

走近中国传统色彩美学

王艺桥

北京语言大学 北京 100083

摘要: 本文探讨了中国传统色彩美学的历史、自然和情感维度。从五正色与五间色的形成过程出发,揭示了中国传统色彩体系的哲学基础,阐述了古人在天地万物的流转中发现并归纳出的色彩观念。同时,通过对天青、石绿、缃叶等具体传统色彩的分析,展示了这些色彩在自然中的来源与象征意义。最后,本文讨论了色彩在情感表达中的作用,特别是在中国影视与艺术中如何通过色彩传递文化与情感。中国传统色彩美学是中华文化中不可或缺的瑰宝,展现了独特的审美价值和文化内涵。

关键词: 中国传统色彩; 五正色; 色彩美学

最美中国色,惊艳了我们的除夕夜。提到今年春晚,大家都对一个节目赞不绝口,那就是载歌载舞的《满庭芳·国色》。节目以中国传统色彩作为切入点,桃红、凝脂、缃叶、群青……这些极具美感的“中国色”,伴随着歌声与舞姿,一一走进了大众视野。这场视觉盛宴让更多人认识到,中国传统色彩不仅是一种视觉上的享受,更是中华文化千年传承的缩影。

中国传统色彩美学,历经千年华夏文明的沉淀,是祖先从天地自然中提炼出的风雅与情趣,堪称中华文化中一颗璀璨的明珠。然而,尽管它拥有如此丰富的文化底蕴,普通大众对中国传统色彩及其美学内涵却知之甚少。正是基于此,本文将带领读者深入探索中国传统色彩美学的历史渊源、自然之美与情感表达,从而更好地理解和欣赏这份珍贵的文化遗产。

一、中国传统色彩美学——历史之色

中国的色彩文化传承了数千年,古人于日出日落和四季更迭中捕捉到了最纯粹的色彩之美。在几千年的时序更迭中经历了由简到繁的变化历程,从最简单的浑然一色,到二色出分(阴阳,黑白,纯杂),再到三色观(黑,白,赤),四色观(黑,白,赤,黄)以及五色观(黑,白,赤,黄,青),最终形成玄色统辖下的五色系统,中国传统五色系统理念最终形成。

对于中国传统色彩来说,最要提及的就是五正色和五间色^[1]。五正色是指黑,白,赤,黄,青,伴随阴

阳“五行”(金木水火土)、“五方”(东西南北中)而生。五正色是色彩系统的构成主体,可以称之为中国色彩体系的骨架。我们将它们拆开,黑代表北方,水德;白代表西方,金德;赤代表南方,火德;黄代表中央,土德;青代表东方,木德。正如《满庭芳国色》中歌者唱的“青白黄赤黑,东西中南北,五色的经纬,织出山与水……”五间色是指由五正色各色调配合成的颜色^[2],分别为绿,红,碧(缥),紫,骝黄。《礼记·玉藻十三》记载“衣正色,裳间色,非列采不入公门,振絺绤不入公门,表裘不入公门。”可以看出,间色在春秋战国时期就已经开始进入五色系统了。可以说,五正色和五间色是中华色彩系统最基础的构成。

五正色和五间色的形成奠定了中国传统色彩在古代社会生活、政治、文化、伦理系统中的重要位置。正色和间色互为阴阳关系,他们相互作用,互为主体。正色就像一个统摄系统的整体,而间色则更多的体现为面貌各异的个体^[3]。当然,由五正色和五间色又衍生出了大量的杂色。所以,才有了《满庭芳国色》歌者唱到的四十三种色彩。

而“玄,纁,紫”是凌驾于五正色之上的强大“杂色”。《礼记正义·玉藻》正义曰:“玄是天色,故为正,纁是地色,赤黄之杂,故为间色。”玄为天色,“天”代表着一种威权象征的存在,也因此,在明确“青,赤,黄,白,黑”为五正色的同时,古人也将玄色作为正色归纳进“五色系统”之中。玄色更是统摄之色,俯视“五方之色”。紫色也为杂色,在大多历史时段紫色成为了人间最高贵的颜色^[4],这一变化打破了传统的五色结

作者简介: 王艺桥(1996年11月-),女,回族,籍贯:北京,硕士,研究方向:中国画创作与国际传播。

构，最终形成了“青、赤、黄、白、黑、玄、紫”七色并存的色彩体系，在中国传统色彩的历史长河中占据了主导地位。

中国古代的用色讲究阴阳、时令和方位的区分，色彩搭配首先注重阴阳关系的协调，具体的阴阳属性则依赖于特定的语言环境和文化背景。同时，配色还需考虑季节、方位和等级，并注重色彩之间的生、克、制、化关系。古人在配色时偏爱强烈的对比效果，尤其注重五正色与五间色的搭配运用，崇尚鲜明的色彩表现。他们认为单色为贱，多色为贵，喜好色彩的对立，并以五色齐备为用色的最高境界。可以说，中国的传统色彩理念融合了自然，宇宙，伦理，哲学等观念。正如《千字文》开篇第一句所说“天地玄黄，宇宙洪荒”……在古人的观念里，金木水火土构成了天地万物的物质基础，色彩与生俱来。

