

从符号学角度浅析色彩 对公共雕塑情感表达的影响

文 / 项侃侃 武阳阳

“艺术,是人类情感符号形式的创造”,公共雕塑作为艺术的一种表达形式,毫无疑问也是艺术家通过创造符号传达内心情感的一种方式。作为艺术家要注重对传统的造型符号的借鉴与运用,以及对于色彩符号的继承与创新,从而使公共雕塑能更直接、更准确地表达情感,不仅能标示出一个城市的内涵,让人回味一个城市的历史特色,展现其美好未来,而且要凝聚和传承一个城市的精神。

随着科技和经济的飞速发展,城市化进程脚步的加快,公共雕塑大量出现。这也是艺术向生活回归,艺术家向公众回归的表现。公共雕塑彰显出艺术家所认识的人类情感,公共雕塑的创造是将主观的情感客观化的过程,是非推理性的符号化过程。为了让公共雕塑更好地融入公众生活、社会环境,艺术家应运用理性而科学的思维方法进行创作。而这种思维方式既是对自然万物的感受与提炼,也是对生活积淀和人类情感的重组。

色彩作为公共雕塑的重要组成部分,在公共雕塑的情感营造中发挥着至关重要的作用。这种情感的传达往往带有历史的印记,地域的特色以及创作主体独特的生命体验,同时,它本身也是一个民族区别于其它民族的因素之一。色彩给公共雕塑穿上了华丽的衣衫,赋予其不同的外部形态,甚至是不同的内在属性和情感体验。

一、公共雕塑中色彩运用存在的问题

公共雕塑是艺术家通过创造符号来传达情感的一种艺术形式,而这种情感更多的是通过色彩来传递的。艺术家对于不同色彩的运用往往都让观者体会到不同的情感。然而经济全球化和文化国际化的趋势不可阻挡,公共雕塑开始趋向于同质化,色彩也随之趋于同质化。公共雕塑色彩的雷同,促使艺术家清醒思考和重新审视色彩的性格特征,及其传达给人们的情感体验,从而推进公共雕塑艺术的发展。

目前,色彩仅仅被看作是公共雕塑的附属物,并没有受到足够重视。人们更多的是只看到了色彩的装饰作用,而忽略了其对于历史内涵、人文意识、情感的传达作用。公共雕塑本身

也传达着一种情感,而色彩作为公共雕塑的一部分,对于情感的传达更是起到了不可或缺的作用。那么如何正确地认识色彩对于表达特定场合公共雕塑的情感的作用是值得每个设计师深思的问题。

二、概念界定

艾恩斯特·纳盖尔在《符号论与科学》中为符号下的定义是:“按照我的理解,一个符号,可以是任意一种偶然生成的事物(一般都是以语言形态出现的事物),即一种可以通过某种不言而喻的或约定俗成的传统,或通过某种语言的法则去标示某种与它不同的另外的事物的事物。”^[1]这个符号定义强调了符号的指代性。

色彩是视觉神经对光进行反应的一种视觉神经刺激,它同时能引起人们共同的审美愉悦。当色彩成为媒介,能指代另一事物的时候,它也就具有了符号的含义特征。

在一般的心理学中,情感主要是指人这一主体对客体关系的一种态度。“只有当谈到有机体与满足需要或阻碍这种满足的客体关系在(这些关系表现体验之中)大脑中的反映时才应该运用‘情感’这一学术语。”^[2]

作为能最强烈地展示城市特征、人文精神的一种艺术,公共雕塑在让公众发现美、体验美的同时,也能引发公众对于社会、对于生活的思考。当公共雕塑成为媒介,能指代另一事物的时候,雕塑就具有了符号的特征。如提到埃菲尔铁塔,人们就能马上联想到法国。因此公共雕塑也是一种艺术符号,因为其可以充分表现不同地域、不同时代、不同民族的精神文化风



图 1

貌和物质生活水平。

色彩是能引起人们生理或心理的情感的抽象手段之一，确切地说，它是构成人类情感的特征符号。色彩是艺术中最有表现力的要素之一，因为它的性质直接影响我们的感情，同时也将情感呈现出来，并转化为可视的形式。

三、色彩表达情感的方式

人们对于色彩的感知可以是直接的，即色彩信号本身可以直接引起这种感觉，无须借助客体和联想过程，色彩能够通过人的生理、心理反应而激发人的情感联想^[3]。色彩表达情感的方式主要有两种，一种是古人通过象征性的手法，用约定俗成的方式使得情感得以继承、延续；一种则是认识的主体通过色彩带给人们心理或生理刺激，用联想的方式使得情感被认识主体再创造。

（一）约定俗成的象征性使情感得以延续

色彩作为一种特殊的符号，本身就具有象征性的意味。我们从描绘公共雕塑形式的色彩中，可以归纳出色彩的一些象征意义；将这种象征意义应用到公共雕塑作品上，就是一种抽象化的象征性手法。在中国，红色是吉祥、生命、革命的象征。黄震的作品《五月的风》（图1）主要运用红色，充分体现了“五四运动”反帝反封建的爱国主义基调和张扬腾升的民族力量。此时，红色这种约定俗成的象征记号，明显地具有革命的意义。此时，色彩所体现的象征意义便是前人约定俗成的使用的延续。

（二）认识主体通过联想使情感得以再创造

色彩作为一种具有强烈视觉冲击力的符号，能引起人们无

尽的联想。而对同一色彩，由于人们所处的历史、文化环境的不同也会有所不同。虽然对于色彩人们或多或少都会受到前人约定俗成的象征意义的影响，但是作为个体的具有独立意识的人而言，对色彩也具有再创造的能力。如在中国，绿色一般能让人联想到植物，又能想到春天万物复苏，带给人一种清新的感觉。而在英国，绿色一般让人联想到幼稚、不成熟。不同的认识主体所联想到的事物也是千差万别的，这正是认识的主体对于色彩的主观化创造。

