

论传统美学语境下的线形态之美

胡璟辉

(天津美术学院, 天津 300141)

摘要: **目的** 研究线形态在中国传统美学思想语境中的审美特性。**方法** 以传统美学思想及艺术理论为基点,结合经典艺术作品案例来对线形态的形式美感进行印证。通过分析线形态的粗细、方向等视觉变化以及情感、韵律等意象表达,从传统美学的角度对线形态的美学属性加以阐述。**结论** 线形态的形式美感表现在线的形象与形式之美、节奏与空间之美、情感与表意之美中,这些美的特质和属性在中国传统美学语境中显现出了独特的形式特点与艺术魅力,同时也对线形态之美的研究开拓了具有创新性的视角。

关键词: 线形态; 传统美学; 形式美感

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)16-0008-04

On the Beauty of Line Forms in the Context of Traditional Aesthetics

HU Jing-hui

(Tianjin Academy of Fine Arts, Tianjin 300141, China)

ABSTRACT: It aims to research on the aesthetic characteristics of line forms in the context of traditional Chinese aesthetics ideology. Based on the ideology of traditional aesthetics and artistic theory, the beauty in line forms with case study of classic artistic works is proved, and through analysis on the visual changes in thickness, direction, etc of line forms and image expression of feelings and rhythms, the aesthetic attributes of line forms from the perspective of traditional aesthetics are illustrated. The beauty of line forms are mainly manifested in the beauty of images and shapes, rhythms and spaces, and emotion and implication of lines. These characteristics and attributes have revealed unique formal features and artistic glamour in the context of traditional Chinese aesthetics ideology, and have also created a new innovative perspective for the research of the beauty in line forms.

KEY WORDS: line form; traditional aesthetics; form aesthetics

线形态是艺术与设计中的重要造型要素之一。其自身所具有的变化性和扩张力成为了艺术家和设计师独特的艺术语境,用来表达艺术设计中多变的视觉美感乃至丰富的思想情感。在中国传统美学对于各种形态的形式美感论述中,线的形态具有独特的魅力与形式之美,这也是在中国传统文化与传统美学思想语境下特有的审美表现。传统文化不仅是我国的民族精神,也是我国5000年来的生活方式,更是劳动人民智慧与艺术的结晶。在艺术与设计体现出

形式之美,反映出我国文化底蕴和不同时期劳动人民的审美情趣^[1],在传统美学思想下对线形态的审美经验与审美感受的研究有着极其重要的意义。

1 传统美学语境下线形态的概述

在中国古代虽然没有真正理论上的美学学科的阐释,但是在我国传统思想发展中很早就有了审美意识,这是现代美学思想最开始的萌芽和理论形态。从

收稿日期: 2015-04-15

作者简介: 胡璟辉(1976—),男,天津人,天津美术学院副教授,主要从事视觉形态研究。

老子、孔子到《易传》、庄子等,从传统美学语境中的元气论、意象说、意境说到关于审美心胸的理论等,都是我国传统美学理论体系和特点的体现。如老子提出和阐发的一系列概念:“道”、“气”、“象”、“有”、“无”、“虚”、“实”、“味”、“妙”、“虚静”、“玄鉴”、“自然”等^[2],都对传统美学的发展产生了极其重要的影响。在我国传统艺术作品中,线条的运用、水墨的控制、空间布局的讲究等就包含了丰富的美学思想。线形态作为重要的表现形式之一,涉及到十分广泛及丰富的美学思想并渗透在多种艺术形态之中。

1.1 线形态之美的概念

线条作为最初始而单纯的造型语言在多种艺术形式中被广泛应用,其概念是指点移动的轨迹,是极薄的平面相互接触的结果。线是由点打破其静止状态而产生的,因此线具有运动和方向的特点。从几何学上讲,线只存在位置、长度和方向,但从造型上讲,线不仅有位置、长度和方向,还有粗细、浓淡和宽度^[3]。线作为一种形态,从对它的解释和定义中可以看出:线形态的美感就存在于线的位置变化、轨迹变化、长度以及粗细的变化之中。唐代的画家、理论家张彦远在《历代名画记》中,就讨论过以造型为目的的线纹的节奏感和线纹在中国绘画中形成画家独特风格时的决定性作用。他曾说:“无线者非画也。”即中国画为线条的艺术。线形态之美反映了我国传统艺术的精髓,而对其概念的解释也正是我国传统美学思想的重要体现。

