

楊士衡詩畫選集

天津人民美術出版社

楊志剛詩話選集

③ 天津人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

杨志刚线描选集 / 杨志刚绘. — 天津: 天津人民美术出版社, 2003.1

ISBN 7-5305-1987-5

I. 杨... II. 杨... III. 白描—人物画—作品集—中国—现代 IV. J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 085545 号

杨志刚线描选集

出版人: 刘建平

策划、设计、责任编辑: 车永仁

技术编辑: 李宝生

责任校对: 郑仕金

出版发行: 天津人民美术出版社 (和平区马场道150号)

邮政编码: 300050 电话: (022) 23280485

经销: 新华书店天津发行所

制版: 北京宏达恒智印艺有限公司

印刷: 北京恒智彩印有限公司

开本: 889×1194 1/16 11.75印张

版本: 2003年1月第一版 2003年1月第一次印刷

印数: 3000册

画家简介

杨志刚，1962年生于天津，1987年毕业于天津美术学院师范系，现为中国美术家协会会员，天津师范大学艺术学院美术系讲师。作品先后五次入选全国美展，作品《中国神》被中国美术馆收藏。

前言

线描小议

杨志刚

一

线描是中国绘画重要的构成因素之一，它对形体物象的认识和营造方式是尊重客观与自我表述相结合，同笔墨一样构成了中国绘画独特的文化语言，具有与西方文化迥然不同的精神情趣、审美观念、文化内涵。

追溯上古时代，人类具有相同的共性，即对周边事物发生兴趣和爱好并试图将此描绘下来，对认识的渴望是通过涂鸦的绘画留在岩壁上，图形表露出陌生世界与人类的神秘关系，记录了自然现象、抽象行为、具象物体的符号刻划和象形图画，从东西方的岩洞壁画上看，不论是观念意识、绘画手段都有许多相同之处。

因此，线条是人类对视觉表现的第一要求，它具有最朴素、最能传达情感的要素。随着人类文明的进步我们具备了对事物质的分析能力，想象的空间缩小，代之的是大量的对未知世界的认识 and 发现，在不知不觉中，那种懵懵混沌的朦胧逐渐退化直至丧失了最初的原始本能。

二

在哲学观念上，中国人善于抛开繁杂的具体去把握事物的『道』，追求本质，强调主观思想

及『人』与自然的和谐，具有很高的人文主义思想；对美的感受以表现自我的内心世界为最高境界。因此，『线』除了能表现物象的特征外，更能体现绘画者的内心独白。这样的线，就具有了『有意味的形式』。它简洁概括、深邃古朴却又变化无穷的艺术特性，正与人文思想相通。

三

线描传输出的美感形式、丰富的内涵直至在视觉上被接受，它不同于认知的观念带动和体现人类对世界的深刻认识和理解，只是个体化的意识形态。

在视觉艺术中，写实语言具有直观传达和物质识别的功效，带有很强的确定性；抽象语言是全方位的思维方式和整体变异，带有不确定性；而意象语言在『似与不似之间』寻找一个『度』，游离在确定和不确定之间，并注入个人的情感，那种似是而非的度衡尺度是线描艺术的疆界。

实验：一个苹果放在了我们面前，科学上进行的是物质分析，即物质构成意义；西洋美术进行的是视觉量化的分析，即光影在苹果上面所反映的凹凸起伏的微妙变化以及质感的表现，即视觉形象意义；而中国画对苹果只是一种间接的反映，并不完全关注它的形状特征和形体构造，这时候苹果也只是有距离的借用意义，它涉及到一个审美知觉与物象距离的问题。中国画讲究『看景』而不提倡『画景』，其原因就是需要有异化的过程，感受物象与心灵的相应的关系，创造出心中流露的『意象苹果』。

意象语言向我们提供了更多活跃积极的思维空间，超出自然的羁绊，呼唤出内心『唯我独尊』

的特质。线描就是在意象的『规则』下进行的，它的疆界折射了传统文化对事物的看待方法，意象是一种形象的变异，这需从具体的形象中抽离出来。《易·系辞上》中有言：『形而上者谓之道，形而下者谓之器……』超越物质表层，其意象才能高妙绝伦般地酣畅淋漓。

意象造型是线描的根基，是线描的依托，线条虽然具备独立的审美价值，但其灵魂却来自于创造的形体，任何游离于形体外的线条，假使勾勒得再苍劲有力，也是没有生命价值。线描达到了一定的境界，忘却了线质，不论圆线或者是扁线，只要能传达出具有情感意味的造型，线条才能找到组合排列的母体。因此，有人说：凡是线描的高手，必定是造型的高手，不无道理。

