

一、原始藝術中的線

線畫和線雕是最古老的藝術

原始人早就發現，紋身的舞者，會給舞蹈添加更多光彩，於是發展了紋身的藝術。又發現，線條是表現形體最扼要的方法；所以線畫和線雕，是原始藝術的主要表現方式。

以線條為主的洞穴壁畫和線雕，早在兩萬年前的舊石器時代便已誕生。其中以法國拉斯考(Lorthec)洞窟所發現的鹿群線雕為最古老；此外，在西班牙北部的阿爾他米拉(Altamira)洞窟及非洲的莫托高(Motoko)洞窟壁畫，亦有相當的特色。

我們從先民留下的器物和繪畫遺跡中，將不難發現東方和西方的早期人類，都懂得活用線條；也可以說，自由生動且富生命力的線條藝術，早就在人類的藝術舞台上，扮演著極重要的角色。

從中國的石器時代，大約紀元前2500~2000年的彩陶器上，我們就可以看到優美的線條圖案。接著，我們也可以在夏、商、周和戰國時代的各種祭祀器物上，看到纖細又精美的裝飾線畫和線雕。秦、漢時代的線條藝術，則表現在宗廟祠堂的磚刻和石雕，且留下了不少粗獷樸實的人獸圖案；這種藝術風貌，繼續流傳，終於衍化成敦煌、雲崗和龍門石窟的壁畫和石雕，創造了中國線條藝術渾厚雄偉的最高境界。

▼法國拉斯考洞穴壁畫

▲埃及·第五王朝·持蓮花的少女

希臘和羅馬，都算是非常講究線條藝術的民族。只要我們仔細觀察這兩個民族的雕刻、建築和器物，就不難發覺「優美的線」是希臘藝術的語言；而「雄偉的線」，則是羅馬藝術的精神象徵。

埃及也是很懂得利用線條的民族，尤其許多動人的墓穴壁畫、優雅的浮雕作品，都以線條美為表現的主體。這些作品由於形象具有簡潔、裝飾、修長的特點，加上空間表現採並列與視點移點的手法，使埃及的線畫藝術，在美術史上獨樹一格。

▲東漢·人物交談圖

▲彩陶

▲埃及·表演特技之少女

由於原始藝術，以記錄生活為主要目的；而線條又是表現物體形象特徵最簡便的符號；所以各民族的原始藝術，不論是繪畫或雕刻，幾乎都以線條為表現的主要符號。

從圖例中，我們可以看到：澳洲的宗教祭物，早就應用了線畫與線雕的圖騰技法。北極的愛斯基摩獵人，也善以流暢的線畫，畫出極生動的「狩獵圖」。同樣的線刻藝術，亦可以在中世紀的石碑上發現，甚至也出現在東南亞的皮雕工藝作品上。

正如英國詩人兼藝術教育家的赫伯特·里德 (Herber Read) 在其「藝術的意義」書中所說：「史前藝術本質是一種線條的藝術……」。這些原始藝術中的線條，表現了驚人的造形能力，不僅記錄了當代的生活，並且展現了人類生動的、美妙的文化財富。

