

文章编号:1003-9104(2008)07-0073-03

论色彩在中国传统绘画中的应用^①

李 俊

(绍兴文理学院 美术学院,浙江 绍兴 321000)

摘 要:中国绘画的色彩所承担的不仅仅是自然色彩的简单模仿,而是建立在中国传统绘画理论上的一个体系。中国绘画中每种色彩的运用都是一种情感的投入,而且色彩本身的品质都直接表达了作者意境和作品的审美情趣。

关键词:色彩;绘画;传统;

中图分类号:J201

文献标识码:A

On the Application of Colors in Traditional Chinese Painting

LI Jun

中国绘画自从发生到今天的辉煌已经走过了五千年的历史,在这个漫长的过程中,色彩的产生和使用,以及它在绘画的每个阶段中所具有的特殊使命却不仅相同。相比较西方绘画,中国绘画对色彩的使用有“不科学”的嫌疑,孰不知中西绘画在理念上存在根本的区别,所以色彩在绘画中的作用也就有了根本的区别。但是存在这样一个事实:中国先民在数千年的艺术长河中,在追求审美理想的同时已经完善了具有东方文化特色的色彩体系,有整套非常严谨的制色和用色方法,这一严谨和科学的体系,就是给我们留下的非常灿烂的文化遗产。像敦煌石窟、永乐宫壁画艺术和难以计数的优秀的卷轴画艺术和民间绘画艺术像璀璨的明珠闪烁在世界艺林当中。随着绘画观念的改变,中国绘画进入文人画时代后,有关于传统“色彩学”的文化遗产在以水墨为主的主流画坛中出现了严重的“丢失”现象。我们在欣赏古代绘画优秀名作的同时,谈到传统绘画的色彩和相关材料和使用方法时,很少有人敢于问津。更让人扼腕痛惜的是,我们所丢失的文化遗产在日本国完全能找到了答案,中国绘画传统色彩的制作与使用技术已经成了日本的传统文化,并且得到了长足的发展。眼下国人所使用的借鉴国外经验生产的锡管颜料虽说方便,那也只不过是粗制的代用品而已,颜料本身的品质与传统相比,相去甚远。国人对绘画程序的简单化,更是让人担忧,我们给后代留下什么样的艺术遗产,能经久多远,应该是到了

引起绘画界广泛深思的时候了。

一、色彩在中国绘画中的应用概述

自然界中的色彩本身对人的感官有特殊的刺激作用,这种作用充分表现在人对色彩的一种偏好,反过来又形成人的联想,这就是人类对自然色彩的美感体验。新石器时代的彩陶艺术和岩画艺术是人类在劳动过程当中创造的第一批艺术作品,抛开它的造型,就装饰效果而言,色彩的地位是至高无上的。由于生产力的低下,人们只能就地取材,用红色铁矿石、白色垩土、黄色泥土和黑色木炭等“颜料”在彩陶上和岩壁上描绘他们对大自然的体验,同时表达他们朴素的爱美情结。但是真正谈到具有绘画意义的色彩,要推到汉唐以后了,从考古发掘的河南洛阳西汉墓室壁画《鸿门宴》、河北密县东汉壁画《百戏饮宴图》和长沙马王堆出土的西汉墓室帛画中可以分析出除以上色彩以外还有紫色、赭石、绿色、蓝色等,色彩品种增多,质量也有所提高,并且胶矾粘和的技法也以形成。在色彩应用上主要以平涂为主,间有不同深浅的同类色,并且开始用比较丰富和厚重的色彩表达一定的主题。汉以后随着佛教的传入,在新疆克孜尔、甘肃敦煌等地兴盛佛教壁画,使中国绘画色彩进入了辉煌时期。伴随着佛教的传入,佛教绘画艺术和制色工艺也随之传入,加上本土工匠的智慧,极大的丰富了中国绘画的色彩表现空间。南、北朝时期,在壁画中以石

