

# 中国传统绘画着色模式在招贴设计中的应用研究

江媛, 郑立波

(中国地质大学(武汉), 武汉 430074)

**摘要:** **目的** 研究中国传统绘画的着色模式, 并将其应用到招贴设计中, 为招贴设计的配色提供文化支撑和参考。**方法** 首先, 用 K-MEANS 聚类计算的方法, 结合 Python 编程语言, 提取绘画颜色的 RGB 数据后做可视化处理, 并加以分析。其次, 阐述中国传统绘画着色模式在招贴设计配色中运用的可行性, 结合实例归纳出中国传统绘画着色模式用到招贴设计中的方法。**结论** 运用计算机辅助手段, 更加准确地提取出图片的着色模式。探析了将中国传统绘画着色模式运用到招贴设计中的可行性, 给出中国传统绘画着色模式在招贴设计中的应用策略, 为招贴设计的色彩选取提供新的思路。

**关键词:** 中国传统绘画; 色彩提取; 着色模式; 招贴设计; 应用

**中图分类号:** J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)18-0321-05

**DOI:** 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.18.040

## Application Research of Chinese Traditional Painting Coloring Mode in Poster Design

JIANG Yuan, ZHENG Li-bo

(China University Of Geosciences (Wuhan), Wuhan 430074, China)

**ABSTRACT:** This paper studies the coloring mode of traditional Chinese painting and applies it to poster design to provide cultural support and reference for the matching color of poster design. First of all, the method of K-MEANS clustering calculation, combined with Python programming language, was used to extract the RGB data of the painting color and then visually processed and analyzed. Secondly, the feasibility of applying the traditional Chinese painting coloring mode to the poster design was expounded, and the methods of applying the traditional Chinese painting coloring mode to the poster design with examples were summarized. With computer-aided means, the coloring pattern of the picture is extracted more accurately, the feasibility of applying traditional Chinese painting coloring mode to poster design is analyzed, and the application strategy of traditional Chinese painting coloring mode in poster design is given, which provides new ideas for color selection of poster design.

**KEY WORDS:** Chinese traditional painting; color extraction; coloring mode; poster design; application

适当的颜色和创意的表达形式往往使作品拥有更加强烈的视觉效果, 从而强化观众的感官刺激, 以传递丰富的设计理念。通过色彩和形状的变换设计, 使受众能更为迅速地捕捉到事物的有效信息, 从而突出设计的主题和目的<sup>[1]</sup>。色彩作为视觉设计的重点设计要素之一, 是视觉作品赢得受众喜爱的关键, 往往作为设计传达的风向标。生活水准与物质追求的提高, 使受众更注重生活的质量, 进而对设计师的设计

工作也提出了更高的要求。招贴设计具有传递信息高效、视觉冲击力强的特点, 广泛存在于社会生活的各个角落。千篇一律的配色模式容易引起受众审美疲劳, 逐渐弱化了招贴设计独有的优势。探求新的配色模式, 助力招贴设计的蓬勃发展已迫在眉睫。

随着中国文化不断走向世界, 越来越多的受众有意了解中国传统文化。中国传统绘画历经了千年的发展, 拥有浓厚的文化底蕴和完善的绘画体系, 经历了

收稿日期: 2021-04-09

作者简介: 江媛(1996—), 女, 湖北人, 中国地质大学(武汉)硕士生, 主攻设计学和视觉设计。

通信作者: 郑立波(1969—), 男, 湖北人, 中国地质大学(武汉)艺术与传媒学院副教授, 主要研究方向为新媒体广告设计、视觉平面设计及理论。

时间的检验,符合人民的审美标准<sup>[2]</sup>。将中国传统绘画的着色模式运用到招贴设计中,可以消除当代中国风招贴设计一味的黑白设色,丰富了招贴设计的着色模式,从而凸显招贴设计中独特的中国文化韵味,在为招贴设计提供新的着色思路的同时,也传承和发扬了中华文化。利用计算机辅助图片色彩分析,极大地消除了感官对色彩分析的影响,用更为客观有效的方法保证图片色彩分析的准确性。这是计算机技术与设计的一次碰撞<sup>[3]</sup>,计算机辅助分析提取出的配色规则可以作为招贴设计的配色参考,提高配色效率的同时也使得配色方案更加符合传统绘画思维,具有一定的美感和极强的实用性。

