

文
字
与

● 张亭亭 著

● 河南人民出版社

色 彩

LITERATURE
AND
COLOUR

文学与色彩

张婷婷 著

河南人民出版社

(豫)新登字 01 号

文学与色彩

编 著 张婷婷

责任编辑 焦性德

河南人民出版社出版发行

郑州晚报社印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 7.25 印张 157 千字

1994 年 2 月第 1 版 1994 年 2 月第 1 次印刷

印数 1-1000 册

ISBN7-215-02957-3/I·397

定价 6.50 元

序

鲁枢元

“色即是空，空即是色”，本是释氏《心经》中的佛理，在《红楼梦》中则成了半疯半痴、弄玄弄虚的话，后来又被“红学”专家们引申为这部文学名著的真谛：花团锦簇、红男绿女、五彩缤纷、辉煌灿烂，到头来也不过是“人生如梦，一樽还酹江月”。甚至月也落下去了“月落乌啼霜满天”，“一片白茫茫大地真干净”。最后连“白茫茫”也没有了。万事皆空，万世皆空。

用虚无主义解释《红楼梦》，真是再彻底不过了，却又未免太悲观，悲观得连一点“意思”都没有留下。

然而，按照后来的“结构主义”或“解构主义”理论追一下根，究一下底，所谓大千世界，所谓芸芸众生，无非是些“关系”和“结构”。即使再硬梆梆的物质，“一尺之捶，日取其半”，不停地“取下去”，“取”到分子、原子、原子核，“捶”不见了，物质甚至也不见了，剩下的只是“结构”。“结构”就是“空筐”，是筐子里的“空”，或曰“场”。物质的实

在是假象，物质的“空无”才是实在。这颠来倒去的逻辑，反倒被玻尔、海森堡们的量子物理学所证实：分子、原子、原子中的电子、中子、质子乃至量子，光子，分解到最后，所谓“物质”是“粒”是“波”，是“刚体”还是“电场”“磁场”，全分不清了。“道可道，非常道”。道不清说不明的时候，便可能接近人类认识的极限或外部世界的奥秘了。

所谓“色彩”，说来就是人的视网膜能够感受到的那些波长不一的电磁波。但它一头牵着生理，一头牵着物理，一头是神经组织，一头是电波、磁波，“色彩”问题横跨内、外两个宇宙，交织着心、物两个世界，想一想，就复杂得让人头疼。然而，张婷婷在她的治学攻关项目中却偏偏盯上了“色彩”。

况且，又是文学的色彩。

文学，是语言的艺术。语言，从语音来说，是一串流动而过的时间；从语义来说，是一个个抽象的指谓或概念；从文字来说，是一些横竖不一的线条，从篇章来说，是一组关系的组合与构架，哪里来的色彩？

然而，张婷婷硬是写出了这部十多万字的《文学与色彩》。

从西方到东方，从古代到近代，张婷婷在这部书中深钻细研了亚里士多德、孔子、^①牛顿、歌德、杨格的不同的色彩观：色彩的物理结构与生理机制，客观色彩与主观色彩，色彩的个性体验，色彩的文化内涵，色彩的民族特性，色彩的历史衍变等。尤其是，作者进而从文学言语心理学的角度深入到文学色彩的审美感知层面，从文学艺术家的精神生存状

态深入到文学色彩的艺术创造层面，从而清理出“色彩个性”、“色彩美感”、“色彩结构”、“色彩表现”、“色彩变异”、“色彩象征”与文学言语操作的内在联系，揭示了色彩如何在词语的构设与氛围的营造中呈现。在本书中，作者还颇具说服力地论证了色彩的“赋彩表情”、“审美通感”在文学表达中的地位和作用，论证了“个体心理定势”与“民族文化积淀”对于文学色彩营造的潜在意义。总之，在我看来，这部论著尽管还存在有某些不很成熟的地方，但无论如何，它都应该算作国内第一部从文学语言心理学的角度系统论述文学色彩的专著。如果日后有望建立一门“文学色彩学”，张婷婷的这部处女论著，作为“开拓之论、奠基之作”功不可没。

