

服饰色彩中黑元素的符号化解读

贾蕾蕾^{1,2}, 王 玘¹, 梁惠娥^{1,2*}

(1. 江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122; 2. 江苏省汉族服饰类非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122)

摘要:以服饰色彩中的黑元素作为研究对象,结合符号学理论,从能指和所指两个方面解读其符号内涵。以此来研究不同时期、不同民族的文化审美与身份标识及象征意义,从而在符号学的理论基础上为服饰色彩的深入研究寻求新的视点。服饰色彩中黑元素的符号化解读是推动现代服饰文化的发展与继承人类文化遗产的途径之一,同时也为黑元素在现代服装设计中的应用提供有利的理论基础。

关键词:服装色彩;黑元素;符号

中图分类号:TS941.11

文献标识码:A

文章编号:2095-414X(2015)04-0016-03

在丰富多彩的世界里,黑色变得更加时尚,为人们所赏识。纵观古今中外服饰,黑元素在其服装中被大量应用,它时而被崇拜为礼服色,但也会被贬值为丧服色或社会阶层着色。在服饰文化范畴内对黑色的研究并不是新鲜的话题,主要研究成果体现在两方面:其一是从传统服饰色彩出发,搜索大量关于中国传统服饰色彩的案例,注重色彩审美的发展;其二是依托当代审美、环境、产品加工角度等问题上,对黑元素的流行进行解析。黑色具有丰富的表现力和独特的艺术效果,并在视觉艺术中备受青睐,不仅在历史长河中积淀出了特有的视觉意味和文化意味,并成为了具有独特魅力的色彩符号。为探索服饰色彩中的新视点,本文将从符号学角度对服饰色彩中的黑元素进行研究。

一、服饰色彩符号和符号系统

从符号学的角度看,世界上所有有意义的物质形式都是符号,符号是由媒介关联物、对象关联物和解释关联物共同作用而构成的系统。在这个系统中,每个符号与其他符号的差异中确定自身的意义,并且这种意义具有约定性。符号作语义传递和视觉传达时使人与世界沟通,使世界作为某种意义被主体理解和掌握。一块布本身没有完整的意义,但将其制作成国旗使用时,就会代表一定的意义,而这种意义被人们所理解时,国旗就构成了国家的符号。符号是意义与对象世界之间的结构关系,这种结构关系使对象和意义融合为统一的符号^[1]。

每种符号都有两个层面的意义,即能指和所指。

“能指”(signifier)指的是物体呈现出的符号表现形式,即“符号表现”或“符号形式”,这个层面表现了

符号的可感知面;“所指”(signified)指的是符号抽象的内容层面,这一层面是抽象的、不可直接感知的,故他又被称为“符号意义”。服饰色彩符号的能指意义是我们通常看到的具有色相、明度、纯度的色彩以视觉语言直观表述的服饰品质、价值、功能、用途等。所指意义是服饰被人穿用时,从色彩角度被认可的职业、地位、性格、性别、信仰、嗜好、心理效应等。^[2]美国哲学家莫里斯(Chales Morris)将符号学划分为符号关系学(syntactics)、语义学(semantic)和语用学(pragmatics),对于从传播学的角度进行服饰色彩符号学的研究,具有实践指导意义。符号关系学研究服饰色彩符号之间的关系,关注服饰色彩符号与传播情景中其他符号系统之间的互动关系;语义学剖析服饰色彩符号与所指物之间的关系;语用学研究符号与人之间的关系。由此可以把服饰色彩符号作为一个子系统纳入一个更复杂的动态系统中,从而分析围绕服饰色彩符号的各种关系,揭示服饰色彩符号在人类活动中的表现规律。^[3]服饰中的黑元素从功能、审美、等级象征、身份标识、象征寓意等方面无一不是具有鲜明特征的服饰色彩符号,以符号学的观点进行服饰中黑元素符号其物质、精神、社会属性等的研究,解读其能指与所指意义,进而挖掘黑元素在服饰中所传达的文化内涵。

二、黑元素在服装色彩中的能指符号

(一)黑色的形成

从物理学角度来说,色彩是光学范畴中某种现象。当可见光刺激眼睛后引起视觉作用,能使人感觉到色彩和知觉对象,从而光的运动和色光的反射可以形成色彩

*通信作者:梁惠娥(1967-),女,教授,博导,研究方向:服饰文化与服装设计。
基金项目:国家社会科学基金资助项目(12BMZ049)。

现象^[4]。黑色是无色光,是由于光线的缺失而形成的。事实上,只要光照弱,或者物体上的反射光能力弱,便会呈现出相应的黑色。服装中的黑元素对光的作用而言,几乎能吸收阳光中所有的色光,它就能呈现我们所能看到的“黑”。在化学范畴,红、黄、蓝三种颜色作为颜料三原色,三者经过等比例混合后,同样可以形成黑色^[5]。

