

浅论中西绘画中线条艺术

郑菊

鞍山市现代服务学校

[摘要]在中西方绘画中，作为一种无国界艺术，绘画受到了我国以及西方艺术家的重视。其中，线条是一种艺术语言，具有极为鲜明的表现特点。如何描绘构成形状的空间特征，并利用线条艺术，将点、线、面进行融合，发挥自己的独特优势，是目前的研究重点。线条对绘画主体可起到明暗光线的引导作用，可以更好的帮助绘画者抓住物体的内在结构特征，简化形体，凝练、概括不同的物象特征，传递给观众不同的感受。同时，线条也在最大程度上保留了艺术家的情感，并将艺术家的创作思维留给人们无限遐想。因此，在本文的研究中，将就中西绘画中线条艺术展开讨论。

[关键词]中西绘画；线条艺术；审美特征；研究分析

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.542

线条是中西绘画中的一部分，线条表达物体的形态基础。因此，是画中最具有概括性的语言，画家借助线条，可以表现自己的主观意识以及情感语言。且线条具备较大的感染力以及影响力，线条自身还具有极强的装饰性以及哲理性、情感性等特点。纵观我国历史，中国画的线条具备特殊的装饰美感。且中西方文化差异，导致艺术线条有明显区别。如西方画家受到宗教以及社会发展的影响，在绘画表现上，热衷于对物体的外观、结构等进行表现。而中国绘画受到当时“天人合一”的思想，更突出意境美。

一、中西方绘画中线条的特性

线条在绘画中，可以抓住描绘事物的最深处本质，以鲜明的节奏、韵律构成画面，并赋予画面强烈的对比感。作为外在形式的一种体现，线条是各种符号构成的画面。而作为内在形式的精髓，线条更是创作者的技巧以及审美修养综合体。我国与西方有着不同的宗教文化，同时民族背景等因素也造就双方在绘画线条理解上的不同^[1]。中国画以用线造型的面貌呈现在绘画史上，工具材料包含了宣纸、水墨、毛笔等，这就构成了中国画的特点。中西方绘画虽然有所不同，但亦具有较多的相似性。同时，中国画对于笔墨的形式应用也得到了较大的关注，并继承、发挥。同时，中西方绘画更是对线的表现特点、功能造型、审美方式等做出了大量的规律性总结^[2]。目前，以中国最早的卷轴画《洛神赋图》为例。《洛神赋图》借助线条，表现出可望不可及的形象情景，而这种情景正是创作者的个人思维所见。描绘一系列动人形象，并从画中人物的仪态中，表现出当时社会人们的穿着。在勾勒线条以及轮廓时，行笔较慢，用的是中锋力量，较为含蓄。因此，表现出线条均匀、细软、柔中带钢。整个线条追求悠缓自然，感受到其中的秩序以及韵律。而在画家中，以“画圣”吴道子为例。画圣吴道子在中国画的线条艺术方面取得了极大成就，吴道子的线条上创作了全新的线型，通过运笔的轻重起伏，表现出绘画主体，凸显出线条的高深性^[3]。

二、中西方绘画中线条的语言含义

在中西方绘画中，线条具有独特的语言含义。中国画的线条是我国画家表达情感以及理想的一种艺术手段，古人在日常生活中，仔细观察社会以及周围事物所产生的智慧结晶。线条影响了我国哲学思维，二者互相融合，在思想的变化上，使线条具有独特的艺术审美气息。画家借助线条，表达自己的内心情感，将其作为一种重要媒介^[4]。在远古时代的线描艺术中，以唐朝、宋朝等山水画、人物画为例，均是古代绘画的奇迹。该画面均由简单的点、线组成，但却具有极高的装饰意味。画家通过简单、生动的线条，可以更好的刻画人物以及大自然，并通过线条自身的长短、疏密变化等，创造全新的装饰效果以及和谐、灵动感。中国线条画在画坛中具备相互独立性，是一种全新的绘画体系。一个民族的哲学思想就会引导这个民族文化的发展，我国传统哲学思想崇尚“天人合一”的境界，这就影响了中西绘画的发展，使线条将文字、书法、绘画三者进行结合，丰富了线条自身的形态，形成了一种全新的绘画体系^[5]。“天人合一”的思想，反应至绘画中，可以使画家对绘画对象形态进行描绘，得知绘画形态的不同之处，更注重对于艺术感的诠释，使中国画的形态上升至全新的独立特征中。从书法上借鉴线条，成为画家所表达此种形态的最好选择体。研究中国画线条，需要从研究书法线条入手，并且二者紧密衔接。中国画线条经历了从幼稚走向成熟的漫长阶段，其发展过程是我国哲学史思想中的发展过程。线条在绘画中的作用日渐突出，在后续画家，如齐白石、徐悲鸿等绘画大家中，各种线条有效的描绘出了山水画的走势以及人物画的特性。通过生动描绘以及重峦叠嶂的运笔方案，并借助有意的留白，使画面更具有气息性以及灵动性。线条在中国传统绘画中，占据非常重要的地位，是中国画的重要组成部分之一，也是画家用来描绘自然界物象的基本手段，体现了画家的生活态度。

而在西方绘画中，线条具备独特的审美特征。在文艺复兴时期，达芬奇就曾说到，在绘画时一切可见事物均是唯一的模仿者。这种理论思想影响了西方艺术家对于自然的态度，从自然界中将自己所要展现的物象找出对应的原型，随后通过线条