二、中国传统色彩美学——自然之色

中国的色彩是取自山川，日月，湖泊的感性，从自然的观察和想象中寻找本心的诗性。而西方的色彩理论是以红、黄、蓝三原色为基础，来源于观察时缜密的理性，是从大量的实验中寻找到的光的规律，而满庭芳华才是中国传统色的特质。以下以几个自己钟爱的中国传统色为例，解读自然之色。

（一）天青

“天青色等烟雨，而我在等你”……周杰伦的歌曲大家耳熟能详。但是，他其实源自宋徽宗的一场梦境。据说，宋徽宗梦中看到了雨过天晴云破处，有那样一抹颜色——青中泛蓝，蓝中闪青，清新淡雅，超凡脱俗。“雨过天青云破处，这般颜色做将来”，自此有了名瓷“汝窑”。青出于蓝而胜于蓝，天青色是一种最清澈的蓝。王羲之在《兰亭集序》中曾写下传世佳句：“是日也，天朗气清，惠风和畅，仰观宇宙之大，俯察品类之盛。”“天朗气清”意为天色晴朗，大气清和，天空无尘可极目远眺，远山历历，天高地迥，这种“江天一色无纤尘”的晴朗天色即为天青，这种纯净的自然之色便是天青。

（二）石绿

清代张庚说：“画，绘事也，古来无不设色，且多青绿。^[5]”提到天青，就不得不提及石绿。古人的青绿山水画用矿物质石青，石绿作为主色，来自天然。石绿是青色中最浓郁的颜色。天然的石绿是由孔雀石研制而成，古人还称其为“空青”、“绿青”、石绿、“青琅玕”

等。陆游在诗歌《旅游》中的诗句：“螺青点出莫山色，石绿染成春浦潮。”正是用借用青绿山水中石绿的浓淡相宜来体现晚山潮水的绚烂明丽。而提及石绿，最先想到就是北宋画家王希孟传世的唯一作品《千里江山图》卷。这幅作品描绘了祖国的锦绣河山。画面上峰峦起伏绵延，江河烟波浩淼，气象万千，壮丽恢弘。山间高崖飞瀑，曲径通幽，房舍屋宇点缀其间，绿柳红花，长松修竹，景色秀丽。山水间野渡渔村、水榭楼台、茅屋草舍、水磨长桥各依地势、环境而设，与山川湖泊相辉映。此卷以简练的构图、绚丽的色彩和细腻的笔触，展现了祖国山河的雄伟壮丽，被誉为宋代青绿山水画的传世杰作。历经千年，《千里江山图》上的色彩依然如蓝绿宝石般晶莹夺目，令人叹为观止！

（三）缃叶

缃叶，在《满庭芳国色》中有一段歌舞描绘。缃是很重要的基本传统色，缃是浅黄色，也是一个经典的中国传统色彩，同样来自自然。初生桑叶是欣欣向荣的颜色，中国古代“农桑并举”，有蚕桑，才有衣锦还乡，这是富贵梦。但也用来说荷叶的颜色，“鱼戏排缃叶，龟浮见绿池”，缃和缥一样，是中国传统色的重要色名。缃缥、缥缃是读书人指代书卷的专用词，因为古人习惯用浅黄色或淡青色的丝帛做书衣、书囊，所以捧着书的、拎着书的读书人是与这两种颜色为伍的。主持编辑《文选》的南朝梁武帝长子昭明太子萧统，是热爱文学和佛法的大才子，他在《文选》的序中说：“词人才子，则名溢于缥囊；飞文染翰，则卷盈乎缃帙”。

（四）凝脂

凝脂，就是凝冻了的油脂，比喻光洁白润的皮肤或器物。《诗经》中有名篇《硕人》，形容一代绝色美人庄姜之美，这首赞美诗乃是汉语中描写美女的开山之作。诗中写道：“手如柔荑，肤如凝脂……巧笑倩兮，美目盼兮。”卫人用了一种后世称为博喻的手法，从手、皮肤、脖颈、牙齿、额角、笑容、眼神多个角度，来展示作为新嫁娘的卫庄公夫人庄姜的美丽。其中，“肤如凝脂”，皮肤洁白柔润如凝固的油脂，流传后世，成为衡量美人的一个很重要的标准。白居易的一曲《长恨歌》，不仅把唐明皇与杨贵妃的爱情故事描写得荡气回肠，也将杨贵妃倾国倾城的美表现得淋漓尽致。“春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。”白居易这诗句太让人浮想联翩了。杨贵妃的美固然有后天的修饰助力，比如，花钿云鬓金步摇，翠翘金雀玉搔头，

