

线条的语言

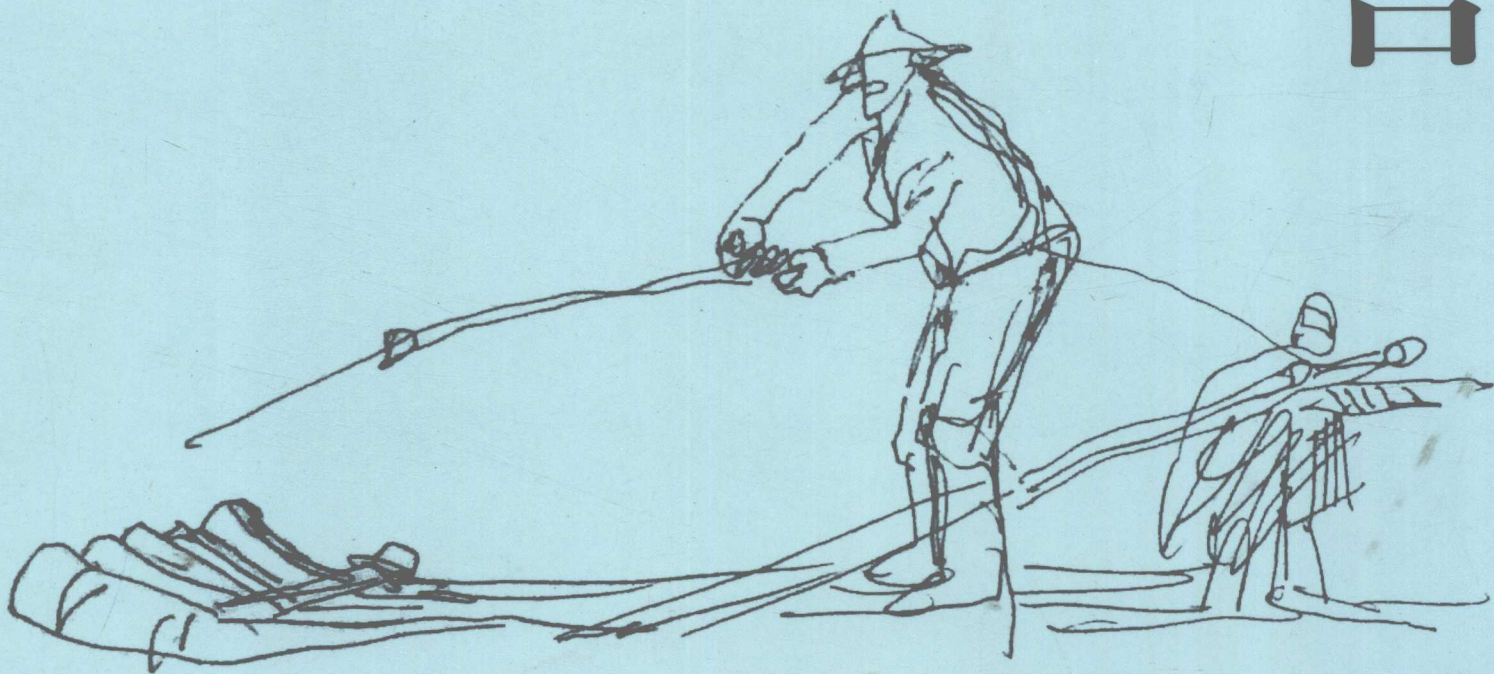
XIANTIAO DE YUYAN

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

线之舞书系

陈世雄 编绘

线之舞书系

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

XIANTIAO DE YUYAN

线条的语言

陈世雄
编绘

作者试图在本书中回答线条语言在东方线性绘画中的三个关键问题:线条世界的存在方式:自然存在、历史遗产、现代意识;线条符号的作用:状物、言情、画梦;线条文法的基本规则:阴阳、意境、笔调,本书可作为高校公共选修课教材,也可作为艺术研究者、创作者、爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

线条的语言/陈世雄编绘. —上海:上海交通大学出版社, 2010

(线之舞书系)

