

五色氤氲

中国文化的色彩构成

主编

安尚秀
王子源

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

第二卷

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

五色氤氲

中国文化的色彩构成

主编

安尚秀 [韩]
王子源

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

第二卷

图书在版编目(CIP)数据

五色氤氲·中国文化的色彩构成,第二卷/(韩)安尚秀,
王子源主编. —西安:陕西人民美术出版社,2018.10

ISBN 978-7-5368-3533-7

I. ①五… II. ①安… ②王… III. ①色彩—研究—

中国 IV. ①J063

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第231329号

五色氤氲

WU SE YINYUN

中国文化的色彩构成

ZHONGGUO WENHUA DE SECAI GOUCHENG

第二卷

DI-ER JUAN

安尚秀 [韩] 王子源 主编

陕西新华出版传媒集团

陕西人民美术出版社

出版发行

出版人: 李晓明

新华书店经销 北京雅昌艺术印刷有限公司印刷

787mm×1092mm 1/16开本 15.5印张 159千字

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5368-3533-7

定价: 128.00元

地址: 陕西省西安市雁塔区曲江街道登高路1388号 邮编: 710061

<http://www.mscls.cn>

发行电话: 029-81205258 029-81205300 传真: 029-81205299

版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

目 录

光谱	1
活着的色彩	3
点翠工艺	6
宋锦	24
古玉沁色	42
从朱砂到制红	60
形纹色光：掐丝珐琅之美	78
光影之间：皮影的色彩艺术	96
指尖上的技艺：蔚县剪纸	114
绚烂霓裳：云肩色彩	132
永乐宫壁画意象色彩	148
青如天，面如玉：宋代汝窑釉色	166
雕梁画栋：中国清代官式建筑彩画	182
竹色	200
陕西社火马勺脸谱色彩	218
后记	236

光谱

安尚秀 [韩]

我们生活在光底下，
色彩是当看到光呈现给我们的现象时
我们的眼睛所感觉到的。
这大概就是韩国人
称色彩为“光谱”的原因。

大自然创造自然的色彩。
受大自然影响的人类同样创造色彩。
由此，我们的生活被两种色彩围绕：
大自然的色彩和人类的色彩。

中国人喜欢红，
认为红色吉祥，能驱走厄运。
阿拉伯人认为绿色神圣。
泰国人则以色彩表达该天为星期几。
韩国被称为“白衣民族”，
因为他们都爱穿白。

中韩两国都相信传统五方色理论。
五色各自代表不同方向：
东是青，
西为白，
南是红，
北为黑，
论正中，
色乃黄。

理论由此反映中国自然环境：

中心区为黄土地，

西方高山色为白，

北部天寒气暗黑，

正东汪洋色且蓝，

正南暑天火热红。

如此实乃古代亚洲宇宙理论

五行学说的抽象对应。

那么韩国五方色理论应否为：

东是青，

西为黄，

北乃白，

南为红，

正中绿，

从而反映韩国景观呢？

亚洲分为东亚、中亚、西亚、东南亚和北亚。

每个地区的气候、农产不同。色感亦然。

由此可谓，色感和人的偏好

因其环境、历史和意识形态而千变万化。

亚洲设计受西方影响而发展，

色彩是设计的衣裳，

因此，学习亚洲色彩是

亚洲身份体现之旅的一部分。

活着的色彩

王子源

中华民族是世界上最早懂得运用色彩的民族之一。从文化的角度来审视，色彩既是文化的产物，又是一个民族传统意识形态的体现，对此我们往往重视深厚的理论认识，但是对传统色彩的解析、具体的研究相对较少。《五色氤氲·中国文化的色彩构成》对中国传统色彩研究的意义，在于从细微处去发现和定义那些富有文化象征意义的色彩，简要阐述诸如古人的色彩观、古代色彩命名的依据、民俗色彩观念等，借助文化语境来传达色彩的民族特性，唤起人们对色彩文化特性的感知。

