

中国画色彩与西方绘画色彩比较分析

张冉

内蒙古赤峰市松山区大庙学区中心校

[摘要] 在我国的中华民族传统文化范围之内，中国画是其中十分关键的组成部分，中国画本身有着十分独特的民族风格，其历史十分悠久，与西方绘画进行对比，可以看出其独一无二的特色。中国画和西方绘画共同组成了全球两大绘画体系，值得关注的是，两者在色彩应用方面有着十分显著的不同，同时也在互相交融发展中体现出融合发展的效果，使现代绘画艺术体系进一步丰富和完善。基于此，本文着重针对中国画与西方画在色彩方面进行相对应的比较探究。

[关键词] 中国画；西方绘画；色彩比较

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2021.09.477

引言

中国绘画艺术是在魏晋时期开始的，在中国画的发展演变过程中更加关注立足造物、平等高度等相关理念，以此作为着手点进行相关画作类型和姿态的创作，同时在实践的过程中也不断的演变和发展，呈现出感应的艺术特色。针对西方绘画艺术来说，是在文艺复兴时期起源的，它更加关注人的视角，用人的角度对这个世界进行观察和描绘，同时体现出的是人的思想情感，是一种比较典型的写实视觉艺术。两者在色彩应用方面呈现出迥异的特色，色彩的运用方法，理念等一系列相关方面都有很大不同。据此，有必要针对中西方绘画色彩等相关差异进行对比分析。

1 中国画色彩与西方绘画色彩比较分析

1.1 在色彩的应用理念方面有着比较显著的不同

在中国画的创作过程中，对于色彩来说更加关注民族性和历史性特点，在具体的创作过程中，针对色彩进行选取和应用的过程中，要充分结合相关民族的差异性体现出相对应的素材应用特点。不同民族，不同时间段所应用的色彩也有着十分显著的不同，有着典型的随类赋彩、墨分五色的特征。针对清末到近现代时期而言，因为西方信俗文化的融入，在绘画理念和色彩应用思想方面呈现出中西方色彩应用理念融合的特点，使得中国绘画素材在理念方面有了不断的变化，在画家的色彩应用理念方面，从传统的水墨绘画的理念进一步转化成为形式美和视觉美互相融合的画面，在色彩语言方面体现出全新的发展面貌，这类情况也使得整体的绘画素材理念在应用方面进一步生动化，丰富化和中西融合化。针对西方绘画来说，在色彩理念方面往往更加关注色彩的明暗对比，通过对两者的有效对比，形成相对应的形体构造，这种绘画素材理念是在古埃及时期起源的，后来通过欧洲文艺复兴的演变和印象派的出现，使得西方绘画从原有的固定的色彩关系形式进一步转向追求更加绚丽多彩的色彩表达，对于光影中物象的形式进行更有效的描绘，以此在光色描绘过程中体现出西方绘画在色彩应用方面的表现理念和表现形式，而且是关键的要点之一。例如，在莫奈所创作的《印象·日出》的绘画创作过程中，充分体现出西方绘画色

彩理念的核心内涵，在该作品的绘画创作过程中，通过对于色彩理念的有效融入在颜色的亮度、彩度等相关方面进行有针对性的调整，这样可以让人印象更为深刻，有更为鲜明的印象，同时也充分体现出色彩的绚丽夺目和印象派的鲜明特色。

1.2 在色彩视觉方面有显著不同

针对中国画和西方画来说，在色彩的视觉方面也有着十分显著的差异性，通过具体调研和论证可以看到，在中国画的素材应用方面，其色彩视觉手法方面往往采取的是渲染工艺，也就是说，对于阴阳相别离的光线变化关系并没有着重关注，而是通过凹凸起伏的变化形式，对色彩的范围进行拓展，在色彩的视觉方面呈现出更为丰富多彩的大自然的印象。针对中国画的色彩视觉以及颜色数量来说，主要包括三种类型，分别是点线面，通过一种墨线的表现形式，为整个画面提供必要的支撑，在庞大的画面中进行局部的点线面的描绘，这样可以通过点线面要素的有效融合，更充分传达出不同意向的色彩视觉和鲜明形象，例如，画家张凭在作品《屹立》之中把珠穆朗玛峰作为艺术原型，然后进一步有效调整石头的大小和云的运动角度，这样可以形成融合发展的效果，使色彩视觉方面有强烈的冲击力，同时在画面的黑白颜色对比中，使得自然形象的色彩得到了有效的突破，进而呈现出更为显著的独具特色的肌理效果。针对西方绘画来说，在色彩视觉方面更加关注统一性，也就是说，在一个整体画面中，要把全部的颜色变化和对比审美感进行统一的协调，使其成为一种相同的趋势，有协调感和统一感，对于色彩进行堆积和变化等几个方面也要配合统一的基本原则，这样可以使整个画面在某种程度上呈现出协调融合和谐统一的美感。由此可以充分看出，中西方绘画在色彩视觉差异方面更加显著，在中国画中对色彩视觉来说，更加关注局部色彩和人整体神韵的把握，而西方绘画在创作过程中更加关注色彩的堆积变化和画面的统一，特别是针对西方的点彩派来说，在色彩视觉方面对其进行相对应的分割，并且通过小块色彩的形式对其进行针对性的排列，这样可以形成更加