^① 作者简介:李俊(1964-),男,汉,甘肃临夏人,绍兴文理学院美术学院副教授。研究方向:美术学。

青、石绿为主要色彩,同时以胭脂、靛蓝、草绿等植物色作为辅助色彩。所以,整个画面表现出浓郁的冷色调。隋唐时期的壁画色彩种类较多,表现技法灵活多变,色彩的应用在佛教壁画中进入了全盛阶段。从发掘的唐代墓室壁画的资料中分析,除了石青、石绿、赭石等矿物色外,朱砂、石黄也已出现,而且在应用当中出现间色和色彩的深浅变化,还有晕染、渲染等染色技法。唐代张彦远在《历代名画记》中描述了多种颜色的名称及产地:“武陵水井之丹,磨碓之砂,超嵩之空青,蔚之会青,武昌之扁青,蜀郡之铅华,始兴之解锡,研鍊、澄汰、深浅、轻重、精麤,林邑昆仑之黄,南海之柳……鍊煎并为重彩,郁而用之。”张氏论及的色彩种类不过九种,但是唐代画家技艺精湛,在各色的巧妙配合下,画家正在熟练应用一些“间色”和“复色”,使色彩逐渐具备了丰富的情调。现存唐代阎立本的《步辇图》、张萱的《捣练图》、五代顾闳中的《韩熙载夜宴图》、宋代赵佶的《芙蓉锦鸡图》、王希孟的《千里江山图》以及大量的宋人花鸟画等重彩画作品中可以看出,虽然中国绘画以勾线染墨为基础,但是色彩在绘画中仍然具有十分重要的地位。唐、宋应用色彩在绘画中取得的成就在美术史上可以说成就了非常壮丽的篇章。谢赫在“六法论”中提出的“应物像形,随类赋彩”在唐宋绘画中得到了具体的贯彻。自宋元士人参与绘画创作,使中国绘画面貌发生很大变化,绘画不再具有“成教化,助人伦”的功能,也不是统治阶级用来粉饰太平的工具,而是画家借绘画中的物态来达到“抒情言志”的目的。因为传统的绘画形式程序烦琐,不适合文人进行酣畅的挥洒,况且,老庄的“色能乱性”、“五色令人目盲”的学说,早已在人文的审美观念里根深蒂固,所以他们将水墨体系奉为至高无上的地位。文人画在元、明、清三代占据中国绘画的主流,从艺术发展的潮流来看,文人画在继承传统绘画精髓的基础上,融诗词、书法、金石于一体,在世界艺林当中创造了中华民族独特的审美形式。但是过分地关注水墨、贬低绘画的其他形式,导致重在色彩表现的宫廷绘画、民间绘画逐渐边缘化,传统的制色工艺和独特、严谨的作画方法经过几百年的衰变,现已几乎完全失传。

在文人画盛行的元、明两代,民间工匠为中国绘画作出的最大贡献要数建于元泰定二年(1325年)的山西永乐宫道观壁画和建于明正统四年(1439年)的北京西郊法海寺佛教壁画。如果说敦煌莫高窟壁画融会了西亚健陀罗艺术的风格,那么,永乐宫壁画则应该算是纯粹的“中国式”壁画艺术。永乐宫壁画采用重墨勾线,重彩厚填法,合理使用多种天然矿物质颜料,并且创造性地使用了“堆金立粉”、“雕金”、“拨金”等技法,既使画面整肃大气,又尽显绘画材质本身的美感。法海寺壁画相比较永乐宫更加精致富丽,采用勾填与勾勒相结合、厚涂与薄染相结合的方法,绘制工整细腻的程度堪称民间工笔重彩画的最佳代表。

二、中国近现代绘画色彩的研究概况与日本画色彩之比较

中国绘画色彩的研究在整个清代处于一种停止状态,色彩的使用范围主要集中在民间寺庙道观的壁画和建筑装饰当中,清代末年,资本主义萌芽开始在我国东部沿海城市出现,

国外的绘画材料不断输入市场。国外进口的颜料相比较我国的传统颜料,由于使用了合成色技术,所以色彩的种类比较多,同时也方便使用,但是进口颜料或其他锡管颜料只能是一种代用品,除了方便使用以外,其品质无法与传统颜料相比。中国传统颜料主要以石青、石绿、朱砂为主,这些颜料品质优秀,在各种环境之下都能保持其本色,稳定性非常好。在绘画中的地位有目共睹,但由于取材于天然矿藏,原材料的采集量十分有限,加工厂家的产量也相当低,另外价格极其昂贵,所以导致绝大部分画家很少问津这个领域。传统矿物质颜料在使用过程中必须要有一定的经验和程序,比如胶矾的使用、底色的制作以及与植物色的结合等等,实际上是一个系统的工程,这个工程让一般画家望而却步。当然还有一个不可忽视的原因是画家对传统颜料的概念没有足够的认识。致使传统绘画的色彩没落到几乎无人知晓的极点。

