

线条的表情

XIANTIAO DE BIAOQING

上海交通大学出版社

线之舞书系

陈世雄
编著

线条的表情

XIANTIAO DE BIAOQING

上海交通大学出版社

线之舞书系

陈世雄
编著

本书以图文并茂的形式,描述钟情、守护、培育线条艺术文化五千年的中国,在20世纪前后,她杰出的儿女们为之付出的可歌可泣的艰辛创造和不懈努力。

本书多方位地聚焦于这一时段的线条作品,关注于线条的思考、更新、前行的轨迹,以及分析了艺术探索呈现的思路。

本书可作为艺术类专业研究生的辅导教材,设计、绘画、建筑等专业大学生的参考书,也是中外艺术研究者、创作者、爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

线条的表情/陈世雄编著. —上海:上海交通大学出版社,2009

(线之舞书系)

ISBN 978-7-313-05697-9

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 026031 号

线条的表情

陈世雄 编著

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:11 字数:240千字

2009年10月第1版 2009年10月第1次印刷

印数:1~3 030

ISBN 978-7-313-05697-9/J 定价:39.00元

版权所有 侵权必究

原始艺术是线条的起源。

现代艺术又常常拜托线条说话。

中国是线条艺术成长的摇篮和生活了五千年的“故乡”。

线条的理念和实践，里里外外渗透了中国人日常生活的方方面面。

这是一本评点线条创造的简要提纲，书中出示的图例仅仅是沧海一滴，但却是笔者三十年的教学体会和四十多年力所能及的辛勤收集。

20世纪中叶出生的人们，理应把建设中国的事情做好，这是沉甸甸的历史责任，也是世界的要求。

“受命”编写此书既是笔者的初衷，也是抛砖引玉。

陈世雄

2008年7月31日于南京

导言

上编 多元的线条样式 1

卷一 多元·取长 3

卷二 交流·取精 13

卷三 拓展·取神 23

卷四 比较·思考 41

下编 奔腾的线条长河 55

卷五 传承·沿革 57

卷六 质化·写实 69

卷七 意象·写心 89

卷八 抽象·说事 99

卷九 装饰·抒情 111

卷十 探索·创新 117

线条是物质形态存在的一种样子。它是唯物的、客观的。

由于物质形态的多样化，它也就多样化。

各种文化背景，各个民族对它有着不同的感受，不同的应用，不同的诠释，它就千变万化，无论怎样的千变万化都是客观世界+主观能动性所致，中国古老而明白的说法是“天人合一”的产物，于是，它变成了天和人之外的第三样东西，其中主导的因素是人的创造力。

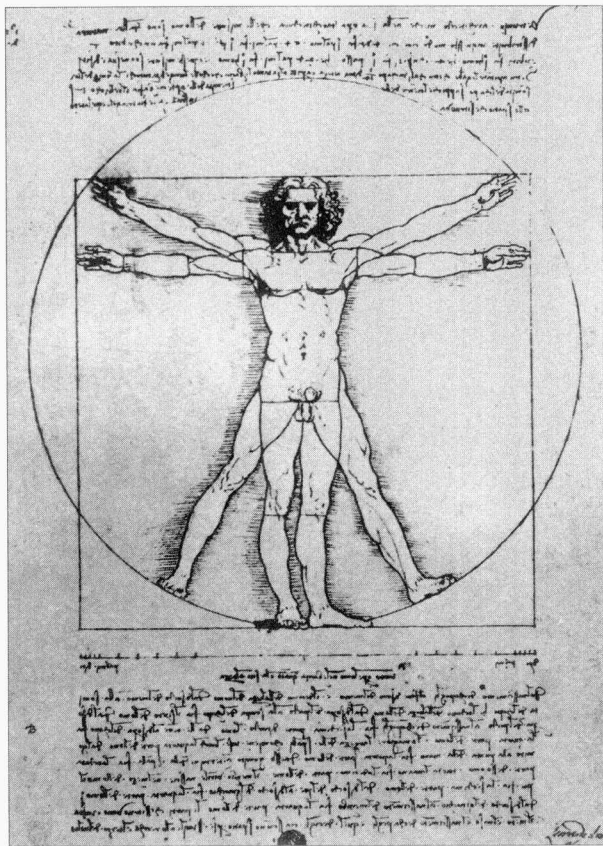
中国人的思维和艺术就在线条的波海云涛上扬帆弄桨，滚滚五千年，神游八极，再造大千。

