

中西绘画色彩比较

贾磊

鞍山市现代服务学校

[摘要]在绘画当中色彩是最能够引起人思想感情变化的因素，而且色彩也是整个绘画当中的主体，它能够直击一人的心灵，并且在一瞬间抓住观看者的眼球，从而引起情感共鸣，而色彩也不只是物理意义上的光学现象，同时它还代表着大量的文化内涵，他通常和绘画者的人文情感有着非常复杂的关系，不同的色彩也能表现出不同的情感，而中西方由于地域和民族以及其文化背景的不同，所以说在绘画色彩上也有着非常大的差异，通过对中西会。画色彩的比较和研究，可以更加明确色彩中所代表的感情以及含义。

[关键词]中西；绘画色彩

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.09.776

色彩是绘画的主要表现形式和精神载体，同时它也是构成整个绘画艺术的重要因素，作为绘画作品的情感因素，色彩一直都有着非常强烈的表现力，他在不同的文化背景下有着不同的含义，中国绘画色彩和西方绘画色彩来使用习惯以及表达含义上都有着不同的特点，尤其是在不同的文化背景下，绘画的艺术形态也不同，中国美术和西方美术产生于不同的文化背景，在整个漫长的历史过程，中西方美术和中国美术也形成了具有差异的绘画艺术体系，通过对中西方绘画色彩的研究，可以加深对于中西方绘画艺术的理解。

一、中西绘画色彩特点

西方绘画色彩的总体特点是更偏向于浓烈的色彩，而且也更突出绘画的质感，通过强烈的色彩来吸引观赏者的视觉，并且给予观赏者强烈的视觉体验。在古希腊时期，通常以形体来理解世界，所以说对于形体的关注超过了色彩，在这一阶段的色彩审美是更偏向于构成世界的一系列自然物质，也就是我们常说的原色。到了古罗马时期，从根本上延续了这一习惯色彩的精神内涵，在古罗马的宗教生活中得到了极大地丰富和体现，尤其是那些信奉于基督教的教徒们，对于宣传宗教观念的一系列画作以及神人的形象都有了非常明确的色彩构图，这时期所运用的色彩，已经不仅仅局限于构成世界的原色，而是为了提高这些画作的装饰性，融入了更多的周围环境中所存在的色彩，整体的风格也更偏向于明亮艳丽。而在文艺复兴时期，绘画艺术的追求目标变成了探索人性，画家在绘画的过程中也开始尝试将自己的真实情感融入自己的画作当中，而威尼斯和佛罗伦萨的画家们则更侧重于科学理性的透视画法，将绘画技巧和感光色彩结合起来，创造出全新的画面和谐度，而这一体系也就成就了后来西方古典绘画色彩语言的主要体系。在西方的绘画历史中，从15世纪到18世纪这300年的时间里，出现了很多可以称之为天才的绘画艺术家，艺术家们也创造出了很多不同的色彩表现方法，这就在很大程度上丰富了西方绘画形象以及色彩运用的技巧，而且在这一阶段，艺术家们开始尝试着把色光的科学理论融入绘画当中。这一方法也打破了西方固有的色彩观念，在绘画的过程中艺术家们开始尝试着把阳光和

空气带给人们，这也是19世纪美术过渡到20世纪美术的一个重要标准，并且这也从根本上带动了后现代派艺术的发展。

中国的传统绘画讲究中庸之道，也就是说中国绘画的核心主体是主观和客观的和谐统一性，将绘画中周围的环境人物以及社会宇宙都融为一个整体。在中国古代哲学家的眼里，自然世界都遵循着和而统一的原理，这一原理不仅存在于我们所生活的大世界当中，也存在于艺术绘画的小世界当中，而在中国传统文化中认为色彩本来就是世界的一部分，而不需要将色彩作为表现其他事物的中介，所以说在中国的绘画中使用色彩不是为了去更好的模仿和象征其他物质，而是为了去表达出这一形象原有的含义，所以说中国的传统绘画通常以水墨画为主，水墨画并不是指单纯的黑色，而是水墨画家只是把纯然的五色作为视觉的立足点。然后在这一基础上进行观察和思考，通过宏观调控来把握事物的本质，再将其融入绘画当中，水墨画家对于自然景物所生成的一系列物质都进行过客观的观察，然后再结合相应的文化背景，采用合适的色彩来体现出这些画作的原本含义，在色彩运用上都采用青赤黄白黑这些朴素的颜色作为基础。

二、中西方绘画色彩在文化观念上的差异

因为中西方文化无论是在背景还是在风俗习惯以及审美意识上，都存在着很多的差异，所以说在绘画色彩方面，中西方文化也有着不同的文化含义以及精神内涵，中西方绘画色彩在文化传统上存在着很多的不同之处，所以也就会出现很多的差异。在中国的文化中，红色通常都代表着喜庆成功以及圆满等一系列含义，所以说在绘画过程中如果是一些比较喜庆的图案，通常都会用红色来填色，但是在西方中红色却代表着残酷灾难和血腥只有在一些表达含义较强的画作中才会采用红色。除此之外在西方文化当中，白色是代表着高雅纯洁的形象，西方人在婚礼中所采用的礼服也都是以白色为主，在绘画过程中尤其是有关宗教的一系列神圣的画作，都采用白色作为主色调，但是在中国传统文化中，白色却代表着悲哀和残酷，只有在丧事或者是其他特定的场合才会采用大量的白色。在我国的传统文化中，黄色被作为尊贵和荣耀的象征，我国古代帝王也

