

轮廓线在平面性油画中的表达研究

石淼淼

安徽新华学院 安徽 合肥 230031

[摘要]线条是构成美术艺术形式的基本元素，而轮廓线则是线条表现形式的重要体现。对轮廓线的解读可以说是对绘画的造型和空间的认识，不同的轮廓线处理会产生不同的艺术效果，而平面性的绘画中轮廓线的表达方式又是如何？本文以油画中的轮廓线为主要研究内容，阐述在平面性绘画中轮廓线的运用。

[关键词]轮廓线；线条；平面

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.11.280

一、轮廓线的释义

“在几何学上，线是一个看不见的实体。它是点在运动中留下的轨迹。因而它是由运动产生的——的确，它是由破坏‘点’最终自足的静止状态而产生的。”康定斯基在他“论线”的第一段中解读了他对于线的定义。所以，线是点在运动下所产生的痕迹或轨迹。线条同色彩一样，是油画的语言形式，线条对于油画而言非常重要，是不可替代的。正如英国画家威廉·布莱克所说：“艺术品的好坏取决于线条，弹性的线条越是独特、鲜明、坚韧，艺术品就越是完美。否则，作品会显得缺乏想象，给人以拾人牙慧、粗制滥造之感……”因此对于物象具体形态的界限便是轮廓线，是物象占有空间的限定边界；是将物体从空间中划分的标识；是物体和物体之间的界线。所以当有一个明确的形象需要被表现时，轮廓线就成了必不可少的因素。

二、轮廓线在历史洪流中的起伏

轮廓线在绘画中主要用来表现物象的外形与轮廓，但也有划分画面空间的作用。轮廓线作为物象的边界，同时也是内容的边界，是绘画主体形象和背景的分界，是构成画面中背景和主体物象之间关系的纽带。线是将三维空间的物象压缩在一个平面上的缩影，如逆光下的剪影一般。因此，由轮廓线所勾勒出来的造型，本身就具有平面性。洞窟壁画是旧石器时代最具代表性的艺术行为，十九世纪在西班牙和法国南部的岩洞石壁上最初发现了原始人的图画，图画中题材多为各种类型的动物形象如牛、长毛象、驯鹿、野马等。壁画绘制在浅色的岩石上，用明确且有力度的线条作为主要造型语言而展示：粗放而简率的线条勾勒出动物富有动态特征的轮廓。远古人对形象描绘的坦率和直接有可能并不是有意识、自觉的，但恰恰是这些非意识情况下造成的粗犷，简单的线条却牢牢地揪住了物象最主要的外形轮廓，使得我们在欣赏这些壁画时都不会简单评判描绘的精确程度，反而却会被无意间处理的过于简洁的形和线所带来的抽象元素美感所吸引。

后来，力图真实地表现空间及体积的西方艺术家们不断地想要抛弃以轮廓线再现物象的描画方法，直至十九世纪印象派绘画中轮廓线几乎消失。尔后，后印象派登上绘画史的高峰，艺术家们不再纠结于绘画技巧的纯熟，他们渐渐地走向了对之前艺术的反思，走向了对更原始艺术的探究。同时又受到日本浮世绘的绘画风格影响，再次把轮廓线作为绘画形式语言的必然要素。以塞尚、高更、梵高等为代表画家的后印象派又开始突出强调清晰的轮廓线，强调事物之间通过轮廓线构成的空间结构和平面画面结构。通过轮廓线这一元素对事物的再现性进行表现，最终轮廓线在后印象派画家

中发出了无法遮蔽的光芒，至此，制造画面立体空间的视觉感已经不再作为绘画的根本，而用边缘线附和画面的表现形式，对艺术者来说是按画面需要添加或去除，轮廓线就此独立。

随着工业革命的推动，西方经济的发展和科技的进步，艺术也开始逐步呈现出前所未有的百花齐放。绘画逐步走向平面性，线条的表现形式也更为多种多样了。如挪威表现主义画家爱德华·蒙克，若是了解了画家的生平再去欣赏其代表作《呐喊》，就不难理解画面中轮廓线的扭曲及线条的运动趋势——所有的线条似乎都趋向画面唯一的中心，那个高声呼喊的头部，似乎全部的景色都分担着那一尖叫的痛苦和刺激。

