

颜色里的中国画

蓝

曾孜荣 / 编著

中信出版集团

墨
中国文化艺术启蒙

MO·CHINA

MO. CHINA 墨 中 国 文 化 艺 术 启 蒙

颜色里的中国画
蓝

曾孜荣 / 编著

中信出版集团·北京

图书在版编目(CIP)数据

颜色里的中国画. 蓝 / 曾孜荣编著. -- 北京: 中信出版社, 2019.3
ISBN 978-7-5086-9729-1

I. ①颜… II. ①曾… III. ①中国画—绘画评论—中国 IV. ①J212.052

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第250185号

颜色里的中国画：蓝

编 著 者：曾孜荣

出版发行：中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者：鹤山雅图仕印刷有限公司

开 本：700mm×1000mm 1/12 印 张：3 字 数：50千字

版 次：2019年3月第1版 印 次：2019年3月第1次印刷

广告经营许可证：京朝工商广字第8087号

书 号：ISBN 978-7-5086-9729-1

定 价：38.00元

出 品：中信儿童书店 中信美术馆

策 划：中信出版·知学园

策划编辑：常 青 朱 欢

责任编辑：徐芸芸 周剑箫

装帧设计：赵 妍 牛 刚 杨雪娇

封面设计：魏 磊

营销编辑：张 超 隋志萍

版权所有 侵权必究

如有印刷、装订问题，本公司负责调换。

服务热线：400-600-8099

投稿邮箱：author@citicpub.com

荀子在《劝学》中说：“青，取之于蓝，而青于蓝”，用来比喻学生超过老师或后人胜过前人。这里的“蓝”，是一种可以将布料染成蓝色的草，名叫蓼蓝；“青”则是指靛青，它是由蓼蓝浸沤而成的，颜色比蓼蓝还深。

“青”正是中国画中对蓝色的称呼，常见的有空青、扁青、曾青、白青、沙青等。其中沙青又叫佛青，是从西域传过来的，在佛教建筑彩画上应用广泛，尤其是在著名的敦煌莫高窟壁画上，能看到许多沙青色。这种颜料在西藏、新疆等地也有出产，而产自西藏的就叫作藏青。

现在，让我们仔细看看这些美丽的蓝色图画：有羊群奔跑在连绵起伏的蓝色群山间，仙鹤盘旋于祥云朵朵的湛蓝天空下；有蓝衣的宫女辛勤捣练制作布料，蓝裙的姑娘扭转腰肢跳着流行的舞蹈；有长着蓝色羽毛的绶带鸟争夺它们的美味，开着蓝色花朵的牵牛绕满篱笆……

● 敦煌莫高窟第 249 窟 《狩猎图》局部 西魏 约 1400 年前

梳子? 山脉?

画中是山野间狩猎的场面，两名勇敢的猎人在骑马奔驰。前面那个猎人拉满了弓，回身射向一头扑来的猛虎。后面那个猎人，正手执投枪，追逐三只奔跑的黄羊。老虎的凶猛、黄羊的惊慌，还有猎人的敏捷，都画得很精彩，动感十足。

