

Analysis of the Application and Value of Line in Landscape Oil Painting

Chunlin Li

Xinjiang Arts University, Urumqi, Xinjiang, 830049, China

Abstract

Painting is inseparable from the existence and development of the line, as the most primitive and direct form of expression in the origin of human civilization before the emergence of art. Line is the basic modeling method in the art of painting. It is also the simplest and most basic form to convey the image and artistic expression. Artists use different expressions of line as the representation of the rhythm of spiritual feeling and spiritual connotation. Through the analysis and summary of lines in landscape oil painting examples, this paper explores the different expression of lines in landscape oil painting and the spiritual feelings and values conveyed by them.

Keywords

lines; painting; landscape

浅析线在风景油画中的运用与价值

李春霖

新疆艺术学院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830049

摘要

绘画离不开线的存在与发展,线作为最原始、最直接的表现形式在人类文明起源时期就先于艺术产生。线是绘画艺术中的基础造型方法,同样也是传达物象和艺术表现的最简单最基本的形式,艺术创作者们通过对线的各种不同表达作为心灵感觉的律动和精神意蕴的表征。论文通过对风景油画实例中线的分析进行归纳总结,以探究线在风景油画中的不同表达以及传达出的精神情感和价值。

关键词

线; 绘画; 风景

1 引言

线条在东西方绘画历程中演变出了丰富多彩的表现形式,绘画的表现语言由此变得生动和充实,不同的画家以风格各异的线条丰富着绘画的语言。艺术家们的个性、艺术样式、为绘画历程的演变提供了一条有价值的道路,同时也丰富了线条在风景绘画中的运用。对于风景油画而言,没有情感,如同只有躯干而没有灵魂,恰恰线条及笔触的纯熟运用会将画中传达出的情感得到提升,并且带来出人意料的艺术价值。

2 绘画中的“线”

2.1 原始绘画中的线

在原始时期的洞窟壁画上就已经呈现了当时人们狩猎、生活以及各种动物的画面,线在当时只是单纯的作为记录方

式使用,而正是因为这些简单的勾勒和描绘却激发了绘画的更多可能性,这也是人类作为一种生物的特殊认识能力。线在原始时期作为最基本的呈现方式要早于文字出现,它们在悠久的历史长河中记录了人类认识世界、记录世界的众多过程。

目前在大量的壁画、岩画、陶器、瓷器中都还能清晰地辨别出各种动物的形象,这些形象多数是以简洁粗略的线条勾勒,并被赋予单一的色彩。作为一种记录方式,线条在原始绘画中多数与原始人的思维和行为密切相关,在极为有限的生存条件之下还能根据现有的工具材料进行描绘是异常困难的,不管描绘者出于何种目的,这些被记录在岩石或崖壁上的原始绘画最后呈现出的绘画效果丝毫不亚于现代的艺术作品。

这些原始绘画在西方是以西班牙的阿尔塔米拉洞窟和法国的拉斯科洞窟为主,在中国大多分布在西北和西南地区,如内蒙古阴山岩画、甘肃黑山岩画、西藏嘉林岩刻、新疆昆仑山岩刻。在中国的这些岩画岩刻当中,图案形象除了

【作者简介】李春霖(1997-),男,中国四川乐山人,在读硕士,从事油画艺术创作研究。

大量动物之外还有人物、房屋以及各种生活物件，作画的方式除了简单的绘制也有凿刻和装饰。但无论何种方式和题材，基本造型方式都是以线造型，这些线条简洁但有力，拙劣但精彩。线条作为最基本的造型手段承载着古时人们的精神与意志，更启迪了后来的传统绘画和人类艺术。

2.2 传统绘画中的线

线作为一个重要的表现元素与传统绘画联系在一起是不容争辩的，中国对于线的运用可以追溯到战国时期所留存下来的帛画，线条作为中国画的骨骼，用它轻重缓急、抑扬顿挫、干湿浓淡等手法创造出千变万化的形象。东晋时期顾恺之的“春蚕吐丝”、唐代时期吴道子的“吴带当风”都是在“线”上面的多种表达。

