

中国画色彩中的传统文化内涵与现代价值研究

韩莹

天水市文化和旅游局天水市文化和艺术研究所 甘肃天水 741018

摘要: 中国画, 承载着中华民族深厚的文化内涵, 其独特的色彩运用更是研究中的重点。色彩, 既是情感的载体, 又是文化的象征, 其背后的意蕴值得深入探索。作为中国传统文化的重要组成部分, 中国画具有悠久的历史 and 独特的艺术魅力。其中, 色彩运用作为中国画的重要表现手段之一, 蕴含着丰富的传统文化内涵和现代价值。本研究旨在深入探讨中国画色彩运用中的传统文化内涵与现代价值。通过分析中国画色彩的历史演变、文化内涵和现代应用, 揭示其独特的艺术魅力和社会意义。本研究不仅有助于传承和弘扬中华优秀传统文化, 还能为现代艺术设计提供有益的借鉴和启示。

关键词: 中国画; 色彩运用; 传统文化; 价值研究

1. 引言

在世界绘画史上, 中国画是一个独特的存在, 表现出别样的艺术魅力和精神内涵。中国画色彩运用历史悠久, 早在古代就已形成了独特的色彩体系。古人通过观察自然、感悟生活, 逐渐形成了具有象征意义的色彩语言。

在古代, 中国画色彩的运用体现了丰富的文化内涵。以北宋时期的《清明上河图》为例, 画家张择端运用了墨色、淡彩等手法, 将繁华的市井生活展现得淋漓尽致。画中的色彩运用恰到好处, 既突出了主题, 又体现了古代画家对色彩的独到见解。又如清代画家朱耷的《荷花水鸟图》, 以墨色为主, 通过不同浓淡的墨色表现出荷叶、荷花、水鸟的质感与神态, 充分展示了中国画色彩运用的高超技艺。

2. 中国画色彩的美学范式与文化内涵

2.1 中国画色彩的审美追求

中国画色彩的运用历史悠久, 最早可以追溯到新石器时代。在新石器时代, 彩陶的出现标志着中国画色彩的萌芽。那时候, 人们已经开始运用赤铁矿粉、氧化锰等作为颜料, 在陶器上绘制出红、黑、白等色彩。这些色彩的运用虽然简单, 但已经体现出了人们对色彩的初步认识和应用。进入先秦时期, 中国画色彩得到了进一步的发展。在壁画、帛画等绘画形式中, 人们开始使用更为丰富的色彩。例如, 辽宁女神庙遗址内的三角形壁画就使用了黄色、白色等颜色。同时, 五色体系的形成也标志着中国画色彩的基本确立。

2.2 中国画传统美学与色彩技艺的交融

矿物颜料是中国画色彩的重要组成部分, 主要由天然

矿石研磨而成, 其色彩鲜艳且覆盖力强。朱砂、赭石、石青、石绿、石黄、白粉、金粉、银粉等都属于矿物颜料。由于这类颜料源于矿物质, 虽经千年亦可保持其鲜艳色彩。其次, 植物颜料在中国画色彩中占有重要地位。与矿物颜料相比, 植物颜料的渗化性较好, 透明度高, 除藤黄等少数颜料外, 大多没有遮盖能力。如花青、藤黄、胭脂等。这类颜料多与墨或其他色料调和或混合使用, 常用于画枝、干、翎毛等, 也可用于人物画的皮肤底色。中国画色彩的特点一方面体现在其独特的色彩观上, 如五色观, 即青、赤、黄、白、黑的运用, 这五色被古人赋予了吉祥、尊贵等象征意义; 另一方面, 中国画色彩注重与墨色的和谐统一, 追求“墨分五色”的韵味和层次感。此外, 中国画色彩的运用也强调简约和意境营造, 不追求过度的色彩渲染和堆砌。

2.3 中国画色彩哲学: 五行、儒道与传统象征意义的融合

在古代, 青、赤、黄、白、黑五色被赋予了吉祥、尊贵等象征意义, 这五色与五行哲学中的木、火、土、金、水相对应, 体现了古人对自然的观察和理解。这种五行哲学的色彩观念贯穿于中国画色彩的运用之中, 构成了中国画色彩的基本理念。儒家色彩观以孔孟为代表, 强调色彩的装饰性和社会功能, 将色彩分为正色和间色, 赋予其等级象征意义; 道家色彩观则以老庄为代表, 主张“无色而五色成”, 追求自然、素朴之美[2]。这两种色彩观念共同影响了中国画色彩的运用和发展。在中国画中, 不同的色彩具有不同的象征意义。如红色象征着吉祥、喜庆和幸福, 常用于描绘节日、庆典等场景; 白色则代表着死亡和哀悼, 常用于葬礼等场合;