## 1 中国传统绘画着色提取

提起中国传统绘画,很多人第一反应是黑白墨色,实则不然。明代画家文徵明曾在《衡山论画山水》中明确记载画家都是喜好设色作画的,其次才是墨色。最早的时候画家作画喜好青色与绿色,之后才开始采用红色等其他颜色。且每段时期的画作设色都有各自的特点,并没有好坏优劣之分<sup>[4]</sup>。由此证明在唐代之前,中国画家都已喜好设色作画,且使用重彩作画,中国传统绘画并非拘泥于黑白墨色,相反更向往色彩的搭配。中国传统绘画是十分注意色彩搭配的,并不是只有黑白灰<sup>[5]</sup>。相反,中国传统绘画作品色彩丰富,用色考究,有着其独特的着色模式,且经历了时间检验,为受众所喜爱。

中国传统绘画一般可以分为工笔人物画、花鸟画以及山水画这3种类型,绘画形式的不同也就导致配色方式各有千秋。工笔人物画的设色一般绚烂浓丽,多表现宫中深闺妇女的形象。色彩纯度、明度较高的色彩也多运用于描绘宫中富贵繁华的绘画中。花鸟画在宋朝达到巅峰,而这些巅峰画作多为院体绘画。黄筌的画作色彩较为浓艳,多凸显富贵之感;徐熙的画作设色则比较淡雅,通过少量色彩点缀也可显示其闲云野鹤般的气质<sup>[6]</sup>。山水画在宋代以前有青绿山水与金碧山水两种设色方式,到宋代后期人文山水画开始崭露头角,淡雅水墨的模式由此出现。目前,对中国传统绘画的着色分析大多采用色彩直观感知的方法,局部着色的细微差异难以被区分利用,因此,直观感知得到的结果并不能客观准确地描述绘画的着色模式。本文采用计算机辅助软件,通过编程提取中国古代绘画色彩的RGB数据,更加直观准确地反映绘画的着色特点和规律<sup>[7]</sup>。

基于以上对中国传统绘画整体设色特征的分析,寻找每个时期具有代表意义的画作进行分类,最终选取8幅中国传统绘画作为图像分析素材,采用K-MEANS聚类计算的方法,将图像中的RGB数据按照相似程度进行分类,再运用Python语言编程,提取图像的颜色数据并做可视化处理,中国传统绘画

及颜色直方图见图1。

主色是画面的标志性色彩,决定作品的风格,奠定了作品的主题基调,加以辅助色的渲染,使画面内容更加丰富,能够更好地表达作品的主题和内涵。基于以上数据分析,归纳出中国传统绘画的4种着色模式。

1) 青绿着色模式(如图1g)。以渐变绿色为主色系,色彩占比高达75.43%。辅色采用青色渐变色,色彩占比为11.21%。尽显薄中见厚,浓中见雅之境。烟波江河、渔村野市、水榭亭台,千里江山的壮阔深邃犹在眼前。

2) 金碧着色模式(如图1b、图1f)。以明度较高的金色系RGB(156, 122, 57)、RGB(132, 81, 38)为主色,色系占比约40%。底色采用金碧着色模式中惯用的青绿色系,占比约36%。最后辅以赭石、绛红等色系。金碧的山水、灿烂的花开与青绿的底色相映生辉,烘托出一片祥和热烈的气氛。

3) 点绛着色模式(如图1a、图1d、图1h)。主色调统一采用清淡色系,占比50%~80%。辅色采用淡黄、浅褐色系,符合画面淡彩设色的风格。整体上给人一种素雅清淡之感,略施淡彩,画面色调单纯统一,清逸空灵。

