

色彩 与 中国现代文学

尹成君 著

第一章 文学色彩的艺术生成

第一节 作为一种有意味的形式——色彩

第二节 色彩情结在文本中的艺术生成

第二章 中国现代文学色彩言说的文化资源

第一节 古老而崭新的视阈

第二节 文化生成环境——色彩心理与审美传统

第三章 传统色彩观下的中国现代文学文本分析（上）

第一节 中国传统色彩观的界定

第二节 中国现代文学的黑白情结

第四章 传统色彩观下的中国现代文学文本分析（下）

——沉重而舒缓的乡土黑白叙事

第一节 乡土写实小说的黑白对比

第二节 沈从文乡土小说的水墨抒写

第五章 现代色彩观下的中国现代文学文本分析（上）

第一节 现代色彩观念的确立

第二节 现代色彩观念中国本土化的历史背景

第六章 现代色彩观下的中国现代文学文本分析（下）

——众声喧哗的色彩交响

第一节 色彩表述与张爱玲的小说世界

第二节 色彩与中国现代诗歌的审美想象

北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

本书为2013年度经典中国国际出版项目
获北京语言大学青年学者文库基金资助

色
彩
与

中国现代文学

尹成君 著

北京语言大学出版社
BEIJING LANGUAGE AND CULTURE
UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

色彩与中国现代文学 / 尹成君著. -- 北京: 北京语言大学出版社, 2014.6

ISBN 978-7-5619-3843-0

I. ①色… II. ①尹… III. ①色彩学—关系—中国文学—现代文学—研究 IV. ①J063 ②I206.6

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第105693号

书 名: 色彩与中国现代文学

SECAI YU ZHONGGUO XIANDAI WENXUE

责任编辑: 王立利 王立明

责任印制: 姜正周

出版发行: 北京语言大学出版社

社 址: 北京市海淀区学院路15号

邮政编码: 100083

网 址: www.blcup.com

电 话: 发行部 82303648/3591/3650

编辑部 82303647/3395/3592

读者服务部 82303653/3908

网上订购电话 82303908

客户服务信箱 service@blcup.com

印 刷: 大恒数码印刷(北京)有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16 印张: 16.25

字 数: 266千字

书 号: ISBN 978-7-5619-3843-0/H·14107

定 价: 48.00元

凡有印装质量问题, 本社负责调换。电话: 82303590

序一

如果从新中国建立算起，中国现代文学的研究已经有 60 多年历史了。有些重要问题的讨论已经进入成熟阶段，被学界所认同；但是，由于文学本体的博大精深，包蕴宏广，对于它的含意与意义，它的边界与层面，仍然需要不断地开掘与深化。尹成君的《色彩与中国现代文学》，便是有创意的开拓之一。文学与艺术是一个大家族。古希腊的诗人西蒙尼底斯早就说过：“画是静默的诗，诗是语言的画。”如果说，世界是由色彩构成的，那么，色彩无疑地构成艺术家的想象力与创造力的基本元素。在这个意义上，尹成君的著作，为中国现代文学的研究，寻取到一个全新的切入点，一个值得开拓的视界。

自然，色彩与中国现代文学的研究，是一种跨学科的研究。过去置身于艺术实践的人，多着意于技法与艺术实践的磨练，而从事于中国现代文学研究的学者，也较少从艺术色彩的视角来品评作家或文学作品的得失，但如果有意识地把两者弥合起来，就会造成一种新的景观，从而开拓出一个新的研究层面。在这个意义上，尹成君的著作，充实了这个薄弱的环节，是值得赞许的。也许正是如此，当这部著作初稿完成时，便引起学者的重视。例如，陆耀东教授读到该书的文本后便认为：“它选择的角度很新

颖。从色彩学研究中国现代文学，著作非常少，在博士的学位论文中，绝无仅有。”刘中树教授则认为：“把色彩观念引入中国现代文学研究，立足于学科前沿……对中国现代文学和文艺美学研究都具有重要的理论意义和学术价值，富有开创性。”■

