

【文学艺术】

论中国画的线条艺术

张红军

(长安大学 建筑系, 陕西 西安 710061)

摘要: 中国画历史悠久, 具有鲜明的民族特征。千百年来, 中国画家刻苦钻研, 潜心求索, 创作了大量优秀的艺术作品, 取得了极高的艺术成就。线条作为中国画的重要组成部分, 是画家表达物象、抒发情感的重要手段。长期的艺术实践, 使得线条形式变得极为丰实, 产生了感人的艺术魅力。

关键词: 线条; 书法; 绘画; 艺术

中图分类号: J212 文献标识码: A 文章编号: 1671-6248(2002)02-0073-02

Study on the Line Art of Traditional Chinese Painting

ZHANG Hong-jun

(Department of Architecture, Chang'an University, Xi'an 710061, China)

Abstract Traditional Chinese painting have a long history and have strong national features, Chinese artists lucubrated thousands of years and gained a great achievement, a great deal of splendid works has been produced at the same time. As an important part of the art, line is the main method of Chinese artist to depict the outward things and to express his or her feelings. The line style is abundant increasingly through the long art practice history and adieved exciting fascinations.

Key words line; calligraphy; painting representation; art

中国绘画在世界美术史上占有极其重要的地位, 它笔墨丰富, 意境深远, 不求形似, 追求神韵, 具有独特的艺术表现力, 其中中国画的线条艺术更是画家造型、传神的重要语言。

一、线条是中国画家表达物象、传达情感的重要手段

从原始社会的彩陶艺术到长沙出土的晚周帛画和西汉马王堆帛画, 再到历代名家的优秀艺术作品, 我们能深刻地体会到线条的丰富表现性。线条是人类最基础的造型表现形式, 这种简洁概括地表现方法, 具有浓厚的绘画情趣和丰富的表现力, 所以对线条的研究和运用是中国画家必备的基本功。

南齐谢赫在其《画品》中提出“六法论”观点: 一、气韵生动, 二、骨法用笔, 三、应物象形, 四、随类赋彩, 五、经营位置, 六、传移模写, 这是对中国绘画提出了六个审美标准和创作高度。其中的骨法用笔成为历代画

家绘画的最基本要求。骨法用笔即以线造型, 用线条来表达物象, 线条的重要性被提高到了理论的高度, 线条逐渐发展变化成为具有丰富内涵的艺术形式, 以意用笔, 笔到意到, 笔落形出神现。唐代著名理论家张彦远《历代名画记》载: “夫象物必在于形似, 形似须全其骨气, 骨气形似皆本于立意而归乎用笔”。这种先“立意”后“归乎用笔”正是骨法用笔的体现。骨法用笔不是指线条的平铺直叙, 而是要讲求用笔的意趣、力度、气韵和趣味, 它体现了画家对于线条的认知程度及对画面意境的探索。石鲁先生说“线化为笔, 以立形质, 以传神情, 以抒气韵, 线虽简, 然以其抑扬顿挫之变而化众美。”画家们依据自己对物象的理解和感受, 运用不同的线条形式来作画, 使得线条异常丰实: 有的刚正挺拔, 有的婀娜多姿, 有的豪放不羁, 有的纤细柔媚, 线条是作者造型的手段, 又是传情的工具, 更是作者情感的渲泄、感受的喷发。

二、中国画家在作品中对线条的理解

经过历代画家的艺术实践,线条逐渐演化为各种不同的形式,在明代嘉靖年间,邹德中总结了前人的丰富经验,对线条作了具体的划分和疏理,将其归纳为十八种描法,有行云流水描,高古游丝描,琴弦描,铁线描,钉头鼠尾描,枯柴描等……世人称“十八描”。这些描法各不相同,如高古游丝描用笔圆润,轻柔秀劲,有古逸之气,东晋顾恺之长于此法;铁线描笔力粗细匀劲,富有弹性,元永乐宫壁画出于此法。这些线条用笔有轻、重、缓、疾;用线有粗、细、柔、刚;用墨有浓、淡、干、枯之变化。“这种线之强弱、方圆、长短,既可体现客观物象形之骨肉筋血,又可因其律动而生节奏旋律,表现刚柔、妩媚、雄健、飘逸之美感、音乐感”(石鲁)十八描是前人不断探索而得到的,值得后人学习和借鉴,但它也不是一成不变的,随着社会的发展变化,艺术的推陈出新,艺术家们亦会创造出新的适应时代需求的线条风格,此正是石涛所说的“笔墨当随时代”。