ISBN 978-7-313-06040-2

I.线… II.陈… III.线条—技法(美术) IV.J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 181901 号

线条的语言

陈世雄 编绘

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话: 64071208 出版人: 韩建民

上海交大印务有限公司 印刷 全国新华书店经销

开本: 787mm×1092mm 1/12 印张: 12 字数: 257 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1~3030

ISBN 978-7-313-06040-2/J 定价: 39.00 元

版权所有 侵权必究

妙处难与君细说

这是一本描述线条语言如何说话的书，也是笔者长年学习和讲课心得笔记的成文归置。所设三编或可视为文字语言的解字、词汇、句法三部分。

一个半黑半白的圆，其分界处感到极黑极白，远离分界处则是灰淡区域——黑灰、白灰，到此，便是一生二，二生三——黑、白、灰。

黑白相邻处使人感到：黑的刚强、雄健、浓烈、清晰、逼近、沉着、真切、实沉、精神、严密……

黑灰区使人感到：柔和、模糊、幽深、神秘、含蓄、丰富、凝重、远奥……

白灰区使人感到：冲淡、雅致、清明、新鲜、亲切、空灵、飘渺……

对照之下，更是万千纷呈。

如果分界线不是直线，那就有了动感，

如果黑白是错综的，那就有了联想的意味，

如果黑白有了主张，那就成了符号、图案……

如果分布黑白的质地发生了变化，

如果分布黑白的地方是球面、凹面等等，

……

并且这些变迁都是牵一发而动全身的。

这便是本书没有论及的“三生万物”的细妙处。

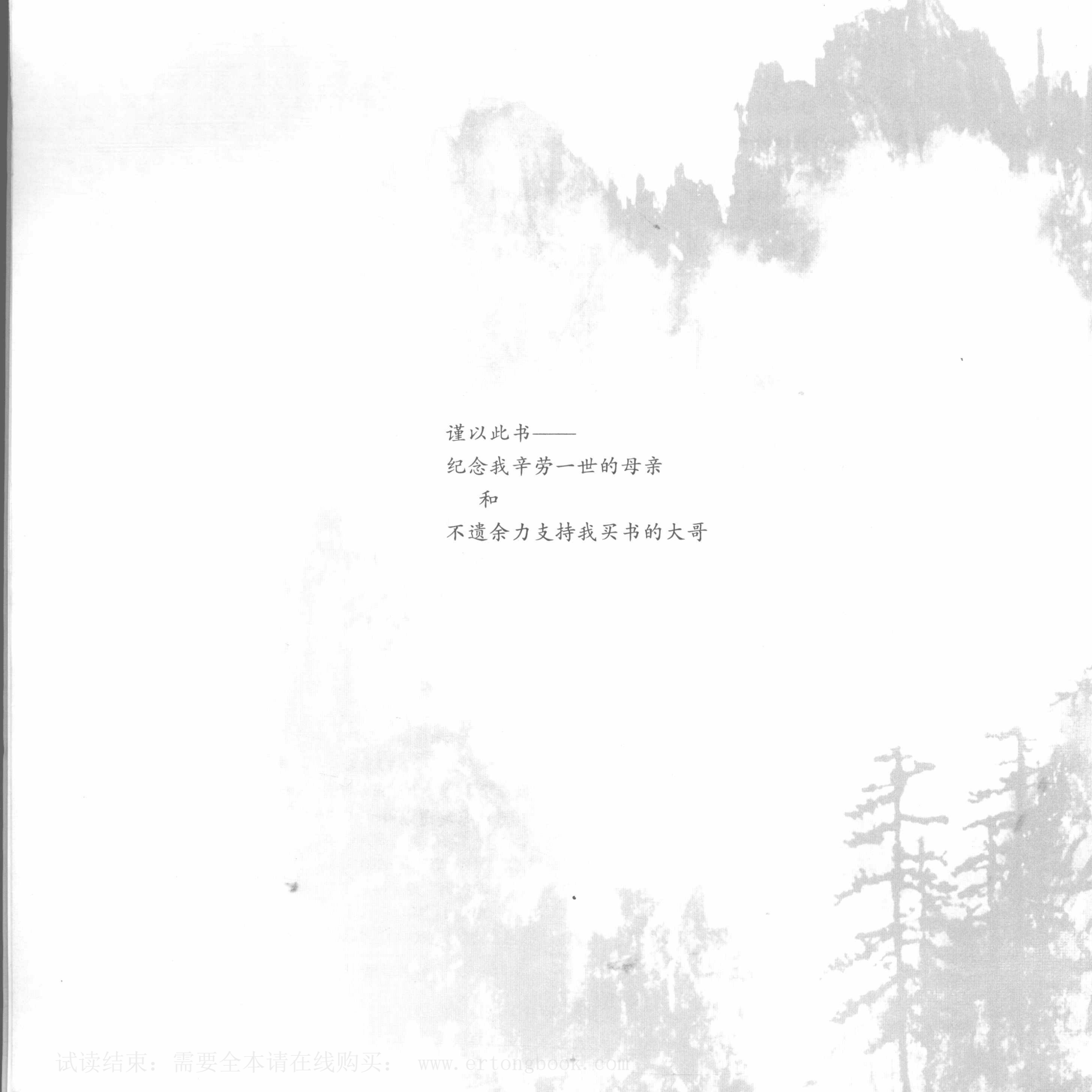
长江春潮，前浪后浪的互助；太行松涛，忽隐忽现的呼啸；三月落花，满阶满袖的惋惜；北海寒柳，富足优雅的淡泊。此情此境，非亲历不知其妙，非审思不明其奥。

