

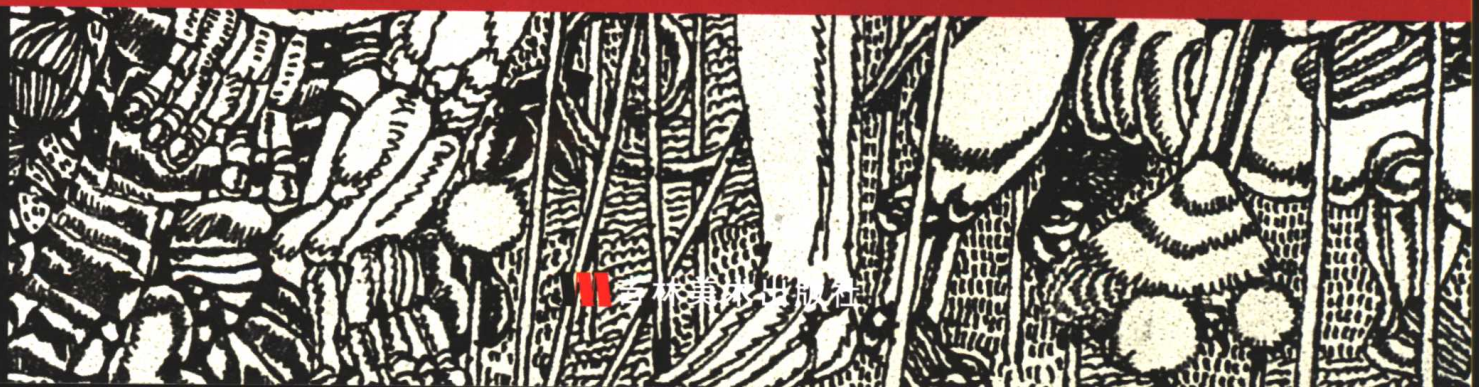
STYLISTIC DRAWINGS

A Collection of CAO LI'S works

当代画家风格素描系列

曹力素描

中国美术学院美术考级教材

曹力素描

当代画家风格素描系列

出版发行/吉林美术出版社

责任编辑/张学杰 李 彤

技术编辑/赵岫山 郭秋来

装帧设计/李 彤

制版/长春吉美雅昌彩色制版有限公司

印刷/长春第二新华印刷有限责任公司

出版日期/2004年3月第1版第1次印刷

开本/635 × 965mm 1/8 印张/15

印数/1-4000

书号/ISBN 7-5386-1570-9/J · 1270 定价/29.80元

STYLISTIC DRAWINGS
当代画家风格素描系列
A Collection of CAO LI'S works
曹力作品集

JM 吉林美术出版社

1954年2月8日生于贵州省贵阳市

- 1978 考入中央美术学院油画系
 1980 进入油画系壁画研究室
 1982 毕业留校任教至今现任本院壁画系副主任，教授

个人展览

- 1988 在中央美术学院画廊举办个人画展
 1989 在台湾龙门画廊举办个人画展
 1992 在西班牙马德里艺术中心举办个人画展
 1994 在香港索尼画廊举办个人画展
 1998 在北京世纪艺苑美术中心举办个人画展
 2002 在北京国际艺苑美术馆举办个人画展

个人画册

- 1987 安徽美术出版社出版《曹力装饰画》
 1988 四川美术出版社出版《曹力速写集》
 1992 湖南美术出版社出版《曹力作品》
 线描集
 1994 香港索尼画廊出版《理想与现实》
 曹力油画集
 1995 广西美术出版社出版《曹力》油画集
 1998 广西美术出版社出版《曹力素描集》
 2002 编著《线构成》中央美术学院线描教材

- 由上海美术出版社出版(出版中)
 2002 黑龙江美术出版社出版《神驹幻像》
 曹力画马作品集(出版中)
 1982 至今在国内外各种艺术刊物发表作品，参加国内外各种艺术大展，联展，作品《牧童》由中国美术馆收藏，《牧牛图》由钓鱼台国宾馆收藏，《小城印象》获全国七届美展油画铜奖。作品被美国、德国、法国、英国、西班牙、新加坡、印度、日本等国及台湾、香港博物馆、大公司及个人收藏。

目 录

关于素描	4
曹力素描	6

关于素描

素描是造型艺术的根本，是宏伟的艺术大厦最初的脚手架，是一个画家毕生向创作高峰攀登不可缺少的阶梯，并且每个阶段都必须整理这个阶梯，才有可能踏实稳步的往上走。回顾我过去二十多年的创作经历，每一个阶段都留下了无数的线描、素描、速写，有的是创作的小稿，有的是针对教学所作的实验，有的是给学生作的示范，有的是心灵感动的痕迹，有的却是消磨无聊时光的游戏，虽然目的不一样，但从中都能看到对造型，构图，对线构成及画面空间构成所作的思考和研究。

