

中西方绘画中的线运用 及创新思维启发

陈进文·著

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中西方绘画中的线运用 及创新思维启发

陈进文·著

SSAP 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中西方绘画中的线运用及创新思维启发 / 陈进文著. —北京:
社会科学文献出版社, 2014. 11

ISBN 978 - 7 - 5097 - 6569 - 2

I. ①中… II. ①陈… III. ①绘画技法 - 对比研究 -
中国、西方国家 IV. ①J21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 229015 号

中西方绘画中的线运用及创新思维启发

著 者 / 陈进文

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 高 雁

责任编辑 / 颜林柯

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版中心(010)59367226

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心(010)59367081 59367090

读者服务中心(010)59367028

印 装 / 北京鹏润伟业印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.5 字 数: 187 千字

版 次 / 2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 6569 - 2

定 价 / 65.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

前 言

线是绘画造型的基本元素之一，线作为一种绘画的语言形式，它不仅能恰当地表现客观对象的本质特征，同时还能真实地反映作者的思想情感。线在中国绘画中一直起着决定性作用。中国古代绘画是一种意象性绘画，线与水墨、笔力一起成为中国画造型的主要手段。近现代由于借鉴了西方的绘画方式，线在中国绘画中的运用更加丰富多样。然而，线在西方绘画中被重视只是近现代的事情。因而，在西方绘画理论体系中，线不是其绘画的主要特征，故对线的论述显得不足。但是西方近现代绘画的发展却离不开线的运用，从塞尚开启了现代绘画大门之后，西方的现代绘画便逐渐将线条作为绘画中的重要表现形式。后来的马蒂斯、康定斯基、波洛克等人在绘画中大量使用线条来表现画面，在西方的现代绘画中掀起了一股使用线条的热潮。由此可见，中西方绘画中都有线条的影子。那么，中西方绘画中线条的使用有什么特点？其差异和共性又在哪里呢？本书正是从这一角度入手，来比较研究线在中西方现代绘画中的运用。

线在中西方绘画中有着悠久的历史。通过比较发现，在远古时代，中西方对线的运用有着相同的认知，即线条只是一种边缘轮廓描述的工具。但是随着地理环境、文化观念的演变，线所传达的意义在中西方绘画中发生了相当大的变异。在西方传统绘画中，绘画的目的

是真实地再现客观对象，线在绘画中通常起着再现物象轮廓的作用。然而在西方现代绘画中，线除了具有轮廓线的作用外，还具有表现性、抽象性作用。在中国绘画里，线条被赋予了多种多样的含义。中国画家在线条的使用上开创出很多技法，有着深厚的理论基础。例如古代的吴道子在绘画中非常善于使用线条，他的绘画有着“吴带当风”的称号。中国的传统绘画对线条的使用有很多理论，如“骨法用笔”“中锋用笔”等，这都是中国传统绘画中对线条的使用技法的描述。中国现代著名画家齐白石、吴昌硕、黄宾虹等人，都是使用线条的大家，在线条的技法和表达形式上做出了突出的贡献。

虽然线条在中西方绘画中有如此重要的地位，但是目前对线条的研究，尤其是对中西方现代绘画中线条的研究，还存在很大的不足。这便是进行本次研究的原因。本书试图通过分析中西方绘画中线条的使用，追溯中西方绘画的技法和特点，再转而从中西方现代绘画的线条使用方面入手，寻求中西方现代艺术的创新之路。在关于中西方现代绘画中线条使用的研究上，本书首先从中西方现代绘画这一宏观角度入手，分析中西方现代绘画的特点和异同。随后将研究的视角落实到具体的线条运用上来，概括了线所具有的基本特征，接着运用轮廓线、表现线、抽象线来概括西方现代绘画中线的运用，而用国画中的线、油画中的线、中西结合的线、装饰绘画中的线来概括中国现代绘画中线的运用。在此基础上，本书分析了中西方绘画中线的运用的差异和共性以及相互之间的借鉴情况，试图从中获得启迪。最后，本书将研究的落脚点放在线在中国绘画中的运用上，探讨分析中西方现代绘画中线条的运用如何给学生的创新思维带来启发和借鉴，以及我们在当今社会该如何发展中国的现代绘画，以此期望该项比较研究能对中国绘画艺术有所帮助。

