

浅析中国国画色彩在家居空间色彩设计中的应用

刘 洁

怀化职业技术学院 湖南 怀化 418000

【摘 要】：随着近年来高品质的宫廷影视剧大热，其剧里的服饰配色及场景的色彩搭配都在家居空间中掀起了流行浪潮。宫廷影视剧中清新淡雅的复古色系替代了原本家居空间配色中的浓墨重彩，同时少数室内设计师也将这样清新淡雅的复古色系应用到了家居空间中的色彩设计中从而形成新的潮流趋势。由此而感，试想将中国国画色彩引入到家居空间色彩设计中将达到怎样的新共鸣。

【关键词】：中国画色彩；水墨画；花鸟画；色彩设计

著名画家汉斯·霍夫曼曾说过：“色彩是一种独特的语言，它本身就具有一种强烈的表现力。”人对于物品的认识，第一感知是来源于对色彩的识别的。可见色彩对于空间的表达有着至关重要的作用。而家居空间又是最能贴近人类生活并与之息息相关的空间，在家居空间设计中色彩几乎可被称作是它的“灵魂”。同时艺术心理学家们也认为，色彩本身就是一种情感语言，色彩是具有情感的，它能进行情感的抒发与表达，不同的色彩能给人带来不同的情感体验。在家居空间视觉环境设计中的色彩是其中最重要的组成部分，色彩以其独特的表现力及感染力成为营造家居空间整体氛围与表达空间情感，最不可或缺的视觉元素。

1 关于中国国画

中国国画作为中国传统的绘画形式，它的主要表现形式是画在绢、宣纸、帛上并加以装裱的卷轴画。中国国画善于运用简单的线条、独到的色彩，营造出特有写意的风格。中国国画一直很注重画家心中的“意”与具体情境中的“意”进行二者融合，这就形成中国国画重“写意”轻写实的绘画意境。根据题材可以将中国国画分类为：山水画、人物画、花鸟画。

同时中国国画历史悠久，具有 2000 多年的历史，经历了不同的朝代更迭、演化与发展。在这个过程中通过不断的积累与创新，使中国国画具有独特的中华民族文化精神，其中不仅浓缩着中华优秀传统文化的精华，也饱含着人们对美好生活的表达。

2 关于中国国画色彩

俗话说中国国画有三宝，就是“笔、墨、色”，它们在中国国画中发挥着十分重要的作用对中国国画民族文化及精神风貌的形成也起到了不容小觑的作用。古代的匠人画师运用“笔、墨、色”这三宝，将中国国画的美体现的淋漓尽致。所以中国国画的色彩离不开水、墨，而更多时候注重

在于墨色的表达。在中国国画中色彩十分丰富会根据所表现的题材不同，色彩的表现手法也不同。其中最具中国国画色彩独特性，堪称代表的就是水墨画，水墨画更加注重水墨深浅层次的表达；而在花鸟画题材中，色彩的表现则相对于更加丰富，主要以明快的对比色为主。

3 中国水墨画色彩在家居空间色彩设计中的运用

3.1 水墨画的色彩

水墨画，顾名思义就是运用水和墨做为作画原料的，它是运用墨色的深浅变化来进行色彩表达的。水墨画将墨的浓淡层次代替丰富的色彩变化，通过墨色的黑色及画布的白色来组织画面。潘天寿在谈设色时说过：“无黑或白，即不成画”，他认为黑白二色可以调和其他的原色及间色而形成无限的中间色，由此可见水墨画极其重视黑白二色。水墨画由水和墨组成，通过对水与墨比例精心调配而出的白色及墨色水乳交融从而形成富于变化的黑、灰、白色彩层次与自然的空间感。这样的水与墨体现出了水墨画独有的淡雅及宁静，从而给人无限的遐想。