黄色象征着皇家、尊贵和荣耀；绿色则象征着生命、健康和希望；紫色代表着尊贵和高贵；黑色常被用来表示严肃、庄重等形象。

3. 中国画色彩的情感表达及审美特征比较探究

3.1 传统中国画色彩研究：审美意蕴凸显文化表征

传统中国画中的色彩运用，既是审美观念的体现，又承载着深厚的文化内涵。典型色彩如墨色、红色、青色、黄色和白色，每一种都具有独特的象征意义和解读方式。

墨色是传统中国画中的主色调，具有独特的审美价值。墨色分为淡墨、浓墨、湿墨、干墨和焦墨五种，每一种都有不同的表现效果。淡墨常用于描绘远景和光影，浓墨则用于强调主题和表达深沉的情感。浓墨产生柔和过渡，干墨则产生飞白线条和强烈的视觉对比。《墨竹图》中的墨色运用体现了画家对竹子的深刻理解和审美追求。通过墨色的变化和运用，画家成功地展现了竹子的神韵和气节，使观者感受到竹子的坚韧和清新之美。红色在传统中国画中的运用体现了中国文化的吉祥观念。在《清明上河图》等作品中，红色被用来描绘桥梁、建筑和人物服饰，象征着繁荣和吉祥。同时，红色也常用于描绘花卉和果实，如荷花和桃子，寓意着富饶和繁荣。这种运用方式体现了古人对生活和自然的热爱，以及对吉祥如意的美好期望。《千里江山图》以长卷形式描绘了连绵的群山和浩渺的江河。作品中青色是主色调，用于描绘山峦和江水，展现了清新、宁静的自然风光。通过不同深浅的青色运用，画家成功地表现了山峦的远近、江水的流动以及云雾的缭绕。青色在中国文化中象征着生机与和谐。在《簪花仕女图》中，红色和白色的运用体现了唐代宫廷女子的尊贵身份和纯洁品质。通过细腻的线条和色彩搭配，画家成功地展现了唐代女性的优雅和韵味。

3.2 现代中国画色彩创新：传统文化融合现代审美

现代中国画中色彩创新与传统文化结合的实践与探索是一个重要的艺术发展方向。这种结合既保持了传统中国画的精神内涵，又注入了现代审美观念和创新思维，为中国画注入了新的活力。许多现代中国画家在创作中，仍然借鉴和运用传统的色彩语言，如墨色、红色、青色等，但同时也不拘泥于传统的色彩运用方式。例如，画家吴冠中在其作品中，常运用鲜艳的色彩和抽象的线条来表现自然景象，既保持了传统中国画的韵味，又展现了现代感。一些画家从中国的民间艺术中汲取灵感，将其丰富的色彩元素运用到现代中国画

的创作中。还有画家借鉴了农民画的色彩运用，以大红、大绿等鲜艳的色彩描绘现代生活场景，形成了具有浓厚民间气息的现代中国画。此外，现代中国画家也积极探索新材料和新技法与传统色彩的结合。他们运用各种综合材料和技术手段，创造出丰富多样的色彩效果和肌理效果，使画面更加具有现代感和视觉冲击力。

3.3 中国画色彩美学：“雅俗共赏”的审美追求

中国画色彩运用中的传统文化内涵是中国画艺术的重要组成部分，它体现了中国古代哲学思想、审美观念和人文精神。中国画色彩运用追求“雅俗共赏”的审美境界。在古代，绘画被视为一种高雅的艺术形式，但同时也需要得到广大观众的认可和喜爱。因此，中国画的色彩运用既要符合文人墨客的审美趣味，又要能够吸引普通观众的眼球。这种“雅俗共赏”的审美境界在中国画色彩运用中得到了充分的体现，形成了独特而丰富的艺术风格。古代画家通过巧妙的色彩搭配和运用来营造出画面的整体氛围和节奏感[3]。他们注重色彩的对比和调和关系处理得当使画面呈现出和谐统一的美感。这种追求画面和谐统一的美学思想在中国画色彩运用中得到了充分的体现并形成了独特而丰富的艺术风格。例如清代画家任颐的作品《群仙祝寿图》中就运用了丰富的色彩来营造出热烈喜庆的氛围画面中的人物服饰、花卉、山石等都被赋予了鲜艳的色彩但又通过巧妙的搭配和运用使画面呈现出和谐统一的美感。

4. 结语

中国画作为中国传统文化的重要组成部分，其色彩运用蕴含着丰富的传统文化内涵。这些内涵不仅体现了古代画家的审美观念和人文精神，也为我们提供了宝贵的艺术资源和文化财富。儒家审美观念强调“中和之美”，即追求事物的和谐、适中。这种审美观念在中国画色彩运用中表现为追求画面的和谐统一，注重色彩的对比和调和关系。道家自然观强调“道法自然”，即顺应自然、与自然相融合。这种自然观在中国画色彩运用中表现为注重描绘对象的自然属性和特征，追求画面的自然生动。禅宗思想强调“直指人心”，即追求内心的悟性和超脱。这种思想在中国画色彩运用中表现为注重画家内心的情感表达和个性抒发，追求画面的意境和神韵。

未来，应该继续深入研究与挖掘中国画色彩运用中的传统文化内涵，揭示其更深层次的哲学思想和人文精神，为

现代艺术创作和审美教育提供更多的借鉴资源。通过积极推动中国画与其他艺术形式和文化的跨界合作与创新,探索中国画色彩运用与现代设计、建筑等领域的结合点,创作出更多具有时代特色的艺术作品。进一步加强中国画色彩运用的推广与传播力度,通过举办展览、出版书籍、开展文化交流活动等方式,让更多的人了解和欣赏传统中国画的魅力与价值。

参考文献

[1] 高彩. 我国传统文化在绘画艺术中的体现 [J]. 艺术大观, 2023, (32): 70-72.

[2] 黄文秀. 传统中国画人物创作中色彩的应用技巧分析 [J]. 参花(下), 2023, (11): 62-64.

[3] 沈宏. 传统文化与传统绘画色彩演变探究 [J]. 美术教育研究, 2022, (05): 86-87.

作者简介:

韩莹, 1978年5月21日出生, 女, 汉。籍贯: 甘肃省天水市武山县。单位: 天水市文化和旅游局天水市文化艺术研究所(没有英文), 学历, 大学本科。职称: 馆员。