

颜色里的中国画

红

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

红

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:红/管汝棠编著.—北京:中信出版社,2019.3
ISBN 978-7-5086-9727-7

I. ①颜… II. ①管… 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250186号

颜色里的中国画:红

编 著 者:管汝棠

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8082号

书 号:ISBN 978-7-5086-9727-7

定 价:38.00元

出 处: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 黄 朱 欢

责任编辑:徐芸芸 周剑霖

装帧设计:赵 耕 牛 刚 杨雪婷

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

我们的祖先很早就开始使用颜色，例如周口店山顶洞人的饰品中就使用了红色，新石器时代的彩陶上有白色、红色、黑色、土黄色等各色花纹，殷墟甲骨上也有红色和黑色的痕迹……在中国画中，除了标志性的水墨外，还有许多漂亮的色彩，如胭脂、琥珀、黄栌、天青、石绿……连名字都十分美丽。聪明的古人利用有限的材料，通过一次次漂洗和提取，获得深浅不同的颜色，给我们留下了一幅幅色彩丰富的画卷。

红色在古代叫作“朱”，根据浓淡不同，又分朱砂、朱膘、银朱、土朱等。朱主要用来涂绘衣服、栏杆、寺观，以及呈现风景画中的朝阳、彩霞、枫叶等。16世纪以后，从西方传过来的西洋红，又被广泛应用在画花卉上，使花朵更加鲜艳。

现在，让我们仔细看看这些美丽的红色图画：有乌鸦藏在红色的太阳中，红墙掩映在青山绿水间；有红衣的贵妇携子出游，红衣的皇帝急急逃难；有小鹿漫步在红色的秋林里，蝴蝶翩翩飞舞于红色的草叶间……

● 马王堆汉墓 T形帛画之《升天图》局部 西汉 约2100年前

红与黑

在纸普及之前，人们经常用颜料在丝织物上画画，这就是帛画。在长沙马王堆一号汉墓里，就有一幅很有名的帛画。画面右上方画着一个红色的太阳，太阳里还有一只黑色的乌鸦。

在古代传说中，太阳是由乌鸦驮着飞行运转的。地球上几乎所有鸟儿都害怕火焰，但是乌鸦可以穿梭在烟火中，再加上乌鸦羽毛漆黑，像被烧过一样，所以古人认为乌鸦是与火有关的神鸟。于是，乌鸦就与太阳在一起了。