3.2 家居空间中水墨色彩的应用

中国水墨画的主要色彩是黑、灰、白，而其中水与墨水乳交融形成的通透的层次变化更是中国水墨画的突出特色。通过分析并抓住水墨画的色彩特点，对不同的家居空间界面采用不同的色彩进行装饰搭配。以家居空间的客厅为例，客厅可分为顶、墙、地三类空间界面，其中按照家居空间配色原则顶面适合用较轻的颜色，结合水墨画色彩顶面采用白色可以给人轻松不压抑的感觉；墙面可以采用具有深浅层次变化的灰色；地面可以采用相对深一些的灰色；整体空间形成顶、墙、地由浅到深的色彩层次感，让空间更加立体。而在空间中黑色则需要注意控制比例大小，适当点缀于空间之中。整体注重颜色比例大小的调整，灰色深浅的层次不宜太多，而适度的“留白”是整个空间色彩搭配的“气口”，既

能丰富空间层次，又能形容空间韵律，达到“无言之境”。

3.3 水墨中的“虚实”处理

家居空间色彩设计不仅仅是指单个色彩的表达，更重要的是整体空间意境的营造。正因为水墨画讲究的是整体的意境和情趣，所以无论用什么形式来表现画面，其始终遵从虚与实统一的宗旨，画面都总能给人一种“言有尽而意无穷”的心理感受。因此将中国水墨画色彩应用到家居空间色彩设计中，重点要进行表达的是营造出水墨给人宁静致远的“缥缈感”，而这种“缥缈感”的营造其实就是虚实关系的营造。这种虚实关系的处理其中一种形式可具体表现在黑、灰、白色块自身在空间中的自然过渡，同时也可在家居空间中的过渡空间利用黑、灰、白色块来进行空间分割代替实体物进行分隔。利用黑、灰、白的色彩渐变来将空间进行过渡与分隔，相对于实体家居及墙体等实体的硬性分隔而言，其手法更加自然流畅，达到虚空间的缥缈感。

3.4 “水墨”主题风格

中国水墨画虽然色彩单一，但重在讲究画面的意境营造及作画者的情趣表达。而水墨的色彩组织形式最终要成为一种空间意境的表达形式。在整体黑、灰、白的色彩下目前形成的现代简约、极简风格或新中式等风格。亦可在一定的风格下，通过营造具有意境的主题来进行水墨意境表达，比如说“悟空”“黑白”极简等主题。

3.5 水墨画作品的装饰美

而回归到中国水墨画艺术作品本身，它本就是博大精深的中华民族文化的独特表现手法与个性化的视觉语言。将其运用到家居空间中进行装饰既能体现鲜明独特的设计个性，又能弘扬中华民族优秀文化。而水墨画中的独特色彩更是加深了整个家居空间的水墨主题色彩设计表达。

4 中国花鸟画色彩在家居空间色彩设计中的运用

4.1 花鸟画的色彩

中国花鸟画也是中国国画的重要组成部分，其主要表现主体以花、鸟、鱼、虫为主。花鸟画的色彩，简单地来说就是彩、墨、水作为作画原料，并通过三者之间相互作用得到最终色彩效果。而其中的“彩”又根据轻重可分为重彩和淡彩。正如潘天寿先生所言：“淡而惟求清雅，重彩惟求古厚，知此，即得用色之境界。”花鸟画中一种是清淡雅致的古代院体画风，一种是浓墨重彩的创新风，不论是哪种都极具进家居空间色彩设计搭配的参考价值。

在花鸟画中无论是清淡雅致的十样锦、丁香色、蟹壳青、

黛兰、青白、秋香色还是浓墨重彩的朱砂红等这些传统的中国色，只要将它们进行合理搭配，既能体现出花鸟画宁静美好的意境，又能将传统中国文化创新应用到现代家居空间色彩设计中去。

4.2 家居空间中的花鸟画色彩应用

中国花鸟画虽然与水墨画相同是利用墨、水作为作画原料，但不同的是中国花鸟画多了一个原料“彩”，正是因为这个不同点，造就了中国花鸟画色彩的丰富性。也由于中国花鸟画色彩的种类繁多，我们在进行色彩搭配的时候需要有取有舍，首先要选择好主体色再进行重点营造表达。比如：当下在家居空间色彩设计中正热门的高级灰，则可以利用十样锦、丁香色作为主体色，可以营造出甜而不腻，柔和优雅的灰粉色空间；也可利用青白、鸭卵青作为主体色，可以营造出淡雅自然的“小清新”灰绿色空间。同时也可以利用朱砂红、杏黄作为点缀色营造出大气深沉的别致空间。

