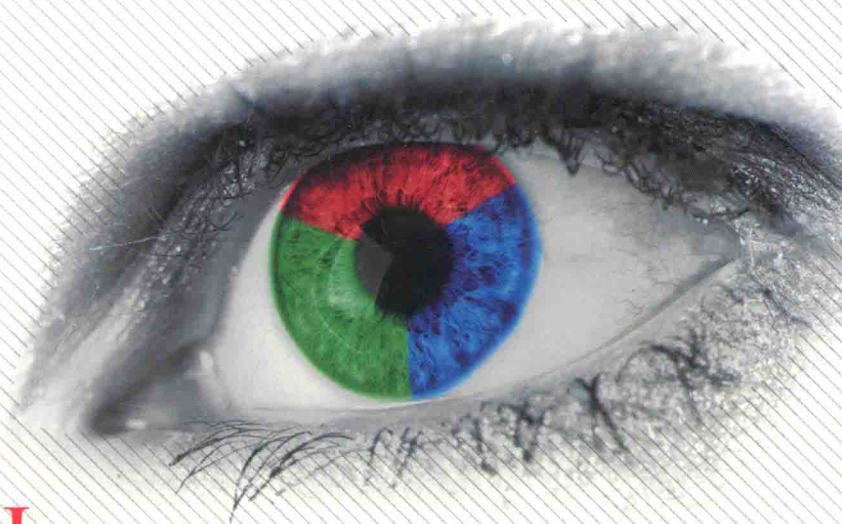

2012年度教育部人文社会科学一般项目(12YJA760091)成果
浙江理工大学哲学社会科学2016年度学术专著出版资助项目

SECAI
WENHUAXUE

色彩文化学

张康夫 / 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

色彩文化学

张康夫 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP)数据

色彩文化学 / 张康夫著. —杭州:浙江大学出版社, 2017.4
ISBN 978-7-308-16664-5

I. ①色… II. ①张… III. ①色彩学—研究 IV.
①J063

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 020789 号

色彩文化学

张康夫 著

责任编辑 樊晓燕
责任校对 杨利军 韦丽娟
封面设计 春天书装
出版发行 浙江大学出版社
(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007)
(网址: <http://www.zjupress.com>)
排版 杭州中大图文设计有限公司
印刷 浙江印刷集团有限公司
开本 787mm×1092mm 1/16
印张 14.5
字数 353 千
版印次 2017 年 4 月第 1 版 2017 年 4 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978-7-308-16664-5
定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: 0571-88925591; <http://zjdxcbbs.tmall.com>

序 言

学术的百花园需要不同的色彩

黄厚明

我们生活在色彩的世界里,色彩也成为我们认知事物的主要手段之一。古往今来,有关色彩的各种现象曾经吸引过无数探索者求知的目光,特别是光学研究的问世,人们对色彩的研究逐渐形成一门严肃的学问。早期的研究者如开普勒、笛卡儿、牛顿,一直致力于探讨光和颜色理论问题,并由此证明色彩是色光为主体的一种客观存在。继牛顿之后,歌德则开启了一种新的人文主义研究范式。在歌德看来,牛顿的光谱理论并不具有普遍的真理价值。尽管历史学家通常将歌德的这种质疑看成是特定历史时期浪漫主义诗学对抗物理学的一个插曲,但其强调眼睛作为一个消弭色差的器官在颜色感知中的角色地位,无疑拓展了色彩研究的维度。20世纪许多著名的视觉研究者如阿恩海姆、贡布里希等人都强调和重视眼睛在颜色感知中的主观经验,而将色彩研究与人的心理活动以及认知行为紧紧联系在一起,从而形成了今天色彩学研究的四个维度——光、眼睛、感知个体、应用关系。

张康夫教授新著《色彩文化学》在吸纳前贤色彩理论研究的基础上,着力于“感知个体”本身所具有的“文化习得”以及由此形成的“应用关系”图景进行系统阐释。

全书分为三大部分。

第一部分,旨在从文化的视角讨论色彩作为认知方式、符号行为、审美心理活动以及审美表达的种种形式和内涵。作者意在说明,人对色彩的感知和表达,不仅仅是人类个体感官的生理反应,更是据于特定文化场域的一种具有能动性的“文化习得”之结果。

