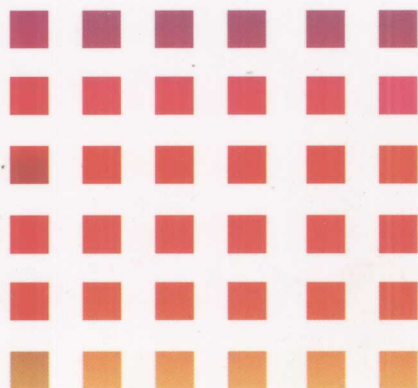


FILM CHROMATOLOGY



# 电影色彩学

梁明 李力 著

三原色的历史和文化

光与色

色彩表情与象征

色彩对比与和谐

电影色彩特性

电影色调及色彩构成

彩色片时代的黑白影像运用

电影作者的色彩之路



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS



097  
0705

**图书在版编目 (CIP) 数据**

电影色彩学 / 梁明, 李力著. — 北京: 北京大学出版社, 2008. 8

(北京大学影视艺术丛书)

ISBN 978-7-301-13893-9

I. 电… II. ①梁…②李… III. 电影学: 色彩学—高等学校—教材  
IV. J90

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 076317 号

CHROMATOLOGY

中国出版集团

**书 名:** 电影色彩学

**著作责任者:** 梁明 李力 著

**责任编辑:** 刘洋

**内文设计:** 设计 · yp2010@yahoo.cn

**标准书号:** ISBN 978-7-301-13893-9/J · 0204

**出版发行:** 北京大学出版社

**地 址:** 北京市海淀区成府路 205 号 100871

**网 址:** <http://www.pup.cn> **电子邮箱:** pkuwsz@yahoo.com.cn

**电 话:** 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752025

**印 刷 者:** 北京宏伟双华印刷有限公司

**经 销 者:** 新华书店

720mm × 1020mm 16 开本 24.75 印张 364 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

**定 价:** 79.00 元

---

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

北京大学出版社  
BEIJING UNIVERSITY PRESS



# 目 录

C O N T E N T S

001	序	001
003	第一章 认识色彩：三原色的历史与文化	003
006	第一节 红色	006
023	第二节 蓝色	023
041	第三节 黄色	041
054	第二章 色彩物理学	054
056	第一节 光与色	056
062	第二节 白色与黑色：光的全部反射和全部吸收	062
070	第三节 光线造型：明暗对比运用	070
076	第三章 色彩生理学	076
078	第一节 视觉的生理基础	078
080	第二节 色彩与视觉适应	080
088	第三节 色彩与视知觉	088
095	第四节 电影色彩实例：《暖》的冷暖对比	095
099	第四章 色彩心理学	099
100	第一节 色彩感觉和心理	100
102	第二节 色彩的表情与象征	102
121	第三节 共感觉	121
131	第四节 电影《青木瓜之味》的色彩象征	131
136	第五章 色彩构成：色彩对比与和谐	136
137	第一节 色彩三属性与色彩分类	137
143	第二节 色彩对比	143
161	第三节 色彩调和与和谐	161
170	第四节 色彩感觉与色彩理论	170
172	第五节 黑泽明《梦》的色彩对比分析	172

178	<b>第六章 电影色彩特性</b>
179	第一节 电影色彩和电影材料的历史沿革
184	第二节 电影色彩特性
200	第三节 电影色彩的构成分析：以《弗里达》为例
210	<b>第七章 电影色调及色彩构成</b>
211	第一节 电影色调及划分
223	第二节 电影色调的立体构成
236	第三节 电影色调的构成方法
253	第四节 将感动用视觉传达：《两个人的芭蕾》摄影阐述与色彩分析
264	<b>第八章 电影色彩的象征</b>
265	第一节 象征，一个被广义化的理论梳理
270	第二节 电影色彩的象征
276	第三节 电影色彩的独立象征：以《大红灯笼高高挂》为例
291	第四节 色彩的局部象征：以《英雄》为例
295	第五节 文体层面的整体象征：以《红高粱》为例
306	<b>第九章 彩色片时代的黑白影像运用</b>
307	第一节 黑白影像在彩色片中的视觉心理基础
316	第二节 彩色片时代黑白影像的创作规律
331	第三节 彩色片时代黑白影像实现的技术手段
341	第四节 关于黑白影像的其他问题
347	<b>第十章 电影作者的色彩之路</b>
348	第一节 风格化的作者电影
351	第二节 库布里克的空间色彩造型风格
362	第三节 从锋利到平和：金基德的色彩之路
376	第四节 格林纳威：玩弄蜗牛，放飞蝴蝶
390	<b>后 记</b>