画面底部，是连绵起伏的蓝色群山，它们像梳子齿一般，大小均等，整整齐齐地排列着。蓝色颜料是中亚地区人们偏爱的颜料，通过丝绸之路传入中国，在敦煌融入了中国绘画。

● 展子虔《游春图》摹本局部 隋代 约1400年前

👉 我见青山多妩媚

如果说早期敦煌壁画里的山还不够真实，那么从隋代展子虔这幅画开始，山变得越来越真实了：山峰有了变化，画得有大有小，有远有近，有高有低，有起有伏。

整幅画以山石的蓝色为主，再辅以山脚下草地的绿色、泥土的金色，最后用桃花、人物的白色，还有桥梁、建筑的红色做点缀，色彩层次十分丰富。

在山脚下的人，只有豆粒大小，衬得群山格外巍峨。人不再是画面的主角，而是山水的点缀，这标志着山水画开始成为独立的画种。

● 张萱《捣练图》摹本局部 唐代 约1200年前

☞ 长安一片月，万户捣衣声

一千多年前，纺织水平还不够先进，刚织成的丝帛叫生练，表面有硬胶，不能直接用来做衣服，要经过捣练，就是用木棒反复捶打，待丝帛变柔软了，才能缝制衣物。

画中几名宫女围着石砧捣练，中间的宫女微弓着背，举着木杵正用力捶打。穿蓝色长裙的宫女则在一旁，轻轻靠着木杵，整理衣袖。她们是轮流干活、休息呢！

细看她们衣裙上的图案，精致典雅，这些美丽的花纹，就像是献给她们的劳动赞歌！

☞ 轻拢慢捻抹复挑， 初为霓裳后六么

画中一个穿着蓝衣的小巧女子，随着主人公韩熙载敲击的鼓声，正翩翩起舞：她双臂背在身后，弯成一个圆弧；双膝微曲，腰肢一扭；同时顺势向右扭头望向了韩熙载……这个瞬间的背影摇曳生姿，美妙极了！

据说，她是当时有名的舞伎王屋山，跳的是那时非常流行的六么（yāo）舞（也叫绿腰舞），这种舞蹈非常柔美抒情，具有很强的节奏感。一旁观舞的人，也跟着舞蹈节奏打着拍子，显得十分投入。

● 顾闳中《韩熙载夜宴图》摹本局部 五代十国·南唐 约1000年前

● 张敦礼 《九歌图书画卷·山鬼》局部 北宋 约900年前

● 赵佶《瑞鹤图》局部 北宋 约900年前

怨公子兮怅忘归，君思我兮不得闲

战国时的大诗人屈原，写过一首诗《山鬼》，讲述了一个凄婉的故事。一个美丽多情的山鬼，在深山中与一位公子偶遇。幽会之后，她急切盼望着再次相会，然而公子却迟迟未能再来，是忘记了，还是不得空闲？她心中充满了疑惑与惆怅……

画中的山鬼容貌姣好，着一袭蓝裙，骑坐在花豹背上，在山林之中徘徊，露出失落、幽怨的神态。背景是迷蒙混沌的山丘与云雾，营造出一种神秘而奇幻的气氛。

鹤啸九天

北宋政和二年（1112）正月十六日，皇宫上空忽然飞来几十只仙鹤盘旋在湛蓝的天空中，引得皇城里人人仰头观看。宋徽宗赵佶目睹此景，十分兴奋，他认为祥云伴着仙鹤，是国泰民安的祥兆，于是高兴地画下了这个奇景。

画中共有二十只仙鹤，其中两只落在屋脊两端高大的鸱（chī）吻上，右边那只静立着，左边那只刚刚降落，还没站稳。其他仙鹤则上下翻飞，有的昂首冲天，有的曲颈盘旋，神态各异。

● 赵伯驹（传）《六骏图》局部 南宋 约840年前

👉 爱马如命的游牧民族

宋朝皇室热爱画画，不仅出过宋徽宗这样的皇帝画家，皇族中赵令穰（ráng）和两个儿子赵伯驹、赵伯骕都是著名的画家，可说是空前绝后的绘画世家。

赵伯驹尤其善于画马，画中有位头戴蓝色皮帽、身穿蓝色皮袍的牧民，正牵着一匹骏马，与另外两位牧民说话，可能在交流养马心得。北方游牧民族爱马如命，画中的马儿显然得到了悉心照料，养得膘肥体壮、毛色鲜亮。

👉 师父被问题难住了吗？

画中的罗汉，身穿蓝色上衣，双手扶着拐杖，头上笼罩着一层如雾如纱的蓝色背光。罗汉面前有一个年轻的信士，弯着腰，仰着头，双手捧着经书，一脸谦恭，正在向罗汉请教一个难题。而面相怪异的罗汉皱着眉头，好像在思考该如何回答。