色彩有着深厚的历史文化语境，从视觉设计师的观点来看，将会更加关注色彩在当下的沟通设计（Communication Design）中所具有的跨越文化和地域而直接交流的功能。譬如红色，在很多国家的文化里，它的寓意为幸运、美丽；在俄语中，红色有“美丽”的意思，因此红旗也表示“美丽的旗”；红色也预示着激进和危险，与革命、生命警示性等信息密切相关。色彩经常被认定与历史、文化的制造和传播紧密相连，个人和环境也都是色彩的载体，色彩被视为一种传达的手段，色彩也成为文化自定义的一分子。

由此，我们思考在设计语境、专业分工发展变革的前提下是否可以多做些色彩设计的基础研究。我们认为，色彩设计的基础性研究工作也包含着设计的方法研究，色彩研究甚至可以超越专业的分类和局限而达到一种更为根本和广义的研究领域。色彩研究本身也可以成为一种设计方法或具有普适性的设计工具。如在京剧表演艺术里，由于远距离表演和手、眼、身、法、步等技巧的运用，京剧色彩琳琅满目而象征性极强，可以将其理解为一种色彩结合图形、材料、声响等综合的整体传达设计。或许基础性研究工作也被看作是养鱼的工作，中国有句俗语：授人以鱼不如授人以渔。但如果鱼都没有了，渔又有何意义呢？色彩，是视觉传达的一种基本元素，认识色彩、熟悉色彩文化就好比是增加设计语言词汇量的工作，有了更加丰富的词汇，我们才能进行更深刻、更巧妙的语言表达；而从设计的本质上讲，富有生命力的色彩，其本身即是一种语言的表达。

犹记得2004年初夏，我曾和王敏老师到故宫博物院对传统色彩做实地考察，那时北京奥运视觉景观形象工作刚刚开始，色彩系统设计几乎是最早启动的工作。在实地考察和比较了不同的中国古典仪式感浓厚的色彩之后，在奥运视觉景观系统中，我们提出了运用中国文化语境“中国红”“琉璃黄”“景泰蓝”等色彩概念。对故宫的探访就是实地感知色彩，在一定程度上这也启示我们：目前在色彩研究上的基本方法可以是面对面的色彩现实与对色彩想象的并行研究。

新鲜的色彩要亲自去感受，色彩携带着信息和历史的基因，以至用触摸的手段就可以得到色彩比较确定的信息，去想象色彩被制作时的实践氛围非常重要。强调材料的实证研究也许还有另外一个想法，就是对于色彩的研究最好要回到自然色本身。人们被人工色彩所包围，对于物的研究是通过自然色彩的研究进而认识自然的过程。基于人造色彩所代表的人工环境的脆弱性，大自然里自然物质对人类生命和生存的牢靠感更加凸显。

我们强调与色彩的面对面——通过实物，色彩最深邃的魅力会通过实地性的色彩探索而传递给观者。在研究时将实物的本色与潘通色彩进行比照、记录、分析，我们希望能得到色彩最恒定、最真切的印象。犹如中医的望、闻、问、切，对色彩进行把脉，针对沟通设计框架里具有的文化对象和符号进行讨论和研究，这也是本书中很多研究课题与研究对象确立的缘由。色彩携带着自然或人文的信息，并且二者相互转化，譬如，因为某种色彩来源材料的珍贵而赋予色彩独特的身份、文化象征，如从黄金到黄色。我们甄别这些美丽的色彩文化的同时，相信也是在梳理文化，了解我们从哪里走来并如何理解前人的创造。

关于色彩认识的国际性研究也是话题之一，2012年在香港举办了关于亚洲色彩研究的展览，来自马来西亚的设计师和策展人威廉·哈尔罗德·王（William Harald-Wong）在展览出版的场刊《亚洲色彩》前言中提到以下观点：色彩之于东西方而言是有基本分别的，有人解读英文“色彩（colour）”一词源自旧拉丁