中国的绘画有两种风格在张彦远的《历代名画记》中被提到，即密体和疏体，在其中，顾恺之、陆探微是密体的典型代表，“迁想妙得”“以形写神”等绘画观点由顾恺之提出，他画中的线条具有连绵不断、自然悠长的特点；陆探微的风格大致与其相似，题材以人物为主，造型风格被称为“秀骨清像”，线条在陆探微的身上得到特殊体现，其作画线条犹如草书般的态势以及连绵不断的笔法被称为“一笔画”。疏体则以吴道子、张僧繇最为盛名，唐代画家吴道子因线条遒劲的“莼菜条描”式被人熟知，又因画中线条犹如被风吹拂被冠以“吴带当风”的称号；张僧繇的疏体被称为“张家样”，他的线条洒脱又坚决，在用笔的过程中连写带画，一变顾恺之、陆探微连绵循环的“密体”画法。这些用笔的技巧丰富了线条的表现力，并为后来艺术的发展提供了大量的参考，风景油画中线的表现形式也因此得到多元化的演变，不同的表达对象有了多样的表现方法。“中国艺术对现实的复制、再现也最终归于对‘道’的求索，于是便有了‘师法造化’‘以形写神’的写意风格，以注重线条本身的表现为主，形成了特有的艺术品格^[1]。”

在西方线条同样是作为表现画面和造型过程中必不可少的手段，线描风格在文艺复兴时期最具代表性，该时期的大多作品都以线描的方式呈现。例如拉斐尔·桑西，他的线条极为连贯、严谨，在众多手稿和素描版画中都能清楚地看到均匀严密的用线手法，从中不难觉察出文艺复兴时期艺术的精神内核和文明的发展传承。

“阿尔贝蒂《论绘画》中对线有过专门论述，文艺复兴时期的线具有较强的理性特征，是一种再现严谨造型的手段^[2]。”不同的画家以风格各异的线条充斥着绘画的语言。例如20世纪初期的奥地利象征主义画家古斯塔夫·克里姆特和表现主义画家埃贡·席勒，他们是师徒关系，但在绘画的方式方法上却各有特色，克里姆特下笔肯定，笔触明显，而席勒的线条给人一种紧张、痉挛的感觉，不同的画面带来的是截然不同的心理感受；达·芬奇的一些作品中线条采用斜向下的排列方式，疏密的不同安排和糅合让作品产生微妙

又通过线条的变化与五官拉开差距，简洁的线条却能把形象体现得非常生动；伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因大量的素描和版画里也善用线条来创造明暗和光影，其中多样的组合形式通过不同的排列组合来构成画面的主体部分，同时在统一之中又富含变化，他善于利用明暗对比营造出厚重的体积感和纵深的空间感；安德斯·佐恩同伦勃朗一样精通营造各种明暗关系，他把细碎的线条排列在一起，在非常有序又谨慎地组织下画面显得生动且灵活，不同的形体可以采用不同线的组合来达到相应目的。

随着时间的不断推移，线条被赋予了越来越多的可能性，这之中不乏积极旺盛的热情、锐利敏感的压抑、简洁舒缓的畅快，但无论多少特性都会因人类万千的情绪和不受抑制的抗争精神突破出一个又一个新天地。

3 线在风景油画中的表现形式

线条直观来说分为直线和曲线，直线在画面中更多地传达出硬朗、稳定、力量感，在风景油画中，建筑物、水平面、挺拔的树木、电线杆等往往都是以直线来体现，大量直线的树木在镜头中可以起到分隔画面的作用，在船类题材的画中船杆的直线还能和船帆的曲线形成鲜明的对比，为画面增添趣味性。而曲线常常被认为是感性表达的产物，它更加灵活多变，用笔舒缓轻重的不同和主观感受的不同都会带来太多的不确定性，席勒的痉挛、梵高的躁郁、波洛克的狂野都是以极具特点的线条和感性得到丰富的体现，从各种鲜活的实例中都能清晰意识到线条丰富的表现形式和对画面至关重要的情感表达。

在艺术作品中常常会看到创作者们运用线条或者笔触让画面产生节奏和韵律，亨利吉欧姆·马丁的很多风景油画中树都是只画树干，而省略了树冠的表现，这样一来树更像是处于生长状态，让画面更有延伸的态势，同时会增加观者对画面的想象空间。“中国当代画家吴冠中的画中能看出大量运用点线面的构成，并将油画这种西方材料画出中国画的韵味，他的线条更多是利用书写的方式来体现，也更加注重整体画面的形式美感^[3]。”他认为“只有把握形式美的规律，才算把握了美术的核心”，其作品中大量使用线来描绘和塑造，线是其画中连接、穿插、串联画面的重要元素，也是画中的灵魂。

从表现方法上看除了能被肉眼直观看到的线之外，还有靠不同元素间接拼凑利用视觉自身将其组合到一起的线，这种线的特点是不会从头到尾都持续连接，而是断断续续通过物体与物体之间的联系将其通过视线整合，给观者带来视觉上的主观体验。“现代构成中关于线条的表现形式正如康定斯基在《论艺术的精神》中提到的‘内在需要’原则，即艺术家选择的每一根线条，都应该是发自内心的^[3]。”