线条是画家的语言,是画面的骨架,也是作者艺术修养的综合体现。画家对线条倾注了自己深厚的感情,使其成为自己绘画的鲜明特征,东晋的顾恺之,唐代的周肪,吴道子,宋代的李公麟,元代的赵子昂,明代的陈老莲,清代的石涛,近代的吴昌硕等艺术大师都在线条的运用上有着独到的见解和风貌。

东晋著名画家顾恺之,字长康,小字虎头,是东晋时期最伟大的画家,传世摹本有《女史箴图》《洛神赋》《烈女传》。杜甫赞誉:“虎头金粟影,神妙独难忘”。在《女史箴图》中作者用线条造型来创造形象是其主要特征,画面中线条连绵不断,悠缓自然,用线的力度不大,如“春蚕吐丝”,“春云浮空,流水行地”,将战国以来形成的“高古游丝描”发展到完美无缺的地步。画面线条的穿插、组合,揖让有致,恰当地体现了画卷中人物的生活场景和他们的神态。

唐代画家吴道子,被誉为“画圣”,他曾学习过张旭、贺知章的草书,后改学画,“年末弱冠,穷丹青之妙”,吴道子的创作成就首先表现在宗教绘画上,他以旺盛的精力和不凡的创作热情,绘壁画 300 余幅。他在绘画中注意画面气氛的统一和具有运动感的表现,体现“天衣飞扬满壁风动”、“下笔有神”的效果,“当其下手风雨快,笔所未到气已吞”^[1]。吴道子的宗教图像样式被称为“吴家样”,宋郭若虚在《图画见闻志》中曰:“吴之笔,其势圆转,而衣服飘举……故后辈称之为吴带当风”,突破了北齐曹仲达以来“曹家

样”的影响。而成为与之对立的样式,人称“曹衣出水,吴带当风”,根据这些叙述,可以知道吴道子下笔迅疾,所描绘的线条特别的灵动和圆转,所画衣服,有一种象是被风吹动的感觉。唐张彦远平曰:“唯观吴道玄之迹,可谓之法具全,几不容于谦素,笔迹磊落,随姿意于壁墙,其细画又甚稠密,此神异也”^[2]。

中国画线条的重要性,得益于对物象的深刻领悟,“外师造化,中得心源”,使线条具有了超越物象得其本质的表达价值。

三、书法艺术与绘画线条的关系

中国绘画在自身发展演进中,强调诗、书、画、印的有机结合,特别是书法艺术与中国画有着不解之缘,书法是线条的艺术,篆书、隶书、楷书、草书不同的书体有着不同的视觉感受,书法注重用笔的疾缓,线条的力度,书法中的点、划和绘画中的长短、曲直、刚柔、虚实有一致的地方;书法中的分行布白与绘画中的章法结构也有近似之处,至于书法中的韵律、节奏、格调、气势也有共同之处。“善画者必善书”、“言画法者,先明书法”。古往今来,优秀的画家从书法中汲取营养和获得灵感,籍以丰富国画的线条变化。赵孟頫有诗曰:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通,若也有人能会此,须知书画本来同”^[3]。借鉴书法的行笔走势,追求书法的线条变化,是画家们丰实绘画形式的有效手段。“书面同源”道出书法和绘画一脉相通的实质,吴昌硕先生有两句诗说得好,“诗文书画有真意,贵能深造求其通。”长期以来,书画家们互相取长补短,各取所需,共同发展。

四、结 语

一种绘画风格的形成,从其社会发展历程来看,源于这个国家的地理环境、历史传统、风俗习惯,同时又是每个画家品格、学识、修养的综合体现。中国画以其自身鲜明的艺术特色,在世界美术史中有着极高的价值,中国画讲求笔墨情趣,追求诗画意境,而线条的表现力正是中国画的精髓所在,是画面的骨格和支柱。

参考文献:

- [1] 宋 苏 轼. 吴道子画王维诗 [A]. 中国山水名画鉴赏 [C]. 北京: 九州出版社, 2002.
- [2] 唐 张彦远. 历代名画记 [A]. 中国山水名画鉴赏 [C]. 北京: 九州出版社, 2002.
- [3] 元 赵子昂. 秀石疏林图卷 [A]. 中国山水名画鉴赏 [C]. 北京: 九州出版社, 2002.