当然，跨学科有它的难度。这既要对艺术中的色彩学有着深刻的体味与把握，同时，要对中国现代文学有着深层次的理解。两者之间，不是浮面的挂钩，而是深层次的融会与磨合。在这个意义上，尹成君的《色彩与中国现代文学》，是多有功力的。从这部专著中得见，作者在古今中外的历史文献中，索取它的文化资源，广考博察，比照组合，于是，中国的彩陶、拉斯科克斯洞穴的奔马、达芬·奇的《岩间圣母》、凡·高的《星月夜》和吴道子的《送子天王图》、齐白石的《虾》，都发挥了它们应有的艺术效应。与此同时，中国现代文学中的沈从文与张爱玲等作家，则得到缜密的体味与读解。如果说在历史的空间中，他们都闪烁着自在的光采，呈现出个案现象，那么在这里则构成或隐或显，或明或暗的联系；构成对话、互动、互文现象。其中，色彩则成为中介因素和重要的指向。从而论证“色彩不仅是造型艺术的重要要素，而且也是现代文学的重要造型手段。色彩在文学中不仅是一种有‘意味’的形式，更为重要的，它是作家艺术精神的指向，……概括说来，它既是文本中的‘形式’，也是文本中的‘内容’。”这中间自然不无失衡或偏离的所在，但作者对艺术探求的用心和努力是显而易见的。应该说，尹成君对艺术意象的捕捉，是细心而别致的。许多命题，都耐人寻味。如在张爱玲的章节中关于“色彩、月亮与女人荒凉的梦”、色彩的虚无——人生“没有光的所在”的寻索，都不断地强化着文本的可读性：

色彩在张爱玲文本中的重要作用，这是许多人所认可的事实。但在张爱玲绚烂色彩的背后，她还有着更细密的色彩审美追求——即色彩的虚无。张爱玲着色绚烂表现“浮华人生”，但通过这“浮华”，她更注重表现的是“生活素朴的底子”，而这“底子”来自于她独特的苍凉的生命体验，“苍凉”的体会，让她的小说的色彩由绚烂归向单纯，由单纯而

指向虚无。这种色彩虚无的审美追求体现了作家对人生的体悟的深刻性，也是她的很多小说人物的命运归宿。

如此，在辗转曲折中，作者在不断地深化着她的命题！

目前，我们已步入图文时代。如果说，在远古时代，图文混用现象，是人类智能低下的反映，那么如今图文相间，则意味着人们有意识地提高文本解读的自觉，强化着文本更高效益的体现。《色彩与中国现代文学》的著作，使得图文的有机结合，不独增强了艺术的直观性，同时，使图文互动起来，这也是著作本体的需求。在文本中，作者精心地选择了中外艺术大师们诸多经典的构图，强化艺术的感染力和可读性。

在我的记忆中，尹成君的艺术与审美追求，并非是偶然的意向，而是生平有素的，或者说这部著作，就是她久远探求的一部分。后来她作博士后的时候，也是在继续着这一课题。她的思路清晰，研究的路子很长，希望她沉下心来，写出更有活力的著作来。

孙中田

2012年1月于长春

序二

尹成君的《色彩与中国现代文学》这部著作，把色彩观念引入中国现代文学研究，立足于学科前沿，开拓了中国现代文学研究的新领域，开创了中国现代文学研究的新方向，把中国现代文学研究引向深入，对中国现代文学和文艺美学研究都具有重要的理论意义和学术价值，富有开创性。这部著作尤其在以下方面显示了创新的学术价值。

她从古今中外美术创作的艺术论析中，论述艺术思维主体对艺术创作客体存在的规定意义，进一步阐述了色彩作为艺术思维的要素的作用，以及与文学文本的关系，从而论证了文学与色彩深层次上的文化互文性和艺术互文性特征，为从新的角度理解中国现代文学展开了一个全新的文化视野。从色彩美的本质特征——色彩的审美性、想象性、象征性，宏观叙述了色彩独立的审美价值与作家创作的个性，以及由此形成的文学的特征，如中国现代文学的“黑白情结”等。从色彩的感受、运用与作家所处的时代、人生体验、作家个性关系的论析，阐述了色彩作为一种有意味的形式对作家作品的主题与精神基调的表现意义，由此对乡土写实小说的黑白对比世界、沈从文乡土小说的水墨抒情和在现代文学色彩观下各类作家的创作文本的不同的风貌特征，都从

新的角度做出了解读和论述。

《色彩与中国现代文学》分析方法科学、新颖，材料详实、推理严密、逻辑性强、文字表达准确、流畅。图文相映互解也是创新。国内外此类研究著作尚不多见，所以具有拓展本专业研究领域的意义。