▲澳洲宗教祭物上的圖繪

▲愛斯基摩的狩獵圖

▲東晉·顧愷之·女史箴圖

◀周末·變鳳「人物帛畫」

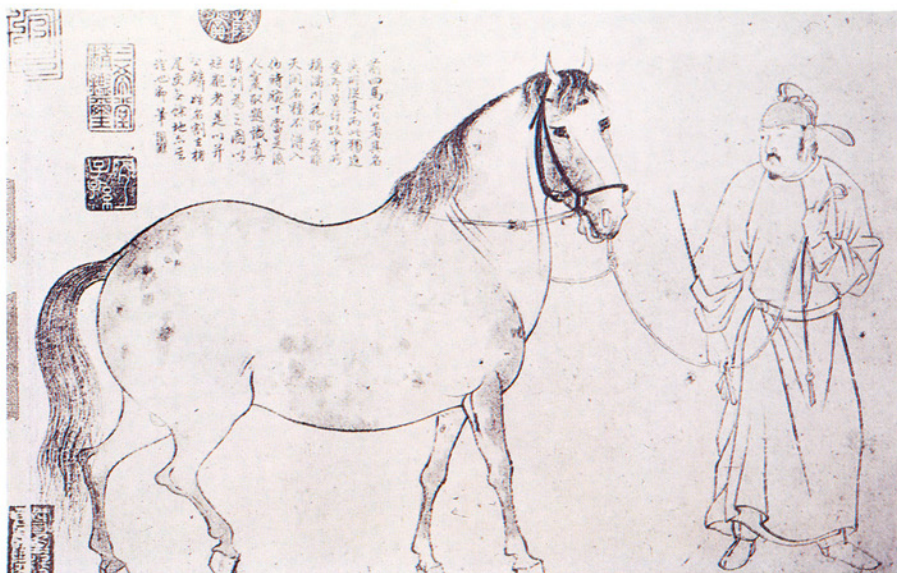
二、中國畫家筆下的線

在中國人懂得利用毛筆作畫之前，線條的藝術以器物裝飾和石刻壁畫表現為主。漢、唐繪畫興盛以後，由於畫家對「筆」及用筆畫出來的「線」都有精到的體認，使得中國書畫藝術中的線條運用，成為精彩巧妙的視覺語言。

晉朝的顧愷之，有「才絕、畫絕、痴絕」之稱。其所作人物肖像、神仙、走獸，生動逼真、筆迹周密、緊勁連綿有如春蠶吐絲。

唐朝的吳道子，擅畫佛道人物，筆迹磊落、氣象雄峻、生動而有立體感。他習慣用狀如蘭葉或狀如蓴菜條的筆法來表現衣褶，富飄舉之勢，故有「吳帶當風」之稱。

北宋的李公麟，擅繪人物鞍馬及歷史故事畫。他博取前人之長，繼承顧愷之、吳道子等技法而有新的發展；運筆如行雲流水，善用線描，多不設色，人稱「白描」。其作品造形準確，神態生動，對其後人物畫響響深造。

▲北宋·李公麟·五馬圖

北宋的張擇端，擅繪舟車、市景、橋樑、街道、城郭。其存世代表作為「清明上河圖」，本作品用筆細膩，內容詳載北宋汴京清明時節的生活景象，不僅是一件具有歷史價值的「民俗畫」，也是一幅極優秀的「線條插畫」。

明朝的張宏，擅畫山水，他的人物畫也極具寫意傳神的特色。在他的山水畫裡有光的感覺；而他的人物畫則有渾厚的氣勢。這幅布袋和尚，用筆粗細兼具，從衣服看來，頗有南宋潑墨仙人——梁楷大筆寫意之勢。從五官顏貌看來，點線交融並置、纖細而微妙。

從以上諸位中國線畫名家看來，要成為傑出的畫家，必先掌握線畫表現的要素。線條，不僅要花時間去研究它，並且要能針對題材內容善加利用。

從以上諸位中國線畫名家看來，要成為傑出的畫家，必先掌握線畫表現的要素。線條，不僅要花時間去研究它，並且要能針對題材內容善加利用。

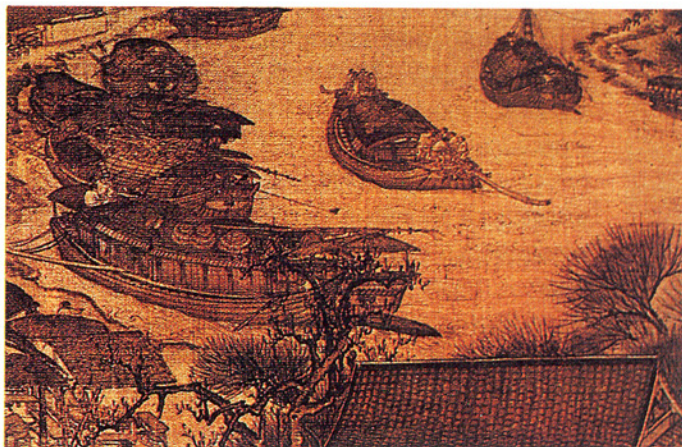
中國繪畫中的線，絕不是單純得只用來界定物體的輪廓而已；而是更進一步的表現了物象的神韻。用毛筆畫的水墨線條，有它自身積極的意義。線條的大小、粗細、乾潤、濃淡、急緩、長短、抑揚、縱橫、轉折……等等因素，造就了水墨線畫豐富的表現力。