从某种意义上讲，本书如同一本导游手册，只是画出景点标记和路线。希望读者通过自己勤学深思的“踏青”，有美好的收获，这就会充实和深化本书的章节，也就完成了笔者的意愿。

是为序。

陈世雄

2009年5月8日于南京莫愁湖畔

谨以此书——
纪念我辛劳一世的母亲
和
不遗余力支持我买书的大哥

序言

上编 一根青丝万重山——线条世界 1

卷一 线条的存在 3

卷二 线条的历史遗产 9

卷三 线条的现代语式 15

中编 经天纬地无限才——线条符号 23

卷四 状物 25

卷五 言情 47

卷六 画梦 61

下编 妙手盘出千千花——线条文法 75

卷七 阴阳 77

卷八 意境 99

卷九 笔调 117

一重山起伏的轮廓,一座崖大小石块的轮廓,坡谷沟洼的轮廓,溪桥树屋的轮廓,鸡犬牛马的轮廓,这些轮廓都是物质自然存在所呈现的一个方面、一种状态。它是客观的、实在的,人是改变不了的。

而线条是人画出来的,是主观的,是精神的,是人能驾驭得了的。

一根线条画出了万重山,它是主观性与客观性的融合。既是物质的,又是精神的;既是由人支配的,又是不完全由人支配的。是人藉以对山脉的理解,借助一根线条画出千山万山的创造性工作。这是件石破天惊的大事,是人类智慧聚焦点燃的圣火。

线条的世界就是由这三部分构成的。

前者是物质存在的线,次者是人的主观能动性制作的线,后者是精神产品所呈现的线。

上编研究的就是这三者的特性,以及这三者的相互关系,尤其是研究一根墨线是如何使人感知为万重青山的艺术魔力的。

存在于我们周围的客体分为三大类,一类是自然的存在,它不受人类活动的影响而变动,例如:太阳、银河、原始森林、火山、大海深处的鱼类。第二类是人化自然的存在,它受到人类活动不同程度的影响而发生了变化,例如:梯田、金鱼、园林、防风林、运河。第三类是人为事物的存在,它是人类有目的的制造物,例如:公路、摩天楼、飞机、陶瓷、拦河坝。

