浅谈雕塑中线的运用

文／陶　冶

线条是绘画艺术诸要素之中最生动的部分，是画家从自然真实中抽取的一种抽象的绘画语言，它也是雕塑家最常用的一种表现手法。在古今中外的雕塑作品中，我们都能看到线条表现的影子。罗丹雕塑中那热情奔放的线条；马约尔作品中圆润饱满、富有弹性的外轮廓线；我国秦汉时期那些用阴刻线条将圆雕、浮雕相结合的优秀的石雕作品，和那充满韵律和节奏的唐俑，都向我们展示着线条的魅力和多变的表现能力。线作为一种表现形式其在雕塑中有着特殊的意义及表现力，回顾线在古今中外雕塑作品中的历史演变，我们可以发现，雕塑中线在不同的文化背景下会有着不同表现方式与不同的侧重点。

雕塑是摆脱了二维空间的束缚由人类创造的存在于实际空间的造型艺术，然而作为平面绘画中占主导地位的线条在雕塑表现形体时也起着至关重要的作用。

罗丹曾这样描述他的创作体验，他说："当我开始塑造人像时，我先观察正面、背面以及左右两侧的轮廓线（profil），接着，用粘土塑一个粗样，尽量使各个部位都跟我看到的轮廓线相吻合。然后塑出中间层次，也就是45°方向的轮廓线；再转动模特儿和泥塑，细细观察比较，作些修整。

"在人体上，轮廓线就是肌体转折的分界线；因而，轮廓线产生于肌体。我通常把模特儿摆的位置，可以让背后射来的光勾勒出轮廓来。这个位置的线条塑好以后，把转台和模特儿各转过一个角度，就有了另一条轮廓线，然后再转一个角度。如此这般，直到转足一圈。

"然后又重新开始，逐一修整各个方位看到的轮廓线。由于人体上这样的轮廓线是数不尽的，因此我尽可能多取不同的方位来修整，至少要做到自己觉得可以了，才歇手。随转台旋转，原先在暗处的部位转到了亮处，这时就会出现一条新的轮廓线，而因为我是在亮处工作的，就能看得很清楚。"[1]

"然后，再把泥塑和模特儿作个比较，注意胸部、肩部和臀部准确与否，并注意大腿肌肉的隆起程度，以及双脚着地的姿态。当年我塑《青铜时代》时，弄了一部画家作大幅油画用的梯子，有时我爬上梯子，从顶上观察塑像的轮廓线，以求线条跟模特儿一致。我的做法可以称作'纵深轮廓线法（dessin par profondeur）'。像我前面所说的这种方式，的确是没有一点平面作业的。……所有的轮廓线都塑准了，再加上恰如其分的中间层次，塑像也就完成了……

"从各个方位琢磨轮廓线，也就是把握真实对象的过程。可以说，表现力正由此而生，而且也只能由此而生；……如果你不按这些原则和几何原理来工作，你塑的人像就不会有真实感，也就是说不会有表现力；在你的塑像与真实的对象之间，总会有一种无法消除的不协调之处。单凭灵感工作，即使再聪明再灵巧，总是力有未逮的。一个人无法脱离自然而创作。艺术家是自然造就的——当他理解了自然，并把它表现出来时——与其说艺术家是创造者，不如说是具有师法自然之才情的人。"[2]

我们从罗丹长期从事雕塑创作所得出的经验不难看出，线条是始终贯穿于雕塑创作过程中的重要因素，它是原则，是方法，是一种表现的方式，一种塑造的手段。在观察或是在创作一件雕塑作品时，线条总能带来最为直观和真切的感受。历来的美学理论都强调了线条在主观体验中融合进人的审美情感的，如米开朗基罗作品中那典型的三段式的形体转折，不刻意追求线条流畅的、棱角分明的、充满节奏感和力度感的外轮廓线，通过这样的处理，仿佛使人觉得周遭的空气都开始变得沉重了，强烈的斗争性和悲剧情感叫人透不过气来；又好像我国宋元时期，双林寺彩塑运用不同的线条表现出不同的质感和人物性格，如用粗壮有力的线表现具有阳刚之气的天王力士，而用纤细流畅的线来表现具有女性阴柔特质的菩萨，苦涩而老辣的线则表现苦行僧。从这些艺术品中我们看到了线的生命力，而线的丰富多变的表现力和艺术魅力也展现了出来。