三、油画的平面性

在油画广阔而多样的艺术语言中，“平面性”的艺术语言以其独特的视觉效果占据了油画范围内的部分领域，创造了自己的伟大功绩。现代主义理论家克莱门特·格林伯格在他的《现代主义绘画》中最早提出了“平面性”，他认为现代主义绘画的本质就是平面性，“因为只有平面性是绘画艺术独一无二和专属的特征。绘画的封闭形状是一种限定条件或规范，与舞台艺术共享；色彩则是不仅与剧场，而且与雕塑共享的规范或手段。由于平面性是绘画不曾与其他任何艺术共享的唯一条件，因而现代主义绘画就朝着平面性而非任何别的发展方向发展。”

平面性的油画语言在二维平面构成的框架内，超越了现实原有事物的物质性存在感，揭示油画创作的特殊魅力，展现了一个意象精神的艺术世界。在油画创作中，画家主观有意识的运用点、线、面等抽象符号语言创作纯粹的艺术作品，揭示绘画观念下的符号式情感表达，抒发表达自己的艺术理解追求以及创作思维理念。西方绘画空间透视的发展变化起先是认知物体并勾勒其边线，分离物体与背景以来表现空间；尔后运用透视学原理，通过透视原理和造型的前后遮挡关系来再现空间；随后又掌握了光影等因素，开始处理整体的绘画空间效果，这时就不仅仅靠简单的几根透视线来表现画面，更多的是依靠视觉的感触来处理空间，表现一种空气空间。以视觉再现而言，此阶段的艺术家着力于通过塑造画面物体的体积与空间来再现现实，所以当在二维平面上塑造具有三维空间效果的现实世界时，边缘线的处理就显得至关重要。后来，艺术家开始反思传统艺术的表现形式，思考绘画的纯粹性与美感，逐步将以往力图表现三维空间的传统绘画方式再次拉向二维空间，对于轮廓线的表达更加丰富多彩。由此不难发现，对绘画空间性的每一步探索都与此阶段的边缘线的处理方式相互牵制，边缘线在逐步表现出绘画空

间性上的地位是功不可没的。

四、油画中轮廓线的平面性表达

油画的平面性语言表现在画面中的方方面面，以缩短空间甚至消除空间为目的以达到平面化的效果，就此看来，利用绘画的基本元素，便可产生平面化的效果。其一，可使用装饰性的色彩将神秘主义特征和强烈的个人主义情感淋漓尽致地融入整个作品之中。以野兽派为例，简洁、平涂的色彩不再追求物象的体积，反而形成了独立的平面化创作形式。其二，对于画面格局的分割与重组，将画面几何化。如二十世纪的构成主义与风格派，出现了立体主义的艺术运动。“风格派”依于“立体主义”的创作基础，而进一步总结与探索，开创了由直线、直角、矩形等几何图形组合拼贴的平面绘画形式，形成了真正意义上的抽象主义绘画。这也使平面化的油画发展到了抽象历史阶段，其平面的语言特征更加纯粹。抽象艺术家用最纯粹的绘画元素，运用理性的精神，创造稳定的结构关系，追求达到一种和谐永恒的理性世界观。因此，在表现油画的平面性中主要运用各种纯粹的色彩、自由的结构以及零碎的形状组合凝聚到画面整体中，明确了各个物体与周围环境之间的交互关系。而对于画面的分割及物象之间的组合，是靠着轮廓线相互联系的。所以，油画的平面表现手法，还可以利用清晰明确的轮廓线。中国绘画区别于西方绘画除了在对物象的再现形式不同以外，还有对于画面空间的表现方式有所不同。中国绘画中简单而率真的线条勾勒出的形象，有别于西方传统绘画长期以来沿袭的精准的外形轮廓。使中国绘画中对轮廓线的理解和运用开始影响西方油画家们的绘画创作。无论是中国绘画还是西方近现代绘画，轮廓线的表现性作用都是通过主体与背景的关系来合理安排画面中各个要素以达到一定的视觉审美感受，所以不得不说，轮廓线的表现性作用在平面性绘画中也是至关重要的。

