

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

第一卷

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

五色氤氲

中国文化的色彩构成

陕西新华出版传媒集团
陕西人民美术出版社

主
编

安尚秀 [韩]
王子源

第一卷

图书在版编目(CIP)数据

五色氤氲·中国文化的色彩构成·第一卷 / (韩) 安尚秀,
王子源主编. —西安: 陕西人民美术出版社, 2018.10

ISBN 978-7-5368-3532-0

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233861号

五色氤氲

WU SE YINYUN

中国文化的色彩构成

ZHONGGUO WENHUA DE SECAI GOUCHENG

第一卷

DI-YI 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 14.5印张 148千字

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5368-3532-0

定价: 118.00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.msccbs.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
京剧旦角脸谱	6
明代家具	24
千年凝华之色：蜜蜡	42
返璞归真：草木染	60
茶汤色	78
木本中药色彩	96
穿在身上的史书：苗族绣片	114
钧紫	132
从矿物颜料到唐卡色彩	148
髹饰之美：漆雕色彩研究	166
中国墨色	184
蒙古族尚色习俗与服饰色彩	202
后记	220

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也有类似的经验。色彩往往与色彩所附着的材料密切相关，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识地强调了色彩图形的研究提炼，色彩可以被认为是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。

京剧旦角脸谱

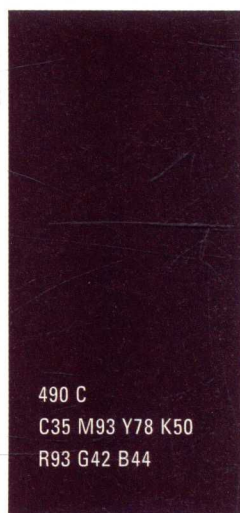
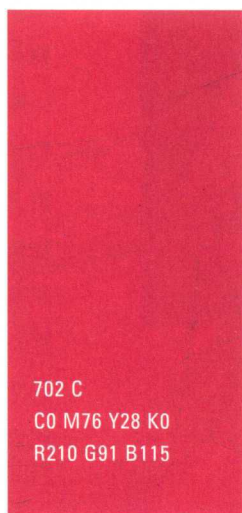
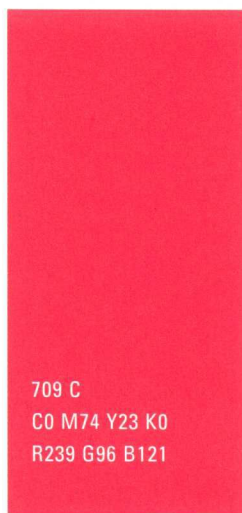
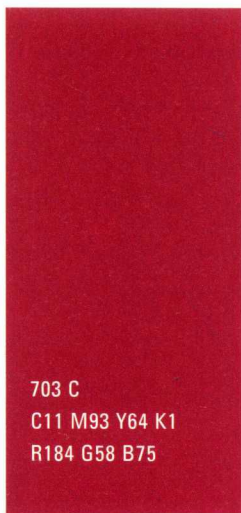
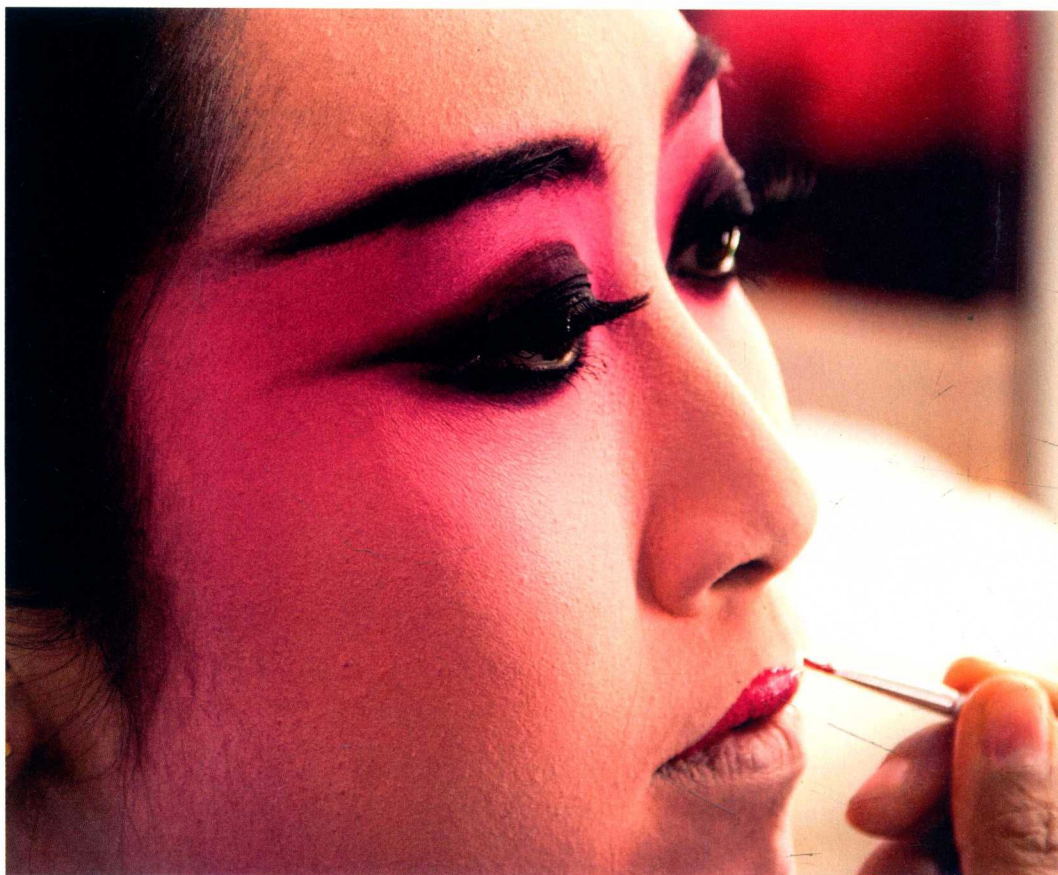