通常采用黄色作为代表，但是在西方文化中，黄色却代表着奴隶和懦弱的含义，反之，在西方文化里，他们用紫色来代表王权。你好，在线条和布局上，中国画通常采用大量的线条来表达物体的含义，并且用线条来呈现出物体的整体轮廓，对于色彩并没有太多的重视色彩，只是起到一个辅助作用，而且在整个中国文化中也并没有太过于强调光影的作用。但是在西方的文艺复兴时期，很多的绘画作品都非常注重色彩的使用，文艺复兴时期的画家们认为色彩可以体现出一个物体的基本特征，而且对于光影的采用也是利用到了极致，以西方的大理石圆雕为例，西方的大理石原料就非常注重于对色彩和光影效果的使用，并且以此来提高人们对于，艺术作品的感受，这也就是19世纪以后所出现的印象派艺术。

三、中西方绘画色彩理论研究的差异

中西方早期的绘画色彩理论都仅仅局限于哲学范围的研究，但是从整体上来说中国色彩的运用和西方色彩的运用还是存在着很大的差异，因为中国绘画色彩的研究采用的是经验主义研究方法，从战国时期开始，中国人就开始理解到了绘画色彩的运用中国古代哲学家们也提出了五色令人目盲的理论思想，这一理论对于后世的哲学家以及艺术家们都产生了很大的影响，而这一理论到最后也导致了中国的绘画开始推崇单一的黑色调色，也就是水墨画。而在西方对于绘画色彩的研究主要采用的是实证主义的方法，希望艺术家们通过追求艺术理论体系的研究，开拓出了大量光与色的分析，并且在绘画中也运用了大量的色彩现象，而到西方17世纪由于英国物理学家牛顿对于三棱镜实验的探究得出了白色光是复合光的结论，这一结论在绘画当中也发挥出了非常重要的作用，在西方的绘画作品中，三原色也得到了很大的应用。所以从整体上来说，中西方在对色彩的研究方法上有着很大的不同中国的研究方法，更倾向于经验主义，而西方的研究方法则更趋向于实证主义，由于二者不同的理论研究方法也就导致中西方文化在绘画色彩上的应用存在着很大的差别，通过对这些绘画色彩差异的探究以及分析可以实现艺术家和观众心灵之间的有效交流，同时也可以明确在中西方文化中不同色彩所代表的不同含义。

四、中西方绘画色彩艺术手法的差异

因为在中国和西方所采用的绘画工具材料不同，这就导致了在绘画过程中所运用的艺术手段和绘画技巧的不同。绘画工具主要是颜料调色剂以及画笔等在我国早期的绘画中，通常主要的艺术颜料都是丹青，因为丹青的画面色彩非常强烈，而且具有很高的观赏价值，但是后续水墨画逐渐成了我国绘画当中的主要部分，这也就限制了我国画家对于颜料的开发和利用。这也就造成了中国早期的绘画色彩和西方的油画相比，种类要少很多的结果，而中国只能借助水彩或者是水粉等一系列

颜料进行上色，因为在中国的绘画当中，十分注重对于墨水的的使用，水墨画和书法一直以来都有着不可或缺的地位，而由于这一系列绘画材料的限制，在中国画中通常都会应用浓墨或者是淡墨来表明物体的远近明暗在整体的绘画色彩中通常都是以浓墨作为主体，淡墨作为辅助，针对一个作品的绘画，如果是远处的景观，那么就淡墨，如果是近处的景观，那就用浓墨。在中国画的整个早期绘画过程中，水是最主要的调色剂，而在西方的油画中所采用的调色剂分为很多种，除了调色油以外还有上光油，媒介油等。调色剂的不同也就导致了中西方绘画特点的不同，而在绘画工具方面，中国所常用的绘画工具是毛笔，但是在西方的油画绘画当中，采用的则是更加偏短偏硬的比，而中国的绘画材料使用的通常都是宣纸，因为宣纸在画面上能够形成纵横交错的笔痕，让画面更加具有现实的美感，但是对于优化来说，一定要采用那些厚实且坚硬的木板作为桦地，因为这样的画作不渗油不渗水，同时也更加方便使用油画刀。由于这一系列绘画工具的差异，让中西方绘画色彩在艺术手段上出现了很大的不同，通过对绘画手段的探究，可以明确中西方文化在色彩上的应用差异出现的原因。

结束语

不同的民族文化以及风俗背景，造成了中西方绘画色彩的主要差异，而在这样的背景下，不同的国家有着不同的绘画色彩，也有着各自的绘画特点，中国绘画和西方绘画，在色彩的应用以及发展过程中存在着很多的不同之处，中国绘画更加注重于情感和线条的表现，而西方绘画则更加注重于理性和客观事物的描绘。在中国画中通常都会用大量的线条来表现出物体的形态以及美感，而在西方绘画中则更注重于对色彩的使用利用光和色来表现出事物的基本形态。但是随着近年来中西方文化交流的深入，中西方绘画色彩的应用形式也在相互影响。

参考文献

- [1]孙薇.中西绘画色彩观研究[J].大观:论坛,2021(4):17-18
- [2]朱葛星.浅谈中西绘画的色彩观[J].流行色,2020(3):144-145
- [3]生敏.中西方绘画中的色彩差异[J].艺海,2020(6):72-73
- [4]朱烨文.浅谈西方绘画色彩的理论基础与表现特点[J].文艺生活·文艺艺苑,2019,000(003):54.
- [5]王震宇.绘画作品中色彩的艺术表达[J].休闲,2020,205(01):28+31.
- [6]陈欣.中西方绘画艺术比较谈[J].赤子,2019,000(006):253.