# 序

面前有一叠书稿，厚厚的，散发着淡淡的墨香，它是我的同班同学、好友梁明即将出版的新书《电影色彩学》。那些熟悉的电影片名、文字、图片把我的思绪一下子拉回到26年前——我们将从北京电影学院毕业时的情景，那时的我们年轻、朝气蓬勃，都准备在电影领域大展拳脚。记得当时梁明的毕业论文就是写电影色彩，题目我记得很牢，叫《电影艺术中的色彩与色调创造》，张艺谋也写色彩，叫《论电影中的色彩反衬》，我也对电影色彩问题很感兴趣，但最后没写，我写的是《论电影中的技术“失误”所产生的艺术效果》。之所以对他俩的论文记忆犹新，是因为我们在撰写论文的过程中讨论过很多次。毕业时梁明的论文被导师高度评价，代表全班同学在全校大会上宣读，论文还被刊登在北京电影学院学报的创刊号上，后来电影年鉴又转载此文。著名电影理论家陈荒煤先生称赞道：“学生的论文不亚于当今的一些电影理论家的文章。”

二十多年来，热爱电影的梁明对色彩不离不弃，坚持研究探讨，终于在创作、教学之余写出了这本沉甸甸的《电影色彩学》，真是脚踏实地，持之以恒，让人顿生敬意。这本书应该是当前电影色彩研究中比较权威的著作，不仅理论深入、系统，而且能理论紧密联系实际，有许多可以直接指导创作的应用理论是当前理论界所欠缺的，这也是本书最难能可贵之处。我不想用什么填补了我国电影色彩理论空白一类的俗语，可也想不到更好更贴切的词句来表达内心的惊喜。

我认为这本书对于影视创作者大有裨益，对正在学习影视制作或相关学科的本科生、研究生而言，也是非常实用的好教材。感谢梁明对电影创作、电影语言、色彩运用的精细梳理和创造性的研究所作出的贡献，也感谢北京大学出版社能及时出版这么一本好书《电影色彩学》！

老同学 顾长卫于2008年初夏



第一章 Chapter 1



# 认识色彩：三原色<sup>[1]</sup>的历史与文化

100

色彩不仅有文化，而且博大精深。人们喜欢某种色彩，不喜欢另一种，除了个体的原因，更多地还有色彩本身的历史和文化原因。这是所有色彩的共性，也是我们第一章的内容：色彩的历史和文化。



色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。

——马克思

作家萧红去鲁迅先生家，“周先生，”她问：“我的衣裳漂亮不漂亮？”鲁迅“从上到下”看了萧红一眼，意见是“不太漂亮”。他说：“你的裙子颜色配得不对，并不是红上衣不好看，各种颜色都是好看的，红上衣要配红裙子，不然就是黑裙子，咖啡色的就不行了；这两种颜色在一起很浑浊……你没有看外国人在街上走吗？绝没有下边穿一件绿裙子，上边穿一件紫上衣，也没有穿一件红裙子而后配一件白上衣的……”<sup>[2]</sup>

画家陈丹青在《纽约琐记》里谈到色彩，引出鲁迅先生对于服装色彩的看法，是为了说明：各种颜色都是好看的。这是色彩的第一常识。

而对各种好看的色彩，人们为什么会有偏好，为什么会喜欢其中一些而讨厌另一些？对每个个体而言，有先天的原因也有后天的原因。先天的原因就是遗传，父母曾经因为某种颜色而兴奋、感动，喜欢一种而对另一种颜色强烈反感，久而久之，这些喜好和厌恶会同其他气质一样被记录在遗传基因里，遗传给后代。比如许多人对于自己从未见过的民族服装、某个地方的泥土颜色等有说不出的感怀和眷念，这主要源于先天的颜色记忆和感受。另一方面，后天的环境和经历也对人的色彩喜好产生很大影响。比如知道某种色彩代表的意义后会突然改变自己的喜好，或者喜欢的人喜欢某种色彩，自己也会跟着喜欢起来，再比如发现自己肤色身材适合某种颜色，甚至某次经历让人被某种色彩本身所感动和折服，以及年龄的变化等等都会改变人们对色彩的喜好。