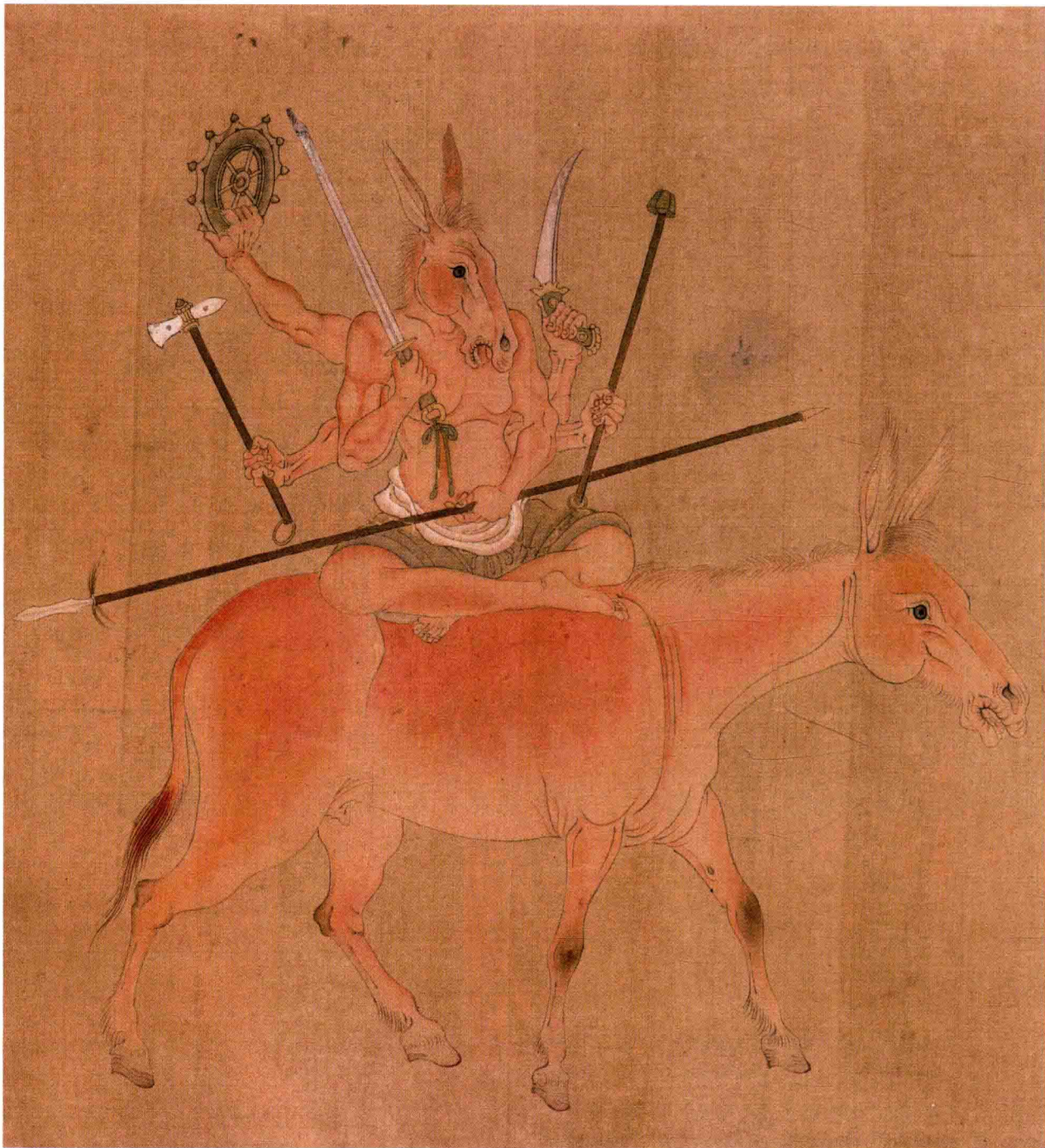

● 顾恺之《女史箴图》摹本局部 东晋 约1600年前

相亲相爱的一家人

顾恺之是中国历史上第一位留下名字与图像的画家，被后人称为“画祖”，他与同时期的“书圣”王羲之齐名。他画人物非常注重描绘眼神，画线条像春蚕吐丝一样均匀、连绵。

顾恺之画过一幅《女史箴图》，其中有个画面描绘了一个家庭，三个穿红色衣服的孩子正在玩耍，他们的父母坐在右边，和蔼地看着他们，寓意着这是相亲相爱的一家人。

● 张僧繇（传）《五星二十八宿神形图》摹本局部 南北朝·梁 约1500年前

🌀 火星神的样子

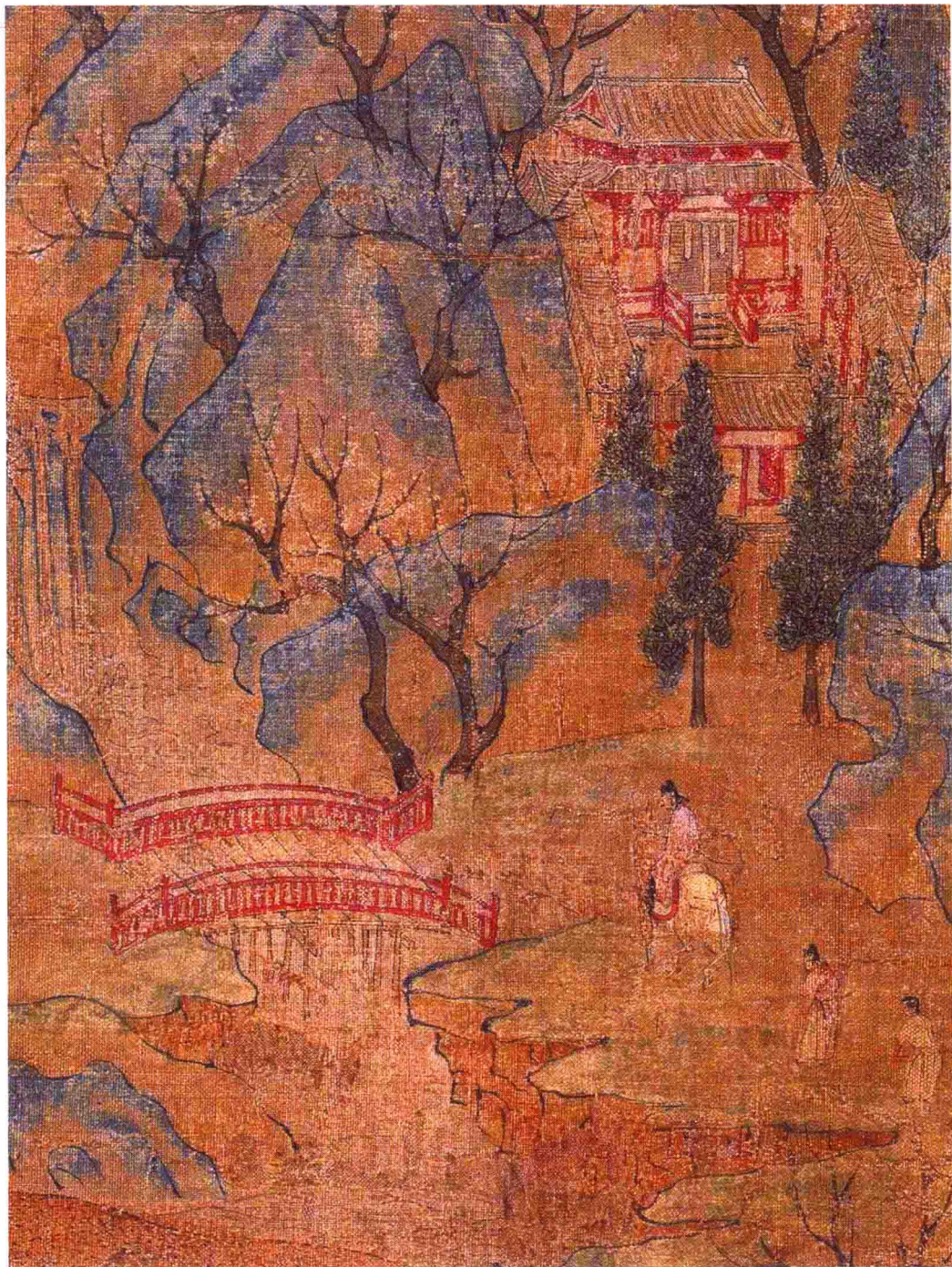
古代的人们相信，天上的每一个星宿都对应一位神，他们有具体的形象：有的是女子的样子，有的是老人的模样，有的是少年的形象，还有的长着动物的脑袋、人的身子……可以说离奇怪异，什么样子都有。

画中这个人长着驴的脑袋，有六条胳膊，**皮肤微红**，骑着**红色的驴**，真是好奇怪啊！他就是古人想象中的火星神的形象。你看他的六只手里，还拿着长剑、尖刀、斧子、长矛等各种兵器。因为古人认为火星和战争有很大的关系，只要它出现在某个特定位置，就会发生战乱。

🌀 风呵，水呵，一座桥

中国画中最早出现的是人物画，山水只是作为人物画的背景。慢慢地，山水才独立出来，有了山水画。目前存世最早的卷轴山水画，就是展子虔的《游春图》。

《游春图》中青山妩媚，树木葱茏，小桥流水与亭台楼阁点缀于美丽的山林。画面中，一位男子正骑马走向一座**红色小桥**，两名仆从紧随其后。不远处，还有一栋漂亮的房子，有些部分被刷成鲜艳的**红色**。