4.3 花鸟画色彩搭配方法

中国花鸟画色彩搭配深受传统哲学思想的影响，用色讲究古雅，不可浮艳、俗气、死气，即用色或明艳，或淡雅，都讲求配色和谐，尤以古雅为高。不论随着时代发展，中国花鸟画色彩搭配思想如何发展演化，其色彩观念背后的传统文化内涵是自古传承而下的。而这种追求古雅、不俗不艳讲究整体的色彩设计方法，是古人几千年的智慧结晶，是能加以学习及结合家居空间风格主题进行融合创新的。从中国花鸟画中取“色”为家居空间色彩设计提供了更多的可能，开拓了家居空间色彩设计的新方向。

4.4 花鸟画主题风格

中国花鸟画色彩丰富，但是取自其中的中国传统色彩大部分呈现出灰调或是历史浓重的色彩。如借鉴中国花鸟画中的灰调传统色彩可以在整体风格主题营造出高级灰的现代简约风格；如借鉴中国花鸟画中的具有历史感的浓重色彩可以在整体风格主题上营造出大气复古的中式风格及时尚大气的新中式风格等。同时中国花鸟画也可成为家居空间设计主题，除了汲取中国花鸟画的代表色彩，也可抓住中国花鸟画的神韵及表达思想来塑造家居空间造型，达到形、神、色高度统一的效果。

4.5 花鸟画作品的装饰美

回归到中国花鸟画艺术作品本身，其不论是线条、色彩及意境都具有强烈的装饰性。将中国花鸟画丰富的色彩及灵动的氛围运用到家居空间中进行装饰既能体现花鸟画色彩的精髓，又能弘扬中华传统工艺的精神内涵。而中国花鸟画

中的丰富跳跃的色彩及其中花卉的生动与动物的灵动，更让家居空间中添了几分俏皮与灵气。通过中国花鸟画在家居空间中色彩及形象的双重运用，加深了整个家居空间的色彩设计及情感表达。

5 结语

随着时代的快速发展，人们的生活方式不断地在改变。人们的物质生活水平不断提高的同时对艺术的审美也提出了更高的要求。同时世界文化不断融合，在此国际化的背景下，中国水墨画及花鸟画等传统艺术也不断面临着新时代的挑战，如何将传统艺术进行保留与创新，弘扬中华民族文化自信，是值得深思的，同时也是本文写作的目的。

本文着重对中国国画中的水墨画及花鸟画中的色彩进行分析，浅析其在当代家居空间色彩设计中的应用，意图将中国水墨画、花鸟画的色彩及色彩搭配方法应用到家居空间色彩设计中去，不仅能增加家居空间色彩表现形式，还能丰富家居空间色彩设计方法。同时这种将中国水墨画及花鸟画色彩应用到家居空间中的想法也旨在能让人民体会到中国水墨画、花鸟画的独特魅力，得到丰富的精神文化享受，满足人们对艺术品位的越来越多样化的、高层次的追求。这也有助于我们树立起文化自信、民族自信，作为室内设计师，亦是作为中华文化的传承者，在快消费文化的当下，我们更应该把握中华文化的特色，并将其传承和发展下去，探讨出传统文化与现代设计结合的新方法。

参考文献：

- [1] 欧阳可文.浅谈色彩在室内设计中的运用[J].决策与信息,2008(09):132-133.
- [2] 张一腾.探析中国国画在绘画艺术中的地位和价值[J].美与时代,2018(05):42-43.
- [3] 崔嘉楠.中国水墨艺术的意境美在室内装饰设计中的应用研究[D].大连工业大学,2016(06)

作者简介：刘洁（1990.4-），女，湖南省怀化市，侗族，学历：硕士研究生，职称：讲师，职务：教研室主任，研究方向：设计学，主要从事教学工作。