几乎每一个时代，当有人将色彩作为他的研究课题时，人们都会觉得不可思议：色彩这种司空见惯的东西能有多少学问、历史，抑或是文化？甚至在当今的一些艺术院校，都有此种见解。一般而言，对于色彩学，人们持两种观点：一是认为色彩以及色彩所代表的意义约定俗成，放之四海而皆准，只能意会不能言传，更无需讲解；另一个就是技术的层面，按科学规律来分解色彩。而几千年的积淀证明，色彩不仅有历史，而且曲折动人；色彩不仅有文化，而

且博大精深。这也是我们第一章的内容：色彩的历史和文化。

这是一次纯粹的感性认识，也是一次难得的色彩之旅，让我们走进红、蓝、黄绘画三原色的世界，去触摸她的童年、感受她的气息、聆听她的典故、发掘她的美丽，从而更多、更真切地了解色彩、认识色彩、爱上色彩！

## ■ 注释

[1] 这里的三原色指的绘画三原色，即颜色三原色。

[2] 陈丹青：《纽约琐记》，吉林美术出版社，2004年，第235页。

# 第一节 红色

色彩学

006

旧红色、深红色、砖红、孟加拉红、血红色、火烧红、中国红、英国红、刚果红、东方红、土耳其红、狐红、肉红、樱桃色、番茄红、罂粟红、石榴红、胡萝卜红、葡萄酒红、桃红、粉红、猩红、浅红、铁锈红、玫瑰红、褐红、赤铜红、黑红、朱砂……

红色的无限温暖不具有黄色的那种轻狂的感染力，但它却表达了内在的坚定和有利的强度。它独自成熟地放射光芒，绝不盲目耗费自己的能量……朱红这种颜色给人一种尖锐的感觉，它像是炽热奔腾的钢水，冷水一浇就会凝固。

——康定斯基<sup>[1]</sup>

红，像蔷薇任性的结局。红，像唇上滴血般怨毒。红，像年华盛放的气焰。红，像斜阳渐远的纪念。红是你与我纷飞的那副笑脸，如你与我掌心的生命伏线，也像红尘泛过一样明艳。

——张国荣《红》（林夕词）

## 一、身世：红色是最初的颜色

在可见光谱中，红色光波最长，属于积极、扩张、外向的暖调区域，是

▲ Dian Ying Se Cai Xue ▲ 电影色彩学



品质最纯粹的三原色之一。红色是最初的颜色，是人类最早发现和使用的颜色。在全世界的色彩语言中，红色是第一个被命名的古老颜色，甚至在很多语言中，比如拉丁文和西班牙文，彩色和红色就是同一个词，而俄语里，红色与美丽同义。

黑格尔说，红色看起来就像是“最具象的颜色”，哲学家的语言具有概括性。红色来源于两个最基本的经验：一个是血，一个是火。红色的火可以防止野兽袭击。利用红色的火人们发明了陶器，改变了人类的饮食习惯。原始人视火为天神力量的象征，火驱走寒冷和黑暗，火以毁灭的形式带来干净。在所有的宗教里，上帝均以火烧云的形象显现。

希伯来语中，血和红色这两个词是同源的：红色是“dm”，血为“dom”；爱斯基摩语中，红色从字面直译过来就是“像血一样”<sup>[2]</sup>。红色的血代表生命，在古老的年代，人们用特别强壮的动物的血给新生儿洗礼，用动物、儿童、少女的“纯洁之血”祭祀神灵。其中，瑞典人甚至牺牲自己的国王，用国王血祭，以避免自然灾害、饥荒和瘟疫。希腊人让血流向坟墓，给死者以力量。《孟子》里就讲过用牛血衅钟祭祀的事。林惠祥《文化人类学》也说，土人的绘身“最初的红色颜料大约便是血液，其后则多用赭土”。红色常和血联系在一起，古代中国人之盟约常常用红色的丹朱书于玉石或者简牍之上，叫丹图或者丹书，以血红色书写以示用生命来担保<sup>[3]</sup>。之后，红色就开始有赤诚的象征意义，比如关公的红脸，还比如尼泊尔的一些地区主客相见，彼此都会伸伸舌头，因为舌头是红色的，伸舌头就是代表赤诚的心。

