

闲谈美术里线的作用及其审美特征

吴波波 李小明

(河北美术学院 河北, 石家庄 050700)

On the function and aesthetic characteristics of lines in art

Wu Bobo, Li Xiaoming

(Hebei Academy of fine arts, Shijiazhuang 050700, Hebei)

Abstract: as the basic element of art creation, the unique characteristics and functions of lines can not be ignored. It not only carries the artist's search for beauty, but also is the link between the viewer and the work's emotion. The beauty of the strength of the lines, displayed in its rigid and flexible form with appropriate thickness, can directly touch the visual experience of the viewer and convey strong emotional ups and downs. The beauty of the image of lines lies in its ability to break through the limitations of concrete images, trigger the viewer's Association and imagination with the help of abstract techniques of expression, and make the works present a more profound and rich artistic conception. Therefore, it is of great value to deeply study and explore the role and characteristics of lines in art to promote the development and innovation of art creation.

Keywords: lines; Art creation; Value; Visual experience

摘要: 线条作为美术创作的基础元素, 其独特的特征与作用不可忽视。它不但承载着艺术家对美的探寻, 更是连接观者与作品情感的纽带。线条的力度之美, 展现在它刚柔相济、粗细得当的形态里, 能够直接触动观者的视觉体验, 传达出强烈的情感起伏。而线条的意象之美, 则在于它能够突破具象的限制, 借助抽象的表现手法, 引发观者的联想与想象, 让作品呈现出更加深邃和丰富的意境。所以, 深入钻研和探究线条在美术里的作用及其特征, 对于推动美术创作的发展与创新具有重要价值。

关键词: 线条; 美术创作; 价值; 视觉体验

在自然界里, 线条无处不在。而人类在很早以前就察觉到线条的重要性与审美性, 因此, 在中外美术作品创作里, 线条占据着关键地位、发挥着关键作用。不管是在中国传统美术, 还是西方传统美术中, 艺术家们时常借助简单的线条来勾勒出心灵契合点, 从而清晰传达出作品创作意图。不仅如此, 在现代中外美术创作中, 线条依旧深受艺术家们的青睐与认可, 通过创新挖掘线条的审美特征与作用来丰富作品的审美意境, 提高美术作品的审美价值^[1]。线条不但能勾勒出物体的轮廓, 还能表现出物体的质感、动态和情感。它仿佛一

把钥匙, 能开启艺术家们的心灵之门, 把他们的内心世界完美地展现于观众眼前。在美术作品中, 线条的运用常常能决定作品的风格与氛围, 让作品拥有独特的艺术魅力^[2]。

一、美术学中的“线条”概念

线条作为美术领域里的一种表现语言和表现形式, 中外艺术家常常借助不同的线条去勾勒千变万化的艺术形象, 以此凸显美术作品的简约性与质朴性。尽管中西方在社会形态、审美文化方面存在差异, 但对于线条之美却有着一致的认知, 中外艺术家都运用不同的线条表现手法来增添美

术作品的艺术魅力^[3]。在美术作品创作时,中外艺术家积极发挥“线”在美术创作里多样的表现张力和广阔的意趣空间等功效,凭借线条的力度美、意象美等审美特性来营造美术作品的意境,从而增强美术作品的艺术渲染力与张力。所以,很难想象要是美术中缺失了“线”这一表现形式会失去怎样的审美亮点。

线条身为美术创作的基础,承载着艺术家的情感和思想^[4]。它既是艺术家表达内心世界的手段,也是观众解读作品内涵的纽带。在美术作品中,线条形态多样,有的刚强有力,有的柔和细腻,有的弯弯曲曲,有的简洁干脆。这些形态不一的线条,不仅展现了艺术家的创作风格,也传递了作品想要表达的情感和思想。线条的运用,往往要求艺术家具备深厚的功底和敏锐的观察力。他们通过对线条的精准掌控,把想要表达的内容完美地呈现给观众^[5]。同时,观众也需要具备一定的审美素养和鉴赏能力,才能深入领会线条所蕴含的情感和思想,进而与艺术家产生共鸣。

此外,线条在美术作品中的运用还具有一定的时代特色。随着时代的发展,艺术家对线条的理解和运用也在持续改变。他们不断发掘线条的潜力,创新线条的表现方式,以契合时代的需求和审美潮流。因此,在不同时期的美术作品中,我们能够看到线条呈现出的不同面貌与特点。