本卷的实物照片,就是例证这三类事物本身的线条所呈现的状态。

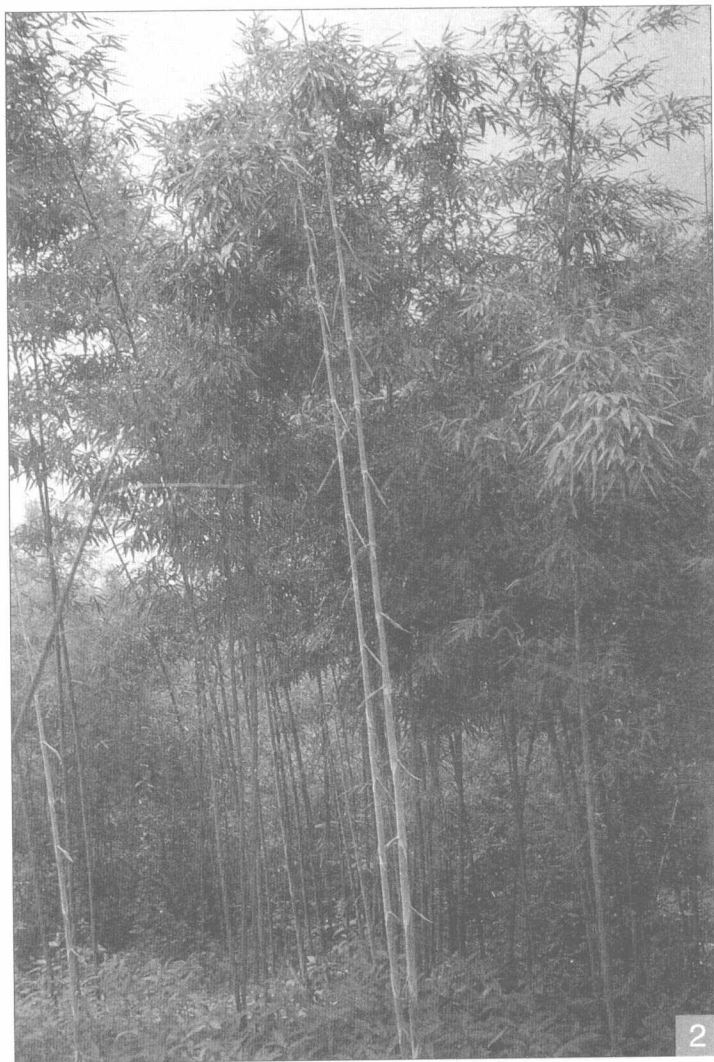
山峰连绵起伏,造就了苍健宕荡的线条;柳条万千,尽管理论上一条条都是圆柱体,但还是造就了刚健婀娜的线条;大河奔腾,溪流湍急,无限的波澜,无数股细流,造就了无数翻滚、激荡、飞转的线条。