4) 意蕴着色模式(如图1c、图1e)。整体画面以黄调灰色或褐色为主,组成画面颜色的RGB值相近,属同类色。画作整体是依靠墨色变换干湿浓淡加以表现,层次感极为丰富,疏密相间。笔简意饶、意出画外,体现出恬静平和的境界。

## 2 招贴设计中应用传统绘画着色模式的原因分析

康有为认为绘画是各类学科的源头,所有学科都是依赖绘画而产生的,先有绘画才能有其余的文明<sup>[8]</sup>。由此说明绘画在现实生活中扮演着重要的角色,绘画与设计都属于艺术的分支,绘画与招贴设计都是表现二维平面的艺术,在很多方面都有着共通性,二者不分家,融合也是必然。在弘扬民族文化的社会背景下,追求本土化高品质的设计必然需要在传统文化中寻找设计初心,寻求文化支撑。中华绘画源远流长,经久不衰,在当今社会多元文化冲击的背景下,文化全球化程度越来越高,中国招贴设计想要脱颖而出,设计师必须要重新审视自我定位,立足于传统色彩文化寻求色彩表现不失为一种有效方法。

### 2.1 招贴设计的发展趋势

林风眠曾说过,一个民族文化之所以可以成型是因为它有着丰厚的文化基础与积淀,只有在本身的文化基础上吸收其他民族的文化,才能使文化进步,只有不断地固本拓源才能保持民族文化的生机与活力<sup>[9]</sup>。文化如此,设计亦是如此。招贴设计师借用传