二、美术作品中“线”的功能与意义

(一) 展现多元化的表现活力

线条美术创作里是一种表现工具,也是一种形象化的表现形式,是点和面之间必不可少的过渡工具,发挥着它本质的艺术作用与表现张力^[6]。为尽可能多地挖掘线条的艺术表现张力,艺术家们采用人工表现手段灵活改变线条的表现形式,赋予线条人工的气韵,让美术画作在“线”的作用下更具艺术表现力与艺术意趣。总体来讲,美术中“线”的作用之一是散发多样的表现张力,而这种表现张力也离不开人工创作意识的引导。艺术家们用或柔或刚、或拉或提等创作手法运用线这一表现工具,以极具审美性的线条勾勒心中的理想意境,用线条丰富画作的整体意境,从而创作出有强烈表现张力的美术作品^[7]。由此可知,积极发挥“线”的多样表现作用,能不断提升美

术作品的艺术渲染力与张力。

线条在美术创作中的多样表现张力,既体现在能勾勒出丰富的形态与意境,也体现在能承载艺术家们独特的情感与思想。艺术家们灵活运用线条,把内心的波澜与情感细腻地呈现在画布上,让观众欣赏作品时能感受到艺术家们的情感起伏与思想深度^[8]。这种情感与思想的传达,正是线条在美术创作中散发多样表现张力的又一重要体现。

线条的多样性还体现在能和其他艺术元素结合,共同营造独特的艺术氛围。在美术作品中,线条常与色彩、构图等元素相互交织,一同构成作品的视觉语言。艺术家们巧妙运用线条与其他元素的对比与和谐,让作品在视觉上产生强烈的冲击力和吸引力,进而引领观众深入探寻作品的内涵与意蕴^[9]。此外,线条的多样表现张力还体现在能跨越时空界限,连接不同文化背景下的艺术创作。不管是东方还是西方,线条都是美术创作中不可缺少的元素。艺术家们通过运用线条,把各自的文化特色与审美观念融入作品,让观众欣赏不同文化背景下的美术作品时,能感受到线条传递的共性与个性之美。

综上,线条在美术创作中散发着多样的表现张力,这种张力既体现在线条的形态与意境上,也体现在能承载艺术家们的情感与思想,和其他艺术元素结合营造独特艺术氛围,以及跨越时空界限连接不同文化背景下的艺术创作^[10]。所以,在美术创作中,积极发挥线条的多样表现张力,对提升作品的艺术价值与审美意义意义重大。

(二) 打造宽广的意趣空间

线作为一种视觉呈现形式,它具备简单、多样的表现特点,艺术表现形态丰富多元,能够满足艺术家营造广阔意趣空间的创作需求。不同的线条能够呈现不同的视觉效果,营造不同的视觉意趣,比如直线会给人一种规整、庄重的视觉感受,而斜线、曲线则会给人一种灵动、多变的视觉感受,流畅的线条让人感到愉悦,而断断续续的线条则让人感到压抑等等^[11]。虽然在美术创作里,画作的空间还能通过色彩、块面等表现手法来区分呈现,但要是缺少了线条这一辅助手段的衬托,画作的空间感肯定会在很大程度上缺失理想的审美性^[12]。尽管线条自身的表现方式较为简单、质朴,

不过要是把线条与色彩、块面等表现形式有机融合,就更便于营造出丰富多样的画面意境。所以,营造广阔的意趣空间是“线”在美术创作中的又一重要作用,有助于增强美术作品多变、绚烂的视觉审美力。

在美术创作中,艺术家们时常巧妙地运用线条来营造广阔的意趣空间。他们借助对线条的精细描绘与巧妙安排,让作品在有限的画面中展现出无限的意境与想象^[13]。线条的流动与交错,宛如引领观众穿越时空的通道,让他们在欣赏作品时感受到艺术家所营造的广阔天地。艺术家们时常运用不同的线条来表现不同的意境与情感。他们有的运用流畅的线条来描绘宁静、祥和的场景,让观众在欣赏时感受到内心的平静与安谧;有的运用曲折多变的线条来表现动荡、不安的情绪,让观众在视觉上产生强烈的冲击力与共鸣。这些线条的运用,不仅丰富了美术作品的内涵与韵味,也为观众提供了广阔的想象空间^[14]。

此外,线条在营造广阔意趣空间时,还经常与其他艺术元素相结合。艺术家们通过巧妙地运用色彩、构图等元素与线条的对比与协调,让作品在视觉上产生更丰富的层次感与立体感。这种多元素的结合,不仅增强了美术作品的艺术表现力,也为观众提供了更多元化的审美体验。在营造广阔意趣空间的过程中,艺术家们还需注重线条的节奏与韵律^[15]。他们通过对线条的疏密、长短、粗细等变化的精准掌控,让作品在视觉上产生强烈的节奏感与韵律感。这种节奏感与韵律感的存在,不仅让美术作品更生动有趣,也为观众提供了更愉悦的欣赏体验。