● 展子虔 《游春图》摹本局部 隋代 约1400年前

● 阎立本《历代帝王图》摹本局部 唐代 约1300年前

👉 刘备与孙权

大画家阎立本的《历代帝王图》，描绘了汉代至隋代十三位帝王的肖像。三国时期的刘备与孙权，也在其中。他们头戴黑色冕冠，身穿冕服，红色的部分叫蔽膝，脚着红色赤舄（xì，古代天子、诸侯穿的鞋子）。这种帝王服制始于周代，历经汉、唐、宋、明诸代，共延续了2000多年。

阎立本的人物画有个明显特点：为了突出主要人物，会把他们的身体画得比普通人大许多。这成了后世中国人物画的经典样式之一。

● 章怀太子墓《马球图》局部 唐代 约1300年前

最早的马球图

唐代贵族很喜欢打马球，这是一种骑在马上、用球杆击球入门的活动。在陕西章怀太子墓的壁画中，有一幅《马球图》，是目前发现的关于这项运动最早的图像。

最前面的那位骑手，正在**枣红色的马背**上转身，他一手拉着缰绳，一手挥起球杆，正要击打地上的马球。后面几人也在拼命追赶，右下方那匹马已经四蹄腾空了！我们仿佛穿越时空来到现场，能听到疾驰的马蹄声、密集的击球声，还有骑手们的呼喝声！