清代画家石涛在《石涛画语录》中提出的“一画”理论,近代以来,在美术史和美学领域引来无数探讨者,见解纷呈^[4]。在这部阐述中国绘画美学的著作里,所提到的“盖自太朴散而一画之法立矣。一画之法立而万物著矣。”就道出了线条写神、以形传神的重要意义。从中可见,线的形态是中国传统艺术的灵魂,也是传统美学思想的一种展现。线的形态不仅仅是用来塑造形体和界定形象的,它作为美学意义中的美感概念,还从中表现画者的个性品德和思想感情。线在中国传统艺术中不仅仅有位置方向、塑造形态和描绘形象的作用,其中还渗透着更多的传统美学思想,如表达“气”、“神”、“中和之美”、“和合之美”等思想感情。美服从于艺术,美即具体心灵中的直观愉悦^[5],线形态之美服从于艺术并存在于艺术对美的感受中。线形态作为传统艺术中的重要形式之一,其具有的美感可使主题情感升华而富有生命情趣与意境。线形态内在反射出的对于情感的表达、精神的追求和生命情思的寄托等,既是线条对时间、情感、生命等内涵的

写照,也是我国传统美学对于境界、和谐、形神等美学理念的真切反映。

1.2 线形态之美的表达

线形态之美的表达可以通过多种媒介、技法和在不同空间中体现出来。如通过纸张在二维空间中加以表现,或通过某些线性材料在三维空间中以立体的形式加以表现等。在我国传统美学语境下,线作为极具个性和独特魅力的形态成为了最重要的表现形式之一。岩石上的壁画见图1(图片摘自昵图网),古代陶器见图2(图2-4均摘自百度)。在经历了我国上千年历史与文化的发展中,线的形态演变出了丰富的表现形式,具有变幻多样的质感;特别是在传统的艺术作品中,线除了具有造型、描绘的基本表达功能之外,还充满了节奏和韵律美感、形式和装饰美感以及内在的情感诉求。纵观中国美术史、中国书法史,几乎所有的作品都是由线来承担组织、造型任务,以线的完美作为审美最基本的立足点^[6]。

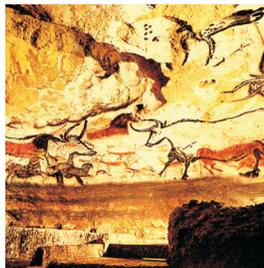

图1 岩石上的壁画

Fig.1 Murals on the rocks

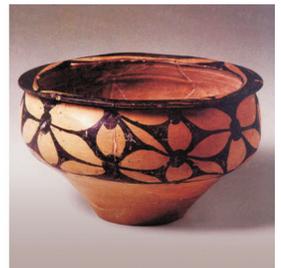

图2 古代陶器

Fig.2 Ancient pottery

2 传统美学语境下线形态之美的体现

线形态之美感既体现在不同的艺术设计形式中,又存在于不同的表达空间中并具有一种独特的意象情感。在中国的许多艺术作品中也有类似以线为主要要素组合而成的艺术形式,如刺绣、白描、工笔、书法、编织等,可以说人们在生产实践、艺术文化中,对线有一种心理的崇尚感^[7]。线的形态是多种多样、千变万化的,但无论是空间中的直线还是曲线,无论是材料中的硬性线还是软性线都具有一定的形式美感、空间美感以及内在的精神美感。线形态的这些美感具体体现在不同长、宽的线条对比与变化之中,体现在不同方向、排列顺序的变化之中;还存在于线形态所表达的虚实与空间感、体积与容量感、重量与范围感、数量与界限感以及力度感等之中。

