

色彩的探險

李蕭銀 ● 編審

漢藝色研
HANN COLOUR

國立中央圖書館出版品預行編目資料

色彩的探險 / 呂月玉譯, -- 初版, -- 臺北市
: 漢藝色研出版; [臺北縣] 中和市: 三友總
經銷, 民75
面; 公分, -- (色彩之美系列; 2)
ISBN 957-622-154-4 (平裝)

1. 色彩(藝術)

963

80003729

版權所有・翻印必究

●色彩之美系列2●

ISBN-957-622-154-4

色彩的探險

譯者/呂月玉

發行人/程顯源

總監/林蔚穎

總策劃/顏庭陽

編輯/張榮森

編審/李麗銀

美術編輯/凌一文 翁瓊君

出版者/漢藝色研文化事業有限公司

製作部/台北市仁愛路四段122巷63號9樓

電話/(02)7031828 7057118

傳真/(02)7024333

劃撥帳號/0788033-5

法律顧問/謝天仁律師

印刷/躍昇彩色印刷有限公司

電話/(02)9868421 9811187

總經理/三友圖書公司

地址/中和市中山路二段327巷11弄17號5樓

電話/(02)2405600 2405707 2482395

傳真/(02)2409284

登記證/局版台業字第3328號

初版/中華民國75年5月

初版二刷/中華民國80年11月

定價/新台幣248元

1200339642

1200339642

福州大學
圖書館藏

色彩的探險

漢藝色研
HANN COLOUR

一、理性的都市，流行的色彩	6
黃色的世紀末	8
黑色的靈魂——1920年代	12
紅白化妝術——1920年代	16
金髮美人與黑色權柄——1930年代	18
白色的優越設計——1950年代	20
天然色時代的來臨——1950年代	24
彩色電視與披頭四合唱團——1960年代	26
幻想式美術——1960年代	30
水瓶座的游泳池——1970年代	32
追求綠色的空間——1980年代	34
二、色彩文化人類學	40
色彩與方位	42
色彩的組合	44
色彩和生命的關係	46
日本人對色彩和生命關係的看法	52
白色與諸神的靈力	54
黑色與死亡	56
綠色與寧靜的女神	58

三、色彩的心理	62
藍色代表理性、知性、愛與溫和	64
紅色最能挑起情緒的躍動	66
綠色代表自然的祥和安樂，心靈的安定	70
黃色具有高貴與污濁的雙面性格	74
紫色是憂鬱、不安定的顏色	76
撼動人心的原色	78
人類未來美夢的歸宿——虹	82
四、畫報的探險	86
彩色印刷術蓬勃發展	88
製版技術的突破，暈染漸層的出現	90
人工分色表現色彩的奇異性	96
印刷油墨帶來新奇效果	98
地圖的標色設計	100
Tone的重用	104
畫報與針孔照像	106
顯微攝影中的色彩世界	108
立即顯像捕捉奇異的色彩	112
合成攝影的色彩世界	114
前衛色彩世界——電腦畫報	118
電腦與色彩	120
畫報的探險，視覺的奇異性	124

序

過去坊間出版的色彩方面的書籍，多側重色彩學的專業知識和理論，以及似是而非的配色觀念，使得想一探色彩世界堂奧的人們，雖擁有為數可觀的色彩書籍，却仍不得其門而入。

本書名為「色彩的探險」，原為日人的論述，但經漢藝色彩研究所的整理改編，頗適於色彩的歷史和色彩文化學的參考資料，它提供色彩的過去，現在與將來，也協助讀者對色彩美學的正確認識，對於想在色彩方面有所發展，甚至成為色彩專業人才，都會有意想不到的收穫。

全文以輕鬆却慎密的口吻描述人類色彩歷史文化的演進，配合珍貴及印刷精美的圖片，將會是一本值得您收藏的好書。

張綺珊

一、理性的都市，流行的色彩

我們仔細地觀察，每一個時代都有它流行的色彩，這種色彩意識的變化，大概是十九世紀城市化發展的結果吧！當街市成形、人們雲集，商店自然應運而生，爲了招攬廣大的羣衆，使用色彩豐富的看板和外觀，成爲最直接的方法。而這些色彩的使用，更變得具體而實用。從此街道上、十字路口的交通號誌，紅、黃、綠三段式變換的色彩上所傳達的訊息，規範了人們交通生活的腳步。

黃色的世紀末

十九世紀後半，巴黎和倫敦街頭，林立著鮮艷的色彩。大型彩色的石版畫海報，如羅特列克所畫的紅、黃、綠多色海報，被張貼在看板或廣告塔上，愉悅了人們的眼睛。強調蔓草或女人曲線髮型的新潮派藝術風的出現，繆舍·阿豐斯（1860-1939）或波納魯爾·皮埃（1867-1947）的海報，充斥整個巴黎的街頭。

我們可以發現，在這時期之前的海報是單色的，而多色印刷海報的出現，使得整個城市明亮起來，人工合成染料取代了天然染料，且隨著煤氣燈和電燈的照明革命，更增添都市色彩的多樣性。

十九世紀末，黃色被認為是象徵這時代的色彩。黃色的種類繁多，從淡黃到橙黃，具有太陽般明亮的黃色，反映出都市人們追求明亮的願望。象徵太陽的向日葵，以及明亮的黃色，成為城市中最醒目的色彩。

黃色意味著太陽、愛、溫暖，同時也意味著背叛、死亡、憂鬱。從陽光到秋葉的歷程便是生機到死亡的變奏，世紀末盡頭，色彩喜好的趨向，已由代表太陽意象的黃色逐漸轉換成象徵月亮的藍白色。