目 录

第一章 绪 论	/ 001
一 研究背景与研究意义	/ 002
二 研究现状与文献综述	/ 009
三 研究目标与主要内容	/ 011
四 基本观点和研究重难点	/ 013
五 研究思路与研究方法	/ 014
六 研究特色与创新之处	/ 015
第二章 中西方现代绘画的特征	/ 017
一 中国现代绘画的基本特征	/ 018
二 西方现代绘画的基本特征	/ 024
三 中西方现代绘画的共性与差异	/ 032
第三章 中西方现代绘画中的线运用比较	/ 039
一 线的艺术性及其运用特征	/ 040
二 中国现代绘画中的线运用	/ 061
三 西方现代绘画中的线运用	/ 090

四	中西方现代绘画中线运用的异同	/ 119
第四章	中西方现代绘画中线运用的反思	/ 139
一	中西方现代绘画中线运用的文化差异	/ 140
二	中西方现代绘画中线运用的观察差异	/ 146
三	中西方绘画中的线运用的技法差异	/ 151
四	中西方绘画中的线运用的材料差异	/ 157
第五章	中西方现代绘画中线运用的创新	/ 166
一	中西方现代绘画中线运用的多元文化融合	/ 167
二	中西方现代绘画中线运用的新技法探索	/ 172
三	中西方现代绘画中线运用的新材料开发	/ 178
第六章	中西方现代绘画中的线运用对学生创新思维的启发	/ 183
一	从题材扩展上对学生创新思维的启发	/ 185
二	从创作形式上对学生创新思维的启发	/ 192
三	从技法手法上对学生创新思维的启发	/ 197
四	从新材料运用上对学生创新思维的启发	/ 200
五	从文化理念上对学生创新思维的启发	/ 203
第七章	中西方绘画中的线运用对学生创新思维的培育	/ 210
一	从思想导向上培养学生的创新思维	/ 211
二	从观察角度上培养学生的创新思维	/ 216
三	从创作技法上培养学生的创新思维	/ 219

四	从表达方式上培养学生的创新思维	/ 223
第八章	研究结论与讨论	/ 227
一	主要结论	/ 228
二	展望和讨论	/ 233
	参考文献	/ 238

| 第一章 |

绪 论

在已经出版的文献中，有很多是对绘画中线条的应用进行研究的。但是，这种研究流于空泛，或者仅限于对中国传统绘画中的线条使用进行研究。而立足于中西方现代绘画中线条应用的情况，将培育学生的创新思维与绘画中线条的应用相结合的研究著作几乎难以见到。因此，这便是我们进行这项研究的重要意义所在。一方面，线条是绘画中的重要表现形式，中西方的现代绘画中都有大量的线条被使用，线条的使用技法和表达形式有很多值得研究的地方。而当前的研究中恰恰缺少将中西方绘画中的线条运用进行综合对比的成果。虽然很多专著以及学术论文都曾研究过线条这一表达形式，但是这些研究成果只研究中国绘画的线条，或者只研究西方绘画的线条，很少将中西方的线条使用情况进行综合比较。而且当前的研究成果大多是研究以往的传统绘画，立足于中西方现代绘画进行研究的成果比较少见。另一方面，培育学生的创新思维是当前高校的艺术教育中非常重要的任务。但是在目前的高校艺术教育中，对于教材上固化的知识进行讲授的比重较大，鼓励学生自主创新的内容较少。从中西方现代绘画的线条使用中，我们可以向中西方现代艺

术大师学习如何对传统的绘画进行创新。这对提高艺术类学生的文艺修养、培养学生的创新思维，都有着十分重要的意义。同样，对于高校的艺术类教师而言，也可以从中西方现代绘画的线条应用方面找到教学的重点，这可以为其在教学活动中培养学生的创新思维提供方法上的借鉴。

一 研究背景与研究意义

点线面以及色彩都是绘画中的重要表现形式。其中，在人类浩瀚的美术史上，线条作为绘画中造型和表情达意的重要工具，无论是在中国绘画还是西方绘画中都占有一席之地。线条作为一种艺术表现形式，在中西方绘画中均有着悠久的历史。以线条作为主要造型手段的中国画，在近现代的绘画中被赋予了新的形式，中国绘画焕发出新的生命力。对线条在近现代绘画中运用的理论，在中国尽管有许多人研究，却尚未系统化；在西方，因线条不是其绘画的主要特征，故对线条的论述更少。然而中西方近现代绘画的发展却离不开线条的运用。