第二部分,则从地域和族群文化视角出发,对色彩作为一种文化符号对不同地域、不同文化共同体所具有的色彩规约和审美传统进行分类描述,旨在从另外一个层面上阐释“文化习得”(包括制度和社会环境)之于色彩观达成所扮演的重要作用。在这部分的讨论中,作者既有历时性的观察,又有共时性的分析;在讨论色彩文化“涵化”现象的同时,又能兼顾其“濡化”现象之考论。

第三部分,从色彩管理的角度,对色彩作为一种意向符号在绘画、设计等中的应用进行了讨论,这表明论著尽管立足于色彩文化的理论探究,但其落脚点却是基于现实维度的。这也与作者的职业身份相一致。

前言

色彩文化具有“器道合一”的特征。原始的色彩只具有物质属性,为器。在人类发现色彩、使用色彩的过程中,由于一些偶然事件的发生,人类对某一类色彩产生了某种接近于巫术或者宗教类的情感。如由于对动物血的忌憚而延伸到对红色的崇拜。与此相似,因心理作用人类对某一类颜色赋予吉祥、幸运、喜庆等功能,其实这些都是在人文关怀的过程中所产生的移情现象,当这种现象被称为普遍现象的时候,就成为一种色彩民俗。当国家政权或宗教团体出现之后,因为政体文化或者宗教文化的需要,当权者把色彩文化与统治制度相结合,对色彩的使用做出某种规范,便有了色彩制度,色彩文化也因此成为政体文化或者宗教文化的一部分,从而体现出其社会属性或者文化属性。在现代社会中,色彩文化与政治、经济、民生的联系更加紧密,尤其是色彩经济产业的快速膨胀、人们消费情绪化的凸显,使得色彩文化的作用更加突出。作为2012年度教育部人文社会科学一般项目(12YJA760091)的研究成果,这本《色彩文化学》在这个时机出版,恰逢其时。本书的重点在于以下几个方面:

1. 宏观建构,探索色彩与文化、社会、经济的基础脉络

全书分总体研究、色彩文化分述和色彩文化应用三部分。总体研究部分的前三章内容为开创性的研究内容。其中,色彩文化菱形的创建为色彩文化学研究搭建了基础构架;色彩符号与文化部分科学地分析了色彩符号的符义、符构基本特征及完善历程,分析了色彩符号能指和所指的内涵,提出了色彩符号的分类方法,为色彩符号的交流和产品化奠定了学理基础。结构视角下的色彩文化研究旨在从马克思结构学的视角分析色彩符号与文化结构的关系,尝试从文化构成、文化层次、社会学、文化学、区域文化等角度对色彩符号文化进行细化研究。其研究内容在目前色彩研究中具有拓展性,利于进一步深化色彩文化研究和交流的空间,为发展和完善色彩文化学研究提供借鉴。

2. 潜心修学、系统考察、采集和整理散落的色彩符号

通过对不同地区有关色彩的文献及色彩现象的整理和研究,采集和整理散落在民间的色彩文化符号,从流散的历史或文化现象中“发现”、“寻找”,甚至“打捞”色彩符号,梳理、比较、论证区域色彩符号的文化表达,尝试修补色彩符号的一些符义误区,促使一些亚文化状态的色彩符号逐步趋向于文化状态,完成九大色系的符义梳理,有明显的学术价值。

3. 重视应用,在色彩技术和研发管理方面有所建树

在色彩应用方面,主要以色彩采集与分析、色彩研发与管理机制为主要研究节点。其

中,对于服饰知名品牌的色彩跟踪研究和宋代艺术缂丝色彩的采集和分析、产品研发与管理机制方面的研究成果较为突出。

本书从整体上梳理和建构色彩文化体系,明确了色彩文化学与社会文化结构的关系,是在结构学基础上对色彩文化的深度研究。研究成果包含色彩综合理论、单色系文化、经典案例分析等,有一定深度,也有相当的容量,将会对当今的色彩文化研究及应用有所帮助。