线在绘画创作中一直扮演着重要的角色，它是一幅画面的支撑，也是作品结构的体现，虽然在大的绘画体制上分

为抽象和具象，但无论何种表现方式，画中的线都有内在的秩序，通过创作者们的排列组合和融会贯通，将画面的意境达到视觉的高效。

4 线在风景油画中的作用与价值

线在风景油画当中有太多体现，单纯的线一旦到了具体的画面当中便具有了构成感和趣味性，画面中线的位置、长短、曲直通过多样的经营会带给画面不同的视觉与心理感受，下面就从线的结构和情绪两方面谈谈其具体在油画中的作用和价值。

结构方面：①支撑作用。线作为点的延伸在画中可以由各种长度体现出来，在海平面、地平线较低，或以一些大俯视以及特殊视角构图时，线的支撑作用就体现得尤为明显，因构图的特殊会导致画面缺乏正常的架势，这时候把线在其中进行巧妙分布和运用能将画面变得更为合理也更为饱满。②连接作用。线自身就有连接的特点，它可以将画面多个部分进行连接达到串联的效果，通过线条的连接实际上也能向整体提供支撑和架构。在一些长尺幅的风景作品中，因画面的横向内容较多，此时用一条长线间断或不间断地横跨整幅作品，可以将画面串联起来进而强化画面的横向结构，也将大尺幅的画面内容联系在一起不显得分隔独立。③分割作用。三八线作为一条军事分界线被人们熟知，这里的这个线就被用作于界限的分割。在绘画中其实也是如此，当一个封闭图形的中间出现一条线时，画面就被这条线给划分成了两个部分，这不仅是形体的分割，也是空间的分割。在马蒂斯后期的线描和剪纸拼贴作品中我们可以看出简单的图形因其走向的不同和位置的不同带来的分割效果。④方向作用。在人们观赏画的时候，如果循着线的连续和其延展方向进行视线摄取，与之会自然形成明显的坐标导向，这会强化线的轨迹和人们对于画中内容的把握，同时产生感受的升沉或共鸣。

情绪方面：①丰富画面效果。如今在大量的艺术创作者当中都能看见他们用线条来丰富画面，提升氛围的作品，

在风景油画当中更是体现得淋漓尽致。在黄礼攸的风景油画作品《春之舞》和《秋天的黄昏》中可以看出线在画面中的主导作用，画中的中景远景都是以大的色块构成，如若没有近景中大量线条的点缀画面会显得呆板又平均，正是这些千姿百态的线条和灵活的运笔让普普通通的风光“活”了起来，也被填充为重要的组成部分。同样李江峰的《松依大海》《松树与海》《竹韵秋声》等大量相同题材风景油画创作中，线条化身为形态各异的“树”，把海岸线和海平面从左到右完整的一条直线打破，既做到“破形”，又使画面生动起来，各种实例无不体现出“线”这一元素在艺术创作中的重要作用。②增强画面表现力。线可以带来明显的节奏和感受，其中弯曲的线条与平缓的线条相比更加富有动能，也更加具有拉伸、压缩的趋势，根据作品想要表现主题的方向来选择如何运用线条能够达到锦上添花的效果。在祁海平的《蓝色书写》和《青花魂》这系列抽象作品中，作者用大的笔触在画面中拖拽和书写，这些被看作是放大加粗的线条霸占了画中的大部分空间，此基础上再加以细碎的点状和肌理，在视觉过瘾的同时似乎还能窥见作者作画过程中肆意的挥洒和勾勒。

5 结语

线作为最基本的表现形式从原始时期就存在并持续发展，任何艺术的表达中都离不开线条的运用。在中西方绘画中，虽然表现形式和所寄托的精神截然不同，但它作为绘画的灵魂时刻发挥着不容小觑的作用。今后的艺术会向何种方向发展以及发展到何种地步我们不得而知，但传承精神并创新是每个艺术创作者所肩负的使命线也会在艺术家不同的情绪状态和精神特质中找到独特的归宿。

参考文献

- [1] 严慧.“线”在中西方绘画艺术中的比较[J].美术大观,2009(5):227.
- [2] 关雨琦.中西方绘画中线的构成探析[J].美与时代(中),2020(10):22-23.
- [3] 贺征.中西绘画艺术中“线”的发展进程之对比[J].艺术评鉴,2020(15):60-63.