

绘画语言中线的应用

戴艳萍

在视觉艺术中,线条一直处于十分重要的地位。而在中国绘画中,线条的作用表现得尤为突出。事实上,中国绘画在相当程度上是靠富有韵味的线条来取胜的。

线条形状各异、功能有别。它不仅仅能够概括形体,描绘结构,而且通过自身的运动变化,表现出独特的艺术魅力。在线的表现中,不同的艺术家各有特点,如八大山人的线条简约飘逸,寥寥几笔即能直达本质。

中国艺术是长于线条表达的。中国画线条的最初表现可以追溯到原始的岩画和彩陶绘画。如半坡遗址彩陶的“人面鱼纹”、“波纹”、“舞蹈纹”等,线条质朴,造型抽象而豪放。

原始的彩陶绘画和岩画,无不是用线来勾画的,这是早期的人类对自然稚拙的模仿,它们呈现出先民作画时随意、轻松的心态,其线条闪烁着朴拙大气的光彩。

长沙出土的战国帛画《龙凤人物图》、《御龙图》,墨线勾画出华盖飘带及风吹衣饰的动势、人物的神情等,线条简约流畅、意态飞扬,其线条已明显地区别于原始绘画。但直到魏晋六朝时期,人物画线描才形成了以线造型、形神兼备的成熟艺术形式。

由于不同的哲学思维的影响,体、面、光影、透视成为西方绘画的主要语言,而线则成为中国画的主要表现形式。但线条绝不是中国绘画的专利,线条在西方艺术中也具有非凡的意义。无论是希腊瓶画,埃及墓室壁画,还是波提切利、荷尔拜因、安格尔的作品,线条都是重要的形式语言。在20世纪初的西方绘画视觉革命中,线条更是被关注的热点。作为对西方传统绘画过于逼真的模拟性的反叛,梵高、马蒂斯、毕加索、克利等都将线条作为自己重要的形式语言。当然,中西方绘画对线条的观念及用线方式在本质上是存在差异的。

西方传统绘画造型主要使用形体与色彩语言,即便没有线的使用,其造型行为也不会受到太大影响,其绘画形态的构架依然能成立。而在强调线条的西方现代绘画中,尽管线已经从轮廓上超越出来,并有相

对独立的笔触感,但其线条仍放置在结构的棱线上,并且可以在线的架构上加上明暗调子,与色彩相转换。这样的情形在中国画的线造型上是不可能的。总之,西画中线条主要起着界形的作用,它附属于形体,受制于物象,不是主要的造型因素。即使在抽象表现主义的绘画中,虽然线条使用的随意性相当大,但仍远没达到中国画用线的那种丰富的表情性及严格的形式规定。他们的线条不像中国画那么讲究,也没那么多负载。他们更多地关注整个画面的形式意味和线与诸多绘画因素的组合方式,通过这些来显示内心和个性。

中国绘画语言注重意境、崇尚简约,将自己与天地融为一体,正是“恼人春色无须多”,仅“一点红”足矣。中国绘画中淘汰了众多与事物本质无关的细节(包括西方人看重的光与色),成就了独有的以形写意的绘画语言。这种对细节删繁存精、重意尚简的特征使中国画的用线在自身的笔墨系统中形成了一系列的形式定规。

和西方绘画一样,中国画用线同样具有界形的功能。不同的是,中国画离开了线,造型就无法成立。即便是没骨法,在绘画开始也都有细或淡的线条,虽在绘画完成后为墨色所掩盖,但线的骨架还是存在的。在造型过程中,线条可以表现物象的质感与肌理、不同形状的量感、空间感和层次感。此外,还可以通过线条的快慢迟速、转折顿挫来表现运动的节奏和韵律,甚至通过线条组织的疏密关系表现黑白色阶。

在线条自身的造型上,西方人多对线的外在形式进行研究。如康定斯基在《点、线、面》中,从几何学的角度分析了线的造型,将线视为点的运动轨迹,是点从静态转向动态的痕迹,而这种运动来自于外力的驱使。西方人将线看作是宇宙的一个构件,强调外力对于线的作用。而中国人将线看作是一个“宇宙”,强调的是线的内部运动规律及丰富的运动形式。如“屋漏痕”、“锥画沙”、“绵里针”、“折钗股”等,讲究的是线的力度、内涵、韵律等审美潜质。中国画的用线还具有传情达意、抒发性情的主观表情功能。中国画在解决形状的客观性内容的同时,往往更注重通过线条的

