

中西绘画艺术中线条的审美特征

丁尔丁

(皖西学院 艺术学院,安徽 六安 237012)

【摘要】中国画线条是在画坛中相对独立的一种绘画体系,它的产生和发展深受中国传统思想文化的影响,是中国传统画家在古代哲学思想和民族文化影响下的智慧的结晶。西方画家对线条的认识是理性的,他们认为线是点运动延续的结果。线条的发展是随着中西方的艺术文化发展而发展,线条艺术在中西方绘画中都是本民族文化的积淀,是古今画家不断实践和创新的智慧结晶,在传世的作品中,我们可以欣赏到线条的独特魅力以及线条给我们带来情感的感染力和冲击力。

【关键词】中国画;油画;线条;审美

【中图分类号】J205 **【文献标志码】**A **【文章编号】**1673-1891(2015)02-0108-03

DOI:10.16104/j.cnki.xccxb.2015.02.034

线条是中国画中最重要的一部分,是表达物体形态的基础,它不仅是中国画中最概括、最简单的艺术语言之一,而且是画家表达主观意识和情感的手段之一。这主要是因为线条具有很大的感染力和影响力,而且线条自身还具有很强的装饰性、哲理性以及情感性等审美特点。综观历史,中国画中的线条有着无与伦比的装饰美。由于中西方文化的不同导致艺术上有很大的差异。西方的画家受到当时社会发展和宗教思想的影响,在绘画表现上更多的是热衷于对物体的外观、结构、透视的严谨表现,线条也大多数表现在物体的轮廓线上和明暗交界线上。

1 线条是中国画中最概括、最简单的艺术语言

中国画的“线条”是画家表达情感和理想的一种特殊的艺术手段,它是中国古人在日常生活中仔细观察社会以及周围的事物所产生的智慧的结晶。中国传统的哲学思想影响了它的发展,传统画家随着思想的变化逐渐使这种特有的艺术手段日渐完善,成为画家们表达自己内心情感的重要媒介。远古时代的线描艺术,唐朝的工笔人物画,宋元的写意山水画等等都是中国古代绘画的奇迹,画面都是由简单的点、线而组成,具有很高的装饰意味。画家通过简练的线条生动地刻画出了大自然中各种物象,线条通过自身的长短、疏密、曲直的变化中,创造了强烈的装饰效果以及和谐的律动感。

中国画线条是在画坛中相对独立的一种绘画体系,它的产生和发展深受中国传统思想文化的影响,是中国传统画家在古代哲学思想和民族文化影响下的智慧的结晶。一个民族的哲学思想引导着这个民族艺术的发展,中国传统哲学思想的“天人

合一”则影响了中国绘画线条的发展,使线条把文字、书法、绘画三者结合起来,丰富了线条的形态,形成了一种新的绘画体系。“天人合一”的思想反映在绘画中,是画家不过分对物象形态的描绘,所画的画是“似与不似”之间,而是注重对“神似”的深入诠释,使“似与不似”中国画形态上升至“神似”形态而独立存在。从书法中借鉴的线条成为画家表达这种形态的最好选择,所以,研究中国画线条必须从研究书法的线条入手,这两者是紧密联系在一起。

中国画线条经历了由幼稚走向成熟的漫长的发展过程,它的发展过程就是中国哲学思想同中国画、中国书法相结合的逐步成熟,线条在绘画中的作用日渐突出,近代出现了吴昌硕、齐白石、黄宾虹等绘画大家^[1]。其中,黄宾虹以乱中出奇的线条生动地表现出了山水中山峦跌宕的走势。如黄宾虹的代表作《设色山水图》,画面中虚实有致的线条生动的描绘出了山石的奇形怪状和重落叠嶂的走势,有意的留白则使画面更有气息和灵性,这一黑一白,一静一动的对比,使画面更有趣味性和哲理性。

可以说,线条在中国传统的绘画中占主要地位,是中国画的重要组成部分,它是画家用来描绘自然界物象的基本手段,也是体现画家对现实社会的一种生活态度,从而使得线条成为画家表达内心情感的重要的媒介。线条发展到南北朝时期已经成熟,除了造型功能,还具有更大的情感性。在唐朝时期,线条已经发展为集书法、造型、绘画、情感为一体,逐渐丰富完善。画家通过线条的错落有致和各种笔触皴法来表达不同的内心情感。例如。顾恺之的代表作《洛神赋》,图中人物形象生动传