本书的目标读者为色彩学者、高校教师、研究生。本书也可作为艺术设计专业的本科生、专科生的相关课程教材。

本书的出版得到了“浙江理工大学哲学社会科学 2016 年度学术专著出版资助项目”的支持,在此表示感谢。

张康夫

2017 年 2 月

目 录

上篇 总体研究

引 言	3
第一章 色彩文化学概论	5
第一节 色彩的人化与影响	5
第二节 建构色彩文化学的关键词梳理	7
第三节 文化菱形中的色彩符号	11
第四节 色彩文化与人类其他文化的关系	15
第五节 建设色彩文化学的价值、基础和挑战	15
第二章 色彩符号与文化	20
第一节 符号学基本理论	20
第二节 色彩符号	23
第三节 色彩符号的基本类型	26
第三章 结构论视角下的色彩文化	36
第一节 关键词梳理	36
第二节 结构视角下色彩文化分类	39
第四章 色彩审美文化	45
第一节 概 述	45
第二节 色彩审美文化形成的原因	46
第三节 色彩审美与审美主体的关系	50
第四节 色彩审美符号的类型	51
第五节 不同文化语境中的色彩审美	55

第六节 和谐是色彩美永恒不变的主题	66
第五章 色彩的心理联想与应用	67
第一节 色彩心理的概念	67
第二节 色彩心理对现代色彩设计的影响	67
第三节 影响色彩心理的要素	69
第四节 色调与人类情绪的关系	71

中篇 色彩文化分述

第六章 红色的文化指义及应用	75
第一节 概 述	75
第二节 中国文化语境中的红色	75
第三节 西方文化语境里的红色	79
第四节 现代设计中的红色运用	81
第七章 黄色的文化指义及应用	83
第一节 概 述	83
第二节 中国文化语境中的黄色	83
第三节 西方传统文化中的黄色	85
第四节 现代设计中的黄色	87
第八章 蓝色的文化指义及应用	88
第一节 概 述	88
第二节 中国文化语境中的蓝色	88
第三节 外国文化语境中的蓝色	91
第四节 艺术作品中的蓝色	97
第九章 橙色的符号含义	98
第一节 中国文化语境下的橙色	98
第二节 西方文化语境下的橙色	99
第三节 艺术表现中的橙色	99

第四节 橙色的警示作用	100
第五节 橙色调对人类情绪和健康的影响	100
第十章 绿色的文化指义及应用	102
第一节 概 述	102
第二节 中国文化体系下的绿色含义	103
第三节 西方文化语境中的绿色	104
第四节 视觉艺术中的绿色	105
第十一章 紫色的文化指义及应用	106
第一节 概 述	106
第二节 中国文化中的紫色	106
第三节 西方文化中的紫色	108
第四节 时尚设计中的紫色	110
第十二章 黑色的文化含义及应用	111
第一节 概 述	111
第二节 黑色在中国文化语境中的指义	111
第三节 黑色在西方文化语境中的指义	114
第四节 绘画艺术中的黑色	115
第十三章 白色的文化指义及应用	116
第一节 白色及其符义表达	116
第二节 西方文化中的白色	116
第三节 东方文化中的白色	119
第四节 中国文化中的白色	120
第五节 白色在现代社会中的作用	124
第十四章 灰色的符号含义	126
第一节 甜美温柔的粉灰色	126
第二节 安静沉稳的蓝灰色	127
第三节 优雅理性的紫灰色	128
第四节 温润恬静的黄灰色	128

第五节 温暖平和的橙灰色	129
第六节 清凉舒适的绿灰色	129

下篇 色彩文化应用

第十五章 绘画艺术中的色彩意象	133
第一节 关键词梳理	133
第二节 西方绘画中的色彩意象	134
第三节 西方插画中的色彩意象	166
第四节 中国画的色彩意象	170
第十六章 设计中的色彩意象	174
第一节 中国设计中的色彩意象	174
第二节 西方设计中的色彩意象	177
第十七章 色彩创意设计与管理	188
第一节 现代色彩设计的特征	188
第二节 色彩文化创意设计的途径	190
第三节 现代色彩设计方法	196
第四节 色彩调和技巧	202
第五节 产品色彩研发与管理	204
参考文献	209
后 记	219

上篇 总体研究

引 言

色彩是这个世界最富于感性的艺术语言之一。作为人类古老的语言符号,色彩与人类文明一同走来,又随着历史的脚步向未来走去,与人类一起谱写新的历史篇章。在与人类文化共同成长的过程中,色彩文化与人类社会、国家政治管理、文化艺术、民俗民生等不断融合。发展至今,我们已经很难找到与色彩没有关联的物象或者区域,色彩就像阳光一样,照亮人类生活的每一个角落。色彩又像一条中轴线,贯穿于人类文化发展的过程,并随着每一个时代文化语境的变化,衍生出绚丽丰富的符号含义。