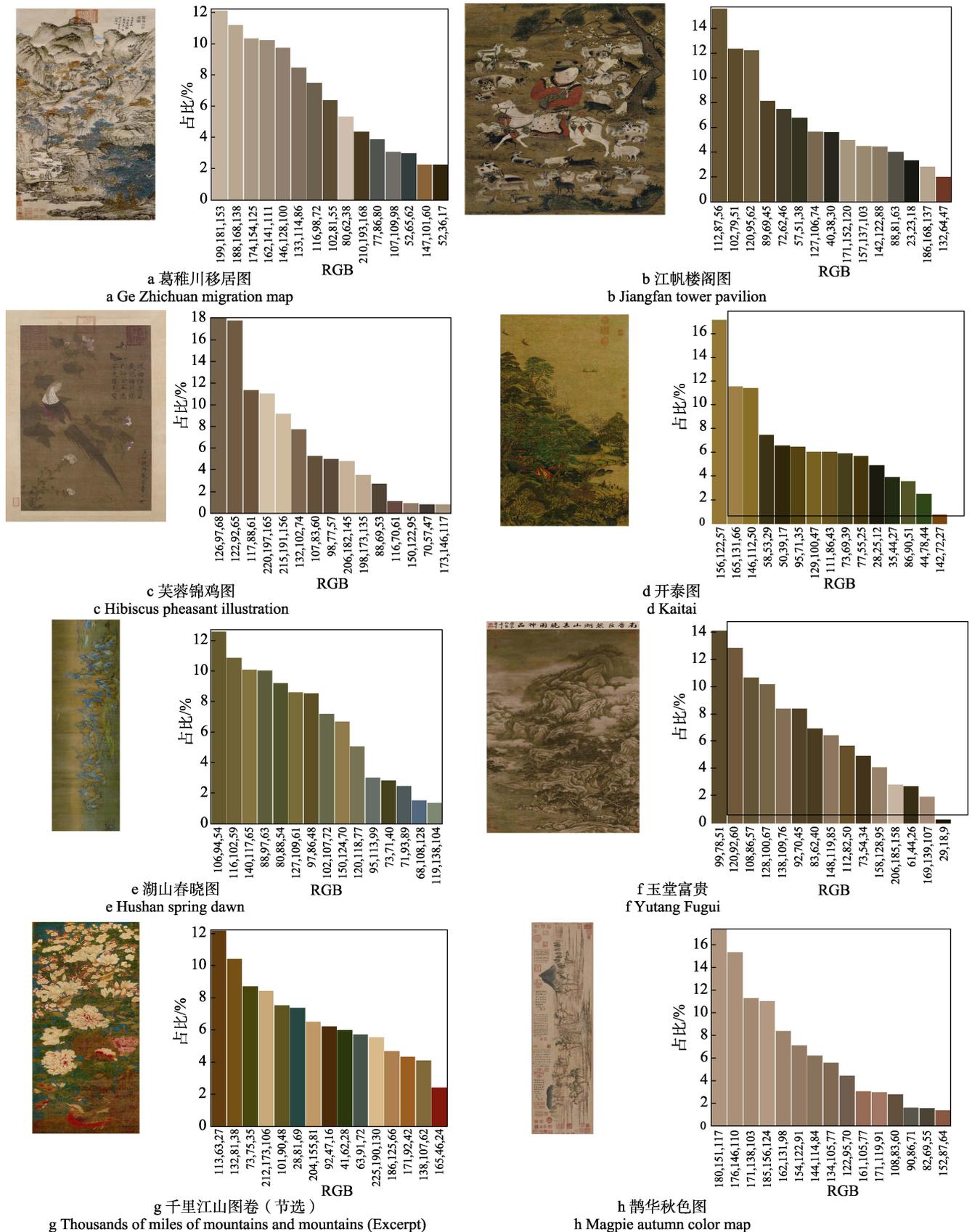


图 1 中国传统绘画及颜色直方图

Fig.1 Chinese traditional painting and color histogram

统绘画中的表现手法，将传统绘画文化与招贴设计相交融，诠释了古今交融的文化魅力，增强了招贴设计

的文化韵味和招贴设计美感共鸣，使招贴设计凭借新的设计思路、丰富的文化内涵引起更多受众的喜爱。

随着物质生活水平的提高,设计的质量越来越被重视,将传统文化与现代设计相融合是现代设计努力的方向。本土化设计的呼声日益增长,招贴设计立足于传统文化更容易引起受众共鸣,产生设计认同感,同时也使招贴设计更具中国化特性,催生具有创新意识的本土化招贴设计。

## 2.2 迎合受众的审美

在如今的招贴设计中,亮丽的色彩过于泛滥,对于精神文化水平已大幅提升的受众来说似有华而不实之感。稳重、典雅的设计更能引起受众的好感,得到灵魂的休憩和精神的共鸣。中国是一个拥有厚重文化底蕴积淀的国度,传统绘画更是显示出其独特的审美内涵。中国画家一直追求华贵与典雅并重,重色中却带着清透,从而达到轻盈却不寡淡,厚重却不死板,浓艳而不媚俗的形式要求和美感<sup>[10]</sup>。中国传统绘画常常给人恬静怡然之感,纯粹、抽象的审美意境,即使是浓墨重彩的工笔花鸟画在整体上依然给人沉稳的感觉。在当今社会,随着生活节奏的加快,静谧的设计更加受到追捧,中国传统绘画朴实无华的着色模式,在当今审美趋势下更显其独特魅力。

## 3 中国传统绘画着色模式在招贴设计中的应用策略

着色模式即是色彩设计,色彩选取依靠个人情感和审美,往往没有固定模式,但这种看似“随心所欲”的背后是否有据可循呢?答案是肯定的。设计的色彩选取包括主题色、辅助色、点缀色这几个方面。每种色彩都有各自的美感所在,只有有序、协调的搭配在一起才会更好地体现招贴设计的美感。中国传统画色彩在汉代以前以黑红色为主调,到魏晋以后青绿兴起。到唐至宋代,各类画作色彩更为丰富,不再拘泥于青绿,各类颜色都能在画作中显现。宋代以后人文画的兴起才使得画作多为黑白墨色<sup>[11]</sup>,但是总体来说其色彩语言依旧是十分丰富的,可以被很好地提取应用在当代招贴设计中。