四

线描走的是主观反映的表现方式、方法，与客观物象产生间接反映的关系。它不以表现人物和自然物象的准确和变化为目的，而是可以游离于自然形体之外，是附庸在画家对物象的理解、异化而表达的形态模式和形体上，对物象的自然状态进行理想化的『梳理』和『虚拟』。线描肢解原物体的架构，进行重新的组合，以达到自我意识的体现。因此，线描是精神的产物，是在脱离自然形态的情景下，升华到与精神合一的境界。它跨越了块面、结构、光影直接成为造型的手段，具有很强的形式美。创造自然和表现自然有着质的区别，这种从骨子里有别于西方绘画的艺术形式，说明了中国几千年的文化积淀，形成了文人的心态结构，建造了它的构成体系和审美特点。它不仅是对画面的品评，更是对文化修养的展示，强调正确的世界观和对文化的准确理解。

五

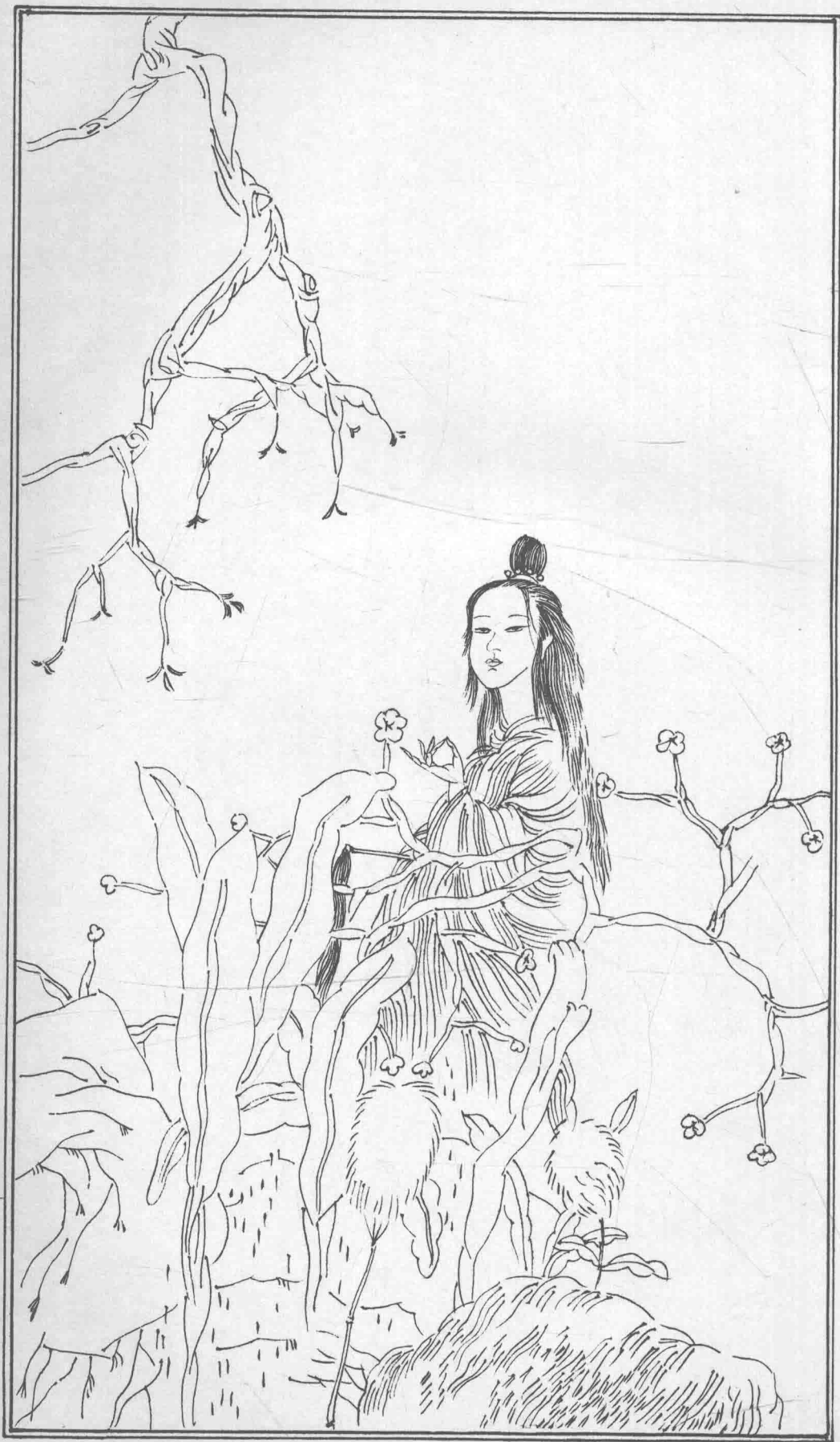
线描没有一个固定的法则，它的组织是相对『随意』的，即有许多『虚拟物化』的过程。线的软硬、重叠、长短、疏密、快慢、粗细、虚实可以表现万事万物的形态；线条的朴实、华美、流动、奔放、震颤、寂谧、跳跃、拙美、飘逸、残破等情趣都能在线条的刻画中得到体味；用线或节奏疏紧，或苍拔雄健，或凝重拙朴，或柔美纤秀，具有感染力，又人物造型意象到位，构图讲究，用笔精确，线描被赋予了深邃的内涵和象征寓意。一根线牵扯到了悟性和最简洁的艺术方式，承载了传统的文明和现代的追求，其大师令人仰视。『曹衣出水』、『吴带当风』，又有『锥画沙』、『折钗股』、『屋漏痕』、『十八描』等一番讲究，陈老莲的造化更使后人膜拜。不觉中线描有了『程式』，一招一式似乎全都有了出处，如此轻松荡漾的情绪被套上了枷锁。好家伙！还是让我们肆意构想如孩提般的梦呓，回归最稚嫩的原始情感，让我们忘记形式，坐下来细细地品味那简单又复杂、单纯而又丰富的线描魅力吧！

