

中国传统水墨画与西班牙油画的色彩运用对比研究

韩承烨, 李恩惠*

吉林外国语大学, 吉林 长春 130117

DOI:10.61369/HASS.2025100012

摘 要 : 本文从色彩哲学基础、色彩体系构成、色彩技法表现、色彩审美指向四个方面, 对中国传统水墨画和西班牙油画的色彩运用做系统性的比较研究。研究结果发现, 中国传统水墨画用尚黑崇白的方式建立起墨色为体、设色为用的单色层级体系; 色彩依附于笔墨精神, 追求得意忘形的意境表达; 西班牙油画以三原色混合为基础, 形成复色交织、对比共生的混合色彩体系; 色彩是独立的视觉语言, 追求形色合一的现实还原和情感传递。二者色彩差别本质是东西方哲学思想、文化背景、视觉认识论差异的结果。

关 键 词 : 中国传统水墨画; 西班牙油画; 色彩运用; 色彩哲学; 色彩体系; 审美指向

A Comparative Study on the Use of Color in Traditional Chinese Ink Painting and Spanish Oil Painting

Han Chengye, Li Enhui*

Jilin International Studies University, Changchun, Jilin 130117

Abstract : This paper conducts a systematic comparative study on the application of color in traditional Chinese ink-wash painting and Spanish oil painting from four aspects: the foundation of color philosophy, the composition of color systems, the expression of color techniques, and the orientation of color aesthetics. The research results reveal that traditional Chinese ink-wash painting has established a monochrome hierarchy system with ink color as the body and color application as the function by valuing black and white. Color adheres to the spirit of brush and ink, pursuing an expression of artistic conception that makes one lose oneself. Spanish oil painting is based on the mixture of the three primary colors, forming a mixed color system where multiple colors interweave and contrasts coexist. Color is an independent visual language, pursuing the realistic restoration and emotional transmission of the unity of form and color. The essence of the color difference between the two is the result of the differences in philosophical thoughts, cultural backgrounds and visual epistemology between the East and the West.

Keywords : traditional Chinese ink-wash painting; Spanish oil painting; color application; philosophy of color; color system; aesthetic orientation

引言

全球化深入发展当下的时代背景之下, 跨文化艺术交流日渐频繁, 不同文明体系视觉语言的差异与融合成了艺术研究的新课题。中国传统水墨画、西班牙油画作为东西方传统绘画的代表, 在几百、上千年时间里形成了很成熟独特的色彩语言。两者色彩观念不同、表现技法不同、审美取向也不同, 前者是以“墨分五色”为主导的崇尚“尚黑崇白”哲学意味的色彩观, 后者是依靠光学和色彩科学的、注重复色混合和情感张力的色彩观。差异不只在视觉表面, 更存在于东西方不同的宇宙观、认识论以及文化心理结构里。

本研究选择中国传统水墨画和西班牙油画作为具体的对象, 主要从色彩运用方面进行研究, 运用文献分析法、色彩比较法和跨文化阐释法, 分别从色彩哲学基础、色彩体系构成、色彩技法表现、色彩审美指向这四个维度对二者进行异同的梳理与对比。一方面可以加深对中西绘画色彩体系本质特征的认识, 发现色彩作为文化符号所具有的深层意义, 另一方面也能给当代艺术创作提供跨文化借鉴。

作者简介: 韩承烨 (2004—), 男, 黑龙江哈尔滨人, 本科, 研究方向: 中西文化比较。

通讯作者: 李恩惠 (1997—), 女, 吉林长春人, 助教, 硕士, 研究方向: 中西文化对比、翻译理论与实践。

一、色彩哲学基础的对比

（一）中国传统水墨画的色彩观：“道器之辨”下精神性色彩

基于道家天人合一、儒家中庸和谐的思想，传统水墨画形成了重道轻器的色彩认知体系。道家认为纯粹的色彩堆砌说成会遮蔽事物的本质，所以把黑和白当作宇宙本源的视觉投射^[1]。黑色象征玄冥幽深之道，白色则代表虚无纯净之境，二者共同构成“无色而五色成焉”的哲思基础。而儒家的中庸思想则进一步促使水墨画色彩趋于调和，避免强烈的色彩对比与繁复装饰。因此，中国传统水墨画的色彩并非仅为视觉再现，而是连接形、神、物、我的精神媒介，其价值在于超越表象、直指内在意境。色彩在此语境中是依附于笔墨精神的，服务于“得意忘形”的审美理想，体现出鲜明的精神性特征。