色彩文化随着人类文化的发展而逐渐成熟。从早期人类的色彩巫术行为、色彩崇拜到逐步完善色彩制度,人们采用色彩或色彩符号进行交流、设计,把色彩作为品牌运营和发展的有力工具等,色彩已经具备较为完备的体系性。只是在这个体系中的区域性特征还比较显著,如有很多色彩符号或色彩语言只是在某一个区域或族裔中传承和发展,其认知和传播还有待于提高。

如果说我们把人类在自然色彩环境中认识的色彩称为“第一色彩”,那么,人类对自然的征服以及自然色彩的人化过程则创造了色彩的第二空间。它的发展和丰富在不断影响着人类生存的环境、色彩观念,改变着人类自身内在和外在的色彩感知,使色彩审美由平面的、静态的、狭义的审美性,转向了空间的、动态的、广义的审美性。色彩因为趋势而成为一种新的文化信息流,它瞬息万变,影响日盛。人类对于色彩的关注、需求以及情绪感染已经非前代所能比拟。人类对色彩的感知更为重视整体性。色彩不再是虚幻的存在,而是一种实体性呈现,与具体的环境、材质、光线、色调等紧密结合在一起。从色彩学的视角观察,色是建立在光基础之上的现象,没有光,即没有色,色彩现象是色和光的共鸣。牛顿、龙格、歌德、孟塞尔等人逐步建立和完善了色光及色彩阴影的理论体系;舍夫勒尔以及印象派画家们的色彩实践为科学色彩观的建立奠定了坚实基础,从而使色彩学成为一门集感觉、知觉和逻辑分析于一体的现代应用性学科,成为美化生活、服务经济的有力工具。色彩科技的发展促使色彩体系不断完善和推广,促使色彩与现代产业全面结合,形成蔚为壮观的色彩经济。计算机色彩的蓬勃发展完善了色彩第三个空间——虚拟色彩空间的建构。使色彩设计由形象思维表述转向形象思维、逻辑思维与运算的综合表述,色彩也因此走向艺术与科学整合发展的道路。

学习和研究色彩首先要研究与学习色彩的客观规律,从感受色彩、模拟和再现色彩、艺术地表现色彩,到提取自然色彩中的抽象因素,归纳整合色彩,探讨色彩形式语言表现的多样性和可能性,梳理出色彩文化发生、发展、传播和应用的基本规律。因此,色彩文化具有整体性的视觉思维特征。想全面理解色彩,就需要有相对应的学研积累。这主要是通过两方面:一是形式表象性或显象性的比较;二是赋予形式意境的含意与其引发的联想,以及在表现形式取向等方面做比较,探究色彩隐象性的内涵——色彩的语义,一种视觉思维的结果。

人文色彩研究离不开其产生发展的历史脉络,也离不开承载它的物体和环境。因此,研究者不能像艺术家那样限制在画室那样狭小的空间中,而是必须走出画室,深入到人类生活和工作的深处才能找到真正想要的材料,实现其最终的研究目标。

本书的基本架构有三部分。上篇主要包括色彩文化缘起、符义结构、色彩审美、色彩心理等,系统梳理和研究色彩文化能指和所指的变化,论证色彩与人类文化同源异构,共同发展的规律。色彩符义学是探讨色彩文化符号的结构、表现及传播的一般规律。色彩美学是从色彩审美的构成、识别和应用探讨色彩美学的价值。色彩心理是梳理和分析近代以来的色彩心理成果,寻找人类色彩心理的共性和差异。中篇为分类研究,梳理九大色系的文化内涵、审美与应用情况。下篇为色彩文化应用,包括绘画艺术色彩分析、设计作品色彩分析以及色彩应用理论等内容。

