

敦煌图案色彩规律研究

罗建华

(武汉理工大学艺术与设计学院 湖北·武汉 430070)

摘 要 文章总结敦煌图案的色彩特征规律,阐述了研究敦煌传统图案色彩对现代色彩设计创新的意义,研究现代色彩设计创新的方法。

关键词 敦煌 色彩 创新

敦煌艺术是一座凝固了华夏 5000 年文明的美术宝库,它体现了较长历史时期内,中国的审美趋向和文化氛围。敦煌历代的艺术家们,都以惊人的手法掌握了装饰图案的色彩规律。

任何平面作品色彩效果的形成都是遵循一定的色彩规律,敦煌艺术的色彩结构之所以给人以美感,是因为它符合色彩形式美感法则。敦煌艺术根据表现内容和石窟环境,过图案与色彩的巧妙搭配来达到整体和谐而统一。

一、合理的光、影、色的关系

色彩与光有着密切的联系。光的强弱和光源的远近能影响物体色相的变化,物体还有不同程度的反光作用。光与影的表现有无限的范围,而表现目的是预先判断的一些问题和主观确定的侧重点。光与影的存在对壁画颜色的影响是巨大的。

敦煌各个石窟内的光线比较昏暗,雕塑和壁画敷彩在某种程度上既可以克服光线的不足,也尽力使其理想化,真实化。所以无论是敦煌的雕塑,还是壁画,大都色彩绚丽,具有深厚的民族底蕴和装饰美。

二、敦煌色彩美感规律

各种色彩都有自己的特性,通过组合后,就会产生对比的效果。但如果过分强调对比,则会给人刺激的效果。在具体应用上,我们既要掌握色彩的对比规律,又要注意色彩调和统一,才能达到既有对比又和谐的效果。

在敦煌艺术中,统一与变化、对称与平衡等形式准则都得到了完美的应用:

(一)利用颜色的个性差别

在敦煌艺术的初始阶段,敦煌艺术的特征主要体现为西域和中原文化的相互交融。图案也是这样,用色质朴,对比强烈却又和谐统一,无论是壁画还是彩塑,所用颜色主要是以土红为主色调,并伴有石青、石绿、深褐、白、黑等颜色。

在这些颜色中,有较强烈的明度对比和色相对比。但是北朝敦煌壁画的用色却产生了和谐、雅致的效果。设计师正是利用了颜色的明度差,土红颜色明度较低,而石青和石绿却含有一定量的白,明度较高。两者搭配,取得了和谐的效果。

(二)把握色彩的分量与面积

在北朝时期,敦煌艺术图案大都以暖色调作为底色,同时用深褐和黑色做衬托,石青和石绿等冷色调所占面积很小,这样就间接突出了石青、石绿颜色。在对比色的交接处,用深色或者白色隔开,正是这种中性色的存在使整个画面取得了协调,画面色彩产生多少和主次之分,极富感染力。

(三)贴金勾线,分割相邻色彩

隋代的装饰风格有了自己的创新发展,大幅度增加了石青、石绿等冷色调。石青、石绿颜色逐渐成为图案的主色调,暖色调成为衬托和点缀,同时应用了鲜亮、明朗的赭红、土黄。开始有了部分的贴金,一方面使画面达到了和谐,同时又突出了线和点,显得更加细腻,同时,又在对比色之间产生了缓冲调和的效果。

唐代敦煌壁画,在浅、深两色的边上分别勾有白线、黑线,在画面的重点部位贴金,使画面更有立体感,产生金碧辉煌的艺术效果。包括我们现在装饰画的画法,都没有完全抛弃这种传统方法,通过细线的分割,颜色的过渡,使得画面更富层次感、节奏感。

(四)进行晕色处理,使画面更加和谐

初唐开始,敦煌图案从大自然吸取了更多的形式和色彩。主要以石青、石绿为主,以红、褐、黑、白为点缀,色彩层次更为丰富,采用退晕、点色的手法,使色彩过渡非常自然。

盛唐之后,退晕手法更加成熟,色彩的变化更有层次,效果更加富丽堂皇。代表作佛光图,以赭石色为主色调,米黄为辅,石绿、灰、大红等色,效果非常精致,即使在现代,我们仍可称做完美。用色非常多,但是画面效果却极为协调,各种色彩穿插运用,对比色中间辅以中间色调和,退晕手法的应用,使色彩由浅至深,过度自然。

三、研究敦煌色彩对现代设计的意义

国外的设计师通常会从绘画、雕塑等传统艺术作品中取得灵感,比如色彩的比例、分割、强弱、布置等等,叫做“来自博物馆的设计灵感”。对前人作品上对色彩规律加以分析,在产品设计、展示设计、平面设计、环境与艺术设计中都能进行现代创新的应用。

色彩不仅是自然界中的物体表象的真实反映,它还和人的生理、心理等学科紧密相连。对这个时代的中国色彩而言,具有极其复杂的文化生存环境。人们的色彩观念也不断地发生变化,色彩本身就应该具备充分的表现力,设计师们只有从本质上来认识色彩的特性,掌握色彩的配色规律,学习传统艺术和文化的精髓,才能提高自己的艺术修养。敦煌图案色彩代表着中国传统艺术在色彩方面登峰造极的成就,我们研究并掌握敦煌艺术的色彩规律,目的就是为了更好的继承发展,把这种规律运用到现代色彩实践中。加以创新,才能设计出具有“中国色彩”的作品,弘扬伟大的中国文化。

参考文献:

- [1]常沙娜.中国敦煌历代装饰图案.北京:清华大学出版社.2004.
- [2]韦滨,邹跃进.图说中国雕塑史.杭州:浙江教育出版社.2001.
- [3]谢稚柳.中国古代书画研究十论.上海:复旦大学出版社.2004.