万方数据

图1 加莱义民

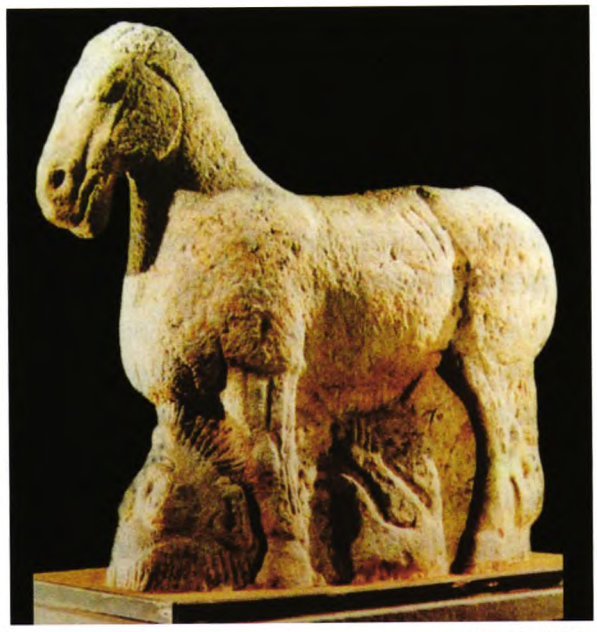

图2 马踏匈奴

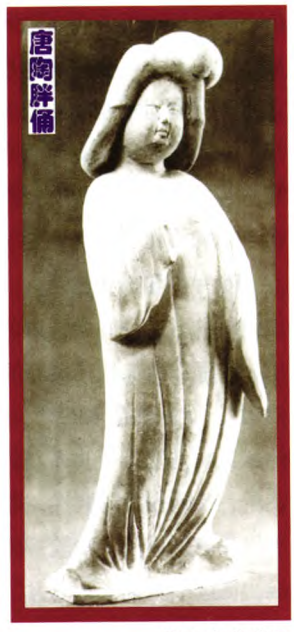

图3 唐陶胖俑

中国艺术是线的艺术，可以很明显地看出中国传统雕塑与西方古代雕塑所主张的形体写实的艺术风格的不同，中国艺术追求一气呵成，气韵生动的“神似”。鲁迅先生认为，中国美术最可取的有三部分：汉刻、唐画、宋画，线在其中都是主心骨。中国古代雕塑，无论是哪个时代，在其作品上处处都反映出线的因素，代表着不同时代背景下的艺术风格和艺术追求。

中国古代雕塑似乎有着以线造型的传统，从早期的祭祀青铜器、工艺品等造型器物上的纹样、动物造型，到宋元明清近现代的雕塑艺术中，线条艺术伴随着雕塑风格的不断发展和演变，展示着它丰富的表现力。从我国上古社会的象形文字艺术、岩画艺术、仿形动物陶器和石雕，以及石器和青铜器的装饰品上，这些线刻和雕刻的线条，自然、朴素和稚拙，其用粗犷的线条刻画了当时人们对生活的热爱和对生命的赞美。随着时代的发展和社会的进步，在富有古朴力的陶器出现之后，又随着商周青铜器铸造技术的发展，才奠定了我国以线作为造型基础的传统雕塑。在商周时期雕塑艺术品中的线条，不仅简练、概括和质朴，而且线条游动挺拔、生动、畅快。而到了秦汉时期，雕塑艺术突出的成就以陶俑、石雕为主，运用适当的夸张和变形的手法，使作品静穆而大气，整体而有力量。其代表作是秦始皇兵马俑和霍去病墓，霍去病墓前的石雕，对石材应形而用，注重整体，简化细节。就好像石材经过风化自然形成一般，重量感极强，充分体现了中国人天人合一、自然调和的理念。“例如：《马踏匈奴》在造型上追求自然庄重的线条，不完全拘泥于真实对象，以寓意与象征等造型语言表现形体，……通过单体的直线与弧线进行雕刻，直线与弧线的对比产生强烈的秩序感，巧妙的解决了抽象形态与空间的协调。充分体现了团块的完整造型，坚实、稳固，更好地表现了主题，给人以纪念碑特有的庄重、威严的气势并不失灵动。”[3]所以秦汉时期雕塑作品是中国古代雕塑艺术中达到的一次高峰。到了南北朝时期，佛教塑像又盛极一时，用线则出现了讲求线条稠密的“曹衣出水”式的艺术风格。而到了唐朝，用线艺术达到了极致和圆熟的阶段。尤其在人物造型上，善于利用线来塑造人物的性格和特点。譬如，唐朝时绘画及雕刻艺术中的典型人物形象在整体造型上饱满而圆润，流畅而柔和，人物的头部五官线条清晰，面部轮廓丰润而富态，从而将人物的性格、神态特点惟妙惟肖地刻画了出来。然而，随着封建王朝的兴衰，线在中国古代雕塑中则逐渐趋向于世俗化和写实的方向发展，到了元、明、清至近现代，线条表现趋于繁琐，注重繁复和精心雕刻的细节，艺术的特色风格也就显得委靡了。

在中国传统雕塑中线条具有着很明显的绘画性特征，它吸收了绘画中线条的表现力，这种绘画性特征使得中国雕塑区别于追求体量的西方雕塑，因而线条在造型中起着重要的作用。中国传统的雕塑家如同运笔一般用刀，善于运用丰富多变的线条，一气贯通地塑造不同的形体，不同的质感和神韵。这种线条以多变的节奏和韵律出现在各个时代的雕塑作品中，充分展示了中国传统雕塑中线条的灵动性和自由美。