经过人们长期的艺术实践和艺术思考。不同“文化层”的代表人物造出了“集大成”的线条，造出了“行之有效”的线条，造出了“启迪来者”的线条，如此等等的线条为了方便做切片式、聚焦式的个案研究，姑且称之为样式。

人类在生存繁衍发展的过程中，由于个体的不同，造成艺术思考和主张的种种差异，这就是多元。

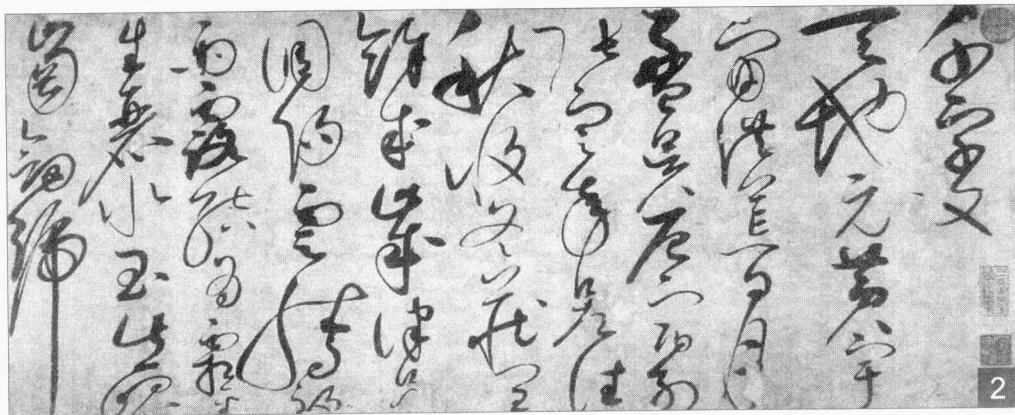
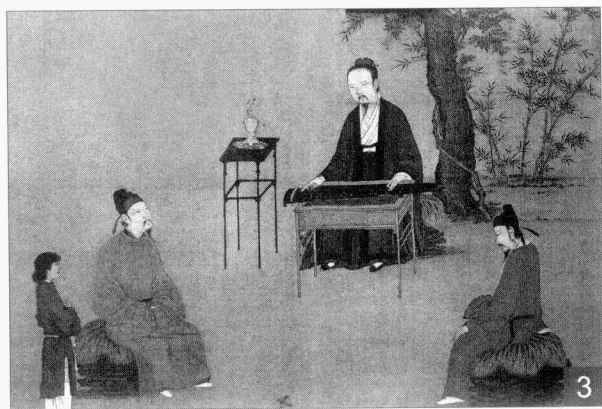
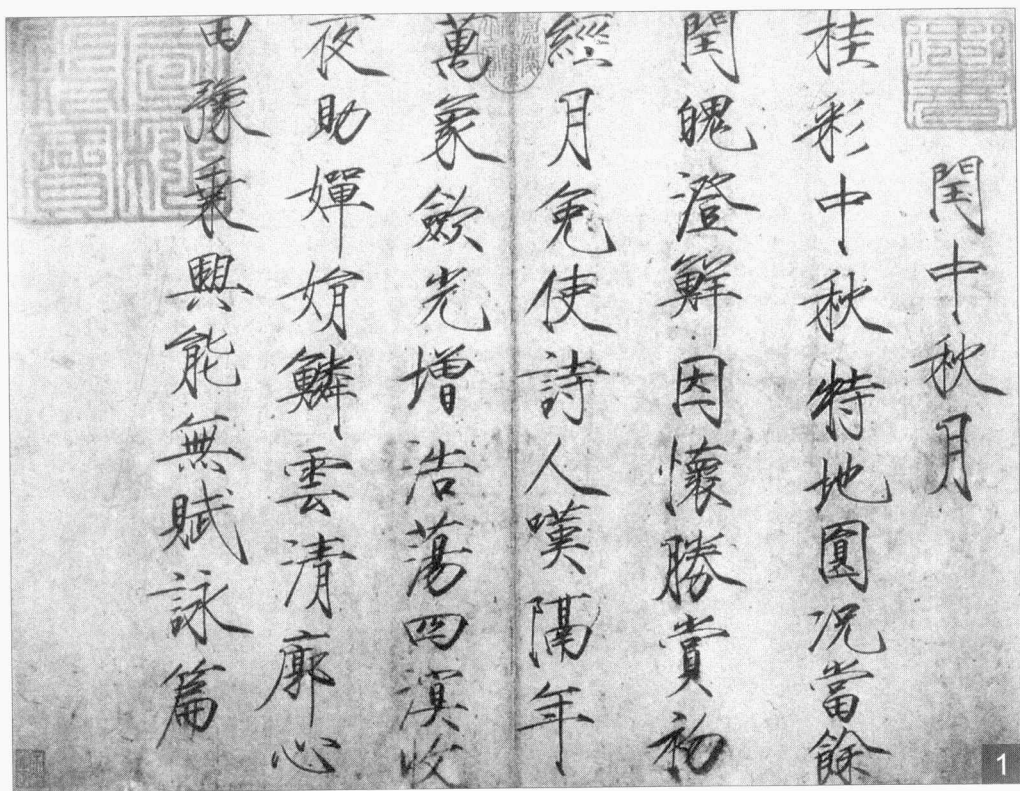
世界日渐成为“地球村”。现代交通、信息化进程，模糊了艺术作品的民族、时代、地域的“边界”。为了便于观察、比较、分析、讨论，本卷列举的图例是在海路尚不畅通的时代，艺术作品所呈现的各自“原生态”的面貌。