在对“文学色彩”这一繁难的命题进行阐释时，作者不仅注意到在学术观念上占据制高点，而且在研究方法、表达形式上也拥有自己独到的风格。书中，中西比较诗学的方法十分显突。在张婷婷看来，色彩总是具有民族象征意味的，如古希腊的洁白、波斯的棕黄、阿拉伯的蓝绿；中国屏风的淡雅决不同于天主教堂里浓重的彩色玻璃；西方人从精神的意象出发把“紫”看得十分高贵。而中国人则以“紫夺朱、邪压正”的伦理化尺度把“紫”标定为“邪恶”；中国人视“黄色”为神圣，西方人直到梵高才为“黄色”扳回一点声誉。又如中国文学描写中常说的“苍松翠柏”，如果仅仅翻译成“绿色的（green）松柏”，那不知要流失多少意味与神韵！至于作者在本书中对于《诗经》色彩语言与《圣经》色彩语言的对比分析，用语警策，论理透辟，充分展现了作者的学力与才识，令人赞叹不止。书中援引的一些例证，大多出于精心选

择、恰当设置，不但增加了逻辑论证的力度，同时也为阅读增添了悦目的色彩。这部论述文学色彩的著作，其本身的言语，也是颇具“色彩”的，不只是书中的“文采”，还有作者自己个性呈现的“丰采”。

古人论及文人的气质心性时曾说过“虽在父兄，不能移子弟”的话，婷婷似乎有些例外。婷婷出身于“文学世家”，她的父亲、也是我的朋友，即中国当代著名小说家张一弓；她的祖父，是我的母校河南大学文学院的著名教授、作家、文艺学家张长弓先生。婷婷自己除了文艺理论的教学工作以外，还写评论、还编写过电影电视剧本，现在又别开生面地写下了这部文学理论专著，莫非婷婷的家族中真的有某种“文学遗传基因”？

我与婷婷相识，差不多已有十年。说起来她算是我的学生，但实际上又是我的同事、同行。就我的感觉而言，婷婷的性格是贤淑善良的，又是执著柔韧的，她读书认真、思维敏捷、治学严谨、文笔清新。她在郑州大学新闻系讲授文艺理论和当代文艺思潮，颇受学生的推崇，不说“桃李满天下”，也已经“桃李满中州”了。婷婷的弱点是稳实有余，闯荡不足，这大约仍然与她天性有关。但这部书的写作似乎是个例外，看来，她一旦打破自己心理上某种固有的定势，她的治学前景将是不可限量的。

婷婷书成，嘱我作《序》。我对文学色彩没有什么专门的研究，只能浮泛地说出以上这些。欲明文学、色彩、生命、精神之中的秘奥，那就请来细读婷婷这部书中的文字。

1993年12月6日

题 记

在人类精神探险的崎岖山路上，弥漫着一团团神奇玄妙的迷雾，它们在智慧之光的照耀下变幻着诱人的姿彩，吸引着一代又一代精明而又呆傻的学子为之倾倒，呕心沥血，耗尽生命。

不知什么原因，刚刚步上此途的我却走进了“文学色彩”的谜团，这里的世界真有说不尽的奇妙。它展示着大自然的造化，回荡着文学家心灵的交响，记录着色彩言语符号的暗语，流曳着文化老人的吟唱。然而，渴望表述它们的我，却只有一支干涩的笔，一颗固执而忐忑的心。

此小书记下的正是一个初来乍到者蜗行摸索中的心迹。

张婷婷

1993. 10月

目 录

序.....	(1)
题记	()
第一章 色彩：矗立于文学天地间的彩虹.....	(1)
一、自然之光与生命之感的邂逅.....	(2)
1. 色彩即光	(2)
2. 色彩即生命（人类心灵的回响）	(4)
二、色彩操作：主体意志与客观对象的有机融合	(13)
1. 主观色彩：操作者个性心理的体现	(13)
2. 色彩规律的个性寻找	(16)
3. 色彩的客观原理与主体情感的契合	(17)
三、色彩言语：心灵化“内视觉”的独白	(20)
1. 色彩言语的审美资质	(21)
2. “内视觉”：更具精神意味的心理视觉	(27)
3. 色彩言语与“内视觉”形象的间接性	(31)
4. 色彩言语与语言屏障的超越	(35)
第二章 色彩言语：人类语言的诗性保持	(45)