单线的素描（我们称作“速写”或“线描”）是最简洁，最直接的表达手段。没有技术和材料的繁复、累赘，没有作画过程漫长的周期，没有种种条件的限制。所以从最原始的远古岩洞壁画到最现代的工业设计，从三岁小童的信手涂鸦，到世界级大师的珍贵手稿，从稚拙天真的民间艺术到严谨华贵的宫廷绘画无不是从简单的线条开始。

在长期的艺术实践中，我着迷于线条表达的千变万化，被“线”所能提供的无限可能性深深的吸引，人类浩瀚的精神文化遗产与永恒智慧的高度结合能创造出“奇迹”，对这种“奇迹”的向往，就成为把素描这件事不断做下去的动力。

早年学画，随身带着自制的小速写本，开会时画速写；效游时画速写；谈恋爱时画速写；临睡觉时画速写；刚醒来

也画速写。直到现在每当旅行的时候我仍带着速写本，给学生上课的时候我带着速写本；在家无聊的时候我翻开速写本，夜里睡不着时也会翻开速写本。速写本是我生活中必不可少的东西，还是因为它最方便，最能在随时不经意的时候，没有任何顾虑的打开。

我一直有兴趣给学生上线描课，一方面把自己对线条研究总结的经验传授给学生，另一方面也经常在学生作品中发现新鲜的有生命力的东西。这种东西又刺激我更进一步的作深入的研究。线描是一件简单的事，同时又是一件充满奥秘的事。我经常庆幸我所从事的职业，因为在教学时我能感觉到许多乐趣，作画的游戏性质也让我乐此不疲。

92年我曾在寒冷的12月去驾校学习驾驶，学得很苦，回家后在室内温馨的灯光下开始画精细的素描，那种感受的对比反差，让我觉得画画太幸福！在这里我能离开现实世界，直面自己的潜意识空间，把心灵中那许多复杂微妙的感想通过铅笔一点一划的勾勒出来。精心的排列线条，区别出细微的层次变化。心灵自由、想像翱翔，表达出青春时代美好的记忆，童年时代顽皮的幻想，生活中随处可见的美，过程中觉出生命的价值和意义。利用微妙的明暗变化把某些形象突显出来，又让一些东西隐向画面空间深处。明暗能表达细微的起伏和层次，多样的空间，虚实的变化，烘托画面气氛，营造视觉魅力。

像练气功一样的心态对待素描，不急不躁，心平气和的对待每一笔，向虚空中流逝的一分一秒。

那段时间我陶醉在精细素描的过程中。

20年来我还一直喜欢画想像的线描构成，这种素描能综合我所有的积累，并能完全自由的不受种种条件的限制。经常是没有任何想法就开始落笔，线条下意识的在纸面上游走滑动。实然，脑子里会跳出一个什么形象，似乎非常偶然，就像我们常看见天上的云像一座山，一个动物，一个人头像，墙上的斑驳，地上的水迹像一组生动的情节。这是偶然印迹与你心中积累的视觉符号相重合时产生的感觉，也像电脑数据库一样，一次点击，那看不见摸不着的东西就蹦出来了。再就是“联想”只要有第一个就会自然而然的接下去，因为世界万物总是有着千丝万缕的联系，有些是必然的有的是偶然的。积累得多了，联想自然就丰富。

我曾给学生说“艺术创造”不是一句空话，需要三个方面的审美依托才谈得上“创造”。

第一就是“吸取”，对古今中外优秀艺术传统的学习和继承。我在美院学习四年后，一直到现在，二十多年来，总是不断的作着“吸取”这件事，也可叫做“师古人”。

第二就是“体验”，对自然，宇宙，对社会，对人生命本身的体验，人的生活经历，包括生老病死、悲欢离合、童年的回忆，青春时代的苦闷，成长的挫折。到祖国各地以至世界其他地方的游历，考察，采风的感觉，对人类社会诸多问题的了解都属于“体验”范畴的。还有“写生”，学生是具体的体验方式，对景、对物、对人的观察，研究，体会加上不断的练习最终有了对客观物象本质与表象的认识，还要掌握熟练的表现技巧，这就叫“师造化”。

第三是“综合”，艺术贵在创新，许多“新”的东西的出现，都是通过对现成的几种材料加以综合，最后建立一个新的东西。电影就是综合的产物，戏剧、音乐、美术、舞蹈、光学、声学到后来的电子高科技数字技术等等多学科的综合，至今达到了一个其它门类艺术不可企及的高度和影响力。可以这么说，毕加索、勃拉克、黑人木雕加塞尚综合的结果是创造了立体派绘画。

我们还可以设想不同画种的综合；东西方艺术的综合；古今艺术的综合，除此之外，对其它门类艺术的综合吸取也是很重要的。我从小学过音乐，很自然的就会把音乐中的节奏、节拍、音色、音阶、乐句、乐段、旋律、快板、慢板、强音、弱音等概念转换为绘画所需的各种要素。这种与音乐的综合使我获益非浅。

