

设计色彩的符号学解读

陆晓云

(南通大学 美术与设计学院, 江苏 南通 226007)

摘要:任何艺术形式,均以符号作为传达信息的媒介,它的产生与应用贯穿于人类艺术发展史的始终。色彩符号是生存在同一时空氛围中的人们共同遵循的色彩尺度,是传达视觉信息的重要方式。色彩符号具有有一种直接影响心灵的力量,对构成色彩的基本符号——色彩的表情、色彩的联想、色彩的象征进行符号学解读,有利于人们在现代艺术设计中更好地利用色彩符号。

关键词:符号学; 设计色彩; 审美经验

中图分类号: J063

文献标识码: A

文章编号: 1673-2359(2007)03-0114-03

符号是一种视觉信息,也是一种可视的意指方式、直观的表达方式和观看的传播方式。人是用符号来思维的,符号是思维的主体。符号利用一定的媒体来代表或者指示某一事物,思维是对符号的一种挑选、组合、转换、再生的操作过程,其实是一个将世界符号化的过程。任何艺术形式,均以符号作为传达信息的媒介,它的产生与应用贯穿于人类艺术发展史的始终。

二十世纪物理科学和生理科学极大地促进了色彩艺术的发展。进入二十一世纪,色彩已深入到人类生活的各个角落,包括绘画艺术、建筑艺术、影视艺术、室内设计艺术、电脑设计艺术、商品设计艺术以及一切细微的生活范围。人们对色彩的各种记忆、想象、判断等都是伴随着设计色彩心理的体验和审美经验而形成的。因此,对于设计色彩审美经验的探讨,应着力从构成色彩的基本符号——色彩的表情、色彩的联想、色彩的象征入手,这样才能更好地利用色彩的符号特征服务于现代艺术设计。

一、色彩的表情符号

从某种意义上来说,色彩是宇宙生命的表象符号,是最富有表情作用的一种语言符号,比之造型更具感性特征,容易引起不同的感觉和联想,可以在极其轻松的情况下左右人们的情感。红日、彩霞、蓝天、白云、碧波、绿野、青山以及各种自然界动物、植物乃至气象都是具有表情意蕴的符号。原始人利用篝火驱赶野兽,因为他们恐惧红光;人类学会躲避有毒的花果和菌菇,因为他们呈现奇异的色彩;人们还根据色彩判断食物的新鲜程度、生熟与否,借助黄绿变化了解植物的生长状况和季节更替。康定斯基谈得好:“即使不画出某些色彩的形状,也能创造出有意义的真实来。”在色彩心理学中,寓意借助同视觉经验相一致的简化色彩符号来传达人们情感和精神的某种愿望。有关心理测验统计认定,以此诱导的色彩表情符号会因各自种类不同而“神采”各异。它是人类长期观察、领悟和应用色彩的必然结果,也是不以人的意志为转移的客观存在。为了对色彩表情符号做出相对精当的概

收稿日期:2007-03-17

作者简介:陆晓云(1971-),女,江苏南通人,南通大学美术与设计学院副教授,江南大学艺术设计学院硕士研究生。

述,这里以红、橙、黄、绿、蓝、紫、黑等七色为例来解释不同色彩符号的个性表现效果和表现内容。

(一)红色的表情符号 红色为三原色之一,其对人眼刺激效用最显著,最容易引人注目,使人产生共鸣。红色也是中国人在过年、结婚等场合常用的色彩符号,它能够向人们传递出热烈、喜庆、兴奋等信息。大红灯笼、红旗更是喜庆、吉祥的符号。红色在某些场合不宜采用,如医院病房,尤其是狂躁病人的病房。

(二)橙色的表情符号 橙色对视觉的刺激虽不及红色强烈,但由于其明度偏高,所以视见性和注目性颇高。橙色多与活泼、华丽、辉煌的寓意联系在一起,能引起人的希望、兴奋和活力,常用于鲜艳的花朵和儿童的服饰,橙色用于食物和饮料可起到增强食欲的功效,对抑郁症患者也有一定的治疗作用。

(三)黄色的表情符号 黄色其明度高、色相纯(三原色之一)以及色觉温和、可视性强的性质决定其纯净、孤傲、高贵的品质。月亮、柠檬、香蕉是黄色的代表物象,它向人们揭示出光明、纯正、任性、高贵、诱惑的多种寓意。中国在封建社会时期黄色又是皇权的象征符号。