画中还有一个有趣的细节，信徒穿着一双编织精致的草鞋，而罗汉呢？居然光脚穿着一双人字拖！以现代人的眼光看，这种夹趾拖鞋也是很新潮的呢！

● 刘松年 《罗汉图·信士问道》局部 南宋 约810年前

● 钱选 《山居图》局部 元代 约720年前

山居惟爱静，日午掩柴门

群山环绕，近处是浅蓝的山石，远山是淡淡的蓝色影子。绿树掩映，有翠绿的阔叶林，也有墨绿的针叶林。在山环水绕的平台上，有一处幽静的院落。篱笆墙里，有六七间草屋，院外一只家犬在自家门前游荡。“汪汪汪！”我们仿佛能隐隐听见狗的叫声，打破了山庄的宁静。这样的田园生活，让人想起陶渊明的诗句：“狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。”

● 王蒙《葛稚川移居图》局部 元代 约640年前

👉 寻找心中的理想国

画中有座小桥，桥上的人是晋代道士葛洪（字稚川），他身着蓝色道袍，手执羽扇，还牵着一头鹿，神态安详地回首观望。后面跟着的，有背着古琴的书童、牵着牛的仆人，牛背上坐着葛洪的母亲和孩子，走在最后的是他的妻子和女仆……这是葛洪带领全家搬到广东罗浮山居住的情景，他后来在那里修道，还写下了道教名著《抱朴子》。

画中崇山峻岭，曲径通幽，右边繁密的蓝色树木和树藤，使画面显得安宁沉静。

👉 抢着吃最美味?

画面左边是三只绶带鸟正在草地上争食一只肥硕的虫子，互不相让。绶带鸟的尾巴长长的，高高地翘起，中间两根尾羽能长达身体的四五倍，形状像绶带。绶带鸟的名字就是这么来的。

画中的绶带鸟，体色是带金属光泽的深蓝色，颈部的羽毛颜色尤其重，是蓝黑色。有趣的是，到了老年，它们的全身羽毛就都变成了白色。

👉 你在我心中是最美

画中描绘的是五代时期前蜀后主王衍的后宫佳丽。两位衣着华美的美貌女子正在饮酒，蓝衣的那位手拿酒盏，让绿衣侍女斟酒，而她旁边的女子已经有些喝多了，正摆手表示不能再喝了。

唐寅是画美人的高手。画中正面的两位，尖尖的瓜子脸上，眉眼细长，小巧的嘴巴像红润的樱桃。这种纤细秀美的容貌，正是唐寅心中最美丽的女子的样子。

● 吕纪 《桂菊山禽图》局部 明代 约510年前

● 唐寅 《王蜀宫妓图》局部 明代 约490年前

● 仇英 《汉宫春晓图》局部 明代 约 470 年前

👉 仙乐风飘处处闻

这一天阳光正好，后宫中的女子们将乐器搬到廊下，玩乐起来。仙乐飘荡之时，两个蓝衣宫女翩翩起舞。有一旁围观的，有拍手相和的，还有正在赶来看热闹的……你看，左边那个舞蹈者的背影，像不像前面《韩熙载夜宴图》中跳六幺舞的王屋山？

这是仇英仕女画中的得意之作，仅仅是这一小段，人物众多却形态各异，而整幅画一共有五米多长呢！

👉 画家想象出来的树

画面近景是一片蓝色：蓝色的石头、蓝色的树干，还有蓝色的树叶。大自然中其实没有蓝色的树木，这是画家想象出来的。

在蓝树、红叶之后，是氤氲（yīnyūn）的云雾，一座茅屋若隐若现——画家只用简单的几笔就勾画出房子的轮廓。

更远处，一座山峰跳出云烟的遮蔽，崭露头角。山上密密麻麻的绿色点子，表现的是茂密的树林。画中仿佛是雨后天晴的世界，万物被雨水冲刷后，颜色更鲜艳了。