

色彩的语像空间

色彩的语像空间

孙中田 著

人民文学出版社

色彩的语像空间

色彩的语像空间

孙中田 著

人民文学出版社

图书在版编目(CIP)数据

色彩的语像空间/孙中田 著. - 北京:人民文学出版社

ISBN 978-7-02-006104-4

I. 色… II. 孙… III. 文学语言-文学理论-研究 IV. I045

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 049248 号

责任编辑:杨 华

装帧设计:黄云香

责任印制:张文芳

色彩的语像空间

孙中田 著

人民文学出版社出版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编:100705

中国农业出版社印刷厂印刷 新华书店经销

字数 174 千字 开本 880×1230 毫米 1/32 印张 8.25 插页 2

2008 年 8 月北京第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-02-006104-4

定价 34.00 元

如有印装质量问题,请与本社图书销售中心调换。电话:01065233595

目 录

引论：色彩缤纷的世界	1
------------------	---

上编 色彩的文化与诗学

第一章 色彩感知与审美视角的历史演化	11
--------------------------	----

一、色彩感知的历史演化	11
-------------------	----

二、色彩的奥秘	18
---------------	----

三、色彩与视觉	20
---------------	----

第二章 “自然之光”与“艺术之光”(一)	27
----------------------------	----

一、人化自然的过程	27
-----------------	----

二、审美感知与顿悟	31
-----------------	----

三、审美定势与统觉	36
-----------------	----

第三章 “自然之光”与“艺术之光”(二)	43
----------------------------	----

一、潜意识与图式矫正	43
------------------	----

二、从皮格马利翁的母题说起	47
---------------------	----

三、情感与色彩的契合	53
四、艺术之光与物我合一	58
第四章 审美价值的定位与历史言说	62
一、艺术审美价值与作品	63
二、艺术审美价值与社会、时代	74
三、艺术审美价值与作家	79
四、艺术审美价值与解读	82
第五章 色彩与线条	88
一、色彩与线条的定位	88
二、线条的艺术魅力	92
三、线条的千态万姿	98
四、线条与中国书画	100
第六章 色彩与艺术变形	107
一、从伦敦雾的故事说起	107
二、艺术审美实践中的主客体	109
三、变形的途径	116
四、艺术变形与读解心态	121
第七章 色彩艺术的完形与隐形	124
一、艺术中的变形	124
二、隐形的艺术准则	129

第八章 色彩艺术的体性与风格	140
一、关于艺术风格	140
二、人品与文品	143
三、时代、社会与艺术风格	148

下编 色彩的现代文化扫描

第九章 中国现代作家的色彩情结	159
一、艺术是个大家族	159
二、诗与画的内蕴	161
三、色彩、绘画与中国现代作家	166
第十章 色彩的意蕴与鲁迅小说	171
一、色彩的意蕴	171
二、色彩与艺术家的性格特征	174
三、色调的张力与生命精神	177
第十一章 色彩、线条与语言的变奏	
——《阿Q正传》的插图、连环画掠影	182
一、文本与插图的融合	182
二、插图与文本的二重准则	185
三、插图与艺术家的个人体性	189
第十二章 色彩与闻一多的诗	193

一、诗人与画家的闻一多	193
二、色彩的变幻与活力	196
三、诗的艺术的张力	198
第十三章 《子夜》的色彩构建与艺术特征	204
一、“子夜”与“夕阳”的意象	204
二、色彩、环境与人物性格	207
三、色彩的变异与作家情态的渗入	211
第十四章 色彩、意象与艾青的诗	215
一、黎明与太阳的意象	215
二、忧郁、苦难的母题	222
三、紫色的灵魂与泥黑的脸颜	225
四、绘画美与散文美	228
五、诗与画的互补和渗透	229
第十五章 张艺谋的电影艺术谋略	232
一、色彩的意象与现代“神话”建构	232
二、走向生活的原点，走向本色	239
附录 饕餮的丑与美	245
主要参考文献	255
后记	260

引论：色彩缤纷的世界

人类的社会生活是无限丰富的。有些事物，可以说我们早已司空见惯了，但是对已感觉到的事物，却不一定能够理解它，特别是在审美的层面上理解它。色彩便是无限奥秘的事物之一。实际

康定斯基《多彩的人生》

上，我们就生活在一个色彩缤纷的世界里。色彩是构成人类物质世界和精神世界的重要组成部分。据科学家考察，在我们生活的世界中，大约能分辨出的色彩有一万三千多种。^①在黑色与白色之间的过渡系列的等级中，能分辨出来的色彩大约有一百六十种。当然这需要训练有素的感觉，就像音乐所创造的“音乐的耳朵”一

样。据说，一个成熟的印刷工人可以分辨出三十至四十种黑色色度，而一个普通人只能分辨出二至三个色度。鲁道夫·阿恩海姆说：“严格说来，一切视觉表象都是由色彩和亮度产生的。”^②失去了色彩，人们将失去分辨事物的必要条件。不仅如此，失去了色彩，人们的精神生活和性格，都将因之受到压抑乃至被扭曲。