### 3.1 青绿着色模式

青绿着色模式是指主色调为饱和度较高的绿色或蓝色,辅助色为饱和度较低,但明度较高的浅绿色或浅蓝色,点缀色则为颜色较深的绿色、蓝色或是明度较低的黄色。荀子《劝学》:“青,取之于蓝,而青于蓝。”<sup>[12]</sup>二者本作为邻近色,使用在一起给人一种庄重典雅之美。各类渐变绿色的应用相配有一种和谐安宁的感觉,与深色相配,稳重而大方。这种审美是符合中国民族追求的风雅审美诉求,其清新风格特别适合追求文艺的审美受众。汉仪字体海报见图2,就是青绿着色模式的典型。主色调选取灰绿色,大比例的灰绿色给人庄重、典雅的感觉,辅助色选取明度较

低的青灰色,二者搭配画面十分的和谐。点缀色则选取明度较低且饱和度也偏低的黄色与黑色。黑色起到画龙点睛的作用,给画面重色,避免招贴整体偏灰。浅黄色较为亮丽,避免了招贴整体青绿灰调带来的沉闷感,突出招贴的主题。整个色调选取符合宋体的庄重典雅之美。

### 3.2 金碧着色模式

金碧着色模式是指主色调为金色,辅助色为明度较低的青绿色,点缀色则选择颜色明度较高、饱和度较高的颜色。“金色作为主色,黄调绿色及其他色系绿色作为点缀”<sup>[12]</sup>。这一配色模式给人金碧辉煌、豪华富丽的感受。这种审美是符合中国人民的追求华贵又不失文气诉求,其富贵豪华的风格特别适合应用于追求华贵精致的受众。《国潮》见图3,就是金碧着色模式的典型,主色调选取黄灰色,大比例的黄色给人精致贵重的感觉,辅助色选取青绿色,二者搭配画面十分的和谐,点缀色则选取明度较高的白色跟黑色,黑色画龙点睛给画面重色,避免招贴整体偏亮,突出招贴的主题。整个色调选取给人精致之感,让受众觉得此类产品质量精良,品质上乘。

### 3.3 点绛着色模式

许慎《说文解字》中曰:“绛,大赤也。”点绛着色模式的主色调以黄灰色为主,辅助色为花青色、青色、褐色,点缀色为红色,色彩丰富变化微妙,整个画面颜色丰富且色彩整体统一。此着色模式适用于喜庆欢乐的情景,红色自古以来就是喜庆的象征,画面一点红既是对画面的点缀,又是对画面的强调。舌尖上的中国二之食悟见图4。画面整体色调偏花青色,且出现大面积饱和度和明度较低的黄色,这些颜色是点绛模式中花青、赭石的重组或是邻近色。画面中心一块红色和右上角一点红色,画龙点睛突出主题,让受众很容易找到视觉中心,给人浓浓的中式审美意味,辅助现代化图形,更符合当今受众的审美<sup>[13]</sup>。

### 3.4 意蕴化着色模式

意蕴化着色模式是利用墨色变化产生黑白灰的一种着色模式,画面人文气息较重,只有黑白灰,以全墨为主。整体用色单一,弱化色彩在画面中的使用,但画面灵动,情景透彻,招贴整体非常简略,只有黑白灰层次过渡,极简风意味浓厚。靳埭强《互动》见图5。在招贴设计中,整个画面只有黑白灰的变换,但却恰到好处地突出了主题互动,明暗变化明显,给招贴整体增加了层次感,东方的淡泊审美意蕴和律动跃然纸上,适合于有了一定阅历后,仍追求返璞归真的受众群体。

