

敦煌壁画的色彩构成方式分析

◎李莹

摘要：敦煌壁画是国内重要历史文物之一，蕴含着丰厚的文化底蕴以及历史内涵，代表了我国壁画艺术的发展高度，是艺术文化体系中不可或缺的重要瑰宝。敦煌壁画具有独特的色彩特点，色彩体现丰富鲜明，是构成敦煌美学的关键部分，通过对敦煌壁画色彩构成进行研究和分析，能够加深对敦煌壁画美感的认知和了解程度。基于此，本文从色彩构成对比方式和调和方式角度出发，分析了敦煌壁画的色彩构成，以期可以为敦煌壁画色彩研究提供参考，充分认识色彩的表现能力。

关键词：敦煌壁画 色彩构成 方式分析

敦煌壁画是装饰敦煌建筑 and 美化建筑的重要部分，可以衬托敦煌莫高窟主体建筑的特点，通过敦煌壁画还可以展示当时时代的特点以及文化发展情况，为后人提供了了解时代风采的方式。在敦煌壁画创作过程中色彩搭配是极其重要的，其色彩搭配和我国传统水墨画存在较为强烈的对比，色彩丰富，提升了形象的生动性，二者共同建立了具有中国特色的绘画色彩体系。敦煌壁画之所以能够一直被人们所喜爱，和其色彩构成有着重要的联系，充分展示了艺术美学的特征，体现了一种神奇的艺术美感。通过针对敦煌壁画的色彩过程进行研究，有利于为我国今后的艺术发展提供帮助，将色彩融合到一个系统中。

一、敦煌壁画色彩构成的对比方式

当两个颜色放在一起时，必然会出现对比，对比是呈现视觉感受的重要方式，可以有效强化艺术的表现能力，因此，如何运用对比是艺术表现过程中所需要思考的重要问题。敦煌壁画所形成的色彩效果主要是受到了宗教思想的影响，为了能够满足宗教审美，在颜色选择时将红色、青色、黄色、黑色、白色作为核心颜色，产生了不同的对比效果。

（一）补色对比

互补色之间可以带给人们以强烈的视觉冲击，是较为常见的对比方式，对比的色彩倾向于让对方成为本身色彩的补色，能够让色彩构成散发新的活力。红色、绿色以及青色是敦煌壁画中最为常见的颜色，其颜色对比形式具有典型性。在早期阶段敦煌壁画的颜色主要为红色，自从进入到晚唐阶段后，绿色以及青色在敦煌壁画中的占比有所增加。在色彩理论中提出敦煌壁画中的灰黑色是在红色中加入铅白

所形成的，和石绿色形成了补色对比的形式，其他色彩则是发挥了陪衬的功能。从隋朝到唐朝，在绘画菩萨像的过程中会在其中加入金色和黄色作为配饰，在脸部和手臂的位置利用金色、黄色替代皮肤的颜色。在中唐时期开始选择将土黄色、浅黄色等颜色作为装饰颜色，和蓝紫色绘制在一起可以形成补色对比的形式，通过金黄色和光线的配合能够让洞窟变得熠熠生辉。

（二）明度对比

互补色之间的对比效果具有直观性的特点，以色相为呈现的特点，而明度对比是处于隐蔽状态的，明度是影响画面视觉感受的关键，也是绘画时所需要关注的视觉元素之一，在画面中占有重要地位。要想能够通过画面展示一种特殊的效果，需要在色平面中组织色彩，而形成色平面的关键在于保持整体单调。明暗要素是保持整体性的关键所在，要求创作者将以该种要素为主的色调共同聚集在色平面内，形成协调一致的效果。敦煌壁画和东方艺术所留下的平面空间传统是相一致的，在展示色彩明度时并没有将深度作为表现要点，明度结构也不是单一的相近结构。从整体角度看，敦煌壁画是亮和暗两种极色平面的机制，通过将平面色块以并置的方式进行组合，能够展示色彩的节奏感。敦煌壁画中最为明亮的色彩为纯白色，最暗的区域使用纯黑色，在使用灰色时多数为浅灰色以及深灰色，没有模糊黑色和白色之间所体现出的颜色差异和对比效果，保持明度两极化的特点，可以对主要的色调起到一种强化作用，还可以让其他颜色从视觉上变得更为丰富。在敦煌壁画中每一种色彩都是以散落的状态拼接，使画面的对比效果得到了强调。在隋唐时期，壁画

的内容变得更加繁密，色彩选择也更为丰富，从整体上看明度对比包括黑色、灰色以及白色三种色组的对比。

（三）其他对比

色彩系统中包含了所有色彩因素，因此在敦煌壁画中可以看到各种不同类型的对比情况。纯色对比是较为显著的特征之一，虽然目前敦煌壁画出现了破损的现象，但是很多壁画都处于完整的状态，色彩也较为艳丽，主要原因在于绘制壁画时使用了石青色以及石绿色这一类颜料，色彩纯度较高。为了可以强调宗教意识，敦煌壁画选择高纯度色彩设计，但是不同色块边缘的线条和底色的色彩纯度水平较低，加之局部进行了渐变调处理，削弱了纯色对比的效果，突出了不同颜色纯色块的特点，可以强化壁画形象。在欣赏艺术作品时，色相会给人带来直观的感受，在敦煌壁画中所选择的色彩具有冷暖倾向则可以带来明显的冷暖对比感受，如蓝色和红色的对比。

二、敦煌壁画的色彩构成的调和方式

通过强烈的对比方式能够提升色彩的表现能力，但是一般情况下强对比会让画面整体出现不和谐的问题，影响了感官视觉体验。但是敦煌壁画在保证色彩呈现高强度对比特点的基础上使其形成了统一性的特点，并没有出现不和谐的感受，主要原因在于色彩构成调和方式较为特殊。