线条,是大自然的事实,激发了人类的创造,千万年来就是这样一直流淌到了我们的眼前。

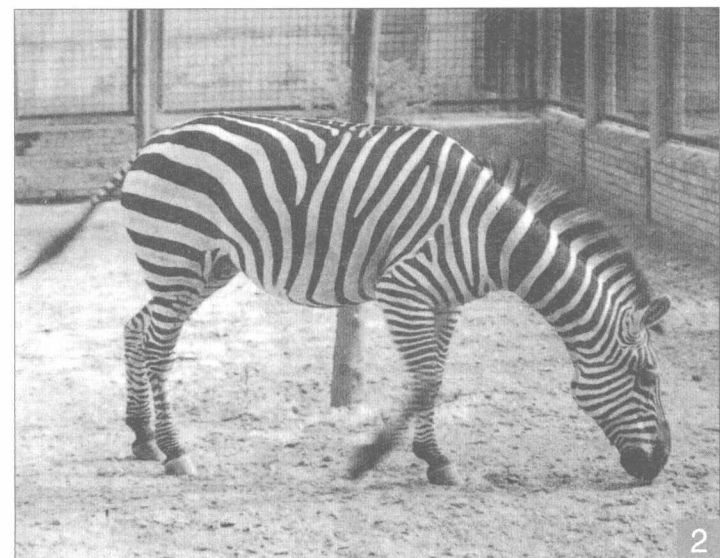
启发了人类的艺术,

影响了人类的思维,

改变着人类的生活。

1. 瑞光塔
2. 竹林

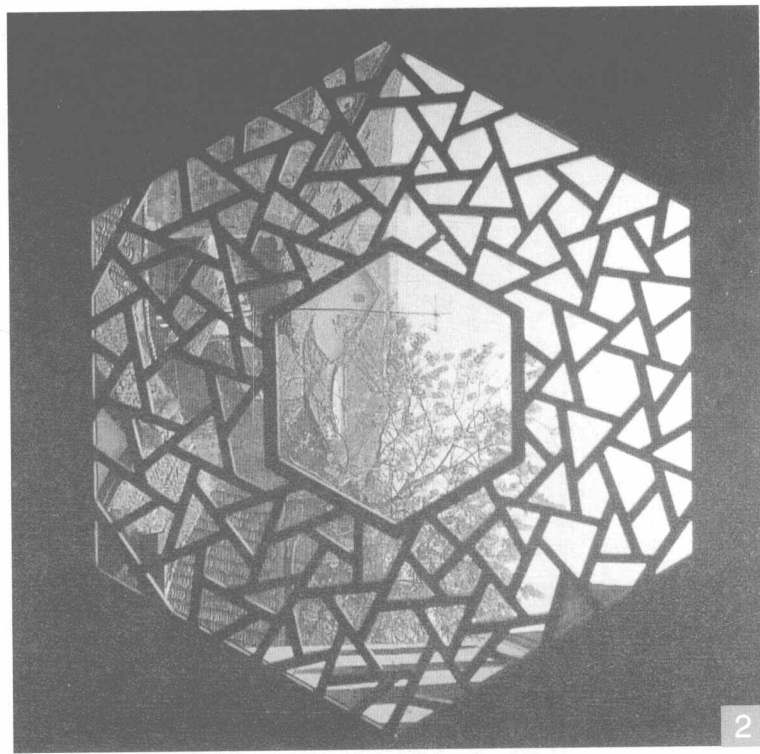
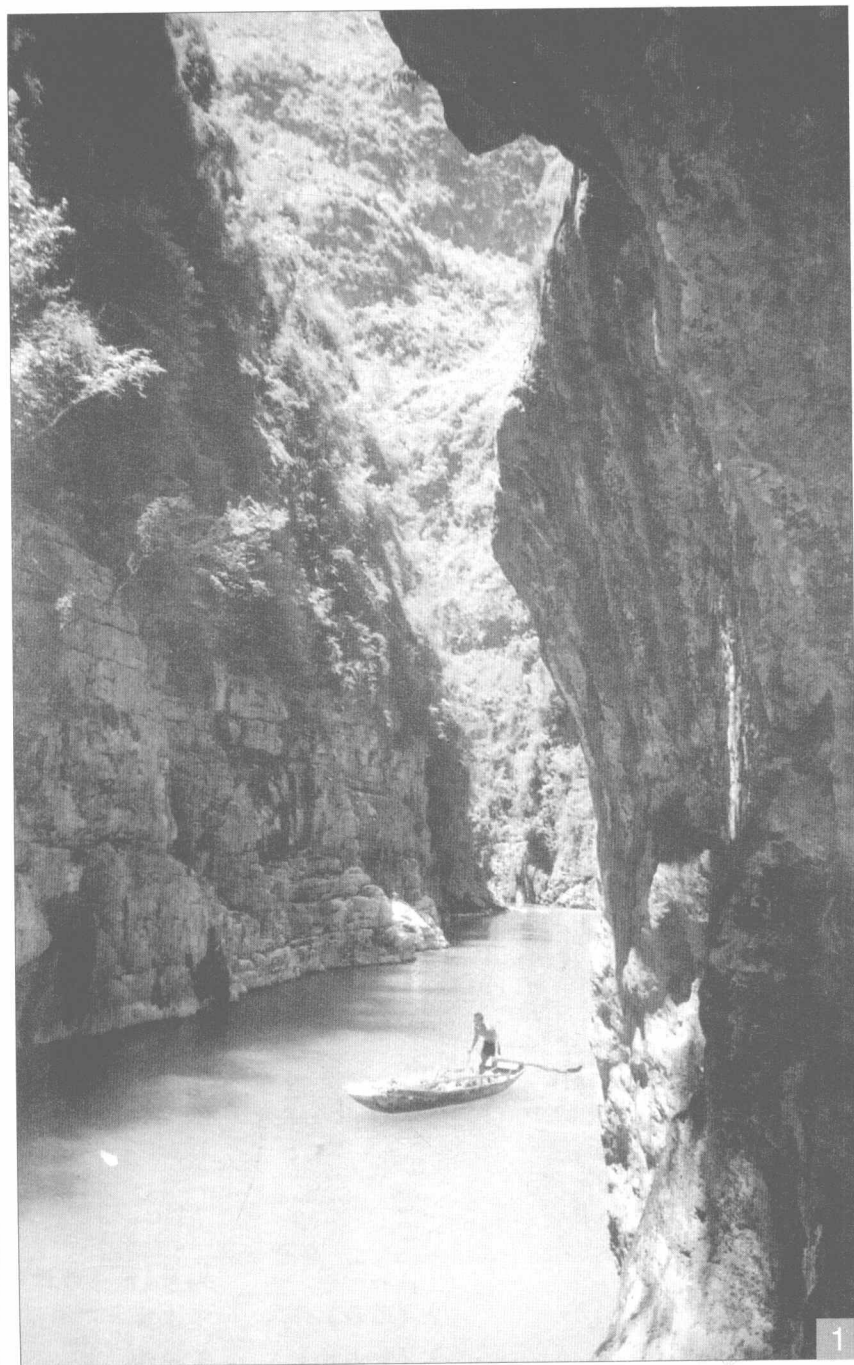

