

“Mo Fen Wu Cai” and “Sui Lei Fu Cai”: The Philosophical Origins and Contemporary Value of the Color Concept in Traditional Chinese Painting

Jin Li

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

As the core principles of the color system in traditional Chinese painting, “Mo Fen Wu Cai” (Five Colors of Ink) and “Sui Lei Fu Cai” (Coloring According to Categories) are rooted in Taoist “simplicity and nature” and Confucian “etiquette and connotation” respectively. Complementary like “Yin and Yang”, they form a complete color philosophy system. This paper sorts out their interaction and integration in the history of painting, explores their contemporary inheritance and innovation paths, and demonstrates that through deconstruction, integration and reconstruction, traditional color concepts can achieve creative transformation rooted in tradition and responding to the times, providing important resources for constructing local artistic discourse and creating contemporary paintings with oriental implications.

Keywords

Ink is divided into five colors; Colorful according to the category; Color theory in Chinese painting; Philosophical origins; Contemporary Transformation

“墨分五彩”与“随类赋彩”：中国画色彩观的哲学渊源及当代价值

李瑾

景德镇陶瓷大学，中国·江西景德镇 333403

摘要

“墨分五彩”与“随类赋彩”是中国画色彩体系的核心准则，分别植根于道家“朴素自然”与儒家“礼仪内涵”思想，二者如“阴阳”互补共生，构成完整的色彩哲学体系。本文梳理二者在画史中的互动融合，探讨其当代传承与革新路径，论证通过解构、融合与重构，传统色彩观可实现根植传统、回应时代的创造性转化，为构建本土艺术话语、开创东方意蕴当代绘画提供重要资源。

关键词

墨分五彩；随类赋彩；中国画色彩观；哲学渊源；当代转化

1 引言

若在美术馆看到一幅传统水墨画，每每会惊叹古人仅用黑白墨色，就可以展现出一个这般缤纷的世界，而转向色彩绚烂的工笔山水或青绿山水之际，这些颜色似乎并非绝对写实，画家选择这些颜色又是依据什么呢？中国画色彩运用可以归纳为两大准则：一是采用“墨分五彩”，认为借助墨的浓淡干湿，足以替代且超越世间多样的色彩；二是依照“随类赋彩”思路，绘画中的色彩不是机械地去模仿自然模样，而是按照物象的类别与画家的理解情况来赋予。这不只是技

法，更是一种透彻的哲学表达，本文将试着去探索，前者如何跟道家“朴素无为”的思想形成血脉方面的联系，后者怎样对儒家“文质彬彬”的礼仪精神起到浸润作用，我们将发觉，这一“素”一“彩”恰似中国哲学中的“阴阳”两极，在碰击与融汇里，携手构建起一个完整、自察而又带有象征意义的艺术领域，在目前当代艺术视野达成全球化的阶段，它更可拿出一种有特色的东方视角，启发艺术家去思索：如何采用源自传统的那份智慧，造就出可和世界对话的，且包含自身文化特质的全新艺术话语。

2 绪论：重申中国画的色彩智慧

中国绘画积淀形成了以“墨分五彩”与“随类赋彩”为核心的独特色彩体系，二者并非单纯技法，更蕴含深厚哲

【作者简介】李瑾（2001—），女，中国江西上饶人，硕士，从事美术与书法研究（中国画）。

学思想与审美认知，与西方色彩科学形成鲜明差异。当代艺术中色彩的视觉冲击被过度强调，全球艺术同质化趋势显现，重审并挖掘这一传统色彩观的内核，既是传承文化遗产的需要，更是探索其当代艺术价值与跨文化对话潜力的关键。现有研究多孤立探讨二者，对其哲学关联、历史互动及作为整体体系对当代创作的启发仍有深耕空间。本文将通过文献研读、图像分析与个案研究，梳理二者的哲学脉络、历史流变与当代转化路径，彰显其跨时代生命力。

3 墨与彩：支撑中国画色彩体系的两大基石

中式绘画的色彩体系并非追求视觉真实的单一体系，而是由“墨分五彩”的水墨体系与“随类赋彩”的设色体系共同构成的二元框架。这两大基石各自体现了不同的哲学倾向与美学走向，共同勾勒出中国画色彩的独特本质。

3.1 “墨分五彩”：水墨世界的哲学搭建

“墨分五彩”依靠墨的浓、淡、干、湿、焦等层次展现万物多样性与空间感，其深层价值远超技法，是对单一媒介表现力的极致挖掘。画家通过把控笔端含水量，让单一墨色呈现无穷色阶，既模拟物体明暗向背，又构建画面气韵节奏。在美学层面，它践行道家“五色令人目盲”理念，以“素”代“绚”、以“一”取“万”，舍弃物象表面色彩追逐，转而表现内在理气与生命精神。唐代张彦远“运墨而五色具”的论断，从理论上确立了水墨的至高地位，水墨世界成为导向哲学沉思与心性栖息的自省精神空间。