在中国绘画中，线条是基本的造型工具。中国绘画擅长以线条勾勒人物，表达感情；尤其是在中国绘画写意特点的影响下，线条更是成了中国绘画必不可少的部分。在古代，从最原始的壁画以及铜纹装饰中的古朴，到楚国的《人物龙凤帛画》的白描，再到顾恺之的《女史箴图》和《洛神赋图》中“春蚕吐丝”般的细密精致，再到吴道子《送子天王图》中“吴带当风”般的飘逸，线的表现手法一直是中国古代绘画的重要手段。线条的疏密、粗细，可以表现灵动，也可以表现质朴，变化多端，将艺术对象的抽象美表现在纸

面上，成为中国古典绘画中不可或缺的组成部分。到了近代，以吴昌硕、黄宾虹、齐白石等为代表的一大批画家，将国画中的线的艺术表现手法继承了下来，并进一步发扬光大；随着油画的传入，我国一批青年画家自觉地接受西方艺术思想的影响，运用油画的艺术形式表达情感，勾勒形象，并在西方绘画的基础上加以改良和创新，将线的手段作为一种重要的表现方式；此外，还有一批画家，如徐悲鸿、潘天寿、林风眠等人，在接受中西方不同的审美意识影响之后，自觉地将中西绘画方式进行融合、创新，开创了一个新的艺术境界。这些大师们无不在线条的运用方面达到了炉火纯青的地步。是线条，将这些大师的绘画推上了一个高峰；又是这一个个渐行渐远的背影，使线条成为中国画中最重要表现形式。

在西方现代绘画时期，中国人民正处于水深火热之中，为了拯救中华民族，一大批有志之士在西方学习先进的文化知识后，投身于拯救祖国的事业之中。在这种环境下，中国的绘画局面也发生了变化。首先，油画的介入打破了中国画一统天下的局面；其次，中国画也受到西洋绘画的影响而发生了变化。这一切使当时的中国产生了许多对以后有影响的大画家。然而，在今天中西方艺术相互影响的进程中，许多人对中国画的发展感到困惑：面对新的世纪，中国画该何去何从，中国画应该如何走向现代、走向世界，我们应该如何建立属于自己的了解世界、表现世界的独特方式？我认为有必要研究现代绘画时期的中西绘画，从大师们的求新求异中得到启迪，来发展我们本土的民族绘画。而最值得研究的便是线的运用，这也是我写本书的一个情结。

在西方人们对精神内存的关注逐步得到重视，同时在中西方艺术文化交流中，中国艺术主观化的线和西方客观化的线相互借鉴，

共同推动着线的艺术。在当前的国际环境下，任何一门艺术都不可能独自发展，它们总是相互依存、相互借鉴。中国艺术也是如此。中国当代美术正朝着多元化的方向发展，写实与非写实、具象与抽象、现代与后现代、传统与前卫、全球化与民族化等一系列问题始终是中国学术界探讨的焦点。艺术如何民族化？我们可以从中西方近现代绘画中线的运用汲取营养。

线条不仅在中国画中有着无可替代的地位，在西方绘画尤其是西方现代绘画中，更是与康定斯基、蒙德里安以及毕加索等振聋发聩的名字紧密联系在一起。在西方现代绘画时期产生了许多有影响的大师，正是他们在创新、求异过程中发展了现代绘画。在这一过程中，线起到了重要作用。要了解中西方近现代绘画中线的发展，我们必须回顾历史。现代绘画是19世纪印象派出现以后的各种绘画流派的总称。19世纪末20世纪初，随着科学的发展、现代意识思维的出现和东方艺术的传入，西方绘画走出以往固有的模式。以印象派为首的画家把色彩从固有色中解放出来了。传统的笔触技法已不能满足这一发现，加上从日本浮世绘中吸取的灵感（日本浮世绘讲究线条变化的美学原则根植于中国艺术），色彩、线条在艺术实践中被逐渐加强了。这种由笔触演化而来的线从现代艺术以后就常被画家用来表达情感。蒙克用长线、凡·高用短线配合色彩来表达内心的精神感受；康定斯基抽象的线、马蒂斯的轮廓线等在西方的艺术中大放光彩。色彩和线条成为现代艺术的重要形式语言。在线被逐渐重视的进程中，虽然其不像色彩一样被看成主要的因素，但却是画家精神内涵、灵魂内省的体现。正是对线、色彩等因素的极致运用才产生了后来的抽象表现主义绘画。也正因为如此，我们不应该忽视线在西方现代艺术中的作用。