尹成君自小研习绘画，受过严格系统的绘画训练，这是她能够从跨学科角度进行文学研究的前提。希望她以后继续坚持跨学科研究的学术视野，写出更有特色的著作来。

刘中树

2012 年 12 月于吉林大学

序三

将色彩这一观念，引入中国现代文学的研究中，不免让人感觉陌生，但却不能否定它的存在。色彩作为一种人类活动的历史的心理积淀，深藏在人们心中，潜移默化地支配着人们的审美方式、表达方式。而当作家自觉地将色彩作为一种“有意味”的艺术符号纳入文学视野中的时候，文学色彩显现的审美力量同作为绘画的色彩一样直指人心。

在中国，色彩、绘画与文学的某种契合，有着深厚的历史文化渊源。当我们不断地贴近历史现场的时候，丰富的史料让这种复杂难辨的关系变得越来越清晰。由此，本着实证而严谨的学术态度，我愿意在这其中躬耕劳作，细缕分析，力图整理出一个较为明晰的“色彩与中国现代文学”关系网络。即便这很是艰难。

多学科的交叉视野，共同的艺术文化语境，在这种基础上探讨文学与色彩深层次上的文化互文性、艺术互文性特征，变得别具一格而又很有意义。它为从别一角度理解中国现代文学展开了一个全新的文化视域：色彩在文学中不仅是一种“有意味”的形式，更为重要的，它是作家艺术精神的指向，是镶嵌在文本结构中的结构性因素。色彩的表现形式和功能范围，丰富着作家文本世界的审美内涵，昭示着不同境界、不同层次的精神力量。概括说来，它既是文本中的“形式”，也是文本中的“内容”。

依据传统色彩观与现代色彩观两条线索，梳理不同色彩观念的特征、生成、艺术精神、表现方式等诸多层面的异质性特点，考察不同的色彩观念对中国现代文学从形式到内容上的影响。不同时期的色彩文化不尽相同，文学与色彩结缘方式、它们在纵向和横向上的相互影响也不尽相同。本著作旨在展现在不同的色彩文化形态下，不同历史时期的现代文学文本各自不同的艺术风貌特质，以及这种艺术风貌生成的原因。

中国现代文学文本的世界是丰富而多元的，中国现代文学文本的色彩言说也同样是各具表情、意味深长的。

在艺术中，人类的理解的世界事物之间的关联得到了表达。艺术的特性在于，艺术乃是一种具有种种可能理解层面的语言，即艺术是一种需要解说的语言。在现代艺术中，这种解说的必要性变得更加明显。中国现代文学作为艺术的一种形式，就像所有的“艺术乃是一种难以辨认的象形文字”一样，它也同样具有多层次、多角度解说的可能性，它也同样需要解读和传播。至于这种解读是否正确，这又是任何艺术阐释都免不了要冒的风险。我愿意作这样的尝试。

尹成君

2012年12月于北京

目录

序一	001
序二	005
序三	007
引言	001
第一章 文学色彩的艺术生成	005
第一节 作为一种有意味的形式——色彩	005
一、色彩操作与美的传达	005
二、色彩与艺术思维方式	008
第二节 色彩情结在文本中的艺术生成	009
一、色彩情结的存在与作用	009
二、色彩美的本质特征	012
三、色调在文本言说中的意义	025
第二章 中国现代文学色彩言说的文化资源	031
第一节 古老而常新的姻缘	031

031	一、中国艺术诗画结合的渊源与特征
038	二、五四时期美育的提倡和艺术革命
048	第二节 文化生成环境——色彩心理与置换原理
048	一、家学与生活经验熏染
051	二、文学家与画家的交流——艺术场的生成
059	三、现代作家的色彩自觉
068	第三章 传统色彩观下的中国现代文学文本分析(上)
068	第一节 中国传统色彩观的界定
068	一、中国传统色彩观的生成
070	二、中国传统色彩语言中的“意象”审美原则
072	三、中国传统色彩观念中的“黑白崇拜”
076	四、中国传统艺术中的空白
078	第二节 中国现代文学的黑白情结
078	一、中国现代文学中的“黑白”意味
083	二、鲁迅领导的木刻运动
	第四章 传统色彩观下的中国现代文学文本分析(下)
088	——沉重而舒缓的乡土黑白叙事
090	第一节 乡土写实小说的黑白对比视界
090	一、黑色意蕴下乡土写实小说的悲情世界
095	二、悲剧的实写与喜剧的虚设
099	三、阴冷色调下风俗画的审美张力
102	第二节 沈从文乡土小说的水墨抒情
103	一、沈从文乡土恋情的抒写
109	二、沈从文美丑对峙的黑白世界
114	第五章 现代色彩观下的中国现代文学文本分析(上)
114	第一节 现代色彩观念的确立