## 4 结语

色彩作为设计师与受众沟通的视觉语言,是表面



图 2 汉仪字体海报  
Fig.2 Hanyi font poster



图 3 国潮  
Fig.3 National tide



图 4 舌尖上的中国二之食悟  
Fig.4 The Chinese food essence  
on the tip of tongue



图 5 互动  
Fig.5 Interaction

印象与设计心理以及色彩文化融合的表现载体,能够直观地传递设计信息,吸引受众的注意。在多元文化激烈碰撞、设计行业蓬勃发展的大背景下,设计者需清楚认识到艺术的本源是文化。在设计创作过程中,需要找到能够支撑设计灵感的思想来源,使设计出的作品能更快更好地被受众接受。中国传统绘画历经千年仍蓬勃不断,证明其着色模式符合受众审美,将其应用到招贴设计中,更能引起受众共鸣。另外,设计强调原创性,源远流长的中华文化无疑是探寻灵感的沃土。

#### 参考文献:

- [1] 道鲁夫·阿恩海姆. 艺术视知觉[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.  
Daulf Arnheim. Visual Perception of Art[M]. Chengdu: Sichuan People's Publishing Press, 1998.
- [2] 姜澄清. 中国色彩论[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1998.  
JIANG Cheng-qing. Theory of Color in China[M]. Guiyang: Guizhou People Press, 1998.
- [3] 赵露晞. 中国传统文化色彩网络的大数据分析技术研究[D]. 杭州: 浙江工业大学, 2016.  
ZHAO Lu-xi. Research on Big Data Analysis Technology of Chinese Traditional Cultural Color Network[D]. Hangzhou: Zhejiang University of Technology, 2016.
- [4] 俞剑华. 中国古代画类论编[M]. 北京: 人民美术出版社, 1957.  
YU Jian-hua. A Discussion of Ancient Chinese Painting [M]. Beijing: people's Fine Arts Press, 1957.
- [5] 沈宗骞. 芥舟学画编[M]. 北京: 人民美术出版社, 1959.  
SHEN Zong-qian. JieZhou Editor in Painting[M]. Beijing: People's Fine Arts Press, 1959.
- [6] 李霖. 中国当代平面水墨设计研究[D]. 北京: 北京服

装学院, 2015.

- LI Lin. Research on Chinese Contemporary Graphic Ink Design[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2015.
- [7] 曹愉静. 基于大数据技术的中国传统色彩特征的研究 [D]. 杭州: 浙江工业大学, 2015.  
CAO Yu-jing. Research on Chinese Traditional Color Characteristics Based on Big Data Technology[D]. Hangzhou: Zhejiang University of Technology, 2015.
- [8] 康有为. 物质救国论[M]. 上海: 广智书局, 1908.  
KANG You-wei. Theory of Material Salvation[M]. Shanghai: Guangzhi Book Company, 1908.
- [9] 孙静. 现代招贴设计中水墨意蕴的融合运用[J]. 包装工程, 2015, 36(2): 123-126.  
SUN jing. Integrated Application of Ink and Wash Implication in Modern Poster Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(2): 123-126.
- [10] 马云天. 中国现代重彩画特质浅探[J]. 湖北科技学院学报, 2018, 38(6): 119-122.  
MA Yun-tian. On the Characteristics of Chinese Modern Heavy Color Painting[J]. Journal of Hubei University of Science and Technology, 2018, 38(6): 119-122.
- [11] 秦丹瑞. 从唐代色彩画看中国画独特的色彩语言[J]. 现代装饰(理论), 2015(2): 220.  
QIN Dan-ru. The Unique Color Language of Chinese Painting From the Perspective of Tang Dynasty Color Painting[J]. Modern Decoration (Theory), 2015(2): 220.
- [12] 周积演. 中国画论辑要[M]. 江苏: 江苏美术出版社, 2005.  
ZHOU Ji-yan. Summary of Chinese Painting Theory[M]. Jiangsu: Jiangsu Fine Arts Publishing Press, 2005.
- [13] 王雪松. 传统绘画艺术与现代艺术设计的结合[J]. 包装工程, 2020, 41(4): 302-305.  
WANG Xue-song. The Combination of Traditional Painting Art and Modern Art Design[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(4): 302-305.