从古希腊开始,西方的美学观念就是一种再现性的写实艺术。由于深受柏拉图模仿说的影响,西方绘画在一个相当长的时期内都具有现实主义倾向。在整个古典艺术时期,西方的绘画都是尽可能地追求画面的真实、细腻,大多采用色块来表现人物、景色等,因此,西方的古典绘画中并不重视线的表象形式。但是,从莫奈的印象派开始,西方的绘画开始由具象逐步向抽象过渡。经历了塞尚、凡·高等人对绘画理念和技法的开拓之后,毕加索、康定斯基、蒙德里安等人在其各自的流派中将抽象的概念充分运用到实际的绘画中,在绘画史上留下了光辉灿烂的篇章。立体派、达达派等艺术流派在绘画中大量使用几何线条作为艺术表现方式,将抽象的概念和感情寄托在线条和几何图形中,于是线的作用在西方绘画中骤然重要起来。

线在中西方绘画中的重要地位使研究者不得不将目光转向绘画中的这一基本艺术形式,对其进行研究和探索。研究当代绘画中线的重要意义及其对绘画创作的重要影响,是由线在中西方绘画中的地位和作用决定的。这是我们梳理绘画发展史、提升艺术修养的必然要求,也是了解中西方现代绘画尤其是抽象画的必经之路。换言之,研究线在中西方绘画中的表现方式是我们理解抽象画、创作抽象画的根本途径。

虽然线条在中西方绘画中有如此重要的地位,但是目前对绘画中的线条进行研究的著作并不多见。德国艺术史学家格洛塞在他的代表作《艺术的起源》中指出:“每种科学,都可以分成记述和解释两个部门——记述部门,是考究各个特质的实际情形,把它们显示出来;解释部门,是把它们的规程一般化的法则。”^①在已经出版

^① [德] 格洛塞:《艺术的起源》,商务印书馆,1998。

的著作中，大部分都是对绘画现象进行描述和总结，是一种经验性的记述，而非理论性的法则。在当下见诸刊物、报端的各种文章中，虽然有很多学者已经注意到线在艺术中的重要作用，并开始把研究的目光转向中西方绘画中线的应用，并取得了一系列成果，尤其是在研究中国传统绘画中线的应用方面，很多学者都取得了丰硕的成果。但是，从现代绘画的角度出发，研究绘画中线的应用的著作较为稀少；立足于中西方绘画的异同，对不同文化视角下线的表现形式进行比较的研究成果更是少之又少。在目前发表的论文和出版的学术著作中，研究成果数量不多，仅有的一些研究成果也难以形成一个全面、严密的系统。因此，对当代绘画中线的应用及其影响进行研究正当其时。

除此之外，随着社会的发展和艺术理念的进步，绘画中不断出现新的值得我们研究的现象。尤其是在线的应用方面，一些新的技法、新的形式和新的表现内容不断出现，丰富和发展了绘画艺术的理论。中国的国画在汲取了新的艺术理念之后，采用现代化的创作方式来表现新时代的内容；传入中国的油画也在中国本土化的影响下，产生了不同于西方油画的创作技法；而中西结合的艺术绘画，更是在时代与技术不断发展的前提下，对绘画中线的使用起到了巨大的推动和促进作用。在西方，现代的艺术流派如雨后春笋般发展壮大起来，在由具象到抽象的思想影响下，这些艺术流派无一例外地在点线面等几何形式上不断开拓、创新。无论是冷抽象、热抽象还是立体主义，都在线这一艺术表现形式的使用方面取得了很多宝贵的经验，这些新产生的艺术现象和艺术手法，是我们研究的新对象。研究这些当代绘画中产生的新现象、新问题和新技法，对了解绘画发展的历史，发现艺术发展的方向，指导艺术绘画的创作，都

有着重要的意义。

随着信息技术的飞速发展和社会经济水平的不断提高，从黑格尔时代开始的“艺术终结论”又开始抬头。在解构主义思潮的影响下，越来越多的人悲观地认为，在当代社会，艺术已经死亡，绘画、音乐、文学等艺术形式已经走向终结。在这种文化氛围下，研究中西方当代绘画中线的艺术表现方式，对我们探索绘画艺术的发展路程，绘画理念的前进方向，以及在未来绘画该何去何从，都有着巨大的指导意义。

可以说，研究线条在中西方现代绘画中的使用，无论对艺术研究还是艺术创作，都有着很重要的意义。但是，本书的最后落脚点不仅仅是单纯的艺术研究。本书将中西方现代绘画当中的线条与培育学生的创新思维结合起来，试图为艺术教育事业的发展贡献一点绵薄之力。

