

《游於藝術》色彩與線條(二)

廖武藏

構成繪畫的另一重要因素就是線條。線條在繪畫表現方面的確具有很充足的潛力，它能表現出運動和暗示出塊體或立體感。它也常是表現主題的一種簡單而抽象的手段。「具有彈性的線條越是獨特、鮮明、堅韌，藝術品就越是完美，否則作品就會顯得缺乏想像、粗製濫造 …」這就是藝術和生命的基本法則。

中國畫一開始即以「用筆」為造型的主要表現技法，而且中國畫的筆法和書法很有關係，早有「書畫同源」之說。古人把書法的用筆移到繪畫上更成為中國畫筆法發展的一個優越條件。大致上來說，古代中國山水畫不論高山派或平遠派，都講究山石的質感與量感，而構成此兩種感覺最主要的因素就是線條，畫山石的線條稱為「皴」，運用各種皴法表現出各種不同的樣貌。山石樹皮在線條鈎勒外形後運用皴法聚集錯落而形成飽含石質感與重量感的型體，如圖一。在人物畫方面，則以另一套長線條的鈎勒描法巧妙地描繪出肉體的肉質感及衣服的質感，如圖二所示，其中線條曲折轉承不但表現出純粹線條之美感，而且也確實能呈現出骨肉感。線的運用是中國畫最顯著的特點和優點之一，也是中國畫中表現力最強，表現對象最有力及最快捷的手段，例如北齊畫家曹仲達的「曹衣出水」及唐代畫家吳道子的「吳帶當風」的藝術效果都是用筆所致。

在謝赫六法中的「骨法用筆」也指出了中國畫造形上的重要意義。「用筆」在古代的繪畫裡，主要是指線條的應用。亦即「以線造型」。簡單地說，就是指運用線條來概括物象的形體結構。中國畫法中的「白描」就是一種純粹線條的表現形式，「白」是指沒有色彩。這種畫法的特點是以墨線勾勒，線條獨立地完成所描繪的一切。亦即透過線條的描繪來表現物象的形體、質感、空間感、立體感。故，白描也正是研究線的運用和表現的基本所在。古人在創作中也常採用這種表現形式，如圖三所示。因此能將形態適切而且成功地描寫的線描才成為繪畫的本質，它也給與色彩生命及精神。它具有把感覺化為「符號」乃至於「意象」的作用，但它不能完全缺少色彩。可以說，在繪畫上的線描就如音樂上的旋律，而色彩就如音樂上的和音。

十九世紀歐洲繪畫線條的運用是受到東方文化的影響，尤其是日本的浮世繪，因而使歐洲繪畫開始產生變化。到二十世紀，線條的運用逐漸在歐洲被看重，也豐富了西方藝術的形貌，對現代的歐美藝術更有着極大的影響。

圖一 南唐董源「寒林重汀圖」仿本

圖二 南唐顧闳中「韓熙載夜宴圖」局部

圖三 唐朝吳道子「送子天王圖」圖卷局部

- 圖一 五代南唐董 源 937-962 「寒林重汀圖」仿本
圖二 五代南唐顧闳中 902-970 「韓熙載夜宴圖」局部
圖三 唐朝吳道子 688-758 「送子天王圖」圖卷局部