不同书写形式来表现不同的生命感觉、主观情感、意趣与韵味。而西方绘画的线直到梵高甚至到表现主义时期才具有这种主观表现功能。

当然,中西绘画中线的差异,并不意味着中西绘画的优劣。中国画史上有“曹衣出水”、“吴带当风”的飘逸,也有徐渭“走笔如飞”的狂放。西方画史上有波提切利用线的优雅精致,又有勃吕盖尔的朴实缜密。在现代艺术中,线条的运用更富于个性,希尔笔下多少有些紊乱的线条,充分表现了画家骚动不安的情绪。

中国画的线条极富表现力,阳刚之美、阴柔之美、古朴之美、淡雅之美等等都可以通过线条来表达。传统绘画的笔法丰富多彩,开合收放,逆顺由心。但因宣纸落墨后无法更改,故下笔必须意在笔先、胸有成竹、一气呵成。关于线条,谢赫提出“纵横逸笔,力遒韵雅,超迈绝伦”,认为胸中先有美感,方能表现绝伦。线的表现力还在于线条自身的变化,在变化中形成美感。不同线条的粗细、轻重、浓淡、刚柔、虚实、顿挫、转折等变化是由于线在画面的布局、安排与组织上的不同而产生的。线由于疏密、聚散、长短、取舍、穿插、节奏等组合形成整体的艺术风格,使其表现力增强。

在我们研究线与某一绘画作品的关系之前,首先明确这里所说的线是指已经存在于作品中的线。因此,必须把它和普通意义或数学概念的线明确地区分开来。数学概念的线是作为普通意义的概念形态而存在的,它们不过是绘画作品中所需的元素,不存在绘画体验的问题。而绘画中的线,是作品当中具有丰富表现力的线。当线成为构成画面的要素而且具备了象征涵义的时候,才能称作绘画的线。我们可以借用维列克的话:“不是声音创造出音乐,而是音乐创造出声音。”基于同样的道理,我们也可以提出不是线创造出绘画,而是绘画创造了线。绘画中的线是人创造出来的,是经过选择而形成的。

在欣赏一幅作品时,我们看到了其中的线,而我们注意力的焦点又进一步地超越了这些线而指向它们所包含的意味。不具有任何意味形式的线是不能引起关注的。在一幅图画中,因其特定的结构秩序,限制或扩展了线的内涵,使线具备了某种表现力及象征意味。这使本来独立的、无意义的线变成结构关系中富于意义的表现手段,这是绘画赋予它的特定价值。因

此,我们在画作中关注的不是线本身,而是线所意味的内容。绘画体验的真正对象不是单纯的线,而是通过线这一媒介所感受到的内在象征意味。这说明,线的概念性与线的表现力是不同的。当然,把线看作是感觉性的存在也是合理的,也就是说它是视觉的对象,在这一点上它和普通意义上的线具有同样的性质。我们之所以把它和普通意义的线看成不同的东西,就是由于它和普通意义的线有着不同意味和作用。绘画是人类有意识创造出来的艺术品,作为它的构成要素——线已经从日常的概念中剥离出来。

作为具有内在象征意味的媒介存在于作品中,这是线与绘画的内在关系。在绘画体验中,我们渴望运用线去塑造一个形象,我们注意力的焦点,往往指向的是对象的再现,我们笔下的线对于这种再现的塑造,线的工具性是很明显的。然而,画家作画不只是一要再现对象的形象,更重要的是以绘画中的特殊方式设置和调动认知的潜能,使绘画主题得以凸显。在对象与其在我们心中所出现的符号之间,在我们所画的物象与线之间究竟存在怎样的关系呢?我们在一张白纸上画一笔颜色,对于它的纯度如何、明度如何、冷暖如何是无法判断的,只有当另一笔颜色出现时才有了判断的基础。这就是说,线与线之间所构成的关系才是绘画的物象与线条间关系的实质。值得说明的是,正是这种线与线之间的关系使作品的内容具体化,我们需要做的是如何去发现并建构它,线的意义与价值即在于此。

如果将线作为惟一的手段去对一片茂密的树林写生,无论你怎么细致入微,也不可能将每一条枝杆都描绘出来。绘画与视觉世界具有一种限制的关系,需要通过激活我们的认知机制才能获得有效的表达,线就是限制因素之一。只有赋予线以要素性意义并从此种意义出发,我们才可以看到具有艺术意味的画面,所有的线都隐藏到画面背后,它们默契配合、取舍适当,准确地替换了我们所要表达的对象,一幅作品的全部内容也就表现在其结构之中。

(作者单位 山东大学威海分校艺术学院美术设计系)

责任编辑 韦平