（一）线条分割手法

从色彩谐调的基本原理角度出发进行分析，要想能够保证色彩处于统一的状态，可以减少彩色的使用或者使用低纯度色，能够让色彩的分布不再处于杂乱的状态。在敦煌壁画中运用了黑色和白色，利用黑白色勾画了造型线条和色块，并且黑色和

白色在敦煌壁画中占有重要的主导地位，可以对画面起到主导作用。黑白色的使用可以对色彩进行协调处理，完成画面的分割处理和间隔处理，让画面的内容变得更加突出。黑白色还可以起到缓和纯色块之间对比效果的作用，让敦煌壁画呈现出了区域化布局的特点。

（二）重复使用

通过对敦煌壁画进行分析，发现其中出现了较多重复的元素，这些视觉元素的重复使用使静态化的画面呈现出了动态的特点。例如，敦煌壁画的飞天形象在塑造的过程中使用了各种线条、装饰图案以序列化的方式进行排列、重复人物形象、树木形象、建筑形象等都充分利用了重复使用的手法。在大型壁画中进行构图时选择了对称手法、象征手法以及程式化手法，将画面进行了划分，使其能够成为多个不同但是具有规则化特点的处理单元。在这种画面形态下，色彩会因均衡化的布局模式带给人们以具有平衡感的视觉体验，可以让人们将重复的色彩以及形象进行统一和联系，可以让色彩之间互相呼应，赋予色彩以一定的责任感。

（三）色调处理

敦煌壁画在不同发展阶段所使用的色彩是不同的，体现了不同时代对于色彩的喜好和倾向。例如在敦煌壁画早期发展阶段会重视将红色作为色彩基调，在进入中期阶段重视构建绚丽的对比色彩体系，在晚期阶段色彩构成偏向于清冷的特点。不同阶段的洞窟中由于壁画色彩和主题的差异产生了局部色调化处理，改变了以往主色单一的搭配方式，和临近色进行对比统一化程度不够，但是具有较为明确的色调感。

（四）同时对比的视觉平衡

在色彩对比构成中互补色对比是其最为重要的特征之一，几乎布满了洞窟。在色彩搭配过程中互补色是保证色彩体系和谐的关键，合理利用互补色对比能够让人们在观看时形成视觉平衡感受。互补色在同一个画面内可以突出不同色彩的强度特点，并且在观看时会因对比作用而形成相互中和的特征，从而满足视觉心理方面的平衡感受，让人们可以感受到形象的静止、

固定性。这种力量可以起到让画面保持在稳定的状态，而这对于敦煌壁画的创作有着重要的意义。在洞窟内部视力距离较小，光线较弱，整体较为黑暗，因此通过设置不断出现的互补色彩可以带给观看者以一种惊喜感，可以从视觉生理出发满足观看者的欣赏需求，让色彩可以达到一种和谐的状态。

（五）颜色变化

敦煌壁画虽然目前有很多颜色仍然保持较新的状态，但是时间的流逝仍然让敦煌壁画中的个别颜料产生了变色的问题，例如银朱色以及粉色改变成为黑色。近年来前往观看敦煌壁画的游客增多，部分游客由于缺少道德意识给敦煌壁画造成了一定损伤，这使得很多敦煌壁画出现了斑驳的现象。但是变色以及斑驳带给敦煌壁画以新的面貌特点，例如由于颜色改变很多，颜色的纯度有所下降，部分区域没有颜色，这使得画面色彩构成变得愈发和谐。敦煌壁画的残缺以及斑驳让很多浓烈的色彩得到了统一，改变了新画所带来的火气感受，带给人们一种古拙之美，让色彩变得更加厚重，为色彩赋予了历史底蕴。敦煌壁画本身是一种自然而然的情感表现，体现了创造者对色彩的理解，而经过长期自然环境的影响，敦煌壁画的色彩出现了改变，在双重自然的影响下使敦煌壁画的艺术高度提高。由此可见，偶然性的材料改变能够形成艺术上的超越。

三、结语

色彩是一种极其关键的视觉要素，通过对色彩进行合理搭配能够丰富艺术造型，更好的传递情感内容。对于敦煌壁画而言，色彩的合理搭配为洞窟营造了浓厚的艺术氛围，带动了周围群众的情绪，满足了人们的审美需求，为艺术发展提供了重要的贡献。敦煌壁画色彩的构成反映了当时的时代审美特点，也展示了在古代中西方艺术文化的融合，突出了艺术造型，为宗教文化以及意识形态的传播提供了重要助力。在敦煌壁画中突出了红绿强补色对比，黑白强明度对比，同时还重点展示了不同色块的纯度对比。在使用色彩时对色彩进行了重复使用，利用了多样化的手

法展示了色彩的特点，构建了具有动感、浓烈特点的色彩体系。

参考文献：

- [1] 周涛. 敦煌壁画服饰色彩研究——评《敦煌服饰文化研究》[J]. 上海纺织科技, 2021, 49(11): 66-67.
- [2] 王玉冬. 青绿大地的诞生——敦煌壁画色彩演变探赜[J]. 文艺研究, 2021(06): 123-137, 2.
- [3] 林利. 略论敦煌壁画色彩谱系研究及其对中国色彩体系建设的意义[J]. 甘肃科技, 2018, 34(16): 69-71.
- [4] 杜星星. 唐代敦煌壁画色彩的观念体现、视觉呈现与情感表达[J]. 敦煌学辑刊, 2021(01): 115-128.
- [5] 原诗洪. 寓“意”于色——浅析敦煌壁画中的色彩[J]. 大众文艺, 2020(04): 115-116.