在古代，为了缓和死亡的痛苦和恐惧，很多人用象征生命的红色涂抹在遗体上，在坟墓上撒上红色的赭石粉末，希望死者来世再生。这种习俗至今还在非洲、南美、印尼的原始部落中保持着，人们在死者身体上涂绘红色的图案，以表示对死者的哀悼和超度。古人崇拜红色还可以从1908年在奥地利的威廉多夫洞中发掘的妇女小圆雕中得到佐证，这个历经三万多年沧桑的被考古学家称为“威廉多夫维纳斯”的身上仍然留着红色赭石的遗迹。

在古代，据说新鲜的血能医治最严重的疾病。传说里，埃及的一个法老为

了治愈麻风病要喝150个犹太小孩的血，于是犹太人逃出了埃及。“同类相聚”是类比巫术的法则，对于红色的疾病，要用血或者红色的药来治疗。出红疹要敷红色玫瑰花片，止血绷带要用红色的材料，民间巫术还用红色的布带驱逐疾病，大人给小孩带上红色帽子，使他不受魔鬼的伤害。

## 二、中国文化：古人尚红

《说文解字》曰：“絳纯赤也。”絳、朱是古今字。赤色即日色，《礼记·檀弓上》：“周人尚赤，大事敛用日出。”赤略弱于朱。古人对赤和朱分得很清，夏天赤日炎炎，称“朱夏”，而不叫“赤夏”。早期的红是浅红，《楚辞·招魂》：“红壁沙版，玄玉梁些。”王逸注：“红，赤白也。”<sup>[4]</sup>

周代人尚赤，以赤色为吉利。《论语·雍也第六》说：“子谓仲尼曰：‘犁牛之子，骍且角，虽欲勿用，山川其舍诸？’”<sup>[5]</sup>骍就是赤色的马或者牛，字面的意思是说：杂色毛的牛，如果生了一头赤红发亮、头角峥嵘的俊美小牛，即使人不重用，鬼神也会看中它作为祭祀的礼品。

范文澜在《中国通史》里说：“周朝崇尚赤色……华含有赤义。凡遵守周礼尚赤的人和族称为华人，通称诸华。”因此中国也叫“赤县”。《史记·孟子荀卿列传》云：“儒者所谓中国者，于天下乃八十一分居其一耳，中国名曰赤县神州，赤县神州内自有九州，禹之序九州是也。”<sup>[6]</sup>

将红色作为自己的民族称谓，中国人对于红色的喜爱可见一斑。所以诗仙李白在《赠宣州赵太守悦》里说：“赤县闻雷声，强项闻至尊。”所以后来的伟人毛泽东在《浣溪沙·和柳亚子先生》里感叹：“长夜难明赤县天，百年魔怪舞翩跹，人民五亿不团圆。”

周代以后，汉代亦为火德，其色为赤。《汉书》：“汉承尧运，德祚已盛，断蛇著符，旗帜尚赤，协于火德，自然之应，得天统矣。”汉武帝出生前，景帝梦见一头红色的猪从云中降下来，一直进入宫中的崇芳阁。景帝一下子惊



醒，来到崇芳阁，抬头一看，果然空中有一条红色的龙腾云驾雾，宫里的嫔妃们也看见崇芳阁上有红色的云霞蒸腾覆盖，红霞散去，只见一条红色的龙在宫中的梁栋之间盘旋回转（《太平广记》卷三《汉武帝》）。几乎每一位皇帝都会附会出一段此类关于色彩的神秘故事，红色从而演化成高贵、尊严的意义。古代宫殿室内色彩以红色为主色调，帝王宫殿叫丹墀、朱阙、丹楹等，象征喜庆和富贵。<sup>[7]</sup> 不仅建筑如此，明朝还规定，凡专送皇帝的奏章必须为红色，称为红本；清朝也有相似的制度，凡经皇帝批定的本章统一由内阁用朱书批发，也称为红本。<sup>[8]</sup>