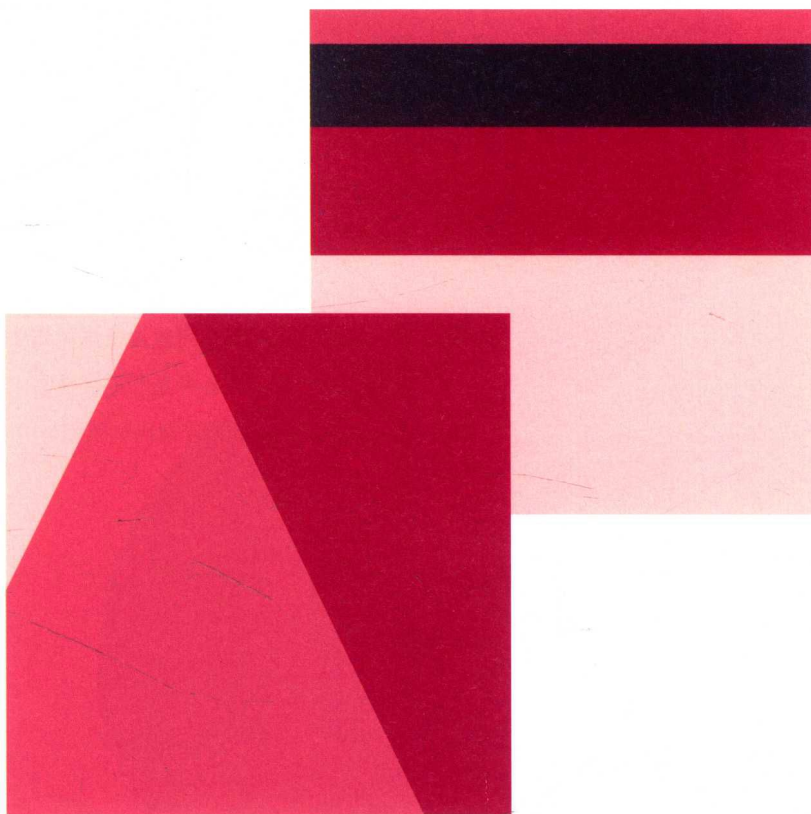

德国社会学者、儿童绘本作家、色彩学专家爱娃·海勒在《色彩的文化》一书中说：“对色彩的意义了解越多，才能更好地对它们的效果做出判断。”从视觉艺术与设计方法的角度而言，京剧的装饰艺术广泛汲取了民族艺术的宝贵养料，大胆借鉴民间艺术的装饰技法和用色原则，通过对艺术元素的提炼、加工、转化，形成了具有京剧特色的装饰艺术。“对于从事设计艺术的工作者来说，富含深厚传统文化底蕴的京剧艺术是一座巨大的宝库，走进它，无论是直接吸纳还是间接熏陶，对于每位艺术工作者来说都有着积极的意义。”

京剧曾称平剧，是中国五大戏曲剧种之一，被视为中国国粹，位居中国戏曲三鼎甲榜首。京剧的前身是清朝初年流行于江南地区，以唱吹腔、高拨子、二黄为主的徽剧。自1790年徽班进京至今，中国京剧经历了200多年的发展，其历史可划分为五个阶段——形成、发展、鼎盛、改革与探索，于20世纪30年代达到鼎盛。2010年11月16日京剧被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