● 李思训（传）《江帆楼阁图》局部 唐代 约1300年前

● 韩幹 《十六神骏图》局部 唐代 约1200年前

🌀 绿树红墙相环绕

李思训是唐朝皇族，也是当时最著名的山水画家。传说有一天，唐明皇请他在宫殿的墙壁上画了一幅山水，晚上睡觉的时候，皇帝居然听到墙壁上有流水的声音。

这幅画中也出现了一栋漂亮的房屋与院落，屋顶是一列列青瓦，侧面是**红色山墙与廊柱**。红墙绿树，相映成趣。一位白衣男子正站在廊下。他打算去哪里呢？

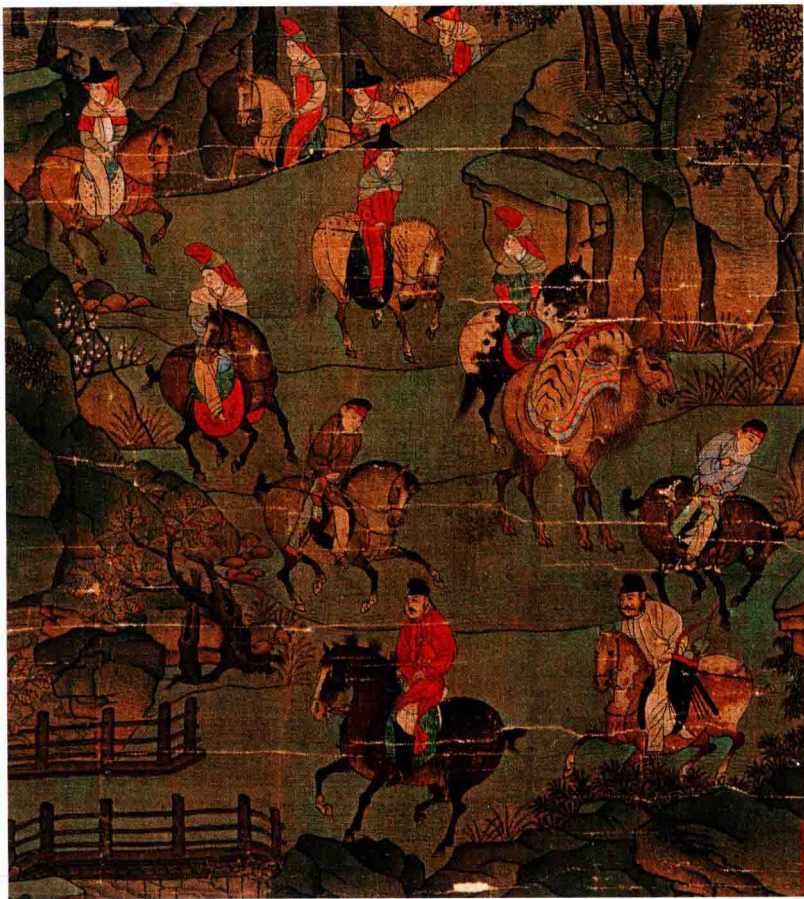
👉 红衣牧马人

唐代画家很喜欢画马，韩幹就是其中最著名的一位。唐明皇将他召为宫廷画家，让他拜前辈画家陈闳（hóng）为师。韩幹却回答说：“我已经有很多老师了，就是陛下马厩里的御马啊。”

据说，韩幹为了观察马匹，经常和牧马人住在一起，把其他人没有注意到的细节，都看得清清楚楚。难怪他能把这位**红衣牧马人**和他的大马都画得那么生动。

● 张萱 《虢国夫人游春图》摹本局部 唐代 约1200年前

● 李昭道（传）《明皇幸蜀图》局部 唐代 约1200年前

长安水边多丽人

唐朝人上至皇亲国戚，下至平民百姓，都喜欢在阳光明媚的春天出游。大诗人杜甫有一句诗“三月三日天气新，长安水边多丽人”，描绘的就是游春时的情景。

唐明皇将他最宠爱的妃子杨玉环册封为贵妃，又爱屋及乌，将她的三个姐姐都封为“国夫人”。杨家姐妹盛极一时。其中虢国夫人就是她的三姐。猜猜看，图中盛大的出行队伍中，哪位**红衣女郎**是虢国夫人呢？

红衣男子是谁？

公元755年，安史之乱爆发，第二年唐明皇从长安逃往四川。李白有诗曰：“蜀道难，难于上青天！”说的就是四川的山，陡峭难爬。画面中，队伍最前面，那位一马当先的**红衣男子**是谁？正是唐明皇李隆基！他身下骑的的马的颈背上有三簇鬃毛，这是唐朝皇家御用马的特征。画中唐明皇面相饱满，神态安详，即使在逃难中，仍有一种不怒自威的气度。看他身后的护卫们都已累得东倒西歪，而他仍然气宇轩昂，挺直着腰杆。

贵妇人的宠物与道具

画面中，右边这位身姿曼妙的贵妇，发髻梳得高高的，上面还插了一朵牡丹花。她的眉毛又短又粗，向上飞扬，像蛾子的翅膀一样，这就是“蛾眉”，是唐朝流行的眉形。贵妇长长的红色裙子，已经拖到了地上。她手执一把拂尘，正在逗弄一只摇头摆尾的巴儿狗。

周昉擅长画贵族妇女，在他笔下，古代贵妇人的身边，总会出现拂尘、巴儿狗、团扇等道具，这是她们身份的象征。

● 周昉 《簪花仕女图》摹本局部 唐代 约1200年前

● 佚名《唐人宫乐图》局部 唐代 约1100年前

🍵 品茗听乐醉陶陶

一、二、三、四、五……数一数，一共有十位女子，围坐在一张巨型长方桌四周，她们的衣着都带有红色。这些女子有的在品茶，有的在舀茶。坐在最远处的四人正在奏乐助兴，你能认出她们手中的乐器吗？从左往右看，分别是笙、古筝、琵琶与觿篪 (bili)。

画中每个人脸上都是陶醉的表情，想象一下，音乐一定十分优美，就连桌子下面的小狗都陶醉得酥软蜷缩成一团了！

● 贯休 《十六罗汉图·戒博迦尊者》摹本局部 五代十国·前蜀 约1100年前