综上所述,线条在美术创作中发挥着营造广阔意趣空间的重要作用。艺术家们通过巧妙地运用线条,结合其他艺术元素与对节奏韵律的把控,让作品在有限的画面中展现出无限的意境与想象。这种广阔的意趣空间,不仅丰富了美术作品的内涵与韵味,也为观众提供了更多元化的审美体验与想象空间。

三、美术中“线”的审美特征

(一) 力度美

力度美作为美术中“线”的一项重要审美特征,在中西方美术创作里,以不一样的表现形式展现

作品中线条的力度美。西方艺术家在美术创作初始阶段,常把线条这一元素运用到雕塑艺术当中,由于雕塑注重立体性,所以雕刻时要着重把握线条的力度,进而用恰到好处的线条雕刻出作品的块面,以达成光与影的最佳视觉成效。而在中国传统山水画创作中,线条的力度美特征更为明显,线条力度美在山水画创作中为作品增添了气势方面的审美表现张力^[16]。在山水画家运笔创作时,笔的着力与勾勒都会影响线条的表现和审美,或浓或淡、或细或粗、或刚或柔的线条取决于用笔的力度、速度和笔墨含量,而线的韧性与审美性往往就体现在这些地方。此外,山水画家掌握的“折钗股”绘画基本功也会影响线条的力度美,圆润、饱满的线条转折才有助于山水画呈现出自然的审美性。线条的表现形式简洁、明晰,艺术家们能够借助不同力度的线条突显作品的审美性。

在中国传统山水画里,线条的力度美不仅体现在对自然景物的精准刻画上,更体现在线条所传达的气势和情感上。画家们凭借或刚劲雄健、或柔美婉约的线条,把山水的神韵与意境完美地展现在观众眼前。这种力度美,既是对自然之美的提炼与升华,也是画家内心情感的抒发与释放。在西方美术创作中,线条的力度美同样占据关键地位。与东方侧重意境与神韵不同,西方美术更注重线条对形体与空间的塑造^[17]。艺术家们通过精准且有力的线条,勾勒出物体的轮廓与质感,让作品在视觉上产生强烈的冲击力与立体感。这种力度美,体现了西方美术对形式美的追求与探寻。

不管是东方还是西方,线条的力度美都是艺术家们追求的重要审美特征之一。他们通过对线条的精准掌控与巧妙运用,把内心的情感与思想完美地呈现在画布之上,让观众在欣赏作品时能感受到线条所传达的力量与美感。这种力度美,不仅丰富了美术作品的内涵与韵味,也为观众带来了更深刻的审美体验。

(二) 意象美

线条于美术创作中具备营造广袤意趣空间的艺术功效,线条那丰富多样的艺术形式可为美术作品烘托更具抽象性的意象审美体验。在艺术家看来,线条已突破了绘画元素的普通含义,而是一种承载艺术家丰富想象与情感的载体,进而为

艺术家描绘极具意象美的画作奠定创作根基。艺术家们的创作灵感常常从现实生活里获取，他们善于把生活中的具体事物进行线条的抽象化提炼，接着依据创作需求对这些抽象化的线条元素加以再创造，充分利用抽象线条来勾勒出心中的感性意境，以展现出画作内容丰富的意象之美。线条意象美的审美特质最可贵之处就体现于此，线条的意象化呈现形式往往反映了艺术家创作期间的思想与情感，在一定程度上能够体现艺术家的创作意图以及创作风格，而具有意象美的作品更易获得欣赏者的关注与共鸣。

在意象美的呈现中，线条仿若一座桥梁，连接着艺术家的内心世界与观众的心灵感悟。艺术家们借助线条的曲折、疏密、长短等变化，将内心的情感与思想细腻地展现在画布之上，让观众在欣赏作品时能够跨越时空的限制，与艺术家达成心灵的共鸣。这种共鸣，正是意象美所追求的艺术成效。在东西方美术创作里，线条的意象美有着各自别具一格的表现方式^[18]。东方美术着重线条的韵律与意境，通过线条的流转与交织，营造出一种静谧、和谐的艺术氛围。而西方美术则更注重线条对形体与空间的塑造，通过精准且有力的线条，勾勒出物体的轮廓与质感，使作品在视觉上产生强烈的冲击力与立体感。尽管表现方式有别，但东西方美术在追求线条意象美的进程中，都展现了艺术家们对美的独特认知与追求。线条的意象美还体现在其能够跨越文化的界线，传递不同民族与地区的审美观念与艺术特色。无论是东方的水墨画、书法，还是西方的油画、雕塑，线条都是艺术家们表达情感与思想的重要手段。通过这些线条的运用，观众可以体会到不同文化背景下的艺术作品所呈现出的共性与个性之美，进而增进对不同文化的理解与尊重。