这里我们不妨举一个例子，说明色彩对人的心理和情绪的作用：据说有一个实业家准备午宴，招待贵宾。当宾客围满在有美味佳肴的餐桌边就坐时，主人使用红色灯光照亮了整个餐厅。这时肉会看上去很嫩，使人食欲大增，而菠菜却成了黑色，马铃薯显得鲜红。在客人惊讶不已的时候，红肉变成了兰光，烤肉显示出腐烂的样子，马铃薯像是发了霉。宾客们看见后立即倒了胃口。可是黄色的灯光一开，又把红葡萄酒变成了像蓖麻油一样，而宾客变成了像行尸的模样，几个容貌娇好的夫人，急忙站起来离开了房间，没有人再想吃东西了。后来主人笑着又打开了日光灯，聚餐的兴致很快就恢复起来。^③

也许正是如此，罗斯金在《艺术真谛》中对于色彩的魅力有过这样的描述：“任何头脑健全、性格正常的人，皆喜欢色彩；色彩也在人心中唤起永恒的慰藉与欢乐；色彩在最珍贵的作品中，最驰名的符号里，最完美的印章上大放光芒。色彩无处不在，它不仅与人体内的生命有关，而且与大地的纯净与明艳有关——而死亡、黑夜和各种污染物则是黯淡无色的。”德国人马克思·露西雅认为：“如果说，人的生命始于自然、终于自然的话，那么，人的一生也是始于颜色、终于颜色的。”^④这段话的意蕴，使我们不期然地想起《圣经·旧约·创世纪》中的叙述来：

起初神创造天地。地是空虚混沌，渊面黑暗，神的灵运行在水面上。神说“要有光”，就有了光。神看光是好的，

就把光暗分开了。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一天。

实际上，这里关于神的传说，就折射着人类对于色彩的意念。歌德在和爱克曼的谈话中，则从另一个方面提出了这个问题。他说：“眼睛需要变化，从来不愿意看到一种颜色。”眼睛是人的最重要的感官，它要求变化的规律在颜色中显得特别突出，要求我们要可以清楚地意识到事物的变化。例如舞蹈，大音阶和小音阶交替变化，就令人感到愉快，如果老是单纯地用大音阶或小音阶，就会令人厌倦了。^⑤如果说，单一的色调会令人厌倦的话，那么失去了色彩和亮度，则将会使人陷入艰难的生活境地。约翰内斯·伊顿说：“色彩就是生命，因为没有色彩的世界在我们看来就像死的一般。”^⑥

至于色彩和艺术的关系，那就更为密切了。色彩与绘画的因缘，是不言而喻的。研究者从各种视角论证了色彩与绘画的关系。法国画家普珊说：“绘画中的色彩好像是吸引眼睛的诱饵。”^⑦查理·勃朗克在《艺术构图原理》中认为：“形状和色彩的结合对于创造绘画是必需的，正如男人和女人的结合对于繁殖人类是必需的一样。”^⑧色彩与音乐的密切关系，也是如此。科学家通过

欧洲海报

实验，反复证明了音乐与色彩的通感作用。心理学家阿尔格兰雷德对十个人曾进行实验，让他们听十种声音并选出相应的颜色来。结果大多数人选择的是：低音为红色，中音为橙色，高音为黄色或橙色，同时他们都倾向低音是暗色，高音是亮色。另一位心理学家金斯伯格本人是个具有色听能力的人，他根据切身的体验认为：在钢琴由低音到高音的进程中，颜色也会随着音调的高低变化为黑色——黑红色——火红色——草绿色——蓝色——灰色——银灰色等等。^⑨试看前面那幅欧洲海报，画面上有红、紫、黄、黑、绿几种颜色，色彩斑斓，恰好与五线乐谱相声同补，在解读者的心目中，构成和谐乐章。这时可以说色彩已经转化为音乐；而音乐也外化为视觉色彩，两者形成一种艺术的张力。这种可能已经为研究者所指陈。根据我国诗人郭沫若的读解，他认为王实甫便是一个想象异常丰赡的人。“他在音响之中听出色彩来。你看他叙莺莺听琴说出‘其声幽，似落花流水溶溶’，落花的红色，流水的绿色，和两种动态都听出来了。这分明是种色听。”^⑩这些方面的心理感受由于侧重于心理感应，因此有些近于虚幻，不好把握，然而随着近代科学的互相渗透，邻近艺术家族的接缘，使得这种感应逐渐地接近物化形态。据《科学24小时》1986年第四期消息，当时彩色音乐已经在美国、英国、日本、德国、联邦德国、前苏联和中国竞相发展起来。彩色音乐使欣赏者在听觉感受的同时，也在视觉上感受到抽象颜色的和谐和变化。我们在音乐舞厅的激光技术中，便可以让人在音乐的美和光的色彩变异中产生奇特的通感和遐想。彩色音乐的设备，可以用于广告事业、博览会，也可以伴随着宇航员升入太空，以减轻他们“缺乏感觉”的苦恼；同时，由于这种色彩音乐既可以使“神经兴奋”，也可以使“神经松弛”，所以又被广泛用于医疗神经系统的治疗上。曾有报刊消息说，在加拿大的有些牙科诊所，墙面上涂上了蓝的颜色，