一、色彩言语的赋彩表情的语言心理学基础	
.....	(46)
1. 原始语言的思维母体与色彩的言语性质的派生	
.....	(46)
2. 文学的色彩言语——原始语言诗性的保持	(49)
3. 文学语言的特质与色彩言语的性能	(53)
4. 文学言语的心理操作与色彩语言意义的实现	(57)
二、色彩言语与精神世界的幽微之境	(63)
1. 光色感觉、联想及传达方式的自由灵活	(63)
2. 形色关系处理上的重色轻形	(66)
第三章 色彩言语：文学家的心理奥秘	(77)
一、文学色彩的心理透视	(78)
1. 文学言语与文学家的生命	(78)
2. 色彩言语与“无意识”的艺术外化	(81)
3. 色彩言语与艺术心灵抽象	(86)
二、色彩言语：文学家心灵的演示	(90)
1. 色彩词语与文学家情绪	(91)
2. 色彩变异与文学家情感的渲染和强化	(94)
3. 色彩象征与文学家理性观念的物化	(100)
4. 色彩结构与文学家复杂精神状态的揭示	(105)
三、色彩言语操作：文学家理性自觉的停泊地	
.....	(111)
1. 对色彩言语特殊表现规律的感悟	(111)
2. 对色彩表现共性规律的经验把握	(118)
第四章 色彩美感：文学家审美生命的创生与外化	
.....	(123)

一、人类精神的家园：孕育色彩美的沃土·····	(123)
1. 色彩美与人类的自由本质·····	(124)
2. 色彩美与人类的心灵体验·····	(127)
二、色彩美的构成：文学家“内在尺度”的外化 ·····	(133)
1. 色彩美的创生与文学家的审美情感需求·····	(133)
2. 色彩美的外化与美的规律及“尺度”·····	(138)
三、色彩美：文学空间审美信息的活跃形式·····	(147)
1. 色彩美与文学形象空间的构成·····	(147)
2. 色彩表现的美学增值与文学空间境界的拓展·····	(150)
3. 审美通感与色彩表现的美学增值·····	(154)
四、色彩美的欣赏——生命深层体验的贯通·····	(158)
1. 色彩美感与“无意识”世界·····	(158)
2. 色彩美感与生理本能的共通性·····	(163)
第五章 色彩象征符号：文化隧道中走来的长者·····	(169)
一、色彩象征的文化内涵·····	(170)
1. “集体无意识”与色彩文化内涵的差异·····	(172)
2. “心理定势”与色彩审美心理的民族性·····	(177)
3. 自然及社会因素的差异与色彩审美的民族性·····	(183)
二、中西方文学色彩之比较·····	(190)
1. 孔子与亚里斯多德的色彩观比较·····	(190)
2. 《诗经》与《圣经》的色彩言语·····	(195)
三、色彩言语象征的历史演绎·····	(202)
1. 色彩言语演绎的原因和方式·····	(202)
2. 文学色彩言语的历史变迁·····	(206)
后记·····	(219)

第一章

色彩：矗立于文学

天地间的彩虹

每当我推开文学作品这座艺术殿堂的大门，面对那生趣盎然、旖旎多姿的色彩世界的时候，脑海间便会萦绕起一连串模糊而又鲜亮的话题：这奇妙灵幻、异彩纷呈的色彩天地是如何营造起来的？那个使文学的言语符号变幻出如此纷繁微妙的色彩景观的“魔术师”是谁？文学色彩是如何为读者所感知并令他们愉悦激动、流连忘返？这色彩表象之下深蕴着什么？……为了摆脱这些疑团的困扰，我投入了色彩现象的最原初意义的寻找。

一 自然之光与生命之感的邂逅

记得在两年前，笔者随友人参观了位于郑州西南一百公里处的汉代墓群，就在步入那阴森冷寂犹如冥府的墓室中的那一刻，一股窒息之感伴着死亡的恐惧猛然袭来。那是一个黑暗的世界，无生、无光的世界，同时又是一个无色彩的世界，正是在那一刻，笔者才蓦然想到了两个命题：色彩即光、色彩即生命。