轮廓线在平面性的绘画中同样还体现了画面的情感性。艺术作品是艺术家与世人交流的媒介，给人类最大的价值是作品传达给观者的情感。轮廓线作为人类开始懂绘画时就掌握的一种最简单的再现方式，可以作为艺术家与观者沟通的最基本的绘画语言。它不仅可以帮助画家勾画出所要表达的内容，同时艺术家也会随着个人自由意识的主观能动性而改变，通过对线条感受的共性表达出艺术家的情感并观者产生共鸣，让观者通过艺术作品产生思想上的波动，而达到审美的过程。艺术家贾科梅蒂的作品往往表述的并不是表面看到的物象，其背后所蕴含的情感表达是十分深刻的。更难得的是他能让你感受到他所表达的情感。他拒绝建立人脸不同部分的不同层次或平面。同样的线条，或同样的一组线条可以用来画脸颊、眼睛和眉毛。对他来说，脸颊、眼睛和眉毛组成了一条延续的线。脸颊上没有鼻子的阴影，或不如说，如果这阴影不存在，它应该以同样弯曲的、在哪里都有效的笔触被处理为脸的一部分。他的画面中你很难找到颜色、色块，但他却能很巧妙地用线条来表现出体积与空间。一根根的线条如运动的过程，组构成了活生生的人物。

五、总结

古往今来，在绘画艺术的发展长河中，轮廓线作为造型艺术的基本要素，如骨骼一般支撑起了画面的血与肉。轮廓

线也随着艺术走向的发展而随波翻涌，彰显着自己那独特、无法被替代的永恒光芒，它那永不褪色的艺术魅力不断地吸引着艺术家对它进行无穷尽地探索和发展。现当代美术更多地排斥了深度空间的表现，而利用浅层的空间方法组织画面。绘画从传统的偏重场景叙述性转为偏重语义的图解性。平面化油画语言在二维平面构成的框架内，超越了现实原有事物的物质性存在感，揭示油画创作的特殊魅力，展现了一个意象精神的艺术世界。在油画创作中，画家有意识的运用点、线、面等抽象符号语言创作纯粹的艺术作品，揭示绘画观念下的图式情感神韵。在当下多元的艺术当中，画面的平面性与空间意识也已经成为人们在艺术创作中追求和探索的一个重要方面。总的来说，如何利用轮廓线表现画面的平面性，并蕴含了空间的意识处理是我在创作时所思考的问题。由油画中轮廓线的发展为缩影，看到了艺术自远方而来并缓步走向更广阔的天地。

参考文献

- [1] [美]柯耐尔.西方美术风格演变史[M].浙江:中国美术学院出版社,2004年版
  - [2] [美]鲁道夫·阿恩海姆.艺术与视知觉[M].四川:四川人民出版社,1998年版
  - [3] [意]列奥纳多·达·芬奇.达·芬奇论绘画[M].广西:广西师范大学出版社,2003年版
  - [4] 杨身源.西方画论辑要[M].江苏:江苏美术出版社,2010年版
  - [5] 宗白华.美学散步[M].上海:上海人民出版社,1981
  - [6] 迈克尔·弗雷德.艺术与物性[M].南京:江苏美术出版社,2013.
  - [7] 毕加索等.毕加索·马蒂斯论艺术[M].长沙:湖南美术出版社,2(8)0.
  - [8] 阿道夫·希尔德勃兰特.造型艺术中的形式问题[M].北京:中国人民大学出版社,2004.
  - [9] 瓦尔特·赫斯.立体派——早期的抽象艺术[C].宗白华.美学文学译文选.北京大学出版社,1982.
  - [10] 贾立锋.浅谈装饰画的平面性特点[J].美术大观,2012.
  - [11] 蒋述卓.中西艺术真实观的异与同[J].社会科学家,1998.
  - [12] 王宏剑,袁宝林.艺术概论[M].北京:高等教育出版社,1998:117-129.
  - [13] [俄]瓦·康定斯基.论艺术的精神[M].中国社会科学出版社,1987:78-91.
  - [14] 李春.西方美术史教程[M].陕西人民美术出版社,2002:56-67.
  - [15] [俄]康定斯基.康定斯基论点线面,北京:中国人民大学出版社,2003.
  - [16] 丰明,李甲.油画人物外轮廓线的表现形式,岱宗学刊,2009,13(1).
- 作者简介:
石淼淼,女,汉族,1993-10,安徽合肥人,安徽新华学院,硕士学历,硕士学位,研究方向:主要从事艺术学教学研究。