第一章 色彩文化学概论

第一节 色彩的人化与影响

自然色彩分为“第一自然”和“第二自然”。其中,“第一自然”是指不以人的意志为转移的客观世界;“第二自然”是指人化的自然,即在人的实践过程中产生异化的自然。前者有了人的发现、存在和融入才逐渐显得具有人文意义。前者是自然的本色呈现,无论山川大景,还是无名小花,都体现出一种本真的美,没有人类的任何雕琢痕迹。后者是以人化的程度为导向,以自然美为营养。“第二自然”只有在“第一自然”的支撑下,才会拥有不竭的生命之脉。如果人类过于自我,想当然地肆意改变自然的发展规律,必然会使自然受到破坏,而人类则反过来会受到自然规律的惩罚。如我国近年来某些地区在改造自然景观的过程中,因为不懂得审美而肆意改变自然环境,结果是泛滥的人工雕琢毁掉了本来的自然韵味,造成景点不伦不类。

人文色彩和自然色彩的区别在于有没有人的干预。所有经过人类实践或者改造过的色彩都被称为人文色彩。人文色彩与人类的社会生活和生存发展的过程息息相关。人类一切的造物行为、民族习俗、社会制度、伦理规范、文化变迁带来的变化和差异都能导致人文色彩现象的发生和变化。如果我们对其中任何的色彩现象进行分析,便可发现这些色彩现象中存在着丰富的人文特质。因为人们创造或者改造具有色彩的形象时总是围绕着一一定的创造目的进行的,而这种有目的性的实践是与改造者所处的地域、时代和文化背景及其实际目的紧密相连的,渗透出人类实践中丰富的文化精神,体现出色彩发展过程中一种规律的积累和异化,这里面有色彩发展自律性的内在作用,也有他律性,即外部力量的助推作用。

色彩的原始存在状态与大自然其他元素的存在形式一样,没有情感,也无所谓美丑。只有在人类出现并逐渐有了审美意识之后,色彩才逐步被赋予各类美或不美的内涵。换句话说,色彩是因人类的关注和欣赏才具有了审美的特质。所谓的色彩崇拜或禁忌是古人类在漫长的进化过程中,因为朴素的图腾崇拜,或为了某种目的,所赋予色彩的符号含义。这种符号性刚开始仅在某个区域内部以及族裔之间流行,随着识别和运用的泛化而逐步演变成成为一种显性的色彩符号或者色彩文化。

一、作为巫术符号的色彩

作为巫术符号运用的色彩现象非常普遍。在古代遗留下来的色彩作品中,拉斯科壁画、阿尔塔米拉等洞穴壁画的产生与色彩巫术有很大关系。古代各类图腾的符号的用色,祭祀、婚丧、吉庆等活动中的色彩现象,大多带有巫术的形式。在科学知识匮乏的远古时期,人类

把很多不知道的事情归于神秘力量,随之产生的就是巫术行为。在巫术活动中,崇尚万物有灵论,一些自然的元素如石头、颜色、植物等被赋予辟邪、驱凶的神力,在部落的居住中环境被广泛运用。最典型的是巫师的装扮,在其头饰、脸谱、涂身的每一种颜色等都有明确的功能作用,表达其特定的活动意旨。参祭人员的服饰也都有明确的规定,不能有任何差错,不然就会被认为影响巫术的效果。所以,不符合着色要求的人会被逐出祭祀场。这种色彩巫术行为是人类原始社会巫术现象的一部分,对维持秩序、族群利益以及发展均曾发挥过重要的作用。

二、作为文化的色彩

(一)作为秩序的标识

当人类进入社会化生存,特别是当集权制度形成以后,色彩或色彩符号逐步被统治者列为国家统治制度的一部分。如中国早在黄帝时期就已经有对黄色的崇尚习俗,春秋战国时期已经初步建立中国的五色体系,有了正色和间色之分,并把五正色与五行结合起来,建立明确的色彩规范。到春秋时期,孔子更是把颜色与礼制结合在一起,大力弘扬色彩的秩序作用,坚持正色和间色绝对不能混淆,正色与雅乐一起成为国家统治秩序的象征,并因此对齐国国王自身喜欢紫色而造成齐国紫色大面积流行的现象非常警惕,惊呼“恶紫之夺朱也”。秦朝把黑色定为国色,红色也具有很高位置。这些色彩规定在各类国事活动中都有所体现,如国王接见外国使臣、商讨国事、祭祀等,都有明确的色彩规定,色彩因此与治国、纲常、法纪紧密结合起来。汉朝以后,除了五正色继续参与统治秩序外,黄色的位置逐步提高,到唐朝时已经被列为帝王专色。紫色也摆脱了被打压的地位,成为上三品官服的颜色。在西方文化发展的过程中,色彩的指代作用非常明显。在基督教文化中,有严格的用色规定,位置最高的是胭脂红或普紫色,其次是群青,再次是各类纯度较高的黄色、绿色等。随着社会的发展,色彩与人类日常生活的结合越来越紧密,各类吉祥色、吉祥色彩组合以及色彩禁忌被融入寻常百姓生活的每一个细节,成为社会文化的有机组成部分。