（二）西班牙油画的色彩观：“主客二分”下物质性色彩

西班牙油画色彩起源于古希腊模仿说，在文艺复兴时期理性科学的发展之后，由于西班牙本土的宗教文化、民族性格的影响形成了“重器明道”的色彩认识体系。古希腊哲学家认为艺术是对现实世界的模仿，现实世界又是对理式的模仿，这种认识为西方绘画打下了写实的色彩基调。西班牙民族文化里热情奔放的特点，造成了油画色彩高纯度、强对比度的色彩特点。主客二分的哲学体系里，色彩是独立的视觉对象，其价值在于依靠科学的方法来还原物象的质感、光影和空间关系。这就形成了物质性色彩，物质性色彩和物象形态、情感直接相关，构成独立的视觉语言系统。强烈的色彩对比一方面给作品带来强烈的视觉张力，瞬间抓住观众的眼球，另一方面也通过色彩的碰撞把西班牙文化中浓厚的情感、旺盛的生命力转化为可以被感知的视觉符号。

二、色彩体系构成的对比

（一）中国传统水墨画：以“墨分五色”为轴心的单色层级体系

从色彩核心上看，水墨画色彩体系的本体是墨色，依靠“墨”分五个基本等级，于是形成了丰富的单色层次链^[2]。这种色彩构成是以明度为主，色相、纯度的限定使墨色既能表现物象的形态结构，又能体现空间的层次感，从而达到以墨代色的视觉效果。水墨画讲究色彩的和谐，留白让画面有种空灵淡雅的感觉，用同类色的变化、邻近色相配来增强画面的韵味。水墨画里的无色因素，留白既能调节画面色彩密度，又能给色彩虚实相生的意境，使色彩系统冲破二维平面的束缚，向精神层面的空间延伸。色彩核心的“墨分五色”为构成方式提供了一个基础框架，使得随类赋彩和色不碍墨可以在墨色层次上发挥作用；而构成方式又加深了色彩核心的表现力，使墨色和设色互相补充。

（二）西班牙油画：以“复色交织”为特征的混合色彩体系

西班牙油画以三原色为基，形成“复色交织、对比共生”的

混合色彩体系，色彩构成遵“科学混合、对比强化”原则，亦可从构成方式、色彩关系两方面来分析。

油画色彩的运用有罩染、厚涂堆塑、直接画法等多种技法。多层罩染会形成色彩丰富的层次感和通透感；厚涂堆塑依靠厚重的色彩堆积来达到肌理的效果；直接画法则迅速地捕捉物象的色彩变化，使得画面具有很强的生动性。从色彩关系上来说，油画的色彩是以对比为主，以色相对比、明度对比、纯度对比来增强画面的视觉冲击力。西班牙油画善于运用高纯度对比、明暗对比，高纯度产生热烈奔放的视觉效果，明暗对比表现物象的体积感、空间感，使画面有庄重厚重的质感。

在西班牙油画中，构成方式和色彩关系这两个维度是互相交织、互相影响的。一方面多层罩染法用透明颜料的叠加为色彩对比打下层次基础，避免高纯度色彩叠加造成视觉冲突，另一方面厚涂堆塑产生的肌理效果与明暗对比相结合，用颜料厚薄变化来强化光影层次，使画面的体积感与空间感更为立体。

三、色彩技法表现的对比

（一）中国传统水墨画：以“笔墨先行”为核心的色彩技法

中国传统的墨画色彩技法始终依附于笔墨，形成了以笔墨为先、色彩随后的技法逻辑，其核心是用笔墨塑造形态、用色彩强化意境，主要包括勾皴点染和设色技法的结合、墨色层次的控制、水的运用三个方面。

“勾皴点染”是水墨画塑造形态的核心笔墨技法，色彩的运用需与这一技法深度融合。“勾”通过线条勾勒物象轮廓，避免覆盖线条的“骨力”；“皴”通过墨色的肌理变化表现物象的质感增强物象的质感；“点”通过墨点的疏密分布表现物象的细节，形成“点彩”效果，但仍以墨点为主导；“染”通过墨色的晕染表现物象的明暗与空间，使色彩自然融入墨色的层次中^[3]。这四种技法并非孤立使用，而是相互配合、有机统一的整体：“勾”定其骨，“皴”塑其质，“点”活其气，“染”融其韵。通过这种协同作用，画面既能保持结构的清晰与力度，又能实现墨色与色彩的自然交融，使物象在不失形似的基础上升华为意境表达。这种以笔墨为骨架、色彩为润饰的技法逻辑，不仅强化了水墨画的书写性与节奏感，也确保了色彩始终服务于整体意境的营造，而非喧宾夺主。