日本早年的绘画与中国没有太大区别,因为日本在晋唐时期的文化交流中完全继承了中国绘画的传统,在绘画原材料的使用上与中国毫无差别,而且像石青、石绿、朱砂等的产地仍然在中国,连名称都没改变。他们非常重视中国传统的色彩以及使用技法,在中国水墨画兴盛的时候,他们对传统颜料的加工制作和绘画技巧的研究方面一刻也没有停止,并且有了长足的改进和发展。相比较中国,日本的颜料矿藏相当匮乏,但是为了保持传统绘画使用粉状颜料调胶的特色不变,他们在向世界各地寻找矿藏之外,用高温结晶的办法产生与天然矿物质颜料相类似的代用品,其品质高贵,而且品种多达百十种,这是对传统绘画颜料的极大补充,近年来,中国绘画界的有志之士,开始思考这个问题,试图在流失多年的传统绘画的色彩方面打开一个门户,虽然起步较晚,还没有真正找到研究的方法和途径,但只要面对现实,不耻于向他国学习和民间学习,中国绘画传统色彩定会重放光彩。

三、传统颜料的制作技法探索

在当今画坛中有关于中国传统绘画色彩的研究尚处于十分薄弱的初级阶段,要谈色彩的开拓与发展,有必要对传统颜料的矿藏分布、制色方法及使用方法做简单的探究:

1. 石色 据分布在我国北方的大量石窟壁画和道观壁画资料分析,天然矿物色的使用十分广泛,既然天然石色如此名贵,何以大量使用在古代绘画当中呢?原因是在古代绘画充当了宗教崇拜和理想的最佳载体,它承载着人类的最高精神境界与追求。绘画(特别是宗教壁画)在人们心目中具有不可替代的神圣地位。其次,古代绘画(特别是宗教壁画)的设计制作属公众行为,它的投入由政府、公众有钱的绅士来解决,所以保证了绘画的材料投入。另外,石青、石绿等原材料来源于铜矿石,古代的冶铜技术均以小规模的手工为主,而石青、石绿原材料本身是一种非常纯净诱人的结晶体,所以在开矿、冶炼的过程中很容易分离出(现在的工业开采与现代化的冶炼技术则很容易将这些“宝贝”一同送入炼炉,加上无人识货,更无人“操此闲心”)。对这些名贵石色矿藏,我国老一辈艺术家王定理先生五十年代作过调研,朱砂,主要分布在我国云南、湖南、湖北、四川、贵州、甘肃等省,除了绘画使用之外,一

般作为药用,所以中药店能购到此物。石青、石绿在大小铜矿中均有所藏,主要分布在广东阳春和湖北大冶,但是矿藏的不同,其品质也有高低。

所有石色均有一套细致的研漂方法,其中朱砂色的制作,首先用“淘”的方法除去原料中的杂质;其次用“澄”的方法将研细的原料加入胶水进行一定时间的沉淀,颜料中较轻者浮于上面,较重者沉于下面;在用“飞”的方法将浮在上面较轻的颜料离出;如果使颜料更纯净,则讲下沉的颜料加水加胶,搅动后,再沉淀,再离出上浮颜料,如此反复几次,可以将朱砂分为头朱、二朱、三朱,最轻、且偏暖的颜料则是朱膘。石青、石绿的研制方法与朱砂类似,首先是将原材料除去杂质,然后置入乳钵(现在有小号球磨机)进行研磨,待研成粉末,且色度变浅时再加水研磨,等到没有明显的颗粒时再加入胶水研磨,最后用“漂”的办法,加入胶水搅动,沉淀,将浮色离出,再搅动沉淀部分,在离出上浮部分,如此反复几次,可产生头青、二青、三青。头绿、二绿、三绿。其他如赭石、石黄等颜料的制法亦如此。

2. 水色 所谓水色,既是透明度比较高,大多以植物的花、叶或以某些植物体液为原料,传统的水色有胭脂、花青、藤黄等色。胭脂除了绘画之外,是古代妇女化装用的一种颜料,取材于红蓝花、紫梗和茜草的汁液熬制而成,胭脂色沉稳且有喜庆气。花青在绘画中的应用较广,取材于专门生产靛蓝的一种植物,西南少数民族仍用发酵法获取靛蓝,沉淀后加少许胶便成花青,色泽沉稳耐看,包括以水墨为主文人画家也喜用此色。藤黄是一种有微毒的中药,国内原料大约产自我国的西南边陲,是一种热带落叶乔木由树皮凿孔,取其黄汁,待干透后变成晶体,用水研磨即可使用,其色泽亮丽,透明度较高。