(二)作为美丽的符号

色彩作为一种美丽的符号在不同时代具有不同的内涵。早期的色彩首先是以鲜艳、醒目的角色进入人类的视野。当人类有了审美意识以后,色彩的审美功能逐渐体现。不过,色彩真正作为审美符号运用经历了很长时间。在奴隶社会及封建社会前期,因为色彩被赋予了等级制度,因此,最漂亮的颜色都被特权阶层所占有。在男尊女卑的社会中,最醒目的颜色都是官僚或者男人的着色,女人反而是穿次一等的颜色。如在中国,在唐代以前,正色基本是官服或者贵族男性的服色。唐代以后,随着社会的发展和文明程度的提高,一些鲜艳的红色才成为女性的服色,如石榴红。辛亥革命以后,随着人类自由和民主意识的普及,男女平等的社会结构逐步完善,色彩作为美丽符号的空间方真正得到释放,成为社会大众任意使用的时尚符号。

第二节 建构色彩文化学的关键词梳理

一、文化与文化学

(一)文化

1. 文化的基本概念

文化的概念比较宽泛,有物质层面的,也有精神层面的,是人类物质财富与精神财富的总和。较为具体地说,文化是指一个国家或民族的历史、地理、风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、行为规范、思维方式、价值观念等。文化也可以理解为是一种社会现象或历史现象,是社会历史长期发展所形成的积淀。

(1)文化语义

1)中国传统文献中的文化语义

在中国传统语境中,对“文”本义的解释比较宽泛,其中,最早的解释是指各色交错的纹理。如《易·系词下》记载:“物相杂,故曰文。”《礼记·乐记》有“五色成文而不乱”的记述。在《说文解字》中有“文,错画也,象交叉”等句子,都有表示纹理的含义。

除此之外,“文”还有若干其他引申指义。①指包括语言文字内的各种象征符号,后来逐渐具体化为文物典籍、礼乐制度等。如在《尚书·序》中所记载的伏羲画八卦、造书契等。在《论语·子罕》中记载,孔子说“文王既没,文不在兹乎”,都有此类指义。②指由伦理而引申出的绘画、装饰以及人为修养等,与“质”、“实”等相对应。如《尚书·舜典》中有“经纬天地曰文”。《论语·雍也》中有“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”的论述。③具有美、善、德行等方面的指向。如《礼记·乐记》中的“礼减而进,以进为文”。经学大家郑玄也有“文犹美也,善也”的解释。可见,“文”在中国传统语境中表义非常广泛。

“化”在中国传统语境中的本义为改易、生成、造化。如《庄子·逍遥游》中有:“化而为鸟,其名曰鹏。”《易·系辞下》中有“男女构精,万物化生”的句子。《黄帝内经·素问》中有“化不可代,时不可违”的论断。《礼记·中庸》中有“可以赞天地之化育”等表述。根据以上文献分析,“化”应该有两层含义:一是指改变,表示某一事物的外在形态或内在性质发生改变;二是可以引申为教化、向善之义。

“文”与“化”放在一起连用的文献有战国末年儒生编辑的《易·贲卦·彖传》。记载如下:“刚柔交错,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”在这篇文献里,“人文”与“化成天下”已经紧密相连,开始明显呈现出“以文教化”的思想。

西汉以后,“文”与“化”开始组成一个整词,形成比较清晰的内涵。如刘向在《说苑·指武》中有“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,为不服也。文化不改,然后加诛”的论述。晋朝束皙在《文选·补之诗》中有“文化内辑,武功外悠”之句。把“用武力征服”和“用文化教化”二者并举。这里的“文化”,与无教化的如“质朴”、“野蛮”等对应。因此,中国传统意义上“文化”,就是指“以文化之”,以文明教化之,是相对于武力与法律而言的精神层面的改变人、润泽人的途径与方法。通过“以文教化”陶冶国人的性情,提高国人的品德教养。