“墨色层次”的控制是水墨画色彩技法的关键。画家对墨与水的比例加以调节，色彩运用依照墨色层次对明度和纯度予以调整。于焦墨以及浓墨区域，一般采用低纯度、低明度色彩，防止色彩掩盖墨色的厚重感；在淡墨跟清墨区域当中要运用纯度稍高些的色彩，画面色彩效果因墨色层次同色彩的匹配，呈现出层次丰富、主次分明的模样。

水的运用是水墨画色彩技法的灵魂，用水分的自然扩散晕染来实现色彩的渐变柔和效果，用水分的“渗化”来实现色彩与墨

色的交融“墨色交融”过渡效果，在画面中“留白”依靠对水分分布的控制来实现空白区域。空白的地方就是色彩和墨色所具有的呼吸空间，这样就可以防止画面出现色彩拥挤的现象，使得画面呈现出疏朗通透的效果^[4]。当墨色层次分明和留白运用巧妙的时候，水墨画就会有独特的意境美和空间感。层次丰富的墨色给画面打下了厚重的基调，留白的地方则成了画龙点睛之笔，虚实相生地形成了画面。观者的视线在墨色和留白之间游移，好像置身于山水云雾之中，既可以感受到墨色晕染出的自然景致，又可以通过留白产生无边的想象，使作品达到“此时无声胜有声”的诗意境界，把中国传统的山水画韵味彰显得淋漓尽致。

（二）西班牙油画：以“色彩独立”为中心的技法体系

西班牙油画的色彩技法是以“色彩独立”为中心，形成了色彩决定、笔触配合的技法逻辑，即用色彩造形、用笔触造质，主要包含色彩混合技法、笔触技法、光影技法三个方面。

色彩混合技法属于油画色彩技法中的基础。西班牙画家用调色板混合、画面混合这两种方法来获得色彩丰富的变化。调色板混合即在调色板上事先将两种或者多种颜料混合，得到所需的复色；画面混合则是把不同的颜色颜料直接并置到画布上，让观众在一定距离内感知到混合后的色彩。

笔触技法属于油画色彩技法的主要内容。短笔触是用短促的笔触并置表现物象的细节和质感，长笔触是用流畅的笔触拉伸表现物象的动态和空间，厚涂笔触是用厚涂的颜料堆积形成肌理凸起，增强物象的立体感和质感，薄涂笔触是用稀薄的颜料涂抹在画面暗部，增加画面的空间感。

光影技法就是西班牙油画色彩技法的精华。画家通过光源色、环境色、固有色三者间的关系来表现物体明暗的变化，主要是明暗对比法和色彩透视法。明暗对比法是用强烈的明暗对比将画面分为亮部、中间调、暗部，亮部用高明度、高纯度的颜色，暗部用低明度、低纯度的颜色，中间调用色彩渐变过渡，这种技法可以使物体的体积感和画面的视觉张力得到加强；色彩透视法是通过改变色彩的色相、明度、纯度来表现空间的远近。

这三种技法互相穿插，共同组成西班牙油画特有的艺术语言和视觉魅力。色彩混合技法让画面色彩斑斓，情感丰富，西班牙油画色彩柔和鲜明，笔触技法冲破平面的束缚，依靠纹理和笔触的差别给色彩添加了可以触摸的质感，成了画家个人风格和情绪的承载者，光影技法从科学与艺术两个方面塑造出逼真的空间和体积感，造成强烈的戏剧性视觉冲击。三者结合使得西班牙油画的写实性达到了很高的水平，而且在宗教、历史题材的绘画中表现突出，肖像等题材中又创造出了具有强烈民族风格和民族精神内核的作品，在世界绘画史上写下了浓重的一笔，对后世的油画创作产生了深远的影响。