(四)绿色的表情符号 绿色其明视度不高,刺激性不大,对人的作用平静温和。由于人类世代生息于绿色植被环抱的大自然之中,所以对绿色的观察与感悟也最为深刻。绿色蕴含着青春、希望、舒适、安逸、公正、平凡等情感含义,人们还把它当作和平、生命的象征符号。绿色还能使眼睛消除疲劳并带来安定、恬静和温和之感。为了缓和医务人员和病员的心情,将医院白色墙壁以及救护车改涂为苹果绿色,有助于取得较佳疗效。陆军的着装选用绿色是合适的,在陆地上具有隐蔽性。绿色用于镜片不仅时尚,还能保护眼睛。

(五)蓝色的表情符号 蓝色是三原色之一,其视认性和注目性都比较弱,色性富有既纯真又高贵的特质。由于辽阔的天空和海洋均是以蓝色面貌展现的。蓝色标志着理智、深邃、博大、永恒、冷酷等特征。夏天看到蓝色有凉爽之感,但冬天天气冷就不需要太多的蓝色,着装用蓝色就不是最佳选择。此外蓝色还具有镇静作用,能降热退烧。

(六)紫色的表情符号 紫色是红和蓝的中和色,其明示度和注目性弱,常把人们的思维引导到一种神秘的精神和情感境界之中。紫罗兰、茄子都是它的代表物象,紫色表现出瑞祥、深邃、高贵的心理感受,所以它也成了女性着衣的首选。

(七)黑色的表情符号 黑色是其明示度和注目性最低,常把人们的思维引导到一种深沉庄重的精神和情感境界之中。墨汁、钢铁、头发、夜是它的代表物象。黑色表现稳健、刚毅、深沉、压抑等心理感受。但作为交通工具,黑色轿车就由于可见度差而容易出车祸。

通过对这些色彩的表情符号特征分析,人们可以更加理性的选择色彩,运用色彩的表情符号提高生活的质量和品位。同时,色彩作为一种最廉价的药品,在医学等科学领域还可以加以应用。色彩的表情符号折射出人类精神与情感世界的丰富多彩及博大深邃。

二、色彩的联想符号

视觉器官在接受外部色光刺激的同时,还会唤起大脑有关的记忆痕迹,并自发地将眼前色彩与过去的视觉经验联系在一起,经过分析、比较、想象、归纳和判断等活动,形成新的情感体验或新的思想观念,这一创造性思维过程,即为“色彩的联想”过程。色彩的联想符号可分为具象联想符号、抽象联想符号及共感联想符号等三种。

(一)色彩的具象联想符号 指由观看到的色彩想到客观存在的、某一直观性的具体事物颜色的色彩心理联想形式。人们最初看到的光是日、月、星,并在这自然光中生存、进化,故古人把光明视为天堂和希望的化身来崇拜,其宗教活动也离不开明灯和圣火,“火把节”的习俗也由此而来。还有色彩颜料中的橙色、草绿色、湖蓝色、玫红色等都是人们凭借对桔橙、草地、湖水、玫瑰花等的具象形态固有色的联想来命名的。

(二)色彩的抽象联想符号 指由观看到的色彩直接想象到某种富于哲理性或抽象性逻辑概念的色彩心理联想形式。根据伊顿的研究,特定色彩同形状存在着对等的联想关系(所谓“形色联觉”),如红色暗示正方形,因为红色的重量和不透明性与正方形的静止和庄重相一致;黄色相当于三角形,它的明澈与三角形的无重量性相称;而蓝色则与原形对应,透明的蓝色与不断移动的圆形相吻合。尽管这些解释带有一定的主观感受成分,但色彩的确能够增强形状的特质,形状本身具有抽象视觉表现效果,如注视黄色,则想到光明、智慧、傲慢、颓废等,而注视紫色则遐思到高贵、吉祥、神圣、邪恶等。人们对色彩的抽象联想程度是随着年龄、阅历、智力的发展而不断深化与拓展的。

(三)色彩的共感联想符号 指由色彩视觉引导出其他领域的感受或反向的色彩心理联想形式。如

陆晓云

看到红色想到辣味的味觉,或通过辣味的味觉想到红色等。这种联想形式也称“色彩统觉联想”。康定斯基说:“刺人的柠檬黄对于眼睛的作用,犹如一声悠长、尖锐的号声对耳朵的刺激。而淡黄色看起来具有酸味,因为它令人想到柠檬的味道。”所以音乐是听得见的色彩,色彩又是看得见的音乐。

