

赋彩之美

中国画美育专栏(十八)

张国璋(浙江省文化馆副馆长)

色彩是一个国家一个民族重要的标志。如我国传统的标志性颜色为红色和黄色。中国画叫“丹青”，是以颜色来命名。“丹”为红色的朱砂、“青”即青色的石青。《晋书》说顾恺之“尤善丹青，图写特妙”。杜甫作诗的题名为《丹青引》，可见“丹青”的名字在古代已为人们常用。唐代画家阎立本所绘的《步辇图》，就是“丹”的艺术，画面中使用大量的“朱砂”，色彩丰富而柔和。中国十大名画之一的《千里江山图》，在设色以石青、石绿等矿物颜料为主，便是“青”的艺术。

中国画的设色分为淡彩、重彩和泼彩三类。一是勾线重彩着色，十世纪以前基本如此。二是用水墨淡彩的方法，就是以大部分墨色浓淡的变化当作颜色使用，淡彩是指在画好的水墨画基础上略施颜色，达到“墨中有色，色中有墨”的晕化效果。中国画经过了色彩绚烂的唐朝到了宋元，受传统哲学道家和禅宗的影响，文人们讲求“绚烂之极归平淡”，从

“绚烂华丽”的设色转而以“水墨的黑白”来表现缤纷的色彩。“墨分五色”成为时代主流，用调节墨色的浓淡干湿的方法来描绘形象的生动。当时的中国画坛认为，绘画中的最高表现形式是“黑与白”。“随类赋彩”的地位流落于民间。到了明清和近代，画家们为了开拓探索更为广阔的路数，又逐渐使用泼彩和淡彩、重彩并用的方法。大师吴昌硕就大胆使用鲜艳的西方颜料来作画，加强了中国画的色彩表现力。

对于中国画色彩美学的思考，可以大致分为两类：“错彩镂金”之美和“芙蓉出水”之美。这两种美感，在不同的历史阶段，代表着中国文人不同时期的哲思发展。“错彩镂金”是中国画里的青山绿水、亭台楼阁和华丽人物图，而“芙蓉出水”则代表的是以水黑色彩为主的水墨画。随着中国文人哲学思想和对绘画意境的追求，后者的美学地位远高于前者，也更能代表中国画的意蕴精髓。中国画

设色常具有画家的主观色彩，甚至抛弃描绘对象本身的颜色。如：竹子本来是绿色的，苏东坡却用朱砂画竹，称为“朱竹”。中国画的水和天一般不着色，只借用品的空白来表现。

吴弗之先生曾经说过：“用墨难，用色更难。用墨之不当，因其通幅为沉静之单色，非留心观察，虽稍涉恶俗似无伤大雅。若用色之不当，侧如村女涂脂，恶赖可见，人以着色画可以欺世，非也”。大意是用水墨都是黑色的，如不留心观察，稍微差一点俗一点，可以遮盖住，别人也不会介意。如用错色，就像村女涂粉，俗不可言。颜色是很难用的，用不好很恶俗，比水墨更难得多。所以画家在用色上需细心考量，不可盲目乱作一画。一般下笔前先在边纸上试试是否已调到理想状态。

世界万物从来没有不协调的色彩，只有人为的色彩才会出现极不协调的东西。现代的色系颜调非常丰富，可以

用几种颜料调，也有很多画家喜欢用纯色，如程十发先生。颜料在出厂前需由专业人员调色，若没有，也是没办法而为之。

审美中国画，赋彩有三点可以参考，即：“生而不俗、正而不火、透而不薄”。“生而不俗”是指，花鸟画中的动植物或人物画等是鲜活的、有生命力的，所以在用色上要生。如画青菜，要用长在地里的色调，而不能用锅里煮后捞起来的色调。“正而不火”是源自中医理论，犹如中医的“望”，首先要看一个人气血正不正，面色白里透红便是好气色。颜色惨白像一个“贫血的病人”，颜色艳火则像个“高血压病人”，都是不健康的变现。用色淡不一定不正，用色艳不一定正。古人讲求国画的颜色浑融调又典雅大方，即使重彩画也要使人感到并不火气。“透而不薄”，则指像丝绸一样的通透，但又不能太单薄，要有厚重感，不能浅浅的一层。然后要有韵味，不要一眼看到头。

▲唐—阎立本—步辇图美析：这是唐朝画家阎立本的名作之一。是现藏故宫博物院中国十大传世名画之一。阎立本，陕西省西安市临潼区人，擅长绘画、工艺及建筑，特别擅长于人物、车马、楼阁画，有冠绝古今的美誉。这是一幅历史题材的画，讲述了公元640年(贞观十四年)，吐蕃王松赞干布仰慕大唐文明，派使者禄东赞到长安朝见唐太宗时的场景。根据我国的传统习俗，用“丹”的颜色来体现喜庆的场面。画面特地将典礼官——位于画面正中间的轴心人物画成红色。这样既可以夺人眼目地突出红色，又表现了正气恢宏的气势。另外，如果只有典礼官一个人是红袍在身，未免显得孤零零的，仍然显现不出喜庆的气氛。于是作者巧妙地利用了晁盖顶和宫女服饰的配色，映衬出一团祥和喜庆的气氛。作品设色典雅绚丽，线条流畅圆劲，具有珍贵的历史和艺术价值。

▲明—仇英—桃花源图美析：仇英的《桃花源图卷》描绘文人理想中的隐居之乐。此图为重彩大青绿山水。即丹青的“青”，整个长卷通幅青绿色，令人膛目。也是“错彩镂金”的代表作品。仇英以“青绿山水”而闻名画坛。《桃源仙境图》追求的是文人雅士理想中的世外桃源。画面富有浓厚的装饰性趣味，让人把桃花源的故事，引起仙乡灵境的联想。整幅画卷以武陵渔夫的行踪为主线贯穿全篇，画中绘有四十多个人物，他们形态各异、表情丰富，惟妙惟肖。其中有划船的渔夫、打柴的樵夫、扛锄的农夫、聊天的村民，每个人都快乐地做着自己的事情，怡然自得，展现出田园生活的无限乐趣。画中山水和人物完美结合，浑然一体，营造出景致优美、悠闲自得的人间仙境。