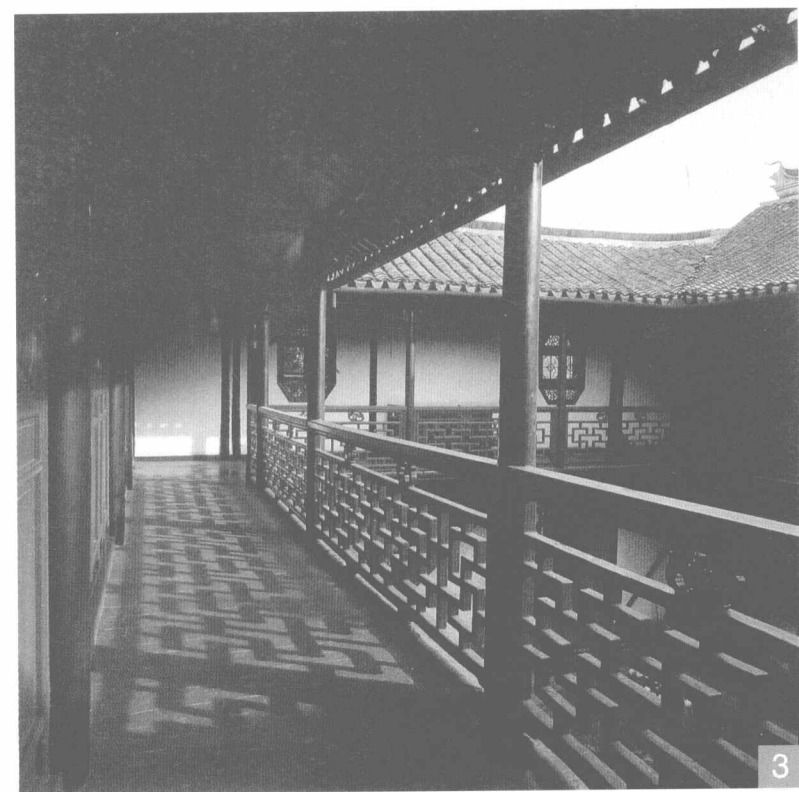
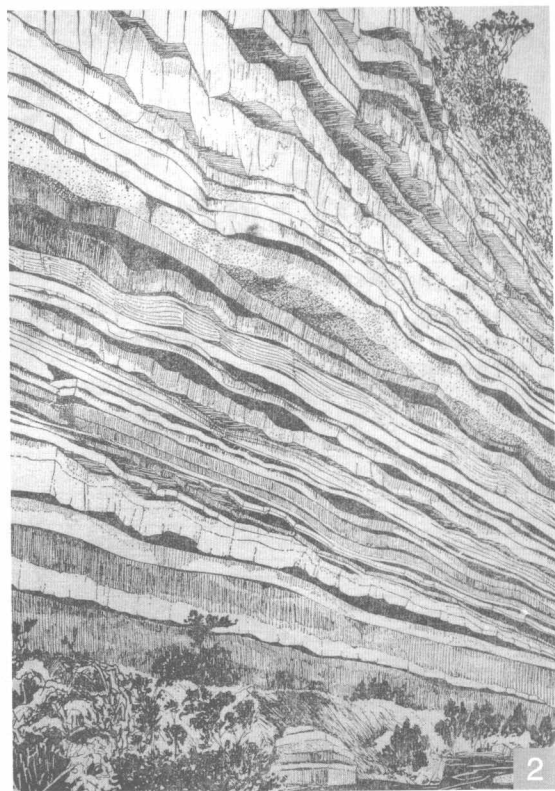
1. 《长江边》
2. 《斑马》
3. 《黄山松》