四、色彩与公共雕塑的情感表达及其影响

由于公共雕塑的社会价值十分明显，所以它的情感价值极易消失。但是公共雕塑作为一种艺术符号，它可以将无形的人类的情感转化为可视的形式，从而被人们感知和观照，因此，公共雕塑本身也体现了人类的情感。

（一）公共雕塑中色彩是一种直观的情感表达

色彩作为最具有表现力的视觉符号通常以一种直观的形式出现，其传递的情感也能明显地被人们感知。对于公共雕塑而言，色彩可以赋予其生气。色彩在公共雕塑中呈现出来的形式是能直观被人们感受的符号，情感则是以直观的方式传达给人们的信息。总之，这种情感信息的传递是通过色彩以一种直观的方式实现的。

（二）公共雕塑中色彩的不同所传达的情感也不同

色彩有着不同的性格，表达着不同的意义，体现着不同的风格，亦能表达不同的情感。公共雕塑中不同的色彩，能传达不同的情感，而通过对于这种情感的认知与解码我们又能感受到色彩内涵的不同。纪念性的公共雕塑一般为单色且明度低，如红军长征途中纪念碑（图2）即以褐色、青色为主。而娱乐性场所的公共雕塑则运用多色且明度高。如上海月湖雕塑公园的雕塑（图3），则主要有蓝色、红色等。纪念性公共雕塑能传达出严肃、宁静之感，而娱乐性公共雕塑则传达出活泼、喜悦之感。这两种不同类型的公共雕塑的情感体验，是由不同的色彩所创造的，而这种色彩的不同也能让人们更好地区别出不同公共雕塑的属性。

（三）公共雕塑中色彩相同所传达的情感亦可能不同

公共雕塑对于色彩所使用的面积、组合方式、整体构图不同，传达出的情感也就不同。如两座公共雕塑A、B都使用红色和白色。A四分之三的面积是红色，四分之一面积为白色，而B则恰恰相反。那么最终A能传达出一种热情、活泼之感，B则给人一种严肃、静穆之感。同样是红色和白色的公共雕塑，由于艺术家对于色彩的使用方式不一样，传达出的情感也就不同。

在相同的种族之中，除了对于相同色彩构图、组合方式等



图 2



图 3



图 4

等不同能带给人不同的情感之外，由于历史的发展，在色彩继续约定俗成的沿用后，其原始意义也有可能逐渐衰退，甚至丧失，取而代之的是新的意义。可见，对于同一色彩，不同的历史时期的认识主体，也会传达出不同的情感。

不同种族对于同一色彩的认知的差异，及色彩约定俗成的意义的变迁，使得人们在信息解码的过程中解读到了不同的情感意义，这也是一种十分普遍的现象。这就是文化、地域差异所引起的对于同一事物的不同的认知和感受。

（四）色彩能强化公共艺术作品的情感表达

色彩作为一种特殊符号，本质上是艺术中的符号。对于作为艺术符号的公共雕塑而言，在所有构建公共雕塑情感的符号中，色彩无疑是最能被人们直观感受到的，它以一定的象征意义，参与作品的创造。同时，它也确实增加了作品的艺术价值并有效地传递了情感。

苏珊·朗格认为，艺术中的符号是一种暗喻，一种包含

着公开的或隐藏的真实意义的形象。而艺术符号却是一种终极的意向——“一种非理性的和不可用言语表达的意向，一种诉诸于直接知觉的意向，一种充满了情感、生命和富有个性的意向，一种诉诸于感受的活的东西。”^[4]所以说，公共雕塑本身作为传达情感的艺术符号，通过对色彩的运用能影响我们的感觉，唤起我们的视觉欲望，并能强化丰富情感的传达，它所暗含的意义也已经超出自身。在公共雕塑中，色彩更注重视征意义。如奥登伯格的作品《铲子》（图4），与他其他作品如出一辙，都以我们生活中的日常用品为题材，运用了鲜艳的蓝色，希望唤起公众对于现实的热情和欲望，表现出一种冷静坚硬的浪漫主义风格。而此时，色彩不仅仅增加了《铲子》的艺术价值，更重要的是也强化了作品的情感表达。

五、结语

如今，科技的飞速发展，促进了大量新材料、新技术的出现，为公共雕塑带来了更为广阔的发展空间。而色彩、材料、形状的不断更新更是为公共艺术情感的多元化呈现提供了可能。但同时，色彩在公共雕塑中的运用也存在非常多的问题，特别是公共雕塑同质化现象极为严重，而如何通过公共雕塑反映特定区域的人们的情感和精神，是每一个艺术家都必须面对的问题。作为艺术家要注重对传统的造型符号的借鉴与运用，赋予材料新的功能以及对于色彩符号的继承与创新，从而使公共雕塑能更直接、更准确地表达情感，让公共雕塑不仅能标示出一个城市的内涵，让人回味一个城市的历史特色，展现其美好未来，而且要凝聚和传承一个城市的精神。

注释：

[1][4]苏珊·朗格.艺术问题.北京：中国社会科学出版社，1983.125页、134页

[2]彼得罗夫斯基.普通心理学.北京：人民教育出版社，1981.394页

[3]姚阳，沈萍.浅析建筑色彩设计[J].重庆交通学院学报，2005(03):84-87页

作者简介：项侃侃，江南大学研究生
武阳阳，江南大学研究生

实习编辑：张雪