(二) 功能与审美兼具的色彩符号

黑色是极色,是我们肉眼所能看到的明度最低的色彩符号表现形式。古典小说中常出现的“夜行衣”,则是利用黑元素在黑夜中的不可见性来达到隐藏身体的功用。黑色由颜料三原色混合而成,在服饰中可以与任何颜色搭配。用黑元素与其它颜色进行对比布置,往往能使服饰的视觉效果更清晰明朗。我国一些少数民族服饰常常在黑色为底的袖口、领子、衣摆或胸前绣上以红、绿、黄、蓝、桃红等颜色搭配而成的装饰图案,黑元素调和并衬托着其它色彩,使得这些服饰色彩呈现生动鲜明、艳而不俗的视觉效果。同时,黑元素也充分展示了自己,增强了层次感,丰富了服饰作品的设计内涵。在现代运动装与户外装中,黑色的运用极其普遍,其兼具了功能与审美的统一。主要体现在:黑色与有彩色的搭配使服装色彩更加鲜艳明亮,可充分体现并发挥出运动户外服装色彩的功能性;服饰中的黑元素可产生视错,使人体在黑色的视觉收缩功能下显得修长,具有极好的瘦身效果,体现人体的曲线美。黑元素在服饰中的隐藏、万能搭配功能和富有视觉美感的能指意义,使其在服饰色彩中的重要地位更为凸显。

三、黑元素在服装色彩中的所指符号

(一) 黑色的情感属性

色彩自身是没有灵魂的,它仅仅是一种物理现象。而对于长期处于色彩世界中的人们,在众多视觉经验的积累下,往往能敏锐地感受到色彩的情感。英国生理学家杨(T. Young)和德国物理学家赫姆霍尔兹(H. Lf von Helmholtz)根据红、绿、蓝三原色光混合可以产生各种色的色光混合规律指出,当三原色光的刺激量等于零,也就是不存在任何色光刺激,那么就产生黑色觉。黑色在心理、生理上通常是一种消极的色彩。服饰中应用大量的黑元素,容易使人联想到黑暗、黑夜,产生寂寞、沉默、神秘、悲哀、恐怖、罪恶、消亡等不吉利的意象。另外,人们在正式场合一般穿着黑色,以给人严肃、含蓄、庄重的感受。

(二) 等级意义

黑色作为中国历史朝代中尊贵吉祥的高等级地位色彩之一,为古代统治者服用,在服饰这条长河中始终保持着它独特的韵味和地位。在中国文化中,黑色为天玄,是北方的象征,代表“水”,是五色中的一种。中国的先

人认为黑色是支配万物的色彩,夏,商,周时天子冕服皆是黑色上衣,以此昭示帝王的至高无上。夏王朝延续“尚黑”的历史传统,通过一定的方式将黑色上升到国家的标准色,被视为夏朝文化的表现特性之一。自命“水德”的秦始皇穿着黑色袍服,寓意国家政权稳固、法律制度长治恒久。天子佩戴白玉要用黑色绶带以示尊贵吉祥,而玄端这种黑色礼服更是中国古代尊贵礼服之一^[6]。东汉时期,黑色被用为冬服之色,官员在上朝时都要穿黑色禅衣。宋代的皂(黑)衫也是士大夫的社交服装,与乌纱帽、角带、革靴配套。十二章纹是封建等级制度的体现,主色是黑色,等级最高。经过历代的积累,服饰中的黑元素符号已成为人们心目中崇高社会地位的替代物。统治者选择了具有象征意义的服饰黑元素符号作为其身份地位的替代,进而逐步建立某种含义与某种形式之间的对应关系。^[7]因此,官服的等级意义被赋予了深刻的内涵,在显示阶级意志、规范社会等级秩序等方面发挥了重大的作用。

(三) 身份标识

在现代社会,黑元素的身份标识语义更为丰富。在文化现象中,不同形态的街头文化对服饰中黑元素的所指意义有着不同的传达方式。二战后,在巴黎出现了一种叫做“现代波希米亚黑”的黑色装束,是当时披头士(Beatles)中的知识分子、艺术家和学生的标准服装。它由黑色套头毛衣、男性的黑色长裤和女性的黑色裙子以及黑丝袜组成。而在美国,很多专职和业余的舞蹈家都喜爱穿着一种与“现代波希米亚黑”关系密切的“舞者黑”——黑色紧身运动服或紧身衣、芭蕾舞鞋和舞裙。于舞者而言,这种服装象征生命中敏感和庄严的前景,以及对舞蹈艺术热烈的奉献。20世纪40年代,出现了一种“飞车党黑”。马龙·白兰度在《飞车党》电影中穿着黑色皮茄克、黑色长裤、黑色T恤外加墨镜的形象在当时劳动阶层的青年中广为盛行,在英国,这种形象又被称为“洛克风貌”(Rocker Look)。修道士着黑色服饰以否决肉欲生活,而70年代的朋克以黑色皮革紧身衣表达其对性的崇尚。80年代,由后朋克摇滚发展而来的“歌特摇滚”的音乐风格引发了哥特服饰时尚。黑色摩托皮夹克、黑色紧身牛仔裤、黑色网眼丝袜和黑色飞行太阳镜成为哥特族的标识,他们试图以此种富含反抗情绪的黑色服饰来传达“黑暗的力量”。而在商业领域,黑色西服成为高层管理人员的基本着装。