选自《长江画册》
张永富
王聚林

可能,最早的人们看到了葫芦,于是就造出了碗;可能,最早的工程师看到了透过松树枝射出的阳光,于是就造出了花格窗;看到了树下可以躲雨,于是就造出了伞,造出了房屋。

大自然的空间和我们的空间,大自然的形状和我们的形状,大自然的线条和我们的线条,大自然的事物和我们的事物,是那么的遥远,又是那么的亲近。

1. 《瞿塘峡》
2. 《层理》(陇中泽川中古代地层)
3. 《晚萝栏影》

李德成
金京模
欣欣

在开天辟地的时代,人类都是用线作画。

西方世界,由于诸多学科不断地渗入绘画,使得绘画日益“科学”起来,由光学而来的色彩学,由几何学而来的三维空间透视学,由解剖学而来的艺术人体解剖学、人体运动学,由音乐、文学而来的色调应用和戏剧塑造等等,不断地培育着深化着绘画的真实性、知识性和叙事性,这是西方绘画行进的路线。

在中国,绘画理念出于文字、书法、哲学、心灵感悟与绘画层层融合,使得绘画更加“综合”起来,同时表现出诗意化、哲理化、书写化、写意化,等等,不断地提炼着、升华着绘画的智慧性和抒情性。这是中国绘画行进的路线。

后来两条路线相形之下日益显示了自己的负面效应——困顿与浮泛,于是明智者择优取长,相互欣赏,相互借鉴,这才有了门来尔、米隆、马蒂斯、凡·高;任伯年、刘海粟、徐悲鸿和林风眠。

沿着中外先贤的新路线向下看,西方的新风画,线条发挥得太任性了;凝视中国后贤的画,又感到包袱背得太沉重了。而这一站,把古来勾魂的线条和后来迷人的色调活用得很出色的是吴冠中和东山魁夷的某些作品。

线条,永远的线条,是它,像火一样开启了人类文明的曙光;是它,仍然描绘着现代人难以言说的梦想。

线条的狂舞,须是真诚美好的升华。

线条的承载,须是智慧结晶的选择。

线条的创造,上下要与云水竞自由。

本卷的图片,有意识地回顾了线条在绘画史上的雄伟身影。

在某一时,在某一地,线条可能会像奔腾不息的大江,终究消失在汪洋大海之中,与此同时,汪洋大海又会及时认真地缔造出奔流不息的大江。

这是生生不息、天造地设的存在。借喻线条行进的历程,好引起我们对她的慎重思考和不懈探求。

1.《底比斯坟墓壁画》
2.《周代云龙尊》

古埃及
李西

1

2

3

1. 巩县石窟3窟(局部)
2. 《女史箴图》
3. 《邓县画像砖》

[北魏] 石雕
[晋] 顾恺之
[南朝] 砖雕