传说中的吉祥鸟凤凰也是以红色为主，《艺文类聚》卷九十《鸟部上》云：“凤鸟多为赤色。鸾多青色。”《决录注》曰：“辛缜，字公文，治春秋讖纬，隐居华阴，光武徵不至，有大鸟高五尺，鸡头燕颌，蛇颈鱼尾，五色备举而多青，栖缙槐树，旬时不去，弘农太守以闻，诏问百寮，咸以为凤，太史令蔡衡对曰：凡象凤者有五，多赤色者凤，多青色者鸾，多黄色者鹓雏，多紫色者鸞鷟，多白色者鹤，今此鸟多青，乃鸾，非凤也。”当然这只是传说，据史书所载，鸾也有赤色的。许慎《说文解字》曰：“鸾，赤神灵之精也，赤色五采，鸡形，鸣中五音，颂声作则至，周成王时，氏羌献焉。”<sup>[9]</sup> 不管是鸾是凤，赤色多还是少，那鲜明的红是美丽而且高贵的。

### 三、历史故事：红色魔力

#### 1. 昂贵、奢侈的红色

在古代埃及，红色是一种昂贵的颜色。

红色纺织品染料的繁荣据说是历史上有关奢侈的一个章节——提取1克色素需要一万多只紫螺，有人以今天的价格算，给1公斤的毛织物染色就需要7000马克。红色意味着多么奢侈的生活。为了能提取这点紫红色颜料，人们要付出很大的代价。奴隶们收集千万个紫螺，把它们捣碎，煮成汤汁（紫螺的



红色颜料来自它小小的性荷尔蒙腺)。<sup>[10]</sup>

在古罗马,作为一种特殊的颜色,红色的命运也大致相同。只有极少富人能用得起这种昂贵的色料。红色最初只出现于最高元老院,最高元老常常身穿一件红色斗袍,后来一些富人开始效仿,并且逐渐流行开来。最高贵的红色是普紫红(紫红色),国王加冕的披风、红衣主教、高等法官的长袍都是普紫红。普紫红出自经干燥处理后的母虱子(也叫胭脂虫),形体如豌豆般又圆又大,吸附在树叶上并产下充满红色汁液的卵。1公斤红色染料大约要14万个虱子,得用木制的刮刀从树叶上把它们刮下来。虱子干燥后被磨碎成为红色的粉末。1公斤用虱子制成的颜料可以印染10公斤的羊毛。这种颜料的生 产相当辛苦,价格也相应地昂贵。<sup>[11]</sup>

新石器时代,人们开采了西洋茜草,它成为另一种红色染料。此染料产生于根部,剥掉根部的皮,中间的心是黄红色的,干燥后变为鲜亮的红色,碾碎后便可用于印染,还可以加工成印染纺织品的染料和绘画的颜料,艺术家作画的颜料中一直都有这种西洋茜草制成的红色。

胭脂红、茜草等都是媒染式的染料,中世纪人们使用的媒染剂有:明矾、苛性钾溶液、尿液等,用于制造红色染料的明矾必须从埃及和土耳其进口,这是红色面料为什么一直如此昂贵的另一个原因。

## 2. 为“红色”而战

中世纪的贵族因为相信红色可以赋予人以权利,因而禁止臣民使用红色,如果有人胆敢穿与他身份不符的红色衣服,就会被处以死刑。此时,只有贵族才允许穿红色长袍:前面开岔的大衣,有钟形的褶裥,宽大的袖子,人们称它为“绍帛”,它是中世纪典型的服装。身份低微的人穿的“绍帛”看起来就很低微,廉价的染料和面料,布料用量较少——长度只到臀部且没有袖子。其实,在中国,红色服饰也同样意味着高贵。《诗经·七月》:“我朱孔阳,为公子裳”。《礼记·月令·孟春三月》:“天子居明堂太庙……衣朱衣,服赤玉”。中古时代以朱赤为高官之服色也与此一脉相承。