一八九四年畢爾茲利出版的「黃皮書」雜誌，到了一八九七年，共發行十三次，其試圖以黃皮封面再度成為這個時代的代表色彩，却因不道德的，頹廢的畢爾茲利插畫，受到激烈的批評，致使雜誌發行困難。

從十九世紀中期代表明亮的黃色，到世紀末却解釋成病態的、危險的色調，隨著時空轉換，色彩的好惡也跟著快速的蛻變。

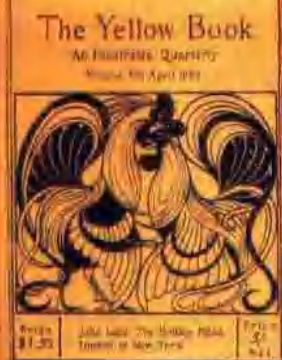
Divan Japonais

75 rue Des Martyrs

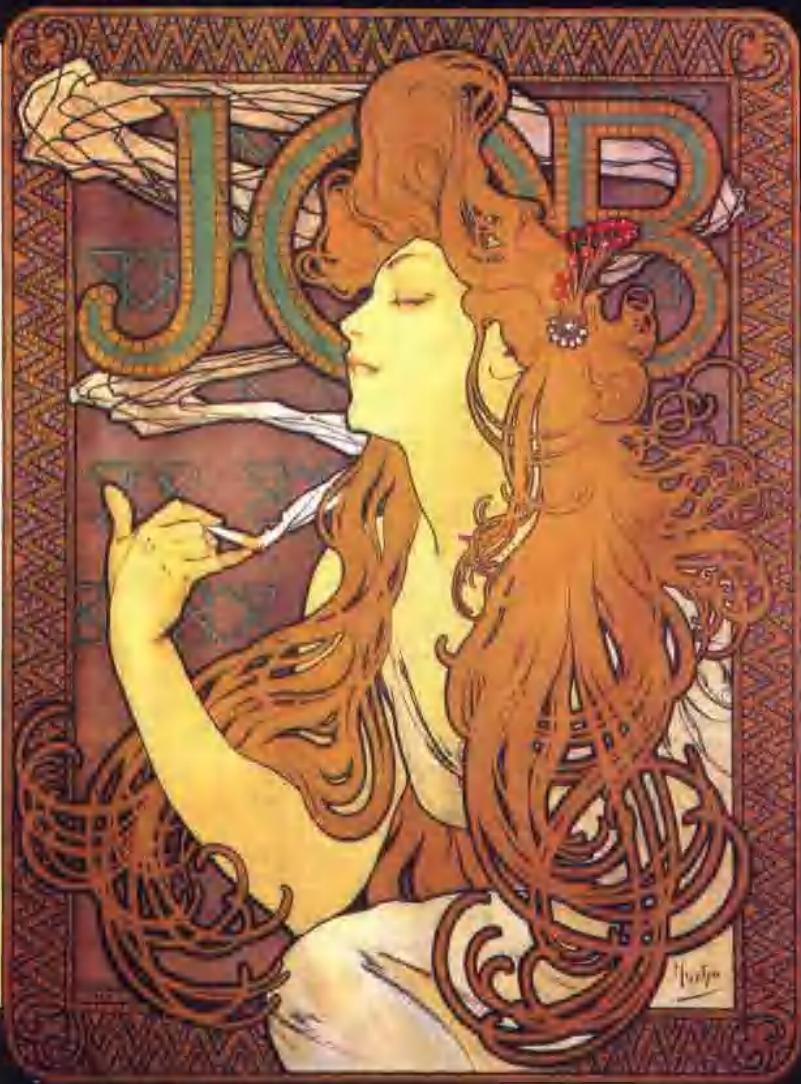

Ed Fournier
directeur

羅特烈克所設計的海報 1892 年

畢爾茲利所作「黃皮書」創刊號（右）和13期（左）

繆舍·阿豐斯的彩色石版畫 1886年

羅特烈克 梅·蜜爾頓小姐 石版畫。

波納爾·皮埃「白色雜誌」的海報設計 1894 年

繆舍·阿豐斯的彩色石版畫 1884 年

黑色靈魂——1920年代

封閉的、自覺的歐洲人，隨著第一次世界大戰的爆發，打開心靈的櫥窗。美、亞、非等文化的侵入，給停滯的歐洲文化注入了新生命。具有異國情調的非洲黑人彫刻、黑人音樂，一新歐洲人的耳目。

自文藝復興時代延續而來，遠近空間表現手法的崩潰，促使改採野獸派、立體派的新表現手法，畢卡索和布拉克等立體派畫家，得之於非洲黑人彫刻的靈感，而揚棄遠近法和對稱法、按照自己的感覺，把對象扭曲、變形，擺脫創作和實物完全相同的幻覺。

一九二〇年的音樂風，被稱為爵士時代。從新奧爾良一直拓展到芝加哥及紐約，第一次大戰爆發，大批美國軍人擁向歐洲，並有演奏迪克西蘭爵士的軍樂隊。爵士的韻律迅速使歐洲人朗朗上口，戰爭結束，夜總會和餐廳莫不歡迎爵士樂隊。

一九二五年，來自美國的黑人，在巴黎公演，其中約瑟芬貝克的黑色魅力擄獲大眾人心。一九二〇年代，人們陶醉在跳却爾斯登舞和吹薩克斯風的黑人舞蹈和音樂裡頭。

黑人的舞蹈及音樂，在 1920 年代一新歐洲人的耳目。

PAUL
COLIN

REVUE NÈGRE

AU

Music-hall
DES
CHAMPS-ÉLYSÉES

H. CHADONIN Imp. PARIS - 1925

保羅克林 1925 年為「黑人歌劇」所作的海報

非洲的黑人雕刻

美國黑人爵士音樂