三、色彩的象征符号

色彩的象征符号是指人们通过客观的色彩现象表达一种概括的、抽象的、哲理的特殊思维形式或艺术表达方法。色彩在不同的地域文化中有着不同的象征意义。由于身处不同的时代、地域、民族、历史、宗教、阶层等背景中,人们对色彩的想象、需求各异,于是赋予色彩的含义及表情符号也就各具意蕴。色彩的象征符号既是历史积淀的结晶,也是约定俗成的文化现象,所以其在一定的文化环境内具有相对稳定的传承性质,并在社会行为中起到了符号与传播的双重功用。

(一)等级制度的色彩象征符号 以色彩表明一个人的尊卑贵贱,可以说是色彩象征的重要功能。这种独特的人文现象在人类文明发展史上不一而足。例如,在封建社会中长久以来,无论中国或外国,色彩均具有“昭名分、辨等威”的神奇效用。在中国古代,鲜艳的色彩只允许统治者使用,普通老百姓只准选用青、白、黑等色。而在全部艳丽色彩中,又独以黄色地位至尊无上。据文献记载,皇帝穿黄色袍服的惯例始于唐代,一直沿用到清代。古代“黄袍加身”,就意味着登基做皇帝。

(二)宗教信仰的色彩象征符号 色彩与宗教向来有着割舍不开的关系。世界各民族、各地区中的诸多色彩准则及其习俗都是从宗教思想或行为中获取或派生的。在基督教信仰中,上帝最初即以光的面貌出现的,《圣经》中描述上帝居住的天堂则闪耀着各种宝石的光辉,并是充满着紫、蓝、绿、黄、红、橙的世界。盛行于中世纪教堂的装饰性彩色玻璃窗,更是它

对光的独到表达而深化了教义宗旨。在佛教中,金黄色和黄色昭示着乐土西天的超脱之色。在伊斯兰教典《古兰经》中,绿色被视为永恒乐土的色彩,而将黄色看作祸害或死亡之色。在穆斯林的观念中,黑色是顺从、谦逊、端庄的表示,于是穆族妇女外出时要头裹大块黑色披巾,以实现伊斯兰教规所倡导的严谨、贞节的宗教思想。

(三)喜庆节日的色彩象征符号 中国传统的春节和结婚都喜爱用红色来表达,门联、窗花、压岁钱、新房布置无不是红色,有吉祥、驱邪、红火之意,是喜庆节日的象征,在装点生活上起到烘托节日气氛的作用。朱砂常被制成有特色的“中国红”漆,装饰在家具和器物上。红旗象征烈士的鲜血,红娘是月下老人的代指符号。

(四)交通识别的色彩象征符号 色彩在交通秩序规范中起重要作用。常见的红绿灯、警告牌,是道路交通的构成要素之一,蓝色的标语牌为高速公路。但也存在不足,如目前的公路一般多为灰色或黑色,这种色调容易使司机昏昏欲睡,诱发疲劳,从而产生事故。如果在路面适当着色,司机视觉处于兴奋状态的话,结果可能有所改变。如在陡坡、弯道和限速区涂上黄色,则司机会加以注意。在交叉路口、居民密集点涂上红色,司机会小心驾驶。

色彩符号是生存在同一时空氛围中的人们共同遵循的色彩尺度,是传达视觉信息的重要方式之一,有一种直接影响心灵的力量,有待于人们从符号学角度作更深层次的研究和解读。

参考文献:

- [1] 李亮之. 色彩设计[M]. 北京:高等教育出版社,2006.
- [2] 陆琦. 从色彩走向设计 [M]. 杭州: 中国美术学院出版社,2004.
- [3] 李砚祖. 装饰之道[M]. 北京:中国人民大学出版社,1993.
- [4] 奚传绩. 设计艺术经典论著选读[M]. 南京:东南大学出版社,2005.

责任编辑 钱荣贵

Semiotic Interpretation of Design Color

LU Xiao-yun

(School of Fine Arts and Design, Nantong University, Nantong 226007, China)

Abstract: Every artistic form takes symbols as the media to convey information, the emergence and application of which go through the whole process of the development history of human arts. Color symbols are the color criteria that people living in the same times follow, and they are an important means to convey visual information, possessing a kind of force that directly influences people's heart. Semiotic interpretation of the basic symbols constituting color, including the expression, association and emblem of color, helps people to make better use of color symbols in modern art design.

Key words: symbols; design color; aesthetic experience