[意]达·芬奇

就艺术而言，亡国之君赵佶（1082~1135年）是一个举世无双的艺术巨匠，他以东方的智慧在中国的艺术框架内，在一个群星璀璨的艺术星空，多方位地放射出最耀眼的光芒，不能不惊叹这一个东方文化的奇观。

他是一个多才多艺的书生，他是一个情思绵长的“女郎”，他是一个对优美精确把握的数学家，他是一个积极努力的工匠领班，艺术创造对他来说既万分痴迷又十分容易。他是昙花一现的艺术帝王，当世人感受到这位艺术巨星神奇的魅力时，他却永远地消失了。他是世界上一个值得研究的千古谜团。以上种种在他的书画线条中都得到了埋伏和凸现。

1. 《楷书·瘦金体》
2. 《草书千字文》局部
3. 《听琴图》局部

[宋]宋徽宗
[宋]宋徽宗
[宋]宋徽宗

就读到的资料而言，达·芬奇（1452~1519年）是一个世上绝无仅有的多方位的杰出研究家。从皮毛到本质，从本质到规律，从规律到实践（发明创造）……至于绘画，准确地说应该是他的观察、思考、记录试验的笔记本和试验报告，至于作品，就看我那是生存手段，或者是为了各种的研究工作谋取时间，经费或者是旧有的研究心得的载体。

达·芬奇的绘画是迄今为止文化科学含量最多的画，这种多学科交织的绘画思考方式至今还支撑着大学的美术教科书。从这个角度讲，达·芬奇的画称得上“文人画”——有思想、有主张、有学术心得的绘画作品。