文colos,解作“表面上的覆盖物”,而专门研究色彩文化和图案文化的日本城一夫教授认为,日文里的“色(iro)”一词有传达细腻情感和引申为精神世界门槛的意思。如此寻根溯源的研究使我个人非常感兴趣。同时我在汉字的甲骨文释义里也查过,汉字的“色”本义可能是指两性欢爱,也指人的颜气,是人的气象自内而外的传达。由此看来,东方人对色彩具有人性和灵性的认识与西方认为色彩只是物质存在有着巨大的区别。

作为基础的材料可以生发出跨越专业的设计方法,我们之前为北京奥运进行的视觉景观设计研究中有类似的经验。色彩往往与色彩所附着材料密切相关,自然包括了形状等因素。与我们一起进行研究的法国吕迪·鲍尔(Rudie Baure)教授在广泛研究了中国式色彩之后,对丝绸所代表的色彩及其肌理非常感兴趣。在一起共同的工作中,我们细致观察了丝绸千变万化而又微妙至极的色彩流动并以摄影的手法对此进行了记录,奥运色彩与色彩图形几乎呼之欲出了,尽管最终这个方案由于多种原因没有被采用,但对北京奥运视觉景观中色彩的3D使用产生了概念上的影响。所以在此类型课程中我们有意地强调了色彩图形的研究提炼,色彩可以被认为沟通设计框架的主角而进行叙事。我们在“无印良品”从环境、产品、包装到标签的深红色系列应用中也可以看到色彩对品牌理念的叙事。

广义的传统文化研究表现为:我们领略并发现了色彩的历史之美、故事之美和体验之美,以发现自然或考察物件来甄别色彩,鲜活而富有情趣,这也体现出中国人对色彩的敏锐和通灵,也浸润着我们对中国文化的理解。本书对传统色彩审美的探索和研发创新并不是为了重复过去,而是为了更好地服务现在和未来。将色彩的传统与现代相结合,探索民族文化精髓,凸显民族文化精神,给予现代设计取之不尽的灵感和丰富给养,成为深化设计语言的主要途径和手段;而从设计的角度看,我们其实是把这些色彩资源推向一个新的领域,使之在新设计、新生活中焕发更加耀眼的光彩。