3.2 “随类赋彩”：观念赋色的象征系统

“随类赋彩”凸显观念在前的象征性色彩逻辑，最早见于南朝谢赫《画品》“六法”之中。其核心的“类”并非物体固有色，而是本质特性与观念层面的归类，意味着色彩运用是主动的象征性“赋彩”。如竹子本为绿色，画家可依其高洁品性画为墨竹或朱竹，色彩聚焦对象“品格”而非“外貌”，深深扎根于儒家“比德”传统与礼制思想。历代画论对物象色彩的归纳形成文化共识下的象征规则体系，让色彩既贴合物象特征，又能表达画家主观情绪与文化理想，最终服务于“气韵生动”的最高境界。

“墨分五彩”与“随类赋彩”共同构成中国画色彩体系的两大维度，前者搭建抽象质朴的精神世界，后者营造富含人文象征与伦理秩序的视觉世界，看似路径迥异，实则同归于心物交融的艺术境界。

4 思想的源泉：道家之“素”与儒家之“文”

中国画“墨分五彩”与“随类赋彩”的二元色彩体系，深深植根于中国传统哲学思想土壤，前者汲取道家“朴素无为”要义，后者与儒家“文质彬彬”礼乐文化一脉相承，两种思潮的碰撞融合催生了中国画独特美学格调。

4.1 “墨分五彩”与道家的朴素美学

道家崇尚自然无为、返璞归真，对“素”“朴”“玄”的推崇为水墨画兴起提供核心哲学依据。《道德经》“五色

令人目盲”“玄之又玄，众妙之门”的论断，质疑纷繁色彩的终极价值，将“玄”色提升至象征宇宙本体“道”的高度。唐代王维在《山水诀》中“水墨最为上”的主张，从理论上确立水墨地位，其雪景山水以水墨渲染构建纯净世界，尽显道家与道合一的境界，后世画家进一步将这一朴素美学推向极致。

4.2 “随类赋彩”与儒家的文饰观念

儒家奉行积极入世主张，重视礼乐规范与人文教化，孔子“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子”的“文质”观，深刻影响中国画色彩运用。“随类赋彩”的“类”正是儒家“比德”思想与礼制观念的体现，色彩被赋予特定文化寓意与象征意义，契合“礼”的内涵。北宋王希孟《千里江山图》以大青大绿矿物颜料描绘山水，既展现自然之美，更颂扬儒家理想中的太平盛世，色彩象征意义鲜明。历代宫廷绘画与人物画中，色彩的等级规制（如帝王用明黄、皇后用朱红），更彰显了儒家色彩观中的伦理秩序。

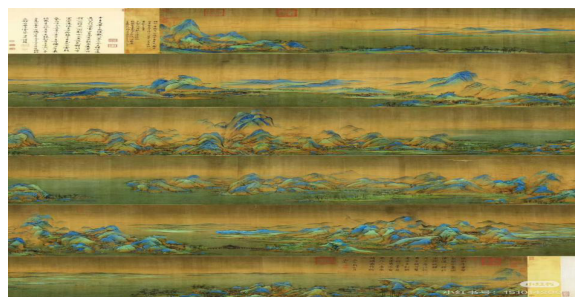

图 3-1 《千里江山图》

4.3 对立与统一：中国哲学里的“和合”精神

道家与儒家在色彩取向上的“素”“文”差异，在“和合”精神中实现契合。正如《易经》“阴阳”辩证思维，两极相生相克构成动态平衡系统，这一统一在画史中体现为“墨”与“彩”的融合。浅绛山水以水墨勾勒为骨，少量敷施淡色，实现素雅与文润的平衡，元代黄公望《富春山居图》便是典范。明代董其昌“南北宗论”虽有片面性，但推崇水墨“渲淡”却不否定青绿“着色”的调和思想，彰显中国艺术兼收并蓄的“和合”智慧。“墨分五彩”与“随类赋彩”如阴阳两极，在矛盾中依存转化，造就中国画色彩体系的动态平衡与持久生命力。

图 3-2 《富春山居图》

5 历史的对话：墨彩互渗的实践历程

中国画“墨”与“彩”的关系在历史长河中持续对话，见证审美理想变迁，催生兼具二者之长的艺术典范，彰显色彩体系的内在活力与适应性。

5.1 从青绿到水墨：唐宋审美转型

唐宋时期，中国画色彩观念实现从“随类赋彩”华丽绚烂到“墨分五彩”质朴幽远的根本性转换，背后是哲学思想变迁与士人阶层崛起。唐代李思训、李昭道父子的金碧山水，以浓郁矿物颜料打造富丽堂皇的画面，体现儒家对秩序与华美的追求，是“随类赋彩”的极致展现。随着禅宗与道家思想深入，文人审美主导画坛，绘画核心转向内在心境与哲理表达。王维“破墨”技法拉开水墨取代青绿的序幕，荆浩推崇“水墨晕章”批判“巧饰彩绘”，董源、巨然、李成、范宽等画家的实践，最终确立水墨画的主流地位，标志道家朴素美学在实践中的胜利。