1. 色彩即光（大自然的馈赠）

人类对于自然色彩的光学研究是由来已久的。翻开色彩学发展史，便会看到一个响亮的名字：古希腊著名哲学家亚里斯多德。这位人类公认的众多学科的鼻祖人物，在他的《关于色彩》一书中第一次将色彩现象与自然之光相联系，挖掘出色彩的光学内涵。亚里斯多德以他的研究告诉世人，自然世界的万千色彩都是物体反射太阳光线时形成的。他认为客观物体对光线的反射强度是不同的，色彩层次正是在这强弱不等的变化中产生的。亚里斯多德将反射光的界度分为强、中、弱三等，于是就派生出黑、黄、白三种基本色彩，其它色彩要么介于这三原色之间，要么就是由这三色混合而成。亚里斯多德以他对于光学色彩的睿智探讨，敲开了人类认识色彩现象的大门。然而这位色彩学理论的开拓者却又不得不在自然色彩的丰富性表现面前驻足，历史条件的羁绊使他无力前行。整个古希腊文化在造形上的形而上学及重形轻色的审

美倾向，缚住了这位先驱者的色彩灵感，同时也使他色彩研究的天空布满了阴云。

牛顿的光学实验是拨开阴云的曙光。1676年的一天，这位英国物理学家来到了他的实验室，他让阳光从墙壁上的一个小洞照射进来，然后在实验板上开了两道细长的隙缝，使白色的太阳光通过这里，最后透过三棱镜投射到银幕上。这时他惊喜的发现，白色的太阳光被分解成为彩虹一样的色带，银幕上出现了赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫的七彩光谱。他乘兴而去，又将这种彩虹的色带用聚集透镜进行收敛，结果投射的七种色光又都恢复到原来的白光之中。“色彩源于白光”的理论，为人类认识大自然万端姿彩的本源和奥秘，拓展出广阔的前景。

尽管如此，牛顿仍然未能对色与光的本质性联系作出明确的解释，他将这个遗憾留给了十九世纪初的英国物理学家托马斯·杨格。杨格的发现证明了光波的存在及色彩即光波的原理。他认为光波投射到棱镜上的色彩同样是有波长的，其长度的差异带来色彩的差异。如红色的光波为800—650（毫微米）；橙色光波为640—590（毫微米）；黄色：580—550；绿色：530—490；青色：480—460；蓝色：450—440；紫：430—390（毫微米）。可见，光波由长至短的变化带来赤橙黄绿青蓝紫的色彩变化。杨格的研究进一步印证了牛顿的色彩即白光之色谱的理论发现，道出了自然光色的客观本质。

从亚里斯多德的光与色关系的发现，到牛顿色彩为白光之光谱的理论，乃至杨格的色彩即光波的注释，科学家们以他们的智慧和艰辛一步步由浅入深地揭示了色彩现象的光学

物理意义。但是，如果我们人类仅仅跟随这些先知者的理论触角朝着色彩的客观属性进行单维的顺向延伸的话，就将会陷入一种片面的尴尬当中。试想，倘若色彩现象纯粹是一些物质光波，客观光源的分解，那么它们对人类的精神世界来说就可能是一位料想不及的“陌路”，那样的话，我们在这里的思虑和探讨也就会显得无谓和缺乏意义。而实际上人类从它诞生那天起就与色彩结下了不解之缘，人类不仅生存于色彩之怀抱中，而且与色彩进行着长达数千年的精神交谈，甚至可以说，人类只要一天不消亡便无法解除自己与色彩之间的深挚牢固的“誓约”。所以对于人类来说，色彩的真正意义存在于它与人类精神心灵的默契，存在于色彩所召唤起的人类生命及灵魂的回响当中。

2. 色彩即生命（人类心灵的回响）

人们是如何感觉到色彩的存在？生物学家们以他们的研究实验解开了这个困扰人们的难题，终于发现人眼视网膜中的“视紫”和“锥状细胞”是给人类带来万紫千红视觉反应的“功臣”。原来每个人的眼睛都拥有一亿二千万个视网膜杆状细胞，每一个视杆细胞中都会有一亿三千万个化学色素分子，这种化学色素被称为“视紫”，当光线触及它们时，视紫色素就会发生生物电变化。同时，每只眼睛还拥有二百万个视网膜锥状细胞，这些视锥细胞每一个都含有一种色素，每个色素又各自具有不同的感光灵敏度，因而任何可见光的波长，都可在每一视锥细胞内激发出一种电信号，这时大脑就会像一架迷人的织机，将双眼获取的那些微小的信息碎片一

