

备受追捧的“网红色” 其实都源自中国传统色彩

近期,不管是女星的口红色号还是影视剧中的配色,有关色彩的话题频频登上热搜。很多备受网友好评的色彩或者搭配,其实都脱胎于中国传统色。中国传统色彩不仅有臻美的名称,也有丰厚的文化意蕴。纵观优秀的文学和影视作品,无一不具有高超的色彩搭配和审美。

口红色号和影视剧让色彩上热搜

这几年,女明星的口红色号频频上热搜。从大热韩剧《来自星星的你》带热的“星星色”,到去年的“故宫红”,再到春晚主持人的“荧光红”,这些口红颜色引发了人们对色彩的认知和追逐。前几天,女星杨幂的口红色号又登上热搜,这次的颜色是“红梨”色。

把色彩推上热搜榜的不仅是女明星的唇色,近期最热的一波色彩热议,当属2018年爆款古装剧《延禧攻略》中“服化道”的典雅、宁静的“高级感”色调的讨论。这些冲淡平和的色彩给观众带来极为愉悦的视觉享受,并且给整部剧自动加上一层年代感,灰而不脏,亮

而不艳,大幅度提高了整部剧的审美格调。比起此前充斥在古装剧中十分艳丽的大红大绿的“阿宝色”配色,《延禧攻略》的色调给观众洗了眼睛。

不仅是女明星的口红色号和宫廷剧的色调搭配会引起关注,有公众人物以夸张的发色或者衣着搭配出现时,也会引发一波人们对色彩的讨论。此次就有网友注意到,杨幂带火的“红梨”色,其实是中国传统色彩中的“胭脂”色。而因《延禧攻略》大火的所谓的“莫兰迪色”,也是最正统不过的传统中国色。莫兰迪因为绘画色彩饱和度低的特点,在2018年被设计圈看重,当时正流行“高级灰”“性冷淡色”的说法,于是这些色彩当时就被称之为“莫兰迪色”。而实际

上,莫兰迪色多以白色调和,中国色多以墨色调和,两种调色方式有很大差异。虽然都有低饱和度的特点,但中国传统色是以水和墨来控制深浅,色彩饱满不蒙灰。专业人士认为,《延禧攻略》中的色彩更偏重中国传统色。

在时尚界和影视界,经常会出现新鲜时尚的对颜色的称谓,比如前文中提到的星星色、故宫红、红梨色等。之所以有这样的称谓出现,更多是为了应和当前热门话题或者影视剧而来,而实际上这些优雅的色彩大多没有跳出中国传统色的范畴,均是从中国传统色中直接应用或者吸收演变而来。

意蕴丰厚的中国传统色

所谓中国色,便是中国传统的色彩。从古至今,中国人的服装、建筑、饰品、戏剧等,无不渗透着中国传统的配色智慧。光看中国传统色彩的名称,就比今天所谓的“荧光红”要美很多。每一种传统色,都有一个极富韵味的中国名,比如天青、月白、苍绿、黛蓝、绛紫、妃红、十样锦……传统色配上这样臻美的名称,美得不可方物。

中国色的颜色和名称的由来,也都充满丰富的文化韵味。比如胭脂,古代燕地女子采撷红蓝花,红蓝花有红、黄两色,淘去黄色后,便是鲜艳的胭脂色。古医书记载:蜀葵花、重绛、山花及苏方木,皆

可制成胭脂。十样锦本是一种信笺,唐朝女诗人薛涛以草木为材,将纸张染成少女粉,上提小字,以寄深情,此后这种淡雅的粉色被称之为十样锦。天青色则是源于宋徽宗的一场美梦,梦中烟雨初霁,江白搭配着天青色。徽宗醒后立马题词:“雨过天青云破处,这般颜色作将来。”徽宗命人根据自己所写,烧制出如梦似幻的天青釉色。

这些至美的中国色的诞生,背后有着不为人知的艰难以及工匠的艰辛付出。“二更视频”曾经拍摄过一个颜料大师仇庆年的视频。中国传统颜料大多从天然

植物矿石中提取,颜料大师要准备榔头、石杵、石盆、瓷碗的“四件套”。用榔头把矿石敲得稀碎,再用筛子过滤掉粗糙的颗粒,接着就是一天8小时枯燥的打磨。就一个动作,手握石杵在钵里用力旋转,耳边不断循环刺耳的滋滋啦啦声,直到没有声音才算成。反复一月有余,才能做出小小一方颜料,这种用手磨出来的颜料颜色千年不退。所以三千年的甲骨文朱砂,两千年的马王堆帛画,一千五百年的敦煌壁画,还有一千年的《千里江山图》,基本都保持着当时的色彩。这些传统色,也蕴含着中国工匠的一份匠心。

优秀的艺术离不开良好的色彩感

在文学和影视作品中,精巧地运用色彩搭配,可以大大提高作品的美学层次。

在古诗词中,诗人经常为作品中的景物设色,借以提升、强化视觉效果,并且常常带着浓厚的中国传统色的特点。比如写红色,有“更烧高烛照红妆”,有“只是朱颜改”,有“一片丹心照汗青”,也有“颠倒青苔落绛英”,在不同的语境中用不同的词表示红色的本意。最擅长写红色的李贺更是写过堕红、坠红、团红、鲜红、老红、幽红、愁红、长红等,诗人以各种不同的修饰词点缀红色,来表现只可意会而不可言传的复杂情感,这正是中国传统色的文化深厚之处。

最有色彩感的文学作品当属《红楼梦》。第三十五回黄金莺巧结梅花络那段,堪称是教科书式的色彩搭配学。这一回光是回目上就充满着色彩上的完美与和谐,“白玉钏亲尝莲叶羹,黄金莺巧结梅花络”,玉钏必是白的才玲珑剔透,金莺必是黄的才娇俏可人。接下来的这一段色彩论就更妙了,“莺儿道:‘大红的须是黑络子才好看的,或是石青的才压得住颜色。’”宝玉道:“松花色配什么?”莺儿道:“松花配桃红。”宝玉笑道:“这才娇艳。再要雅淡之中带些娇艳。”莺儿道:“葱绿柳黄是我最爱的。”

另外,贾母对“软烟罗”这种丝织品的颜色描述更是让读者

惊艳:“软烟罗只有四样颜色,一样雨过天青,一样秋香色,一样松绿的,一样就是银红的。”对中国传统色彩的解读,《红楼梦》达到了登峰造极的地步。而影视作品87版电视剧《红楼梦》中人物的衣着配色同样考究,比如喜好浓烈颜色的王熙凤,偏爱红色的贾宝玉,服饰清雅恬淡的林黛玉,无一不很好地提升了作品的艺术层次。

马克思的美学观中谈到:“在一般的美感中,色彩的感觉是最大众化的形式。”这正是论述合理的色彩搭配的重要性。如今不管在时尚潮流还是影视剧作中,想要通过合理的颜色运用提升作品的质感,从中国传统色中寻找灵感是非常有效的途径。

据新华网