谈到了中国传统雕塑就有必要看一下西方的雕塑。在世界文明史上，东西方文化都留下了非常丰富的雕塑艺术遗产，但东西方雕塑却有着迥然不同的艺术风格和艺术追求。如果说东方雕塑是讲求塑绘结合，注重神韵传达的写意式的雕塑的话，那么西方雕塑则是追求形体完整，体量饱满的写实雕塑。

很多时候文化制约并影响着人类，人与人的区别在很大程度上取决于他们的思维方式。如上述中国美术和西方美术形态

万方数据

的差异，实则是中西文化形态的差异，也是中西思维方式的差异。视觉艺术存在的前提是人观察事物的认识方式，西方视觉艺术严守着对所观察物象的客体依据，而中国的视觉则受《易经》中阴阳相生相克等原则制约，多带观念性视觉经验。中西视觉特征是由于中西文化精神、哲学思维方式的差异而产生的。在不同的文化背景下，线条在雕塑中的运用也有着不同的侧重点，就写实雕塑领域而言，西方雕塑家们所取得的成就是无法被逾越的，这种写实性雕塑的产生是因为“模仿说”的明确提出。亚里士多德认为最好的艺术必须“照事物应当有的样子去模仿”。而模仿是人的“一种自然的本能”。强调对外事物的模仿和反映是发端于古希腊的西方艺术传统。“模仿说”如同一面镜子，反映视觉的真实。雕刻实践中形成的完整、精确的外轮廓线和剪影成为了检验一件雕塑作品是否符合真实的自然的标准。在这个基础上，西方艺术家不断地发展，创立了透视学和解剖学，有些雕刻家如多纳太罗、米开朗基罗等还亲自动手做人体解剖实验。这些都是为了能更好、更准确地模仿自然，更完美地刻画雕塑形象而服务的。这样使得那些精确、富有节奏的符合自然规律的线条成为西方艺术家们共同的审美倾向，渐渐成为工作和创作中的一种原则和方法。这种原则和方法同样适应于今天我们从事于写实雕塑的学习过程，并值得我们去研究和探讨。

在中国的艺术领域中，我们称之为“气”有一种精神状态，可以表现为一种节奏，一种韵律，可以称作“气韵”，而这种韵律往往可以通过线条的形式表现出来。在中国传统雕塑中都可以明显地感受到“气”的存在。滑田友先生曾经总结说，中国雕塑的真谛在于“气韵生动”和“一气贯通”，在一个雕塑的复杂形体中，需要有几条主要的线，组成气势的关联和变化，尤其在描写人物的精神状态时更为显著。在他的作品《轰炸》中，对于人物衣纹的处理上，滑田友先生采用的中国佛像造型中的处理手法，使用了概括简练的线条使作品充满韵律，并加强了其形式感。在中国传统雕塑中，经常可以看到几根写意的线条贯穿于作品之中，带来某种韵律，某种节奏，某种耐人寻味的形体美。

里德曾经说：“中国艺术没有明暗对比并非因为中国艺术家无能或落后，而是因为他们在认识自然的过程中没有发现这种特殊的空间特征，没有觉察到光影效果，但却发现了线条节奏。在他们看来，线条节奏与变幻无常的阳光投射在外物上时所产生的偶然效果相比，更具有本质意义。中国艺术家偏爱线条的真正目的是为了取得某种自然而稳定的艺术效果。”[4]

西方的雕塑注重形体的比例、结构、神态、转折，而中国古代雕塑强调神、气；西方的线塑造形体轮廓，表现特征，东方美术中的线则是装饰性的线，是事物内在结构的本质节奏。由此可见，西方雕塑是写实的，而中国的雕塑则是写意的。

雕塑艺术发展至今，在表现手法、造型语言等形式上都在不断地创新与突破。线作为最基本的表现手法始终贯穿于雕塑的发展过程中。认识并分析这种基本元素是梳理雕塑语言发展脉络，能清晰地了解线在雕塑中作用，有利于使雕塑语言和表现手法得以传承与发展，让它更好地为雕塑服务。

注释：

[1][2][法]Helene Pinet.罗丹——激情的形体思想家[M].周克希译.上海：上海译文出版社，2002.124页，125页

[3]郑昱.线在现代雕塑中的运用与发展[D].河北师范大学硕士论文,2009

[4][英]里德(Read,H.).艺术的真谛[M].王柯平译.沈阳：辽宁人民出版社，1987.134页

参考文献：

[1]程静.关于雕塑中的线[J].艺术百家，2001(06)

[2]于伟.谈线与面在雕塑中的情感表达[J].大众文艺，2012(05)

作者简介：陶冶，上海大学美术学院艺术硕士

实习编辑：李光远

重要更正

本刊2013年6月上（总第512期）第69页，刘铭《环境设计导向下的设施产品设计探析》一文右栏第2段第3行“点缀应用的”应为“点缀应用的[1]”。

特此更正。

《美与时代》杂志社 2013年6月4日

万方数据