一、色彩的革命	115
二、色彩的解放	120
三、重新构建现实	126
第二节 现代色彩观念中国本土化的历史背景	127
一、现代艺术及色彩观念在中国的传播与确立	127
二、对西方现代艺术及色彩观念的接受与批评	151
三、西方现代艺术与色彩观念对中国现代文学的影响	156
四、现代艺术及色彩观念与中国现代文学的融合	159
 第六章 现代色彩观下的中国现代文学文本分析(下)	
——众声喧哗的色彩交响	164
第一节 色彩表述与张爱玲的小说世界	165
一、张爱玲与现代派艺术	165
二、现代艺术影响下张爱玲的艺术选择	170
三、色彩的审美认知	176
四、空间的隐喻功能与小说人物形象的荒诞性与悲剧性	192
第二节 色彩与中国现代诗歌的审美想象	198
一、波德莱尔与中国现代诗歌的审美追求	198
二、色彩表现与中国现代诗歌的审美特征	208
结语	232
附录一 作家美术活动年表	236
附录二 主要参考文献	238
附录三 色彩的联想	243
附录四 色彩的形状	244
后记	245

引言

“‘色彩能使人获得自由吗？假如能，是怎样使人获得自由的呢？’对于歌德以及以后的人来说，对色彩的理解似乎是自我认识的一个重要分支。色彩也许会提供我们所需要的语法，假如我们需要一种新的语言的话；它也许提供我们所需的键盘，假如我们要根据地球上我们的生活谱写出新的乐章的话。”[■]毫无疑问，色彩与人类的生命和生活有着密不可分的关系。

人类使用颜色大约在 15—20 万年以前的冰河时期。我们在原始时代的遗址中，发现有同遗物埋在一起的红土、涂了红色的骨器遗物，这是原始人在劳动中用美丽的颜色表达自己的感情而制作的。红色，原始人把它作为生命的象征，有人认为红色是鲜血的颜色，原始人使用红土、黄土涂抹自己的身体，涂染劳动工具，有对自己威力崇拜的意思，带有某种征服自然的目的。

据史料记载，我国山顶洞人曾对尸体撒下赤铁矿的粉末，可见，我们的祖先已对色彩开始重视。而在欧洲旧石器时代的绘画作品中也已发现了红、黄、褐、黑等多种颜色。法国拉斯科克斯洞穴壁画《有孕的奔马》在黄色的底色上用黑色皴出，表现了马的立体感，马的色彩富于变化，具有油画效果。西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画上的牝鹿，在黄色的底上用线勾画出轮廓，填以橙红色，

■ 约翰·拉塞尔，《现代艺术的意义》，江苏美术出版社，1992 年版，第 42 页。

牝鹿温顺恬静，色彩热烈而和谐。古代欧洲绘画的形体、彩色崇尚写实，真实地再现自然，这种历史传统是极其悠久的。

中国对色彩的重视程度可从色彩发展的历史长河中窥见一斑。彩陶、灰陶、红陶、黑陶、白陶以及形形色色的印纹陶，如今依旧闪烁着智慧的光芒。从仰韶文化的人面鱼纹彩陶盆边沿上可以看出色彩层次丰富的几何纹图形。先民们还将色彩与组成世界的元素相联系，作出许多哲学的、伦理的思考，对色彩的偏爱是十分显明的。《尚书·益稷》上曾记载天皇氏尚青、地皇氏尚赤、黄帝尚黄、金天氏尚白、高阳氏尚黑，用金、木、水、火、土五行解释宇宙系统。古印度把地、水、火、风作为构成世界万物的基本元素，这一点与我们相同，但把青、赤、黄、白、黑与木、火、土、金、水对应起来并用以表示五方——东、南、中、西、北，这一点是独一无二的。古代把颜色与季节对应起来，称为春青、夏赤、秋白、冬黑，由此可以看出古人的色彩审美意识已与空间、时间联系起来了。

色彩作为尊卑的象征，是在许多国家都存在的现象。《诗经·邶风·绿》有“绿兮衣兮，绿衣黄裳”，以讽刺尊卑不分、上下颠倒。周代已有比较完善的冠服制度，天子、诸侯、大夫等在祭祀、上朝、田猎、出兵等场合用不同颜色、纹饰、款式的衣裳、头冠和足履。不同朝代、不同时期有不同的色彩观念，夏代尚黑，殷代尚白，周代尚赤。秦始皇认为自己是水德而得天下的，所以他崇尚水的对应色——黑。唐代始以袍衫颜色区分官员等级，唯皇帝可穿黄衣，“士庶不得以赤黄为衣”，而宋代以紫为贵，清代时黄色变得至高无上，人们以皇帝赐黄马褂为最高恩宠。