收稿日期:2015-01-29

作者简介:丁尔丁(1977-),女,安徽六安人,讲师,研究方向:美术学。

神,全篇都运用细致而优美的线条,勾勒出洛神“翩若惊鸿”“婉若游龙”的神态,突出了洛神的美丽与温柔,以及近似仙女的圣洁感。通过无声的语言给人们描绘了曹植与洛神之间的完美爱情,从而抒发画家自己对画中爱情的憧憬。自宋元以后,中国画逐渐以山水画、花鸟画为主。画家们通过描绘自然景物来折射社会生活,来抒发社会生活的繁荣或者是对当今社会生活的不满,主要以抒发感情为主。为了达到这个目的,画家们创立具有独立审美价值的抒情线条。这种抒情线条比一般线条更加有张力,更加有笔法。画家在画线条时,要使线条具有曲直、虚实、浓淡、轻重、粗细等等各种形态。画家只有通过这样的线条才能把情感表达的淋漓尽致。南宋时期的著名画家李唐,他的山水画对后世影响很大。他的风格刚劲、简略、肆意纵横。如《清溪渔隐图》,这幅图中的山石基本上是一次性完成的,用大笔蘸墨,顺着山石的结构一扫而过,稍加修饰晕染,皴笔极简练而利落,山石轮廓的笔线硬朗清晰、提拔刚劲。描绘湖面上的线条简单而生动,传达一种宁静悠远的意境,也从侧面反映出画家自己想摆脱颠沛流离之苦,向往平和怡淡的生活。独特的构图方式给人无限的想象力,更加符合线条艺术的情感性。

中国画中的线条是画家用来塑造物象形态的基本手段,处于重要地位^[2]。一幅中国画是否是优秀作品,就是主要看这幅画的线条美不美,线条是支撑一幅优秀作品的基础。线条优美挺拔,形象就会生动风采,线条软弱无力,形象就立不起来。

2 西方绘画中线条的审美特征

意大利文艺复兴时期的达芬奇更是谈到:“绘画是自然界一切可见事物的唯一的模仿者”。这种理论思想影响了西方艺术家对自然的态度,他们总是从自然界中为自己所展现的物象找到相对应的原型。所以说在这个制作绘画的过程中,自然界中的物象所表现出的和谐、均衡、成为了艺术家绘画的最好的原材料。线与点是艺术史上最古老、最原始的艺术形式之一,西方最初的绘画就是用线条来表示的,这是原始人类对于自然的模仿,也从另一方面表达了古代人民作画时的开心而放松的心态。

文艺复兴时期的西方,先进的思想使西方艺术家们从封建思想中解脱出来。他们所描绘的物象有所改变,画风也跟着变化。在那个过程中,画家通过不断的实践和探索发现了新的绘画技巧及表现视觉感受的新模式。伴随自然科学的不断进步,

科学技术成为一种新的的绘画方式,而艺术家们便通过这种新的方式来完成自己的画作。他们重视对景物写生,严格要求对象、视点、光源、环境的固定,即写实为主,注重主客观的联系和统一,通过对客观物象的真实再现来传达画家的情感和对客观世界的认识。

佛罗伦萨著名画家波提切利的作品中,例如《春》,画中塑造了众多女神充满青春欢乐的优美形象,以富有变化的节奏、流畅的线条描绘了花团锦簇的画面,烘托出佛罗伦萨的春天的美丽^[3]。画面中线的特征已经有所变化,线条除了描摹人物优美形态的轮廓线的作用外,还在人物面部与其他部位的交接面和轮廓线与少许的明暗面中起转折作用。波提切利在处理人物衣饰时,有意的制造一些具有装饰性效果的流畅的线条来丰富自己的画面。其创作方法是艺术家以自然界中的物象为原型,通过夸张、变形,使变化后的物象用各种抽象组合形式组合起来,已达到自己追求抽象的个人思想。

蒙德里安是抽象画派的代表画家之一,他早年以写实的风景和人物为主,后来受到立体主义的影响,他的画风逐渐转向抽象派风格,例如他的代表作《灰树》,他把繁杂的树枝简化成长长短短的线条,使树的形态夸张变为一种抽象构成。作品中画家关注的是树枝与树干的造型关系。我们所见到的是高度抽象化的图形:画面中树的枝干占据了整个画面,构图饱满。简化为线条的枝干仿佛要伸出画面之外,但画框又把它限制在有限的空间里。树的个别特征已经被全部抹去。尽管如此,我们还是能从枝干的动态中显示出生机勃勃的生命力。

西方画家对线条的认识是理性的,他们认为线是点运动延续的结果。由于线条能够肯定地表现物体轮廓概念、空间位置、体积的大小及面的转折。所以,每一幅素描都是由无数的线条通过自身的规律组合而成的。一幅优秀素描作品中的线条都是具体而独立的,都是理性美的具体体现。西方的绘画作品总是传递自然界中真实的客观物象。所以,起初他们总是用线起稿,科学而严谨的表现物象的结构与形态,具有很强的科学性。因此西方线条艺术是对现实物象的客观描绘,是一种客观再现。

达芬奇是文艺复兴时期著名的画家,他最显著的特点是善于将科学探讨与绘画的艺术创作结合起来,这是达芬奇在艺术上最大的贡献,他发明并运用“明暗法”,使二维平面的画面呈现三维立体感和空间感。他曾说过:“绘画的最大奇迹,就是使平

的画面呈现凹凸感”^[4]。他开始注重光线和阴影在画面的不同效果,运用“明暗法”的技巧来描绘自然界中的景象,使之呈现逼真的立体感,例如达芬奇的素描在这幅素描中,达芬奇仔细观察,所用的线条简单而传神,简单的几笔却包含了许多体面和转折关系,立体感很强。尤其是运用了浓密程度不同的曲线以表示光色的微弱变化。这些素描艺术手法使后来画家受益匪浅,为成就画家完成传世的优秀作品做了铺垫。