三、西洋畫家筆下的線

西洋繪畫中的線，於文藝復興期之前後，有顯著的差異。文藝復興前的線畫，只是作為油畫創作的構想圖或底稿，不像現代美術中的線畫，足以成為一獨立的藝術品。

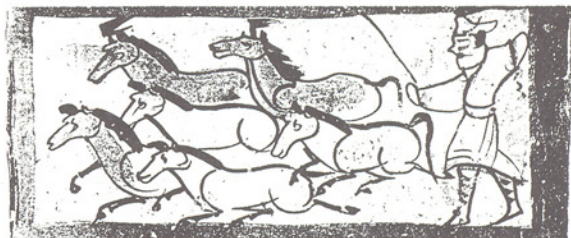
此時期傑出的線畫代表畫家有：波諦且利 (Botticelli: 1445~1510)、達文西 (Da Vinci 1452~1519)、杜勒 (Durer 1471~1528) 等人。他們的作品，追求客觀性的表現，強調自然寫實的再現技術，

宋·張擇端
、清明上河圖

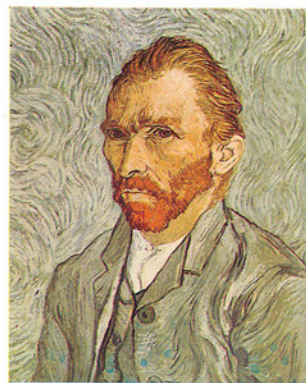

◀明·張宏「布袋和尚」

▼漢「墓碑彩繪」

▲波諦且利「春神」

▲印象派畫家梵谷的「自畫像」

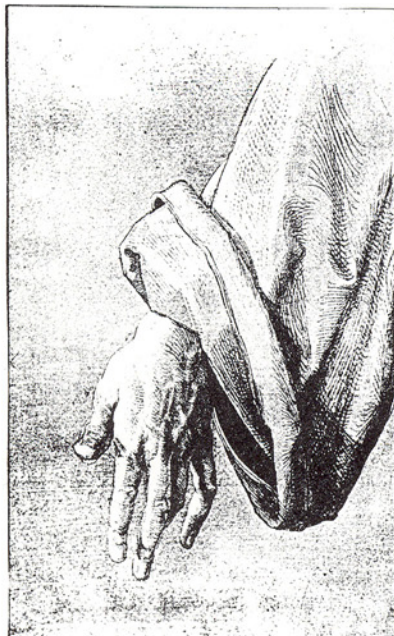
▲米羅作品

▲表現主義畫家孟克，吶喊

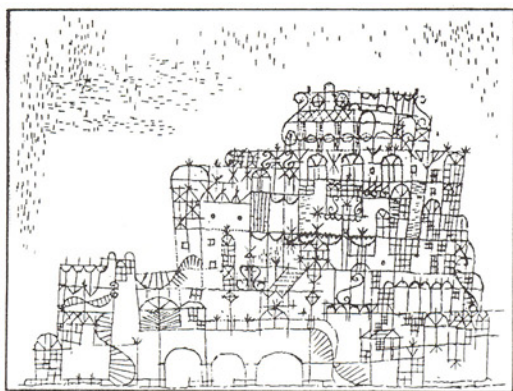
▲野獸派大師馬蒂斯的人物素描

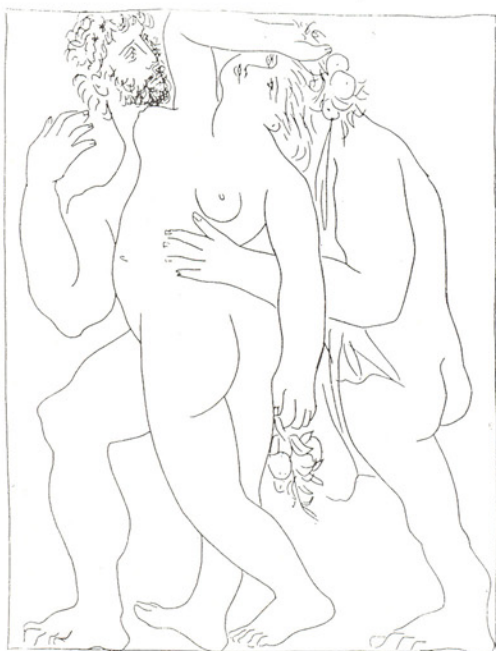
▲杜勒·聖彼得的左手

▲林布蘭的人物素描

▲克利·歌劇院素描

▲畢卡索的素描

▲畢費作品·安娜塔拉