1524—1525年德国的农民战争中，奋起反抗贵族剥削的农民们就是要求拥有穿红色“绍帛”的权利——这是提高社会地位的标志。起义失败，农民进而丧失了更多的权利。<sup>[12]</sup>

此后，无论是法国大革命时期大雅格宾派所戴的红帽子，还是意大利志愿军的红色衬衣或者别在扣眼的红色丁香花，红色都作为第一颗信号弹宣告了战争的决心。

红色作为古罗马战神马尔斯的颜色成为红旗最初的意义。红旗也就是所谓“血旗”，最早在罗马军队里使用，升起红旗战斗的信号，意味着准备流血。这种象征意义一直延续至今，很难想象一支军队的旗帜只有蓝色、绿色或者其他颜色而没有红色。红旗迎风飘扬如同熊熊燃烧的火焰，给予人们力量。

## 四、文化与象征

### 1. 红色与女性

在中国，红色是中国女性的最爱，几乎成美女的代称，红颜、红楼、红妆、红粉、红袖、红娘、红泪等等都是关于女子的美好词汇。

“红泪”指女子流下的眼泪：“应恨客程归未得，绿窗红泪冷涓涓。”（李郢《为妻作生日寄意》）。

“红妆”原指女子盛装：“阿姊闻妹来，当户理红妆”（《木兰诗》），后泛指美女：“只恐夜深花睡去，更烧高烛照红妆”（苏轼《海棠》）。

“红粉”一开始指女子化妆用的胭脂和铅粉：“雾冷侵红粉，春阴扑翠钿”（杜牧《代吴兴妓寄薛军师》），后泛指女子，如红粉知己。红粉与红妆有时可以互指：“流水暗随红粉去，园林渐觉清阴”（《满江红·暮春》）。1994年，李少红导演的女人故事《红粉》获得第45届柏林国际电影节优秀单项奖视觉效果“银熊奖”。

“红娘”本是《西厢记》中崔莺莺的婢女，她促成了崔莺莺和张生的结合，

后来民间便把热心促成别人姻缘的人亦称红娘。

白居易的“《霓裳》奏罢唱《梁州》，红袖斜翻翠黛愁”（《宅西有流水墙下构小楼偶题五绝句》）广为流传之后，“红袖”又可借代艳妆女子，于是就有了“红袖添香好读书”之句。

曹雪芹《红楼梦》里的“红楼”，指的是富家女子住所。“东风已绿瀛洲草，紫殿红楼觉春好”（李白《侍从宜春苑奉诏赋》）；“长安春色本无主，古来尽属红楼女”（韦庄《长安春》）。

在众多红色的女性词语当中，最一目了然的就是“红颜”——当然指女子娇媚的容颜，是当之无愧美女的代称：“夫何美女之烂妖，红颜晬而流光”（曹植《静思赋》），但之后，可能因为美丽易碎，红颜常与薄命搭配：“争奈她泪血纷纷如霰，红颜薄命，古今常见”（明代沈鲸《双珠记·真武灵应》）。2005年女导演李玉的同名电影《红颜》，讲述的也是美丽女子曲折的命运与叹息。

## 2. 红色与爱情

“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思”（王维《相思》）与“滴不尽相思血泪抛红豆，开不完春柳春花满画楼”（曹雪芹《红楼梦》第八回《红豆词》）揭示了红豆相思的真义。“红豆”的词义的重心是红而不是豆，它又叫相思豆、相思子、红漆豆、鸳鸯豆、郎君豆，在以上这些词里，红被替换成它的象征意义：相思或者爱情。“红丝”则是夫妻美满幸福的象征，红丝待选喻择妻，元代高明《琵琶记·奉旨招婿》：“屏间孔雀人难中，幕里红丝谁敢牵”。

“红像蔷薇任性的结局，红像唇上滴血般怨毒……”张国荣有首歌名字就叫做《红》，而他主演的电影《红色恋人》的一张海报上写道：红是爱情唯一的原色。

红色是爱情的颜色。德国人爱娃·海勒在她的色彩调查中得出跟东方一样的结论，这不足为奇。奇怪的是另一个结论：红色竟然也是代表仇恨的颜色，