以这样的观点来看达·芬奇的手稿，草稿中的线条，怎么都感到有一种令人惊讶的神秘，才情汪洋的严密。

1. “最后的晚餐”中詹姆斯习作，左下角是《米兰斯福查堡》

2. 《戴盔武士像》

[意]达·芬奇

[意]达·芬奇

梅清的水墨《狮子林》，意兴所至，随手所至，一路下来，毫无挂碍，东方文化宏愿真情的诗歌精神——其烂熟于心，其情感汹涌，其畅想丰富——对照之下会使人们有真切的领会。

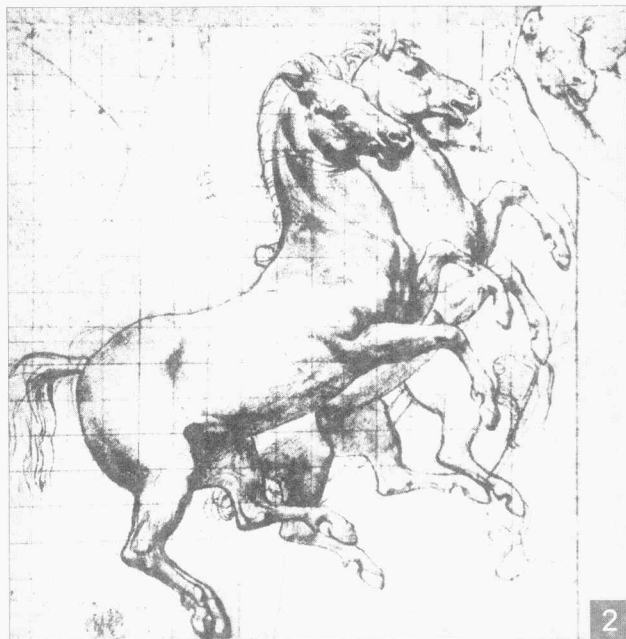
狮子林用梅华道人
笔写其大意

《狮子林》

[清]梅清

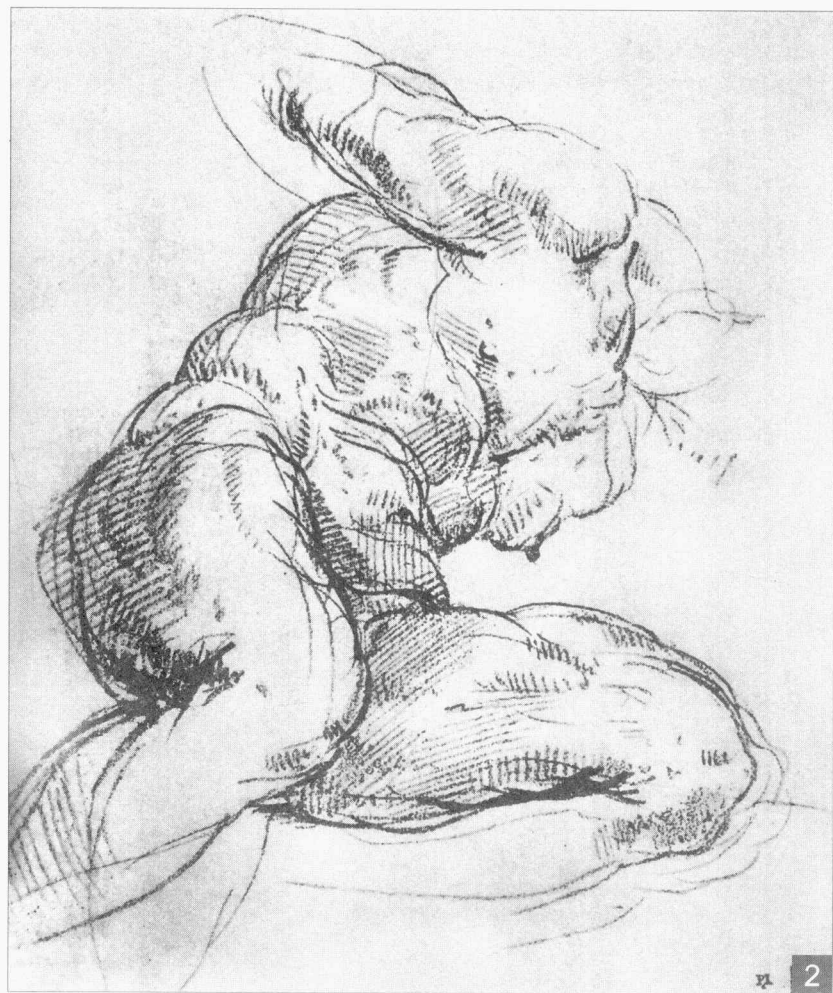
猛然看安格尔的这张“全家福”，有点像工厂里的精加工图纸，纤尘不落，毫发毕现，令人咋舌。西方文化精明笃实的数学精神——其一丝不苟，其意志顽强，其惟妙惟肖——在此得到了彻底的表现。