点翠工艺

点翠海棠花纹头花，清，宽22厘米，高20厘米，
清宫旧藏

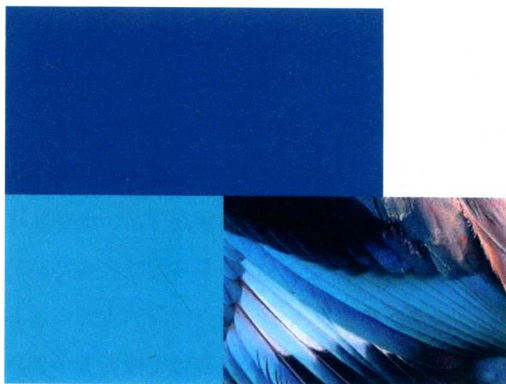

点翠凤凰纹头花，清，宽15厘米，高15厘米，
故宫博物院藏

点翠工艺是中国传统首饰制作的高超工艺之一。三国时魏国诗人曹植曾在《洛神赋》中写道：“或采明珠，或拾翠羽。”唐杜牧《扬州》诗曰：“金络擎雕去，鸾环拾翠来。”晚唐词人牛峤作：“绿云高髻，点翠匀红时世。月如眉，浅笑含双靥，低声唱小词。”这些词句里都提到了“翠”。何为翠？翡、翠都原为一种鸟类，春秋著作《禽经》里有记载：“背有彩羽曰翡翠。”晋代学者张华对《禽经》作注，他解释翡翠为：“状如交鸟青鸟，而色正碧，鲜缛可爱，饮啄于澄澜洄渊之侧，尤惜其羽，日濯于水中，今王公之家以为妇人首饰，其羽值千金。”翡翠即原指翠鸟类，只有到了清代之后翡翠才被指代为一种玉类。在这些诗词里翠指代珍贵的装饰，或佩戴这种珍贵首饰的妇人。学者韩澄在《民间传统技艺传承的美学视角——以点翠工艺为例》里也谈道：唐宋时期，好美的女性不仅以金箔贴面，更常用云母片、翠鸟羽毛等来制作花靥，翠羽能在不同的光线下反射出不同的色彩变化，从而以无与伦比的色泽感映衬女子饰以朱粉的面额或脸颊，冷暖相宜，体面相应，故而当时社会风俗倍加推崇。到了明清时期，除了首饰制作以外，人们基于对翠羽色彩的喜爱还以“缣丝”工艺、利用富有绒质感的翠羽线织出花卉鸟兽题材的绘画式屏风面、指甲套、扇面等加以装饰家居及服饰之中。可以想象的是这些制作繁复、搭配讲究的珍贵翠羽饰品应该一直是皇家宫廷、富人贵族们的奢侈之物。而清末以来伴随着宫廷势力的减弱，作为奢华象征的点翠饰品在民间也有继承，出现了很多的民间作坊，但是从翠羽的质量上看应逊于皇家之作。由于翠鸟的稀有性乃至消费风气的变化，20世纪二三十年代国内民间的点翠作坊基本消失。目前仅有少量文物存世或在戏剧表演行业中偶尔可以看到价值不菲的点翠头面饰品。

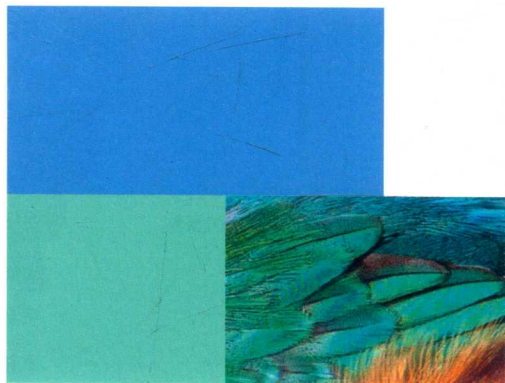
点翠工艺的材料与色彩

据载，翠鸟具有多种类别。翠鸟在动物学里属于鸟纲佛法僧目翠鸟科翠鸟属，全世界有93种。中国有11种，常见只有斑头翠鸟、蓝耳翠鸟、普通翠鸟三种。颜色以绿色、蓝紫色为主。一般点翠所用的都是蓝耳翠鸟的羽毛，以背部或翅膀羽毛为主。取自背部的羽毛称为“软翠”，翅膀部位的羽毛称为“硬翠”。软翠色泽鲜亮，质感细腻柔顺；硬翠则相对色差较大，色暗质硬。为什么翠羽的颜色如此鲜艳？有文章认为：和大多数有荧光、电化颜色的动物——如闪蝶的翅膀不同，翠羽那强烈的色彩不是来自羽毛本身，而是由光线折射出的虹彩色，就像一个三棱镜将白光分解成其频谱的彩虹色。这些微观结构形成的羽毛被称为光子晶体（《点翠：失传的中国传统工艺，好美》）。正是羽毛这种特殊的材质结构映射出点翠那既浓郁又轻盈的梦境之蓝。在行家看来，最好的点翠分“宝蓝”和“翠蓝”两种基本色泽，其中尤以宝蓝为佳。而根据工艺的不同，点翠还可以呈现出蕉月、湖色、深藏青等不同色彩。