2.1 线形态形式之美

线形态自身曲直、粗细、虚实等变化能表达出不同的形式美感,如直线的形式组合,能给人以力量、直率、刚强、简洁等感觉;而曲线则给人以柔美、弹性、舒适的感觉。直线与曲线见图3。若是粗线会更好地表达出稳定、厚重、加固的形式美感;而细线又能带来速度、轻快、韵律的形式感。即使是同一条线,通过线形态粗细等变化,也同样可以表现出丰富的形式美感。我国传统水墨技法中,画面大都是以线的形式为构图的基础,使得线的形态不仅具有意象性、哲理性,还有表述性、自足性、多义性等文化特质,虽然依附于造型本体,但是能宽泛而游离地体现中国文人特有的艺术认知^[8]。宋代梁楷的作品中,线条疏放而极有动感,抑、扬、顿、挫清楚可辨,见图4。图中所使用的线条,寥寥数笔便勾勒出人物身体的结构和衣纹的变化,把李白孤傲不群的个性表现得淋漓尽致,其线条形式之美也正是传统美学语境下形式美感的集中体现。

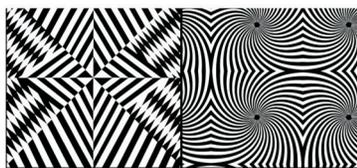

图3 直线与曲线

Fig.3 Straight line and curve

图4 梁楷的作品

Fig.4 The works of Liang Kai

2.2 线形态空间之美

空间一词,就字面来理解“空”即“无”,是空旷无垠、无边无界之意;“间”即“有”,是间隔、界限与区间划分之意^[9]。空间中使用线形态的组合形式,由于线形态自身的变化加之空间意识、空间感知等因素的不同,会在空间中呈现出多样的空间美感。如使用直线营造的空间,会给人以极具扩张力的空间感,再加之排列上等变化还会产生很强的扩散、集中或发射状的空间美感,直线的排列见图5(图5-6均摘自汉网);而如果在空间中使用曲线形态,就会给人以相对感性、柔和等具有弹性收缩的空间感受,曲线的排列见图6;要是再加上线的粗细、黑白、虚实的结合,则能表达出更多元化的空间之美。在我国传统绘画等艺术作品中,很重视线形态所构成的空间感,强调动静结合的空间意识,并将这种空间意识提升到空灵、如梦一般的精神内在所表达的空间之美中。再如,我国传统的书法是线形态通过一笔一划构成的一种空间,也非常讲究笔画的空间美

感,并且书法是中国传统美学思想境界的体现,且由于以文字为载体,这种美被广泛接受和传承^[10]。书法依靠单纯的线条构架出的空间,诠释出了我国传统美学中“协调之美”、“和合之美”等美学内涵。

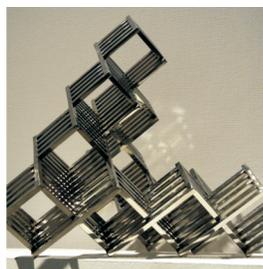

图5 直线的排列

Fig.5 Straight line arrangement

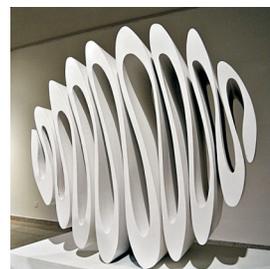

图6 曲线的排列

Fig.6 Curve line arrangement

2.3 线形态表意之美

“意象”是中国古代美学思想中最重要的概念和审美体验,“意象思维”游走于“形象思维”与“抽象思维”之间,是一种喻“意”的动态过程在高度抽象“形”之中的融合^[11]。如靳埭强的水墨设计作品《妙法自然》见图7(图片摘自百度),通过线形态的组合与变化,表达出了设计师对“物境”、“情境”、“意境”的追求。这幅作品中体现出的表意之美可以形容为“言有尽而意无穷”。再如北宋画家范宽的《雪景寒林图》,使用线的形态勾勒出回旋递进的山峰和缭绕密布的云层,体现了一种清幽旷远的意境。蒲震元在《中国艺术意境论》中认为,意境表现为创造真境与神境的统一。意境是中国传统美学思想的精髓,是一种有形和无形、有限和无限、实景和虚境的有机结合。线形态所具有的表意之美,可以说是对传统美学思想内在精神层面和本质精华的最好诠释。