四、色彩审美指向的对比

（一）中国传统水墨画：以“意境优先”为导向的含蓄审美

中国传统水墨画的色彩审美以“意境优先”为核心，追求“含蓄内敛、虚实相生”的审美境界，审美指向主要从“精神性审

美”“和谐性审美”“简约性审美”三个方面进行阐述。

精神性审美是水墨画色彩审美的核心，在山水画中经常使用“淡墨+赭石”的色彩组合形式来表现秋山萧瑟这样的意境，用“花青+淡墨”这样的色彩搭配来表现春山烟雨这样的氛围情境^[5]。通过色彩的象征性并不去表现山水的真实色彩，而是引导观众进入物我两忘的精神境界，达到精神共鸣的审美体验。

和谐性审美是水墨画色彩审美准则。受儒家中庸思想的影响，水墨画色彩上强调调和共生，不使用强烈的对比色及过多的装饰。使用同类色变化、邻近色搭配和留白来营造画面色彩宁静淡雅的视觉氛围。

简约性审美是水墨画色彩审美的一大特点。水墨画以墨为五色之主，墨色的浓淡变化就能表现出不同的视觉效果，设色只是辅助，所以画面色彩一般比较简约素雅。用有限的色彩表现无限的精神内涵，符合中国传统文化的“大道至简”的审美追求。

因此可以看出，三者一起构成了中国传统水墨画色彩审美的主要特点。统一在意境优先的美学原则之下，用有限的色彩引发无限的思考，用清淡的色调表达深沉的情感。审美取向体现出了中国传统文化里推崇的含蓄、内敛、留白等美学范畴，同时也体现出一种超脱视觉表象，寻求心灵共鸣的艺术理想，即所谓“不着一字，尽得风流”。

（二）西班牙油画：以“现实与情感并重”为导向的外向审美

现实性审美是西班牙油画色彩审美的主要特征。受西方模仿论和科学理性主义的影响，油画的色彩强调对物象物理色彩的还原，利用科学的色彩混合、光影技法来表现物象的质感、光影、空间关系，达到形似的审美目的。西班牙民族文化热情奔放，油画色彩成为传递情感的直接载体，高纯度的色彩对比，强烈的明暗对比来表达画家的情感体验和对生命的热爱。这种审美既满足了观众对于真实感的视觉需求，又体现出西方文化对于客观世界的一种认知态度。情感性审美把色彩从写实绘画的束缚中解放出来，变成了独立表达情感的语言，给观众带来情感上的共鸣。张力性审美用高纯度对比、明暗对比、笔触肌理使画面色彩产生强烈的视觉冲击力，吸引观众的注意，这样的审美符合西方文化外向性的认知特点，也符合观众审美对视觉刺激的需求。

三者互相交织、互相影响，现实性给视觉带来可信度，情感性给主观增添温度，张力性给感官加强冲击。三者结合起来，西班牙油画既能真实地再现物质世界，也能尽情地抒发生命热情。以色彩为载体，把理性的观察和感性的爆发结合在一起，既符合西方文化中主客分离的认知习惯，又体现出西班牙民族的热情、率直和带有戏剧性气质。

五、结论

中国传统水墨画同西班牙油画色彩运用，就是东西方文化语境与哲学思维在绘画艺术上的集中展现。二者最本质的区别就是

水墨画用墨为本，把色彩看成是笔墨精神的延续，主要靠淡雅之色来表现超然物外的意境；而西班牙油画以色彩为独立的语言，用科学复色体系和强烈对比，努力再现现实世界并抒发情感。两种色彩运用体系并没有好坏之分，只是不同文化对于视觉语言的不同探索。中国传统水墨画的色彩运用，给当代艺术给予精神性色彩的创作思路，提示艺术家在色彩运用时重视意境表达和文化

内涵，西班牙油画的色彩运用，给当代艺术赋予物质性色彩的技法参照，提示艺术家在色彩运用时重视现实还原和情感传达。二者对比研究，一方面可以加深人们对东西方绘画色彩理论的认识，另一方面也可以给跨文化艺术实践提供差异化的融合可能性，推动当代绘画艺术多元化发展。

参考文献

[1]徐鸿印.田园牧歌式东方美学思想的油画表现——以《山水情》系列作品为例[J].当代文坛,2023(1):10014-10015.
[2]卢家华.海山苍苍——王敏杰的“观沧海”与“嵎山岛码头”系列作品解析[J].美术,2024(8):154-156.
[3]王馨曼.油画作品在轨道交通视频广告中的应用[J].城市轨道交通研究,2023,26(1):10032.
[4]宋守标.雪落倾歌——读王圣松“雪景”系列油画[J].美术观察,2023(11).
[5]郭泉.江南墨韵——评李春林的水墨艺术[J].美术观察,2024(4):128-129.