所以對於形體的結構、光線的明暗、空間的透視等繪畫要素，特別有獨到的經營。其中尤以達文西的線畫最為突出，可以說是結合了透視學、解剖學、結構與美學的綜合表現。

文藝復興之後，美術脫離宗教及政治的束縛，變成個人的產物；因此特別強調，畫家個性及情感自我表現。從此，創作不再採取臨摹他人或再現自然的原則。

十九世紀印象派畫家，普遍受到東方藝術的深刻激盪，繪畫中的線條不僅是物體表現的界定，而且也是畫家思想的一種表白。線畫開始受到重視，並成為獨立的繪畫藝術品。現代畫家中傑出的線條表現者有：梵谷 (Van Gogh 1853~1890)、馬諦斯 (Matisse 1869~1954)、盧奧 (Rouault 1871~1958)、孟克 (Munch 1863~1944)、畢卡索 (Picasso 1881~1973)、畢費 (Buffet 1928~)、克利 (Klee 1879~1940)、米羅 (Miro 1893~)、康丁斯基 (Kandinsky 1866~1944)、班尚 (Ben Shahn 1898~1969)

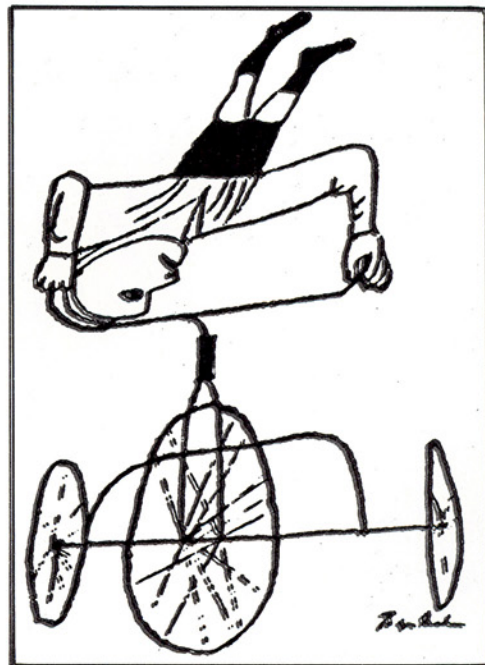
線條在西洋畫家筆下，不僅流露了藝術家的個性，且將線條的各種特質發揮得淋漓盡致，筆者將其歸納整理如下，以供對照參考：