完整和谐的画面，呈现出自身的色彩，视觉美感。

1.3 两者在色彩艺术价值观方面有着巨大差异性

针对中西方的绘画色彩来说，在色彩艺术价值观方面有着十分显著的不同，因为中国和西方在文化传统，人文精神，社会价值，地域风情等相关方面有着十分显著的差异性，所以在绘画的色彩选择色彩价值观的确立等相关方面都有着十分显著的不同，所呈现出的色彩价值取向，有各自的优势和特色。例如，针对中国传统哲学来说，在哲学内涵中更加关注天时地利人和的和谐统一的内涵，在色彩艺术价值观方面更加关注空玄以及五彩彰施等相关思想，在思想内涵中有着极为深刻的中国阴阳相调的影子，同时也充分体现出人与自然和谐相处的理念，而针对西方绘画色彩艺术价值观来说，更加关注极端的色彩观念，也就是说，在绘画创作过程中要通过具体的色彩的对比呈现和变化特征，充分的体现出绘画色彩的基本价值，例如，高更的作品《我们从哪儿来？我们是什么？我们住哪里？》这幅绘画的创作过程中，对于形象和色彩展开了有针对性的处理和协调，与此同时进一步通过物体本身独特的色彩进行有效协调和融合，以此为基准进一步加入光源的色彩，这样可以使整体作品呈现出自我的个性化特征和主观能动性，在主观表现方面呈现出自身的独特思考，在这样的情况下，使得整体的绘画创作呈现出个人的持久鲜活的生命力，同时也突破了自然的限制，在固有色彩的基础之上焕发出人性的光芒。

2 中国画色彩与西方绘画色彩融合发展的基本路径

在现阶段的中西方绘画和色彩融合方面，需要进一步有效强化，确保中西方的绘画艺术和相对应的优势能够实现充分的互补，互相促进，这样才能使两者实现协调发展，为人类精神化水平的有效提升提供必要的保障，在西方绘画艺术中更加关注阳动艺术，而中国绘画更加关注阴静艺术，在色彩方面都独具特色，各有优势，同时也具备着十分显著的互补关系。因此在实际的发展过程中，要确保两者进行充分的融合，优势互补，实现有效互动，这样才能体现出绘画艺术的创新发展特色。通过具体调研和论证分析也可以看到，在近代西方绘画大师中，往往通过对中国绘画色彩艺术的深入探究和了解，在自身的绘画过程中也借鉴和吸收了中国画色彩方面的特色和优势，例如，在自身的绘画过程中融入以型勾勒、平面造型等相关创作手法，融合西方的绘画艺术，形成独特的艺术风貌，同时在中国绘画的创作过程中也进一步融入西方艺术色彩和色彩艺术体系，在水墨语言体系中进行有针对性的融合，这样可以更充分体现出中国画的特色。与此同时，也在色彩的突破方面体现出张扬的个性，在主动的探究思考和融合发展的过程中，使中西方绘画和艺术所在空间进一步拓展，在表达自我观念方面得到更充分的体现，这对于中国画色彩语言体系的拓展和完善以及西方绘画的艺

术水平的提升都有着巨大的推动作用。同时，在两者色彩方面的融合和借鉴的基础之上，中国画清淡雅致的语言也在融合西方色彩语言的基础之上，在色彩方面进一步突破，有更为形象更具有人性化色彩的语言体系，同时相对应的城市造型也逐步转化成为具体的造型在运健气格中转化成为热烈的个性化特征。例如，海派绘画大师任伯年，通过西方色彩艺术的有效借鉴，利用红映绿花簇簇的思想，把不同花色进行有效搭配，同时又呈现出绿色的十分细腻丰富的层次，这样可以体现出雅俗共赏的效果，在高度艺术性和抽象性方面也体现出自身的特色，在水墨趣味和民间绘画装饰方面，通过西方水彩画冷暖的调节手法实现有机融合，这样可以使整个画作有更加丰富细腻的肌理，同时在水墨色彩的融合作用之下使中国传统绘画水墨色有了变革和创新，在西方绘画写实和中国绘画色彩技法的融合作用之下，呈现出更高的艺术水准。

结束语

通过上文的剖析，我们能够充分看出，在中国画的色彩和西方绘画的色彩比较发现，呈现出十分显著的不同，两者在色彩运用理念以及色彩视觉和素材艺术价值观等相关方面，都有十分显著的不同。在实际的发展过程中也要更效融入两者的优势，使其优势互补，在实践的过程中对其进行深入探究，有效融合，进而呈现出更为显著的发展成效，在互相借鉴、互相促进融合的背景之下，使整体的绘画体系进一步丰富和完善，有更为显著的创新发展成效，这对于两者的良性发展都有着巨大的推动作用。

参考文献

- [1] 李柳漫. 中西方绘画空间表现比较研究——画科题材体现中西绘画空间的不同表现形式[J]. 艺术科技, 2013, 26(5): 89.
 - [2] 曾昕. 中西传统绘画空间表现比较研究[J]. 艺术百家, 2013(z2): 204-208.
 - [3] 冯硕. 透视观的比较——论中西绘画空间表现的境域差异[J]. 美术大观, 2009(5): 198-199.
 - [4] 张红英. 中西传统绘画空间表现比较——以宋代界画和文艺复兴绘画为例[D]. 重庆: 西南大学, 2015.
 - [5] 胡亚东. 浅谈插画中色彩对比的表现与手法[J]. 艺术大观, 2020(16): 25-26.
 - [6] 黄容. 当代山水画色彩表现的探析与实践[D]. 广东工业大学, 2019(01): 10.
 - [7] 于瑶. 中西方山水、风景画表现手法比较[J]. 文艺生活·文艺理论, 2016(6): 181.
- 作者简介:
张冉(1993.08—), 女, 蒙古族, 内蒙古赤峰市人, 本科, 研究方向: 广告设计。