加强大学生的专业素质培养，是大学教育的重要内容。我国的中等教育普遍实行文理分科，高等教育专业具有过度细分、追求培养精深的专业性人才的特点，加上艺术专业的考生相对于其他文理专业的考生来说，高考时过分注重专业基础，使得艺术专业的大学生的人文素质普遍培养不够。当今，高校艺术专业的专业教育对培育、提升大学生专业素质的作用，早就被人们认识与肯定。但在现实的艺术教学实践中，重技能轻人文熏陶，重知识传授轻思维开拓的传统教学方式仍居主导地位，艺术教育的审美教育与设计类学生思维的开拓仍不能得到充分的体现和实质性的发挥。从这个层面来说，如何开阔学生的眼界，提高学生的创新意识和创新能力，是当前高校艺术类学生教育所存在的现实问题，也是当前艺术教育工作者最紧要的任务，更是全面深化教育改革的必然要求。从这一角度

出发，我们就可以发现，加强对高校艺术教育改革的研究变得十分重要，因此，从中西绘画中线的应用这一角度切入，通过“线的应用”这一个点，来拓展整个高校艺术类学生的思维，对培养学生的创新意识、提高学生的创新能力，有着重要的促进作用；对促进高校艺术教育的改革实践，强化艺术教育的人文职业素质培养功能具有重要的现实意义。

众所周知，艺术的发展离不开艺术家们的不断创新和突破。如果没有达·芬奇和拉斐尔等人对中世纪绘画的创新，就不会有文艺复兴时期艺术创作的辉煌。中西方的现代绘画都是在不断的创新过程中得到发展，在一次又一次的创新中建立起一套新的艺术准则，为后代的艺术学习者所遵循。可以说，是不断的创新推动了中西方绘画的进步和发展，正是有了艺术家们坚持不懈的创新，才有了中西方现代绘画的巨大成就。

但是，在目前的高校艺术教育中，还存在很多问题。艺术类学生在当前的教育体制中，很少主动、自觉地培养创新思维。这就导致其只能进行艺术的复制，而不能对艺术的发展做出具有里程碑式的突破。当前的艺术教育过于重视课本和艺术技法的练习，而忽视了艺术理论、艺术修养的提高，更忽视了艺术创新在艺术创造中的重要地位。虽然我们的教育者和研究者都已经意识到这一问题，并积极鼓励高校的艺术创新活动，但是目前艺术类学生普遍对艺术创新感到无从下手。在这种情况下，从中西方现代绘画中线条的使用入手，学习中西方的现代绘画大师们是如何进行艺术创新的，对艺术类学生有着很强的借鉴意义。这种直观的学习比在课堂上单纯地灌输艺术创新的观念要更容易被学生所接受。因此，从中西方现代绘画中线条的创新出发，让艺术类学生学习如何培育创新思维，不

但能够让艺术类学生提升艺术修养和创新能力，还能为我国未来的绘画界提前培养一批具有创新意识的优秀人才。这无论对我国的艺术教育事业，还是对我国的艺术创作事业，都有着十分重要的意义。

二 研究现状与文献综述

在当前，已经有很大一部分研究者开始关注绘画中的线条，尤其是在中国绘画的线条研究中，有一些已经出版的著作。例如陈龙海的《中国线性艺术论》，从中国原始时期的艺术开始分析，对中国艺术领域的线性艺术做了大量的整理和总结，尤其是作者综合了建筑、雕塑、文学、音乐中的线性艺术，具有很高的学术价值。再如徐德民的《中国抽象艺术学》，从抽象符号的角度来阐释绘画中的线条这一表现方式，为绘画中的线条提供了多样的理解方式。当然，这只是现代研究者对线条进行研究的著作。其实，在中国古代就有很多关于线条的论述，如谢赫的“六法论”就是其中的一种。此外，中国的一些艺术大师如黄宾虹等人也有关于线条使用的精辟论述，著名的美学大师李泽厚在《美的历程》中也对绘画中的线条有过分析，在这里就不一一赘述了，在后文的分析中，我们将逐步引用这些名家大师关于线条的论述来作为辅证。

除了已经出版的著作之外，中国对线的论述，散见于许多文章之中，这些文章大多从线的起源、发展、功能、特征等角度进行研究。著名画家吕凤子分析了线条形态与情感的关系。他说：“凡属表示愉快感情的线条，……总是一往流利，不作顿挫，转折也是不露主角的。凡属表示不愉快感情的线条就一往停顿，呈现一种艰涩状