综上所述，线条在意象美的呈现中具有独特的作用与价值。艺术家们通过精妙地运用线条，将内心的情感与思想完美地展现在画布之上，使观众在欣赏作品时能够感受到线条所传递出的意象之美。这种意象美，不仅丰富了美术作品的内涵与意蕴，也为观众提供了更为深刻的审美体验与文化交流的契机。

四、结语

在中外美术领域，线条是最常见的一种表现形式，也是运用最为广泛的一种表现工具，线条以其独特的审美特征成为中外美术创作中不可或缺的组成部分，在丰富美术作品审美性方面发挥着重要的作用。通过上述分析，我们了解到线条所具有的力度美与意象美两大审美特征，以及线条在美术创作中所体现出的多样性表现张力、广阔性意趣空间的艺术作用。这利于艺术家们更加熟练的运用线条，并积极发挥线条的最大化功能，从而创作出更多极具张力与意趣性的美术作品。

参考文献：

- [1] 吴刚. 当前初中美术线造型写生教学之我见[J]. 中国教育技术装备, 2009(28):131-131.
- [2] 顾建国. “线”的审美特征与功能——对乡土美术《线贴画》的课堂透视[J]. 大舞台, 2011(8):251-252.
- [3] 郭少山. 抗衰运动 12 种激活身体年轻力[J]. 健与美, 2025,(08):32-35.
- [4] 贾利军, 胡娜. 基于太极生化模式的会计进化论思考[J]. 会计之友, 2025,(16):12-19.
- [5] 吕艳玲. 柔力球教学与武术元素融合的路径探讨[J]. 体育世界, 2025,(07):101-103. DOI:10.16730/j.cnki.61-1019/g8.2025.07.028.
- [6] 罗昱伦, 吴火招, 巫建辉. 冷泉热山乡[N]. 福建日报, 2025-07-27(002). DOI:10.28232/n.cnki.nfjrb.2025.006671.
- [7] 刘春霞. 太极柔力球文化对大学生的影响及其发展研究[J]. 武术研究, 2025,10(07):22-24. DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011221.
- [8] 麻飞. 体教融合背景下高校体育课程思政的理论与实践研究——以太极功夫扇专项课为例[J]. 武术研究, 2025,10(07):72-74. DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011208.
- [9] 韩丽丽, 张东宇, 董立兵, 等. 吴图南太极思想在高校太极拳课程中的价值转化研究[J]. 武术研究, 2025,10(07):79-81. DOI:10.13293/j.cnki.wskx.011219.
- [10] 张姗, 申海艳, 潘亚丽. 风险管理配合简易太极操对冠心病患者的影响[J]. 罕少疾病杂志, 2025,32(07):178-180.
- [11] 张谦. 论朱彝尊《太极图赋》与中国经学诠释范式[J/OL]. 嘉兴大学学报, 1-10 [2025-08-19]. <https://link.cnki.net/urlid/33.1432.Z.20250721.1116.004>.
- [12] 韩鹏飞, 康书源. 党建领航科技创新打造数实

融合生态——访中电太极（集团）有限公司党委书记、董事长，中电科十五所党委书记吕翊[J].中国经贸导刊,2025,(11):50-54.

[13] 于伯寅.太极图案在新中式女装中的应用研究[D].长春工业大学,2025.

[14] 方旭东,吴越强.朱熹哲学中的“理”与“太极”——基于朱熹的一个笔误而论[J].复旦学报(社会科学版),2025,67(03):122-129.

[15] 宋妍桦.混合所有制改革对国有企业投融资错配的影响研究[D].成都大学,2025.

[16] 王雅云.太极文化融入梨园戏旦角色舞蹈四科介

的教学研究[D].泉州师范学院,2025.DOI:10.27882/d.cnki.gqzsf.2025.000014.

[17] 史无双.七星关太极村：“种业芯片”唤醒千年茶韵[N].毕节日报,2025-05-19(006).

[18] 张智健,罗冰.新国潮视域下“太极图”在服饰设计中的应用探析[J].西部皮革,2025,47(09):149-151. DOI:10.20143/j.1671-1602.2025.09.149.

作者简介：吴波波（1990-12），男，汉族，河北石家庄人，河北美术学院讲师，专业：美术。李小明（1992-1），男，汉族，河北石家庄人，河北美术学院讲师，专业：美术。