传统中国绘画色彩系列简表

红 色	朱砂(头朱、二朱、三朱)、朱膘、土红(铁矿粉)、珊瑚粉、胭脂、红兰花、西洋红
青 色	石青(头青、二青、三青)、群青、青金石、花青、太青蓝
绿 色	石绿(头绿、二绿、三绿)、绿松石、洋绿
黄 色	雄黄、石黄、藤黄、土黄、章丹、雌黄、雄精
白 色	蛤粉、铅粉、卢干石粉、白土粉、方解石粉、银白粉
赭 石	赭石、铁朱
黑 色	锅底黑(黑烟子)、灯草、石榴黑

3. 金、银箔 金、银箔富丽堂皇的品质,受到古代画家的

青睐,被广泛应用于人物写真的服装装饰上面。金、银箔是用真金银加工锤成,古代画家除了人物服装装饰以外,还用于工笔重彩画的打底之用,近代画家任伯年在绘画中多用此法。金箔的种类按品相和色泽分为紫赤金、库金、大赤金、田赤金等。银箔较金箔价值低廉,但很容易被氧化,最终变为黑色,但在氧化的过程中,会产生非常美丽的色彩,巧妙使用,妥善固定,可以在画面上产生奇妙的效果。目前,我国的金银箔生产厂家仅江苏南京一家而已,生产的种类也仅有金、银、铜、铝、锡等数种,而箔的使用范围则主要集中在寺院、道观的塑像装饰和民族建筑的装饰方面。绘画当中的使用则少之又少。而日本则在继承我国箔技术的基础上,已经将种类拓展到几十种被广泛应用于绘画当中。近年来,中国绘画界开始进入了实验阶段,实验阶段的“岩彩画”虽不算成熟,还完全没有恢复到民族特色上面,但已经开始在绘画中尝试箔等多种材料的介入。箔的使用方法主要有贴金和泥金两种,贴金就是用专用箔夹将金、银箔用胶矾水粘贴在所需之处,可以整张贴,也可以根据位置的大小将箔裁剪后再贴。泥金是将金箔用加胶研磨的办法制成粉末,再调胶当颜料使用,古代的金碧山水画用泥金在青绿的基础上在关键的地方做最后的勾勒,起到了在华丽的基础上更加富贵的目的。近现代的花鸟画家也用泥金可以勾描富有装饰味的花卉翎毛。

4. 蛤粉及胶矾 蛤粉及胶矾的正确使用有利于矿物质颜料及其它材料充分发挥其材质本身的魅力。蛤粉是一种在海滩风化多年的蚌壳经研磨后制成的白色粉末(现代制粉方法简单,将新蛤蚌壳埋于地下,若干年后取出,亦可研磨),加胶后,经过特殊调制后,成为绘画打底用的良好材料,亦可当白色使用,其特点是细腻、洁白,永不褪色,附着力强。除了水墨画之外的所有绘画,都离不开胶矾的使用,它的作用是将所有颜料和其他材料牢固的黏附在画面上。正确的使用,可以充分体现材质本身艳丽明快的特色,反之,损伤材料的本质,使之黯然无光。唐代张彦远在《历代名画记》中对胶的产地和种类有一段记载:“云中之鹿胶,吴中之鳔胶,东阿之牛胶,取其精华,接而用之,百年传致之胶,十年不剥。”日本绘画用胶特别讲究,胶的品质很好,我国工业明胶和食用明胶可以使用。明矾或称白矾,是半透明的晶体,味涩,易溶于水,盛产于安徽芦江。胶矾按一定的比例和方法调制成溶液,广泛用于将生纸、绢矾熟、,打底,固色等作画过程当中。

中国绘画的色彩所承担的使命不会是自然色彩的简单模仿,这个体系是建立在中国传统绘画理论基础之上的。“随类赋彩”的概念是中西绘画使用色彩的根本区,中国绘画中每种色彩的使用都是一种情感的投入,色彩本身的品质将直接关系到作者的意境的表达和作品的审美情趣。所以重视研究传统色彩在绘画中的应用将具有十分重要的意义。

参考文献:

- [1] 王定理. 中国画颜色的运用与制作[M]. 台北: 艺术家出版社, 1993.
- [2] 胡伟. 中国绘画当代艺术表现[M]. 太原: 山西人民出版社, 2003.