似云的鬓发(唐人的云髻高耸,需要真假发混合),微颤的步摇,满头的珠翠,在莲步轻移中,每一步,每一摇,每一次微颤,都是一种娇媚。可所有修饰出来的千娇百媚,都需要雪肤花貌、天生丽质作为前提。

三、中国传统色彩美学——情感之色

色彩是人类对世界的客观认知,世界因为色彩变得美好而奇妙。西方偏重用物理和科学解读色彩,于是有了七色光谱,明度、纯度、色相和颜色编号。而中国传统色彩美学是感性的,更注重色彩的情感表达,蕴含着中国人观察世界的独特的审美观。沉香、群青、桃夭、杨妃、青黛、苍烟落照、藕丝秋半……那一个个富有诗意的风雅的名字,足以让人浮想联翩。

而当今擅用色彩表达情感的非一些艺术大家莫属。比如一些影视作品中用色彩传递的式美学就值得我们细细品味。

最近热映的贺岁片《满江红》的色彩美学就值得我们称道^[6]。张艺谋导演选用了对比极致强烈的黑红配色,让人不由得联想到黑暗里的艳红是沉默里升腾起的张扬,是黑夜中呼唤正义的火焰。故事在“幽蓝”的天色中拉开帷幕,随着剧情的深入,“主题红”才慢慢融入剧情。

(一)“红”凝聚着柔情

“红”是柔情的传递。桃丫头的红樱桃,象征着希望,无数英雄烈士相继死去,但重拾旧山河的光依旧生生不息。或寓意着亲情的温暖,铁甲贵胄浴血沙场,心底对家,对和平的渴望。瑶琴的红樱桃,是她和张大爱情最动人的存在,忠贞的爱和沉痛的诀别为电影增添了悲剧的色彩。这抹红是整部影片最跳脱的存在,岳家军后人的亲情、爱情、爱国情都凝聚在这枚小小的樱桃里。

(二)“红”象征着忠义

影片中的红还代表着忠义和权威的抗争。小人物的鲜血和青灰的城墙,黑色冰冷的盔甲形成鲜明的对比,人人在乱局中祈求自保,只有他们义薄云天,与奸臣誓死抗争。鲜血的红是影片中第二饱和的颜色,这抹亮色冲破满屏压抑的黑,昭示胜利终将会到来。

(三)“红”代表着权威

权威的表现亦是“红”,不过是缕残喘的暗红。除开女性角色设定需要,其余人物着装皆是冷色系,只有秦桧官服是暗红色。一则表明秦桧在剧情中的绝对权威,二则暗示秦桧角色的狡猾多变。

张艺谋导演给我们上了一堂色彩美学课,红是桃丫

头们生生不息的希望和抗争,是小人物义薄云天的信念^[7]。鲜血般的红,冲破了满屏压抑的黑,正义终将到来。红与黑是浪漫主义与现实主义的碰撞,体现了古来有志之士的风骨,越家军的精神,民族气节永久留存。

天空是深邃的玄色,大地是辽阔的黄色,金木水火土构成了天地万物的物质基础,五色青白黄赤黑则构成了大千世界的缤纷色调,也交织出一道道韵味十足的中国传统的色彩风景线。让我们一起走近中国传统色彩美学,感受中国传统文化的魅力!

结语

中国传统色彩美学是华夏文明数千年文化积淀的结晶,它不仅体现了古人对天地自然的深刻理解,更蕴含了丰富的哲学思考与人文情怀。从五正色与五间色的系统化构建,到自然之色如天青、石绿等的诗意表达,传统色彩无处不在地影响着中华文化的各个层面,成为一种独特的文化符号。通过对色彩的感性认知,古人在表达情感、传递价值和塑造审美意识上取得了卓越的成就。而在当代,随着影视、艺术等领域对传统色彩的运用与再现,中国色彩的魅力再次焕发光彩,赋予了现代审美新的灵感与意义。未来,在全球文化的多元交融中,进一步发掘和弘扬中国传统色彩美学,将为世界文化贡献独特的东方之美,也为我们提供了更加丰富的文化自信与认同。

参考文献

- [1]马佳伟.中国传统色彩文化初探[D].中央美术学院,2011.
- [2]刘柳含.服装设计中传统文化元素的表达与创意研究[J].鞋类工艺与设计,2023,3(5):102-104.
- [3]陈彦青.中国传统色彩系统的观念设计及其历史叙事[J].南京艺术学院学报:美术与设计,2013(2):5.
- [4]陈彦青.观念之色:中国传统色彩研究[M].北京大学出版社,2015.
- [5]黄丹麾.以色写意 以彩畅神——张跃华山水画解读[J].艺术评论,2018(4):9.
- [6]江时祥,刘泽瑞,倪崑皓.《满江红》:色彩多模态隐喻与美学价值构建[J].色彩,2023(8):69-71.
- [7]吴欢欢.张艺谋电影美学风格研究[D].青岛大学,2023.