点点编织起来，形成展示在人们眼前的五彩缤纷的花毯。

色感的生物学谜底的揭示为色彩现象的主观原理的探索提供了理论前提。1801年，著名德国诗人歌德发表了他的《色彩论》。他以诗人的目光去观察世界，拒绝进入牛顿的光学色彩研究的“曲折非常的迷宫”，而在它的入口处作出了另外一种选择，一种色彩心理研究的选择，提出了属于“眼睛的颜色”的概念。歌德告诫艺术家们应当着重展示自己的“眼睛看到的颜色”即心灵感应到的主观性色彩。因为在诗人看来，色彩原本就是纯粹作者的主观印象。显然歌德已将色彩视作艺术的一个处处闪烁着主体精神灵光的有机部分了。

人们几乎处处能够感觉到色彩对于生理人体的奇妙影响。在人类生活中，色彩正一再地与人的肌体发生着种种关系。歌德就曾经提到：“一个俏皮的法国人自称，由于夫人把她的内室里家具的颜色从蓝改变成深红色，他对夫人谈话的声调也改变了。”另有一位足球教练有意将两间运动员休息室涂上不同的壁色，内间涂上浅蓝色，使运动员们在宁静安详的气氛中得到充分的放松和休息，而外间即运动员临阵前的休息室涂上热烈的红色，从而使他们的精神尽快亢奋进入竞技状态，显然这位足球教练是在明智地利用着色彩的生理效应。美国的一家报纸也曾刊载了这样一条有趣的短文：一个十六岁的男孩儿由于过量服用PCP药而情不自禁地打了四名警察，在警察押送他进入青少年教养所时，他疯狂地挣扎，歇斯底里地叫喊，最后他被带进了一间与通常单间牢房明显不同的小屋，墙壁被刷成了明亮温和的粉红色。一开始这个年轻人还狂暴地撞击墙壁，六分钟以后，他平静地坐下来，随

后的十五分钟，他躺在地板上，几乎进入了梦乡。在整个人类的生活经验中，这种色彩对于人的身心的神奇“魔力”随处可见、比比皆是，难怪会有人用“色彩咒术”的说法去表述他们对于色彩神奇的主体效应的惶感和迷茫。生物学家们为消除这种困惑提供了确凿可信的依据。

费厄（Fere）和高尔德斯坦（Goldstein）是深受歌德理论影响的两位色彩生理学家，他们做了大量实验以证实色彩反应的生理机制的存在。费厄发现人的肌肉机能和血液循环在不同的色光的照射下发生不同的反应：“蓝色最弱，随着色光变为绿、黄、橙和红而依次增强。”在粉刷成蓝绿色的工作室和粉刷成红橙色的工作室里，人们对冷热的主观感觉相差5—7度。也就是说，在蓝绿色房间里工作的人，在摄氏10度时就感觉寒冷，而在橙色房间里工作的人们直到温度计下降到3—4度时才感到寒冷，所以说，蓝绿色使人体血液循环减慢，而红橙色却使其加速。高尔德斯坦在费厄研究成果的基础上进一步印证了色彩与人体神经活动的关系。他在治疗神经病的实践中发现了一位患者，当她穿红衣服的时候，平衡感觉就发生混乱，头晕目眩，几乎要摔倒；当她穿绿衣服的时候，这些症状就消失了。高尔德斯坦随即将这一偶然发现引入其它患者的观察当中。他要求患有同样脑病的病人注视一张张有颜色的纸，同时将两臂平举前伸，当患者注视一张黄色纸的时候，由脑中心控制着的手臂就会偏离中线55公分，而当面对红色纸、白色纸、蓝色纸及绿色纸时，患者手臂的偏离度依次为50公分、45公分、42公分和40公分，最后他断定，相当于长波的颜色引起人神经系统的扩展反应，而