5.2 浅绛与没骨：墨彩合而为一的典范

水墨主流地位的确立并未让色彩消亡，反而推动二者在新层面交融，催生“浅绛”与“没骨”两种墨彩互渗形式。浅绛山水在水墨充分表现山石体感与气韵的基础上，敷以透明植物物质颜料，色彩起辅助调和作用，不遮蔽墨色主体地位，元代《富春山居图》将这一风格推向巅峰。没骨画法舍弃“墨线”骨干，直接以色彩描绘物象，模糊墨与彩的边界，经清代恽南田发扬光大后成为花鸟画重要品类。其作品中色彩既是造型手段也是情感寄托，证明脱离墨线束缚，色彩自身亦可构成富有“气韵”的完整画面，是“随类赋彩”的极致表达。

从青绿到水墨的转型是审美主体的更迭，浅绛与没骨的创造是墨彩体系的实践升华，这场贯穿画史的“对话”，证明中国画色彩系统是不断自我革新的开放体系。

6 当代的回响：传统色彩观的转化与新生

古老的色彩智慧在全球化与数字化当下焕发新生，“墨分五彩”与“随类赋彩”的哲学理念以新的形式在当代艺术领域引发回应，成为艺术家洞察世界、表达自我的独特方法论。

6.1 理论价值：一种东方独有的色彩方法论

在西方色彩科学主导的现代艺术领域，中国画色彩观提供了另类东方范式。其核心价值在于突破视觉真实，将色彩视为心物交融的“观念映显”，与当代艺术观念先行的倾向高度契合。“随类赋彩”的主观象征体系，启示创作者让色彩挣脱物象束缚，服务于情感表达、文化批判与社会隐喻；

“墨分五彩”对单一材质的极致挖掘，与当代艺术重视材料本体语言的思潮共鸣，提供了全新创作思维维度。

6.2 实践案例：当代艺术中的创造性实践

诸多当代艺术家对传统色彩观进行创造性转化，让作品兼具东方韵味与现代格调。徐累的创作是“随类赋彩”当代转化的典型，他以主观、超现实的单一色调构建画面，如《天上的网》中蓝色成为构建梦境与理性迷宫的观念色彩，是“随‘心理之境’赋彩”的当代诠释。徐冰《新英文书法》将英文字母融入汉字笔画，以书法墨色与笔触书写，既是传统的承载，也是跨文化对话的纽带，呼应了“墨分五彩”的美学内核。这些实践证明传统色彩观能与当代语境深度契合，产出兼具文化根性与时代性的艺术成果。

6.3 未来展望：传统智慧的现代路径

中国传统色彩观的转化路径将愈发多元，与现代领域的融合是重要方向。其当代价值不在于形式复制，而在于核心精神——对心性的尊重、对本质的探求、对材料物性的开发以及对象征世界的构建。这些智慧为当代艺术家提供源源不断的灵感，推动传统色彩观在更多元的艺术领域绽放新生。

7 结语

本文以“墨分五彩”与“随类赋彩”这一核心对偶范畴为线索，对中国画色彩观进行了系统梳理与研究。明确二者作为中国画色彩体系的两大基石，“墨分五彩”是依托道家“朴素无为”思想的水墨哲学建构，“随类赋彩”是以儒家“文质彬彬”观念为根基的象征色彩体系。通过追溯思想源流，揭示了两种色彩观背后的深层哲学动因；梳理画史流变，呈现了它们从早期各有侧重到后期融合浅绛、没骨的动态发展轨迹，证实二者是对话互补而非简单对立的关系。着重论证了传统色彩观在当代艺术语境下的强大生命力，它们作为超越时代的美学方法体系，正通过徐累、徐冰等艺术家的创造性探索，在观念、材质与跨文化对话等层面实现了卓有成效的现代转型。

参考文献

- [1] 张彦远.(2016).历代名画记.中华书局
- [2] 陈传席.(2012).中国绘画美术史.人民美术出版社.
- [3] 老子.(2018).《道德经》.中华书局.
- [4] 孔子.(2017).《论语》.中华书局.
- [5] 佚名.(2019).《周易》.中华书局.
- [6] 荆浩.(2009).《笔法记》.人民美术出版社
- [7] 徐累.(2015).《理想的边界》.三联书店.