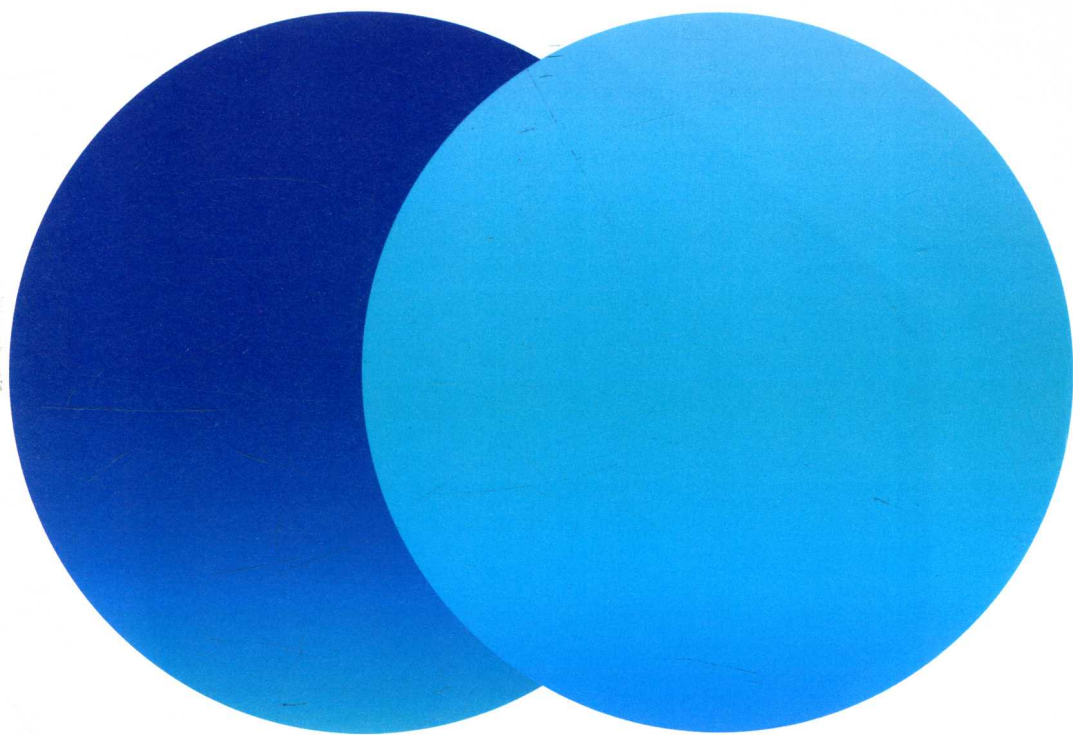
300 C
C100 M54 Y2 K0
R0 G94 B184

306 C
C76 M0 Y0 K0
R0 G181 B226

299 C
C76 M9 Y0 K0
R0 G163 B224

333 C
C55 M0 Y24 K0
R60 G219 B192

2726 C
C78 M64 Y0 K0
R72 G92 B199

2935 C
C100 M60 Y0 K0
R0 G87 B183

3125 C
C93 M0 Y12 K0
R0 G174 B199

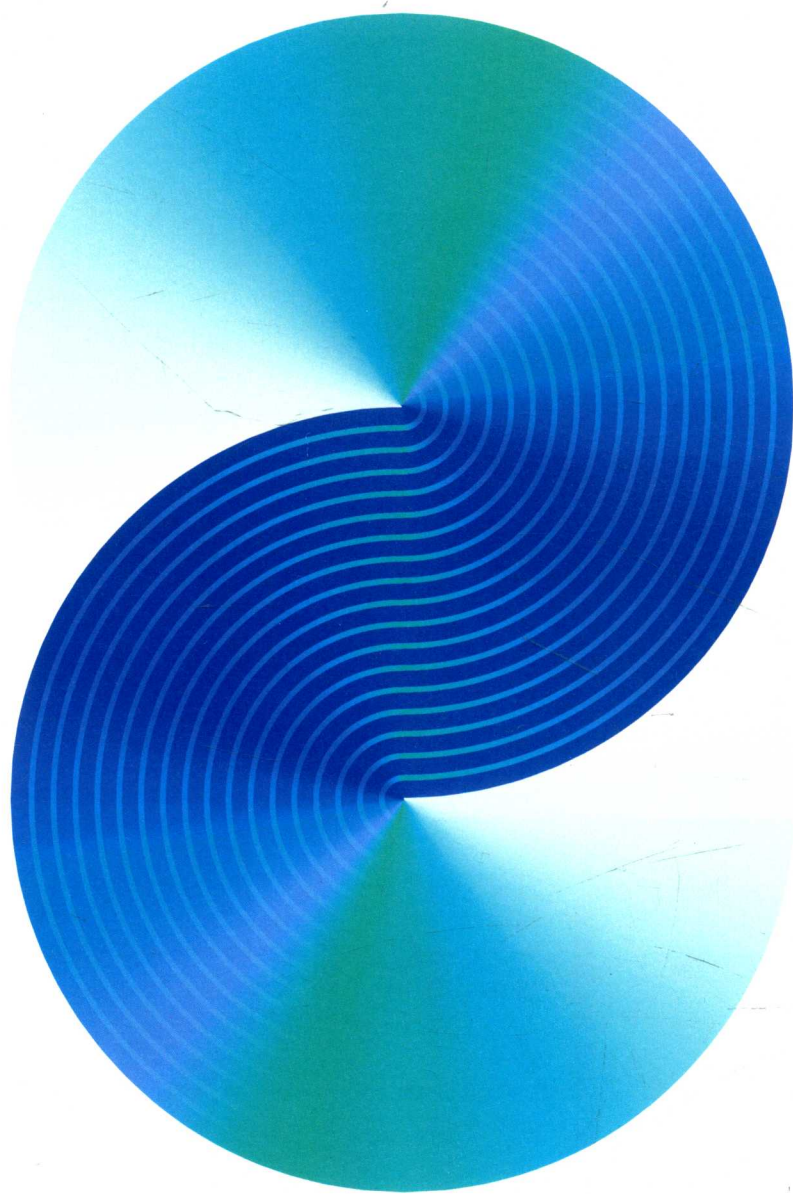
297 C
C41 M0 Y0 K0
R113 G197 B232

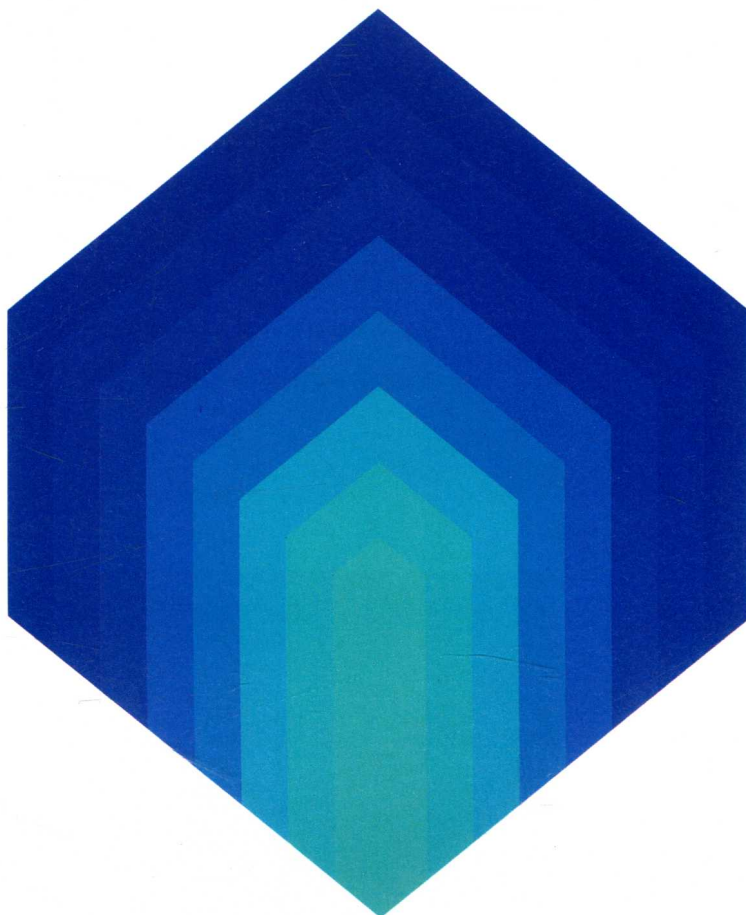