随着现代纺织技术的发展,不断丰富面料材质、组织肌理以自身的个性与黑元素结合,丰富了黑元素的所指意义。黑色的精纺毛呢标识着穿着者尊贵的身份;黑色棉布散发着朴素的乡土芬芳,多为劳动阶层所服用;黑色蕾丝网眼丝袜也成为性感的朋克一族的标识。

(四) 象征寓意

由于气候风土, 文化传统和宗教信仰不同的原因, 中国各民族有着各不相同的色彩习俗, 其中将黑元素作为象征之色应用到本族主要服饰的少数民族为数众多。彝族人崇尚“黑色”, 将其作为黑虎的象征之色。传说远古时代彝族先民是黑虎氏族, 民间史诗《梅葛》记载, 是黑虎形成了世间万物, 由此崇黑尚虎, 并一直保持到现在。^[6]阿昌族和拉祜族也以黑元素象征黑虎用在本族服饰上。“黑衣壮”作为壮族一个特殊的族群身着别具风采的黑色服装。他们以黑为美, 作为穿着和民族的标记, 寓意吉祥。另外, 哈尼族、佤族、布朗族、苗族、维吾尔族、蒙古族都十分尚黑。维吾尔人将黑色视作高贵与神秘的象征, 并将其作为秋冬首服的首选颜色。在西方世界, 黑色曾一度作为悲伤、罪恶和死亡的象征, 但是随着时代推移, 服饰中的黑元素已逐渐演化出积极正面的所指符号意义, 为世人喜爱。“Black”既象征死亡、罪恶和灾难, 同时也象征庄重、威严和尊贵, “Black Suit”和“Black Dress”是西方人的正式服装。交响乐团的成员在表演时几乎都身着黑色西服, 象征着尊严和肃穆; 法官也穿象征权威与公正的黑色袍服。

四、结语

在服饰色彩纷呈的今天, 无论流行色怎样变化, 黑色的经典地位永远不会动摇。制作服饰时, 在色彩选取和运用上, 各时代都有自己的追求, 这时黑元素以特定符号的概念与各个时代不同民族结合在一起, 共同传递和展示着这一时期一系列的独有特点、文化审美、身份

标识及象征意义。于此, 可以解析出每个时代任何民族在一定时间年轮中服饰黑元素所展现的社会风俗和文化面貌, 也可以透视出一个时代、一个民族的意识、精神和性格, 更是一个时代审美观和文化感的真实再现。另外, 通过对服装色彩中黑元素的符号化能指与所指两个方面的研究与解读, 从而在符号学的理论基础上为服饰色彩的深入研究寻求了一个新的视点, 对于继承人类精神文化遗产, 推动现代服饰文化的发展, 使黑元素符号合理而丰富地运用于现代设计之中, 更好地把握其精神内涵具有十分重要的作用。

参考文献:

- [1] 罗兰·巴尔特. 符号学原理[M]. 王东亮译. 北京: 三联书店出版社, 1999. 2-15.
- [2] 罗娟, 吴亦苇. 中国服饰色彩的符号作用[J]. 广西轻工业, 2010, (10): 133-134.
- [3] 宋媛, 徐东. 中国民族服饰的符号特征分析[J]. 纺织学报, 2007, (4): 100-103.
- [4] 冯健亲. 色彩: 理论 实践 研究[M]. 南京: 江苏美术出版社, 2008. 1.
- [5] 胡蕾, 张康夫, 林剑. 服装色彩[M]. 北京: 高等教育出版社, 2009. 11.
- [6] 王娇. 以黑红黄三色为例透视中国古代服饰色彩[J]. 大众文化, 2011, (10): 113-114.
- [7] 黄翠. 基于符号学的服饰探究[D]. 西安: 陕西科技大学, 2009.
- [8] 马山. 黑、红、黄三原色与凉山彝族文化[J]. 西北第二民族学院学报(哲学社会科学版), 2007, (3): 67-70.

The Black Element Symbols Interpretation of Clothing Color

JIA Lei-lei^{1,2}, WANG Pin¹, LIANG Hui-e^{1,2}

(1. College of Textile and Clothing, Jiangnan University, Wuxi Jiangsu 214122, China;

2. Han Nationality Costume Culture and Non-material Culture Heritage Base, Wuxi Jiangsu 214122, China)

Abstract: This paper focuses on black elements in clothing, which combining with the theory of semiotics to explain the meaning of symbols from the signifier and signified aspects. By doing research towards cultural aesthetic and identity symbolic meaning of different period and ethnic groups, a new viewpoint of clothing colors research could be discovered based on theoretical fundament of semiotics. The interpretation of symbolic elements of black color in clothing is one of the ways to promote the development of modern fashion culture and inherit human spiritual and cultural heritage and at the same time provide a favorably theoretical basis for the application of black elements in modern clothing design.

Key words: clothing color; black elements; symbol