- 最典雅的裝飾線——波諦且利
- 科學與藝術結合的線——達文西
- 用相機捕捉的線——杜勒
- 東西文化交混的線——林布蘭特
- 擴大到空間裡的線——塞尚
- 熱情躍動的線——梵谷
- 有香味的線——雷諾爾
- 流動的線——馬諦斯
- 粗壯的線——盧奧
- 神經質的線——孟克
- 善變的線——畢卡索
- 詩意的線——克利
- 童真的線——米羅
- 會刺痛人的線——畢費
- 幾何圖解的線——康丁斯基
- 透視社會的線——班尚

中國的太極拳，動作從容自然，舉手投足翩翩然有舞蹈的美感，但是柔中帶勁，力量含蘊於體內。就像中國的水墨線條，精簡明確，筆勢靈活，顯示出骨肉一體的造形藝術。

西洋拳，虎虎生威，剛猛外露，咄咄逼人。就像西洋繪畫中的線條，傾向於物體輪廓的界定和表面物象的刻劃。

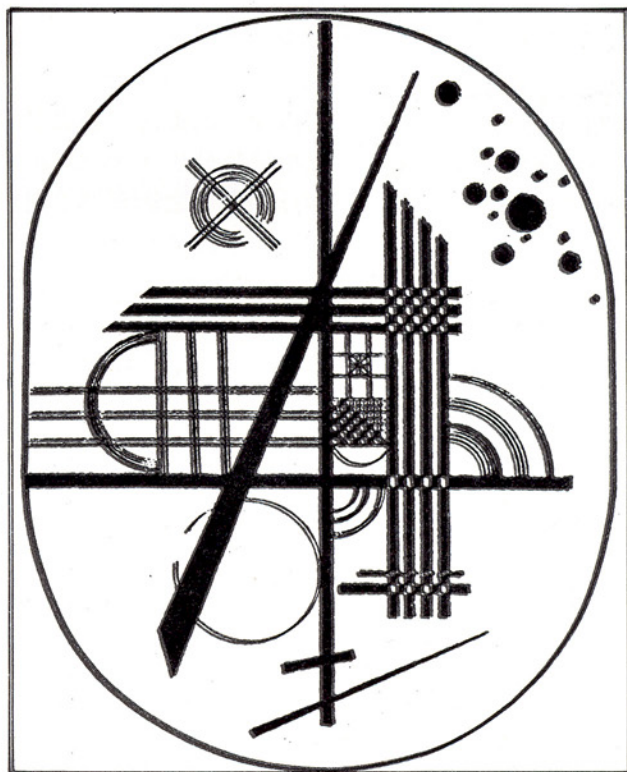
線是構成萬物萬象的基本要素，也是造形藝術的表現符號。一個畫家必須真正領會「線」的奧妙，使線的運動浸滲到點面之中，與創作意識緊密契合，並巧妙的運用直曲、粗細、疏密、速度、強弱等特質，才能表現「筆到意到，心象合一」的完美境界。●

▲美國畫家斯廷的揮畫

參考書目

- 1.伊東壽太郎著，王秀雄譯：設計用的素描。美術設計叢書2，臺北：大陸書局。
- 2.Proctor,R. M.著，李俊仁譯：圖案原理。台北：大陸書局，民國六十二年。
- 3.Arnheim, R著，李長俊譯：藝術與視覺心理學。臺北：雄獅圖書公司，民國七十一年。
- 4.吳展進著：美術用線的探討。花蓮師專學報，第十三期。349~423頁。
- 5.康丁斯基著，吳瑪俐譯：點線面。台北：藝術家出版社，民國七十四年。
- 6.雄獅美術西洋辭典編委會：雄獅西洋美術辭典。台北：雄獅圖書公司，民國七十一年。
- 7.Laliberte', N. & Mogelon, A. Drawing with ink, New York: VNR, 1970
- 8.Laliberte', N. & Mogelon, A. The art of stencil, new York: VNR, 1971
- 9.手塚又四郎編著：ヨーロツバの造形教育（攝繪編）。東京：えくらん社，1959。
- 10.美育文化協會：美育文化，VOL. 35, N07，線描の指導特集，1985。

▲抽象畫家康丁斯基的作品