311 C
C62 M0 Y3 K0
R5 G195 B221

299 C
C76 M9 Y0 K0
R0 G163 B224

2726 C
C78 M64 Y0 K0
R72 G92 B199

2935 C
C100 M60 Y0 K0
R0 G87 B183

2728 C
C96 M71 Y0 K0
R0 G71 B187

2738 C
C100 M90 Y7 K17
R6 G3 B141

3005 C
C100 M36 Y0 K0
R0 G119 B200

2995 C
C75 M3 Y0 K0
R0 G169 B224

333 C
C55 M0 Y24 K0
R60 G219 B192

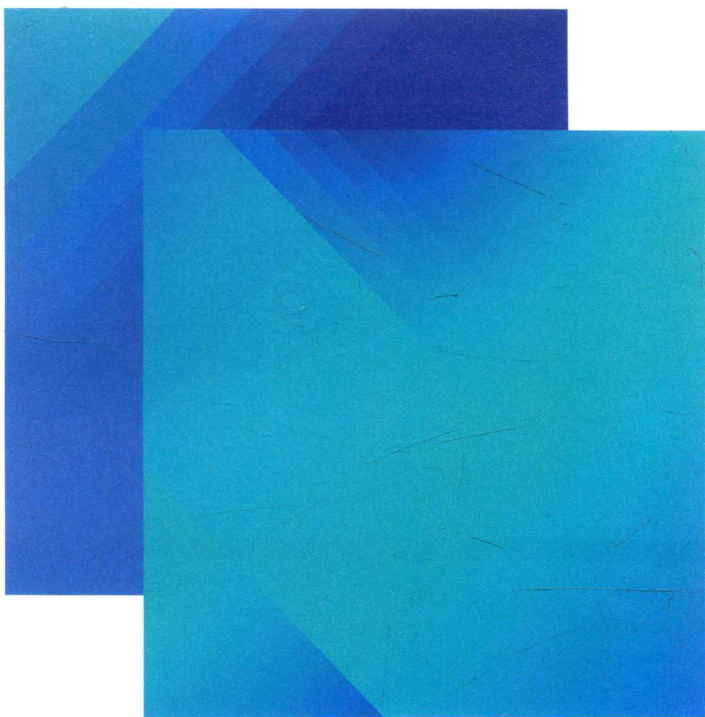

3255 C
C58 M0 Y21 K0
R44 G213 B196

点翠的制作与色彩

关于最早的点翠生产工艺记录，人们常引用战国时期《韩非子·外储说左上》之记载：“楚人有卖其珠于郑者，为木兰之楮，薰以桂椒，缀以珠玉，饰以玫瑰，辑以翡翠。郑人买其楮而还其珠。”专家认为，“辑”字形象地说明了点翠工艺中最重要的一道工序：即如何将单支呈扇形排列分散的翠绒排列整齐。将多支羽毛规则地排列在一起之后，可以想象那些各不相同的羽毛在光线下呈现出的细腻光泽与肌理。

3125 C
C93 M0 Y12 K0
R0 G174 B199
2935 C
C100 M60 Y0 K0
R0 G87 B183
311 C
C62 M0 Y3 K0
R5 G195 B221
297 C
C41 M0 Y0 K0
R113 G197 B232

在点翠工艺中还有一种极为特殊的工艺——刮青。有经验的师傅会利用翡翠石对排列好的翠羽进行刮制，翠羽的颜色能由绿转蓝并经久不变。