进行描绘。自然界中的物象表达出的均是和谐、均衡的要素，在西方绘画艺术中，文艺复兴时期西方艺术家从封建思想中解放，所描绘的物象有所改变，画风也跟着变化。在此过程中，画家通过不断的实践探索，发现了全新的绘画技巧以及表现形式，并随着自然科学的不断进步，将其作为一种绘画方法。艺术家们通过这种新的方式，完成自己的画作，重视对于景物的写生。严格要求对象、光源、环境等固定，注重客观以及联系的统一，通过对客观物象的真实描绘，表达画家的情感以及对于客观世界的认知。例如，在《春》画作中，作者塑造了众多女神的优美形态，以丰富的线条节奏，描绘了花团锦簇的画面，烘托了西方绘画史中所认定的季节美感。画面中的线条特效与以往相比已有所变化，线条除描摹人物优美形态外，还在人物的面部以及其他部位着重刻画，起到有效的转折效果，有意制造一些具有装饰性效果的线条，丰富自己的画面。其创作方法以艺术家眼中的自然界物象为原型，通过夸张、变形等形式进行组合，达到追求抽象的个人思想。而在画家中，以蒙德里安为代表，蒙德里安是抽象画派的代表画家之一，早期作品以写实的人物和风景为主。后期，受到立体主义影响，转变为抽象派风格。例如，代表作品《灰树》，将繁杂的树枝简化为不同长短的线条，使树的形态变为一种抽象作品。作品中，画家关注的是树枝以及树冠的造型关系，所见到的各式高度抽象化的图形，画面中树干占据了整个画面，构图极为饱满，且简化线条的树干仿佛伸出画面之外，但画框又将其限制在有限的空间内。树的个别特征已然被抹去，但通过线条，还是能够感受到树干本身的特征以及生命力特点。

由此可见，绘画线条是将科学探讨以及绘画艺术创作进行结合，使画家在艺术上能够贡献出独特的思维理念以及审美方式。例如达芬奇的“明暗法”，可以使二维平面画面呈现出三维立体感觉以及空间感。绘画的最大奇迹，便是使画面呈现出凹凸形态，因此注重光线以及阴影的利用，可以更好的描绘自然界中的景象。通过不同线条的运用，呈现逼真的立体之感。达芬奇素描在描绘中，所有线条简单传神，通过简单运笔却可以融合多体以及转折关系，立体感极高。

三、中西方绘画中线条的差异性特征

在中西绘画中，线条受到当时文化思想的影响。我国传统文化思维崇尚“天人合一”，强调人是自然的一部分，必须顺应自然。因此，线条着重于“意境”。而西方传统文化的思维模式，人与自然是两个独立的个体，因此人与自然需要设定一种全新的体系，如驾驭自然、征服自然。线条着重于写实，受传统文化以及思想观念的不同，在艺术绘画上具有明显的表现区别。目前，中西方绘画线条差异主要体现在以下两方面：

1. 对于线的认知方式。不同画家着重于线条自身的装饰

美感以及表现力，而中国绘画的线条具有情感性，画家可以通过线条来表达自己的情感。线条的起伏则随着情感的变化而变化，画面线条的虚实、强弱等，与各种变化的点、线、面具有不同形态，都具备了独特的装饰性。西方绘画着重于写实，注重形式。根据物象的不同，决定用线的不同，利用这种方法来达到造型。

2. 对于线条的表现力不同。中国画讲究线条，并根据线条本身的力度以及美感，追求出线条的艺术品格。中国绘画中的线条是感性思维，主张表达画家的内心情感，且中国画的线条不仅可以表达出物体的轮廓，同时还具备全新的形态特征，可以更好地表现出物象的不同，例如各种纹理以及质感。且在西方绘画中，线条是一种理性思维，最初以严谨性的线条轮廓起稿，在后续，随着绘画史的发展，人们越来越注重线条在光影响下的变化。线条不再作为轮廓线，而是表现物象的明暗变化转折。通过线条的各种不同形态，表现了物象的体积感以及立体感^[6]。

结束语

综上所述，在绘画中，线条的发展随着中西方艺术文化的发展而发展。线条艺术在中西方绘画中，是民族文化的结晶，更是历史思维的沉淀。画家通过实践以及创新，结合智慧结晶，在作品中可以体现线条的独特魅力，使观众能够更好的感受到线条所带来的感染力以及冲击力。每个时代的线条艺术都有自身的特点，作品都是独一无二的。线条的发展，需要弘扬我国优秀的线条艺术，需要吸取西方发达国家的绘画技巧以及线条理念。二者融合，才可以更好地保障艺术能够得到发展并且走在时尚前列，实现艺术的传承。

参考文献

- [1] 李琳, 马菁汝. 古代中西美术教育中的“审美教育”与“技艺教育”——对美术教育中的“美育”解读[J]. 美术研究, 2021.
- [2] 刘垚梦. 美育人生——百年吴冠中: 沟通中西绘画艺术之桥[J]. 美术观察, 2020(2): 2.
- [3] 万妍彦, 李一霏. 浅谈绘画和雕刻在古建筑中的应用——评《楚艺术史: 一个被湮没2000余年的艺术传统》[J]. 中国教育学刊, 2020(1): 1.
- [4] 张宇波. 中西绘画空间的范式构建[J]. 四川戏剧, 2020(11): 3.
- [5] 黄培莲. 《民居线条之美——建筑白描写生摹本》: 传统绘画语言在建筑艺术中的融汇与表达[J]. 建筑学报, 2021(7): 1.
- [6] 马晓琳, 张垚. 从图式到观念: 康定斯基绘画中东亚艺术元素的意涵表征[J]. 美术观察, 2021(10): 2.