图7 靳埭强的作品

Fig.7 The works of Jin Daiqiang

3 结语

具有独特魅力的中国传统美学思想包含了历史、

人文、思维、精神等多层面的思想内在精华,在这样的美学语境中显现出了和谐之美、韵律之美、中和之美以及和合之美等独特的美学形式特点。诸如和谐之美、韵律之美、协调之美等美学思想在我国传统艺术作品中更具有代表性,尤其在传统艺术中使用极多的线形态,它在形式、空间以及内在意象的表达中,不仅形式多样、形态各异,而且从形式的外在空间到内在的精神内涵等方面折射出了传统美学的思想。如线形态中对比与统一的和谐美感,就是中国传统美学中适度、恰到好处的中庸哲学所追求的一种对比中求统一的美^[12]。可见,线形态的形式美感集中体现于线的形式之美、空间之美、表意之美中,显现出了在中国传统美学语境中线形态的独特魅力。

参考文献:

- [1] 黄玮雯.论传统图形在现代平面设计中的应用[J].包装工程,2014,35(18):82—85.
HUANG Wei-wen.On the Application of Traditional Image in Modern Graphic Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(18):82—85.
- [2] 叶郎.美学原理[M].北京:北京大学出版社,2009.
YE Lang.Foundations of Aesthetics[M].Beijing: Peking University Press, 2009.
- [3] 康定斯基.康定斯基论点线面[M].罗世平,魏大海,辛丽,译.北京:中国人民大学出版社,2003.
KANDINSKY W.Point and Line to Plane[M].LUO Shi-ping, WEI Da-hai, XIN Li, Translate.Beijing: Chinese Renmin University Press, 2003.
- [4] 张长虹.石涛“一枝”问题新证[J].南京艺术学院学报,2010(1):102—107.
ZHANG Chang-hong.New Proof on Question of Shi Tao' s "Yi Zhi"[J].Journal of Nanjing Arts Institute, 2010(1): 102—107.
- [5] 李森.美和艺术的原则[J].南京艺术学院学报,2011(6):32—36.
LI Sen.Rule of Beauty and Art[J].Journal of Nanjing Arts Institute, 2011(6):32—36.
- [6] 胡左英,裘德燕.传统艺术的“线”在包装设计中的应用研究[J].包装工程,2012,33(24):5—8.
HU Zuo-ying, QIU De-yan.The Applied Research of Traditional Art "Line" in Package Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33(24):5—8.
- [7] 姚玉娟.平面设计中线造型的特征性研究[J].包装工程,2012,33(12):29—31.
YAO Yu-juan.Study on the Characteristics of Line Modeling in the Plane Design[J].Packaging Engineering, 2012, 33(12): 29—31.
- [8] 应一平.传统山水画中的设计思想——以荆浩的《匡庐图》为例[J].装饰,2014(7):68—69.
YING Yi-ping.The Design Thinking Presented in Traditional Chinese Landscape Paintings: Taking Jing Hao' s "Mount Lu" as Example[J].Zhuangshi, 2014(7):68—69.
- [9] 班石.设计空间认识浅论[J].新美术,2009,30(2):100—102.
BAN Shi.Analysis of the Design Space Awareness[J].New Arts, 2009, 30(2): 100—102.
- [10] 陈珊妍.意美以感心 形美以感目——谈汉字设计之美及其现状[J].新美术,2011,32(2):100—102.
CHEN Shan-yan.Beauty Intended to Sense Heart and Shaped the Beauty with a Sense of Entry: the Beauty and the Status Quo of Chinese Character Design[J].New Arts, 2011, 32(2): 100—102.
- [11] 屈梅.汉字招贴设计中“意象精神”的视觉解构[J].包装工程,2014,35(4):25—28.
QU Mei.Visual Deconstruction of "Imagery Spirit" in Chinese Characters Poster Design[J].Packaging Engineering, 2014, 35(4): 25—28.
- [12] 朱明弢,刘景丽.传统文化在三大构成教学中的渗透[J].装饰,2010(2):139—140.
ZHU Ming-tao, LIU Jing-li.Penetration of Traditional Culture in the Teaching of Three Fundamental Constructions[J].Zhuangshi, 2010(2):139—140.