西方早期绘画也是以线条开始的,但随着技法的成熟和表现手法的多样化,线条不再只有勾勒轮廓的作用而渐渐转移到轮廓内的事物中去了,变成一种瓦解而模糊的状态。线条作为一种辅助的手法,始终为造型的目的服务,在绘画中仍处于次要地位。例如维米尔的《厨娘》,画面上,主人公是一个健壮的妇女,她塞起围裙的一角,正忙着准备早餐。在画中,人物轮廓清晰,画家对光的出色描绘使简单的景致显得神圣空灵。画面中描摹轮廓的线条虚实相应,某些部分更是用面来代替,而描绘衣服上纹路的线条则体现了主人公勤劳的特点。这幅画主要是体现人物本身,画家通过线条和色彩使画面中的篮子、面包等静物与主人公形成了一种安宁温馨的气氛,更凸显了人物的栩栩如生。

3 中西绘画线条的差异性特征

在中西绘画中,线条也受到当时文化思想的影响。中国传统文化思维模式是“天人合一”强调人是自然的一部分要顺应自然,所以线条重在“立意”;西方传统文化的思维模式,人与自然是两个相对独立的个体,就是人要驾驭自然,征服自然。所以线条重在“写实”。但由于文化传统和思想观念的不同,反映在绘画艺术上就有所不同,中西绘画

线条上的差异主要体现在以下两个方面:

对线的认识不同。中国的画家注重线条自身的装饰美感和表现力。中国绘画中的线条是具有情感性的,画家便通过线条来表达自己的情感,而线条的起伏则随着情感的变化而变化。画面线条的虚实、强弱、转折、顿挫的各种变化和点、线、皴、擦的各种不同的形态,都体现了线条具有装饰性^{[5][48]}。西方绘画注重写实、注重形似、注重理性、注重再现是客观的。他们根据物象的不同而决定用线的不同,以这种用线方法来达到造型准确,空间合理处理的效果。

对线条的表现形式不同。中国画中线条讲究的是线条本身的力度感和美感,追求线条的艺术品格。中国绘画中的线条是感性的,主张表达画家的内心情感。中国画中的线条不仅可以表现物体的轮廓,表现物象的形态特征,也可以表现物象形状的各种不同肌理和质感。西方绘画中的线条是理性的,所以最初都是以严谨的线条轮廓起稿。但随着科学的发展,人们越来越注重线条在光的影响下的变化,线条不再作为轮廓线,而是表现物象的明暗的转折中起到了很大的作用,通过线条的各种不同形态来表现物象的体积感和立体感。

总之,线条的发展是随着中西方的艺术文化发展而发展,线条艺术在中西方绘画中都是本民族文化的积淀,是古今画家不断实践和创新的智慧结晶,在传世的作品中,可以欣赏到线条的独特魅力以及线条给我们带来情感的感染力和冲击力。每个时代的线条艺术都具有每个时代的特点,故他们的作品都是独一无二的。线条的发展必须发扬本国优秀的线条艺术,吸收他国优秀的线条艺术,只有这样,线条艺术的发展才能站在世界艺术的发展前列。

注释及参考文献:

- [1] 翟宗祝. 外国美术史[M]. 合肥: 安徽美术出版, 2002: 61.
- [2] 王宏建. 艺术概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2011: 37.
- [3] 范梦. 世界美术通史[M]. 北京: 中国青年出版, 2001: 95.
- [4] 陈传席. 中国绘画美学史[M]. 北京: 人民美术出版社, 2009: 113.
- [5] 易英. 西方20世纪美术[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 48.

The Aesthetic Characteristics of Chinese and Western Painting in the Lines

DING Er-ding

(Art College, West Anhui University, Liuan, Anhui 237012)

Abstract: China painting line is a kind of relatively independent painting system, its emergence and

(下转第114页)

Current Situation of Yoga Course in Colleges and Universities of Hefei City

LIU Li, LIU Juan, WANG Rui-fang

(College of Physical Education, Suzhou University, Suzhou, Anhui 234000)

Abstract: Yoga, as a kind of fashionable fitness project, developed rapidly with its unique charm in the society and set off an upsurge of learning. At the same time, it also quietly entered the university campus, accepted and loved by the majority of teachers and students. This paper did investigation and analysis of present Yoga course in colleges and universities of Hefei city, and found out the related factors influencing the development of Yoga course in colleges and universities, in order to provide reference for further popularization and promotion of the Yoga course in colleges and universities.

Key words: Hefei city; colleges and universities; Yoga course; present development situation

(上接第 110 页)

development is influenced by the Chinese traditional ideology and culture, is the wisdom crystallization of China traditional painters in the influence of ancient philosophy and culture. The western painter understanding of the lines is rational, they think that the line is a continuation of the movement. The development of line is along with the development of Chinese and western culture, line art is the accumulation of national culture in Chinese and Western painting, is the wisdom crystallization of ancient and modern painters with practice and innovation. In outstanding works, we can appreciate the unique charm of lines and emotional appeal and impact.

Key words: Chinese painting; painting; line; aesthetic