京剧脸谱是具有民族特色的一种特殊的化妆方法。由于戏剧故事中的每个历史人物或某一种类型的人物都有一种大概的谱式，所以称为“脸谱”。关于脸谱的来源，一般的说法是来自假面具。其最初的作用，只是夸大剧中角色的五官部位和面部的纹理，用夸张的手法表现剧中人物的性格、心理和生理上的特征，以此来为整个剧情服务；发展到后来，脸谱由简到繁、由粗到细、由表及里、由浅入深，逐渐成为一种具有民族特色的、以人的面部描绘为表现手段的图案艺术。京剧脸谱的画法，基本上分为三类：揉脸、抹脸、勾脸。

7423 C
C0 M73 Y11 K0
R224 G98 B135

2041 C
C21 M100 Y53 K6
R161 G34 B78

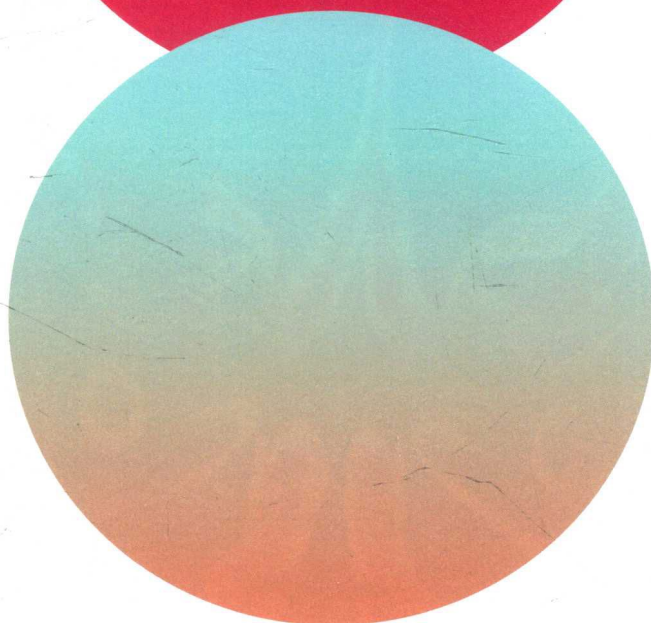
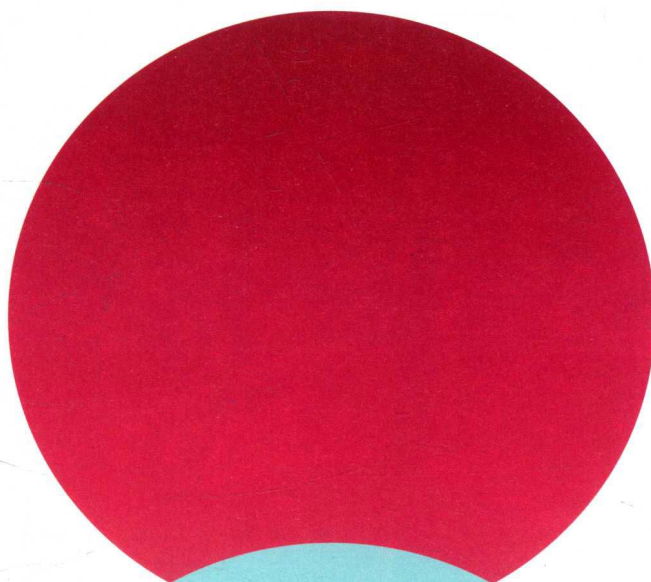
698 C
C0 M7 Y0 K0
R242 G212 B215