有了上述三方面的审美依托才有可能谈到“艺术创造”。

我以为这也是把素描画好的必经之路。

曹 力

男青年侧面像 强调模特儿提供的感觉，“方”“简练”是这幅的追求。

男人坐像 直线与曲线的穿插组合，让视觉更丰富。

胖子 在同一个模特儿身上能找到另一种线构成倾向。

另一感觉 夸张的表现某种线构成趣味。

男站立像 连贯的线，构成穿插的线条组合。

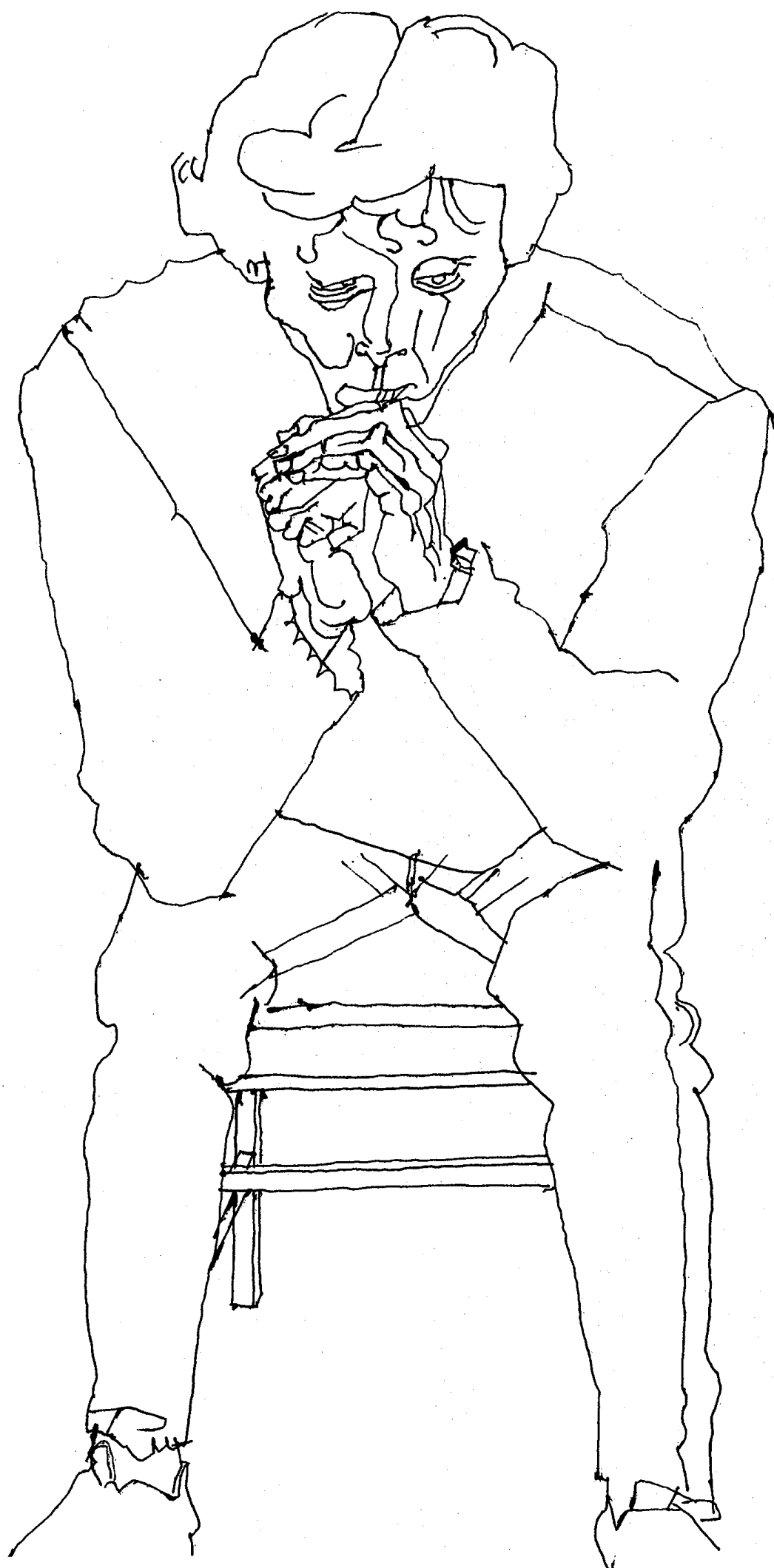
男人肖像 直线、弧线穿插使用，对比线的表现力。

休息的男青年 线条的疏密变化加强了画面的生动感。

发呆 线条的选择连接表现了人物的个性。

思考 注意对称的两边用线的不同，获得表现的生动性。

少女 通过对时装杂志上模特儿的提炼，寻找特殊的线条表情。