

简析国画山水中色彩的运用

吴疆

(山东省济南市文化馆副研究馆员 山东 济南 250023)

[摘要] 国画山水画是我国传统艺术,在历史长河中,国画山水画的色彩运用发生过几次大的改变,这也意味着人们思想意识的变化和历史的变迁。为了更好地探索国画山水画中色彩的运用,首先了解国画山水画色彩应用历程,并探讨国画山水画色彩运用受到道家和佛家思想的影响,对国画山水画中色彩的运用进行深入探讨。

[关键词] 国画; 山水画; 色彩; 运用

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.05.587

国画山水画是我国传统文化的重要组成部分,在我国文化传承与发展中占据重要地位。国画山水画包含许多流派,通过不同色彩的运用,可以渲染出不同的意境和情感,由此可见,色彩是山水画的重要表达手法,巧妙地运用色彩能够更好地提高山水画作品的意境。

一、国画山水画色彩应用历程

国画山水画是我国艺术的瑰宝,在我国历史长河中,最早的绘画色彩被刻画在动物的骨头上,而在历史车轮的推动下,历史文化不断推进,绘画艺术的色彩逐渐在陶瓷工艺、墙壁、屏风以及房檐上得以呈现。据考究,我们当前发现最多的绘画色彩应用在西周时期的饰品工艺中,而战国时期则多呈现于棉帛上,到了汉朝初期,国画艺术得到重视,在陶瓷工艺的发展中,彩色绘画和岩画中的色彩得以应用,这也推动了我国绘画历史的进一步发展。此后,我国传统绘画艺术得以完成与传承,直到魏晋时期,绘画色彩已经十分成熟。山水画最早成熟的作品出现在隋代,以展子虔的《游春图》为代表,青山绿水逐渐成为国画的精髓,国画凭借着技艺精湛、风格宏伟以及色彩鲜明的特点,在历史中广为流传。在唐朝中期,国画山水画更多的是采用墨笔丹青的形式呈现。到了两宋年间,我国绘画艺术色彩更加丰富,山水画也逐渐成了国画的主体,而各种色彩的主流化也逐渐成熟,同时也刻上了宋代独有的印记。在元朝时期,人们的思想逐渐发生改变,对浅色系甚是喜爱,浓郁的国画色彩逐渐转变为黑白为主的浅色系,许多文人墨客不再追名逐利,这也是影响山水画创作的主要因素。在进行国画山水画的色彩填充时,作者更注重浅色的运用,从而更好地体现出淡泊名利的品质。在当代绘画艺术中,我们对国画山水画进行赏析时,能够通过色彩的变化,感知过去人们的思想,同时也了解不同时期绘画艺术蕴藏的文化特点。

二、国画山水画色彩运用的文化影响因素

(一) 道家思想的影响

国画山水画受道家万物以道的思想影响颇深,纵观历史上的国画山水画,我们不难发现道家思想文化的融入,一些作者在进行作画时,往往是对道家思想的另一种诠释与追求,以黄公望之为例,从黄公望的山水作品中都能够发现道家思想的迹象,他将道家思想的精髓充分融入山水画中,充分彰显了天人合一的理念。山水画的色彩运用中,也更好地诠释了道家无为的思想,更好地呈现出无色即有色的到家观念,所以,他的许多国画山水画作品都以无色为主,通过朴实的山水画内容,并运用黑白两色彰显阴阳调和的到家理念,成为国画山水画的代表流派,主要代表作包括《富山居图》和《富春大岭图》等等,都是以无色即有色的理念所呈现。

(二) 佛家思想的影响

在古代绘画艺术中,山水画也受到佛家思想的深远影响,古代的佛家思想广受追捧,许多山水画家将佛家思想融入国画艺术中,推动了国画山水画的发展。在佛家思想影响山水画中,主要利用五个色彩进行绘画,包括黑白青黄赤五种颜色,例如敦煌壁画,呈现出丰富的绘画内容,同时在绘画中不仅包含佛家思想,也融合了地域特点和民族文化。通过五色交融,给人们良好的观赏体验,不但可以通过色彩的变化感受绘画的意境,同时也给人们营造更加优越的视觉体验。

三、国画山水画色彩的运用

(一) 色彩在青绿山水画中的应用

对于国画青绿山水画来说,一般以石青色和石绿色为主,而这两种色彩都属于矿物质,运用到国画山水画中可以使色彩更加明艳。青绿山水画的色彩运用比较浓重,石绿色作为装饰性极强的颜色,在山水画中应用可以发挥出良好的点缀效果,提高山水画内容的丰富性。在传统国画色彩运用中,极少将绿色当做山水画的主色,一般在水墨淡彩基础上运用青绿进行渲染。在现代绘画艺术发展中绿色逐渐被人们应用为山水画的主流颜色,在多种色彩中被区分出来,成了独立的山水画色系。青绿山水画在石青色和石绿色作为颜色衬托,呈现出别样的风貌,从而更好地展现作品的艺术效果。

在青绿山水画发展初期,人们仍然以青色作为山水画的主色调,例如《游春图》就是以蓝绿色呈现出作者的情感,利用其他颜色的衬托,使作品内容更加丰富。在宋代,人们将青绿色与水墨进行完美融合,结合当代文人的思想,青绿山水画并没有得到良好的诠释。而到了明清后,青绿山水画主流色系发生了转变,青绿山水画的色彩主要以水墨为主色调,并且以青绿色系辅助,成为当代青绿山水画的代表,也展现了作者的情怀。

(二) 色彩在水墨山水画中的应用

对于国画山水画来说,水墨得到了广泛应用,我国的国画山水画发展中,水墨发挥了良好的推动作用,水墨作为山水画的主色调,促进文人画的发展,在宋朝时期最为鼎盛。水墨山水画的色彩主要以墨色为主,并配以浅色系颜色,和青绿山水画相比,水墨山水画融入了道家思想,并遵循无色即有色的原则,利用墨色来呈现出不同色彩的感受,通过墨色对山水的刻画,勾勒出完整的山水画卷,在作画中,通过水墨与画笔的融合,让人们通过无色也能够感受到有色的山水意境,从而更好地表达出作者的情怀。另外,水墨山水画不仅在色彩上进行巧妙运用,同时也运用道家思想方法,通过黑白两色来彰显情感,也因此奠定了我国山水画的发展历程。

在水墨山水画发展中,吴道子在其中发挥着重要的作用,作为水墨山水画流派的创始人,对我国水墨山水画的推进意义非凡。到了宋朝,水墨山水画的发展上升到了一个新的高度,而米芾对于我国水墨山水画的发展有着巨大的贡献,他改变了以往山水画的画法,将水墨渲染的方式呈现出来,更好的彰显出山水画的朦胧美,同时也体现出了山水画柔软的一面,为我国山水画的发展开辟了新的途径。

四、结束语

综上所述,我国绘画艺术历史悠久,其中蕴含着丰富的思想和艺术文化。对国画山水画来说,色彩的运用可以彰显出画作的主体和作者的情感,在国画山水画色彩的发展中,不同的时代也经历了不同的改变,让人们对色彩有了重新认识和定义,由此可见,色彩对于国画山水画具有重要意义,也是推动我国传统文化发展的重要内容。

参考文献

- [1] 郑强. 国画元素在现代家用纺织品设计的应用探讨[J]. 西部皮革, 2018, (24): 9.
- [2] 李政. 中国画色彩传承与创新性探索研究[J]. 美与时代(中), 2018, (12): 20-21.