2478 C
C55 M77 Y55 K51
R76 G54 B58

在京剧脸谱色彩研究过程中，我们亲自去了中央戏剧学院，看了京剧表演专业的本科毕业会演，目睹了各色油彩组合成生动的脸谱，对色彩的浓淡变化、色彩与角色性格的关联有了更深层次的认识。

从视觉角度看，京剧脸谱是造型、色彩和表现三要素的统一。其中，色彩在京剧脸谱艺术中所起的视觉、心理表述作用是非常重要的。人体视觉感官细胞对事物的感应首先是色彩，其次为形状，再次是色彩和形状的视觉平衡关系，这种平衡关系造就了感官上的视觉冲击力。学者王力穆在《京剧脸谱艺术中色彩的视觉及心理表述性》中曾谈道：“京剧脸谱色彩的运用也是在色彩属性基础之上的体现，总体看来，在京剧各种角色的脸谱中，色相和纯度运用得多一些，而色彩的明度对比运用相对少一些。”

7635 C
C2 M95 Y31 K0
R198 G54 B99

7423 C
C0 M73 Y11 K0
R224 G98 B135

317 C
C17 M0 Y0 K0
R177 G228 B227

2430 C
C1 M32 Y46 K0
R215 G161 B121

京剧脸谱与色彩的象征性

“蓝脸的窦尔墩盗御马，红脸的关公战长沙，黄脸的典韦，白脸的曹操，黑脸的张飞叫喳喳……”这首耳熟能详的歌曲《说唱脸谱》唱出了京剧脸谱的绚丽色彩，即使不了解京剧的人听后眼前也会显现出五彩的京剧舞台形象。如果亲临其境，观众会看到扮演窦尔墩的演员脸上画着以鲜蓝色为主，以小面积的红、黄、白、黑等色块为辅的脸谱，下巴上还衬托着极度夸张的大红胡子，而衬托红胡子的是蓝色的蟒袍和不时地舞动着的宽大白水袖，整体的色彩效果鲜艳夺目、对比鲜明，如此的视觉冲击力定会给观者留下很深的印象，让观者感受到京剧中独特而浓郁的色彩魅力。

就色相而言，看起来五颜六色的京剧脸谱用色十分讲究，巨细有因，不仅是为了色彩的好看，还将人物的性格特征融入色彩。具体来说，以包公、张飞为代表的黑脸象征着公正严明，直爽刚毅，勇猛及智慧；以曹操为代表的白脸喻义为狡诈、阴险；以关公为代表的红脸多象征着忠勇侠义，威武耿直；以典韦为代表的黄脸象征着武力勇猛或凶险狡诈；金银色多指代神仙或妖怪。

