线和曲线、平面与曲面。

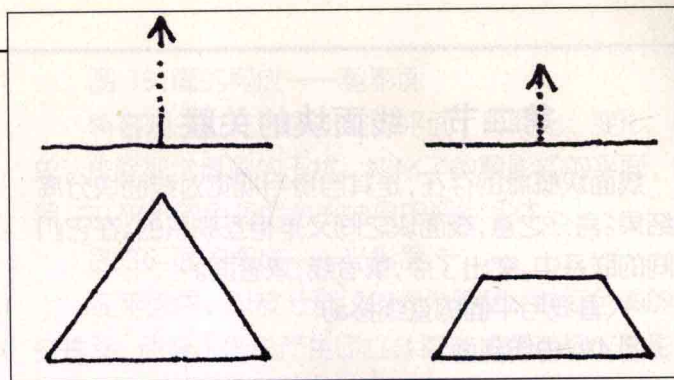

图 42

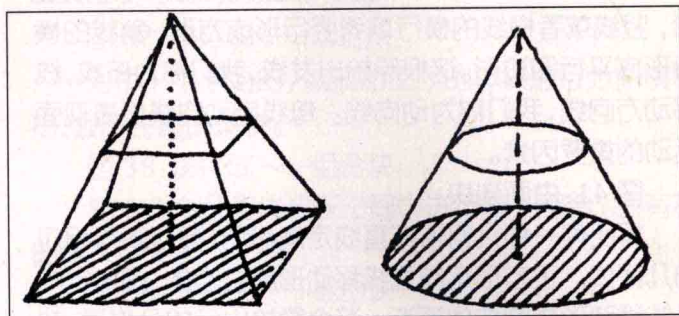

图 43

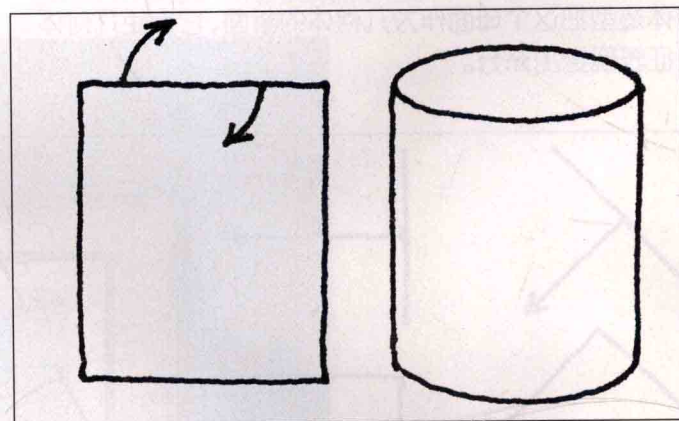

图 47

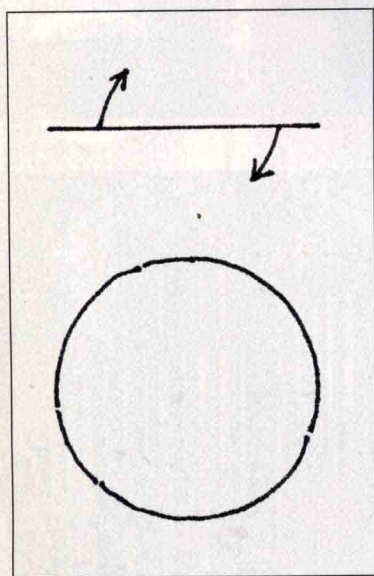

图 44

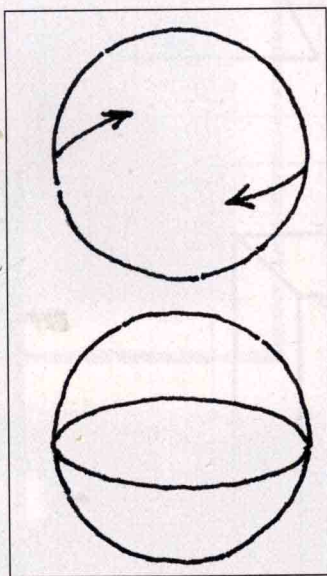

图 45

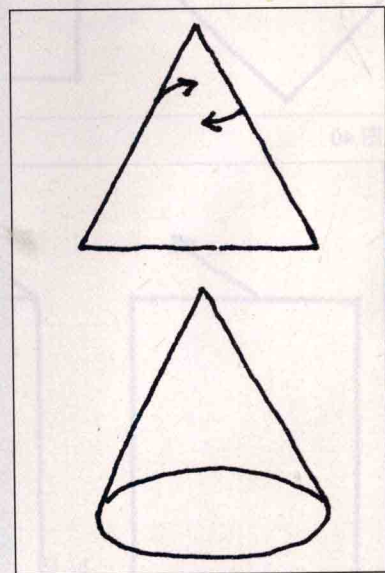

图 46