1. 《斯塔马蒂一家》
2. 《马的习作》

[法] 安格尔
[法] 安格尔

陈老莲和米开朗基罗都有着英雄崇拜的情结，平凡的事物在他们的笔下、线上都显得那么坚毅和昂扬，那么壮怀激烈，那么不可动摇。只不过陈老莲内含着东方的智慧灵光，引导着不败的力量，而米开朗基罗则拥有着英气四发的光芒，它笼罩着人们静穆的思想。

3

4

1. 《佛释人物》
2. 《人体习作》
3. 《壁画 [利比亚巫女] 习作》
4. 《壁画 [逐出乐园] 中亚当习作》

[明]陈老莲
[意]米开朗基罗
[意]米开朗基罗
[意]米开朗基罗

石涛、伦勃朗、杜米埃，这三个人可能是才情过人，可能是兴奋不能自制，也可能是天生画家“机器人”，使得他们的线条奔腾似江，燃烧似火，惊世骇俗，可望不可即。一根线条就能引人至无限遐思和回味，其中最来劲者，当数石涛，有图可证。

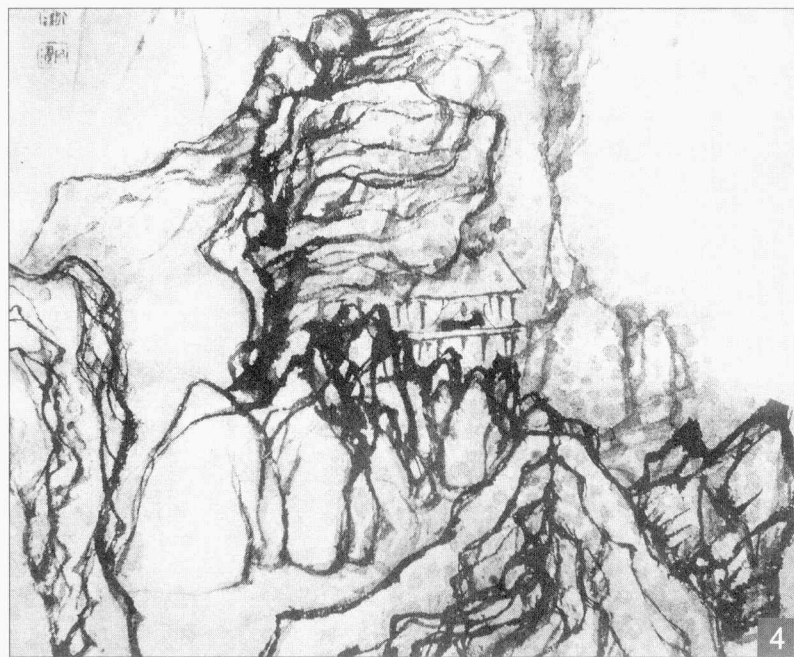
石涛之线，使人想起热血沸腾的西班牙劲舞——弗拉明戈（flamenco，是西班牙著名舞蹈，源于吉卜赛人，舞者身材硕丽，红裙上紧下广，色相庄严，舞者如风，舞者如电，舞者如痴，红裙似火，身影如龙，出没变幻，千姿百态，自由神圣，惊魂动魄，令人着魔，令人过目终身不忘）。

1

2

1. 《阅读的老人》
2. 《骑者习作》
3. 《山水清音图轴》
4. 《为禹老道光作山水册》

[荷兰]伦勃朗
[法]杜米埃
[清]石涛
[清]石涛

1

2

3

1. 《沉思的老人》

[荷兰]伦勃朗

2. 《张手的人》

[荷兰]伦勃朗

3. 《戴草帽的莎士姬亚》

[荷兰]伦勃朗