用以减轻患者的紧张情绪。科学家在近期还发现了一种“制怒良方”，这就是让狂躁病患者在发怒时在涂有粉红色的房间里休息，会使他们很快地镇静下来。为此，美国建立了上千所的感化院和医院，用于治疗歇斯底里病患者。法国的色彩协会在上世纪九十年代的实验中证实，在红色房间里的人，心跳每分钟要增加十七至二十次，所以心脏病患者一般禁忌红色。在黄色的房间里，人的脉搏趋于正常；在蓝色房间里的人，脉搏要慢一些。血压高的人戴上灰色眼镜能降低血压；血压低的人面对赭色血压能升高。患青光眼的人，戴上绿色眼镜能降低眼压。蓝色对付感冒则有特殊的效力。紫色能使妊娠妇女情绪安静；淡蓝色能降热退烧。红黄色可激起患者的活力、兴奋和希望，而白色和其他浅色，能使患者情绪安适、镇静，有助疾病痊愈。总之，色彩之所以能治疗某些疾病，是因为通过人的感官对不同颜色的感受，在精神上和生理上产生一个色彩协调的环境，使人心情舒畅，增强肌体自愈能力，所以人们认为这是最廉价的“药品”。^①

作家是凭借语言符号系统再现生活的，生活中的五颜六色，必然成为他所认知、创造和组合的艺术世界必不可少的因素。丹纳在他的《艺术哲学》中说：“色彩之于形象有如伴奏之于歌词；不但如此，有时色彩竟是歌词而形象只是伴奏；色彩从附属品一变而为主体。”^②如果说，在绘画中色彩是通过视觉被人们解读的话，那么，在文学中色彩缤纷的世界是潜隐在语言符号系统中的，接受者是在语码、语义的解读中，通过再造性的想象，感受到色彩的审美价值的。但也正因为如此，色彩的美会在文学作品中，获得一种时间性的遐想和再造性的自由空间。

试看白居易这首五言绝句《问刘十九》：

绿蚁新醅酒，红泥小火炉。

晚来天欲雪，能饮一杯无？

全诗只用二十个字，却以它不同的色素，构成鲜明的画面，诗的情思是由近及远，由内而外地舒展出来的。绿酒与红泥构成斑斓色彩的映照。泛有绿沫的酒，是未经加工过滤的，却渗满了山野的真情；它和杜甫诗中的“盘飧市远无兼味，樽酒家贫只旧醅”（《客至》）相悖，虽然也并不富裕，却是飘着浓香的“新醅”，而红泥的炉火和白雪皑皑的景象，又在素朴中道出了冷暖的情分。如果说，“晚来天欲雪”，是冰冷自然的大世界，那么“红泥小火炉”，则给人以自然农耕经济下温暖的厚重感和惬意的亲情，可以说是“万山白雪一点红”。红与白，冷与暖，情与缘，交糅互补其间。在这里，诗人的笔墨似乎是白描的，但却又深深隐蔽着自我的身影。那“能

傅抱石《问刘十九 白居易诗意图》

饮一杯无”，不就是温情的相邀吗？！这里有人物的感悟，人间的真情，有着近在咫尺的“对话”。

按照赫施的见解，艺术作品是有着含意和意义两个部分的。含意的部分是文本生成时自然的存在，而意义的部分则借助于与读者的对话过程而产生。也许正是如此，当海德格尔在解读凡·高所画的《农民鞋》时，会不断地把作者自我隐匿的部分打开，使作品的光芒呈现出来。可能这些早已为画家傅抱石所感知了，所以在他的诗意图中才会形成再造性的绘画。

综上所述，我们所处的世界，是一个充满了诱人力量的色彩的境域。它是现实的，也是艺术的。可以通过视觉的艺术把瞬间化为永恒；也可以借助语言媒介，化为时间的艺术。在每一种色彩中，都包容着诸多的内蕴，需要加以解读和破译。

① 王谷岩等编著：《视觉与仿生学》，知识出版社1985年版第42页。

②⑧ 鲁道夫·阿恩海姆：《艺术与视知觉》，中国社会科学出版社1984年版第454、459页。

③⑥⑦ 参阅孔寿山：《服装美学》，上海科学技术出版社1989年版第44—45、37页。

④ 《色彩与性格·前言》，学林出版社1989年版第2页。

⑤ 《歌德谈话录》，人民文学出版社1982年版第115—116页。

⑨ 转引自西田丰：《各国禁忌色彩》，中国包装技术协会1983年版第138页。

⑩ 《沫若文集》，人民文学出版社1959年版第十集第189页。

⑪ 参看杨步旭：《颜色能治病》，《合肥晚报》1991年10月17日。

⑫ 丹纳：《艺术哲学》，人民文学出版社1963年版第407页。

上编

色彩的文化与诗学