在国外，色彩的发展也有着自己的特色。埃及那巨大的金字塔、大神庙、壁画等，呈现了一个丰富的色彩世界：黄色与金属象征太阳，绿色象征植物的生命、人的青春和自然的永恒性，紫色象征大地，蓝色象征神圣的审判。古希腊时期的神殿建筑在色彩上表现出浓厚的宗教意味，他们用蓝色象征大地，红色象征火，绿色象征水，紫色象征气。

古希腊出现了色彩学的论述。哲学家则农（公元前342—前

270 年)说过:“色彩是物质的最初形式。”柏拉图(公元前 427—前 347 年)认为:“白色是眼睛的张开,黑色是眼睛的闭合。”比较完整的论述是阿里斯妥太来斯(公元前 384—前 322 年)的专著《太奥菲拉斯图斯的色彩学》,书中曾这样说:“暗,光的欠缺。”又说:“四元素——水、火、气、土的色,气和水是白色;火与太阳是黄色;土本来是白色,因为它被着了色,所以就呈现出各种各样的颜色。黑色是由于火的燃烧,消耗了水分和空气而产生的。白和黑以外的颜色,是由于单色混合产生的,混合的分量不同,颜色就不同,黑白混合而产生灰色,物体的黑色是由于处在太阳的阴影之中,火发光而产生黄赤色。同样,黑的物体因燃烧而变红。”这其中的说法不免有些片面,但他的“光投射在物体上而使该物体有色,光变化,物体的色也随之变化”的观点,显示了古希腊人对色彩的深刻观察能力。

文艺复兴时期,绘画上相继出现了透视法、明暗法,产生了达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香等伟大的画家和雕塑家。特别是达·芬奇的色彩理论,对后世的影响很大。而被称为“色彩大师”的提香,他的作品呈现出绚烂的色彩,整个画面似乎在颤动。

15 世纪油画颜料得到改进,油画色彩的表现力得到空前提高。1666 年英国物理学家牛顿首次用三棱镜分离太阳光的七色,从而证明白光是由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色混合而成。1704 年《光学》著作的发表,为色彩学的研究提供了科学依据,丰富并发展了色彩认识论。1810 年龙格、歌德分别发表了有关色彩的论著。1816 年叔本华发表论文《论视觉与色彩》。1839 年谢弗勒尔出版《论色彩的同时对比规律与物体固有色的相互规律》一书,1856 年英国青年化学家彼鲁金发明了合成染料,极大地丰富了色彩的物质材料。随着现代工业与科学技术的飞速发展,人的思想、生活发生了深刻变化,绘画面貌和色彩观念也发生了前所未有的改变。

经由后印象派、野兽派、立体派、抽象派和表现派等画派对色彩的发展,19 世纪末期到 20 世纪初期,色彩进行了全新的革命与解放。颜色从与物体的连接中解放出来(即排除物的固有色),

绘画艺术好像发现了一个全新的世界。在这新世界里，束缚在物体上的色彩，不受阻地喷射它们放光的力量，一个被体验到的世界，刹那间被翻译成一幅自由的颜色织品，各种颜色分子之间细致的关系，形成艺术的统一体。从凡·高、高更、塞尚、马蒂斯、毕加索等大师的作品中，我们不难感受到，“与情感结合起来像音乐一样颤动的”色彩，以及它在画面中独特而强烈的意味。

现代艺术家的思考不断环绕着艺术手段的自由、特殊规律性及纯洁性等问题，使他们的作品从叙述性的、思想性的、一般预先安排好的意义内容中解脱出来，最后也从对立的现象界的描述中解脱出来，赋予色彩以强烈的感情及纯粹画意的使用；由对自然界色彩的精妙客观描写而转入鲜明的主观表现，这为近现代绘画的发展及人们对色彩的新认识提供了方向。尤为重要的是，也为人类对事物的观察方式、思考方式、表现方式提供了新的方向。这种影响是深远的，事实已证明，它影响到艺术的各个领域。

色彩从始至终与人类发生着亲近的关系。时至今日，色彩随着现代艺术、后现代艺术的发展，依旧在发挥着巨大的作用。我们今天的生活似乎与色彩更加密不可分：居室的布置、广告的宣传、先锋派小说的大块色调等等，不胜枚举。本论文主要论述色彩对中国现代文学的影响。