110011年十月十二日

楊義道流美男子劍解登仙

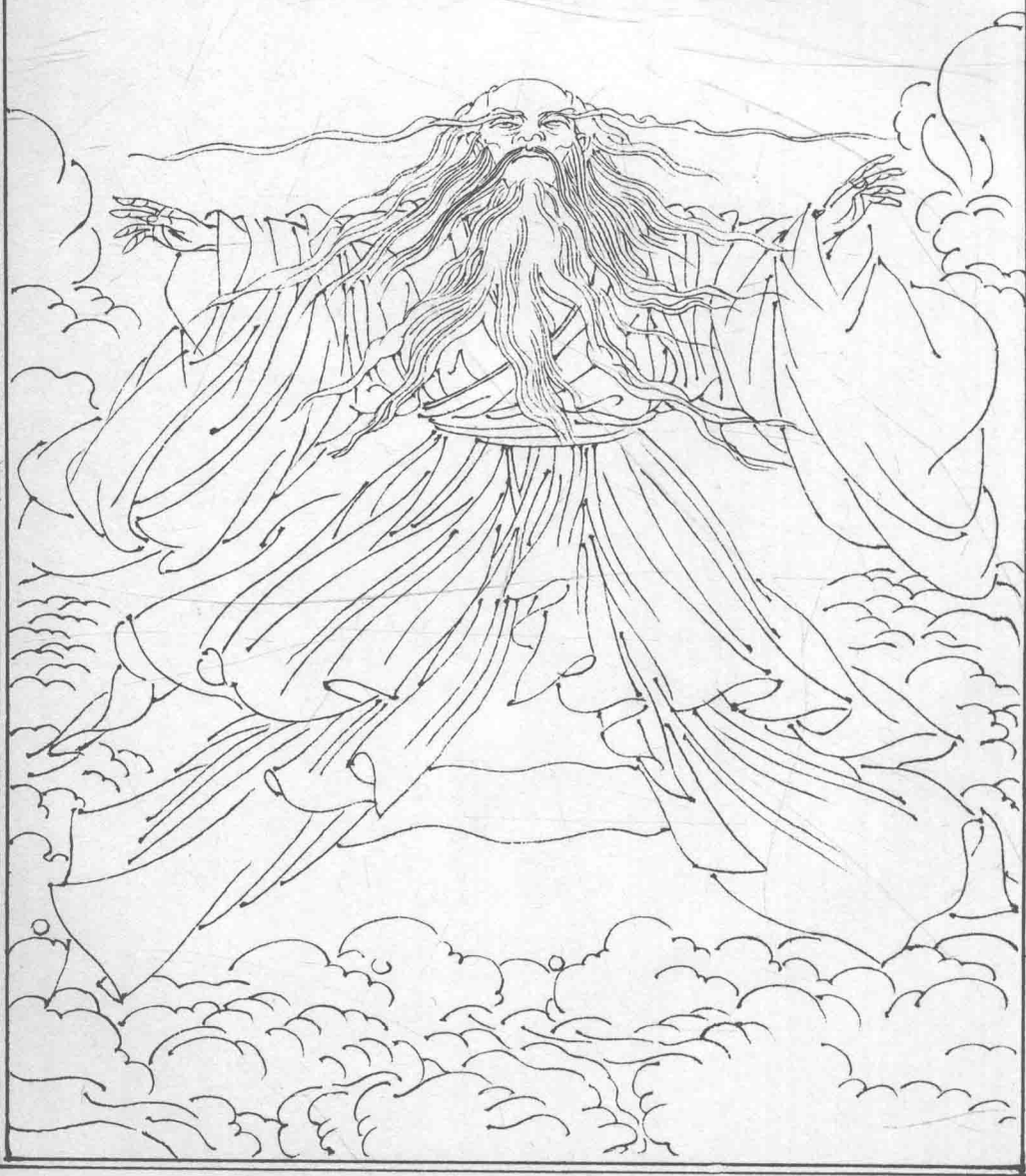

于古傳
 世生於戰
 國然有三
 國有長
 生久視也
 功所
 著太平
 經無響
 頻廣
 乃太平道
 又斗米道
 道創立
 之主要
 依據
 之承法
 之津高

張玉蘭
芳齡十七無婚而孕
產本際經十卷仙去

陈景元道号

碧

霞子

