

浅析红色的文学魅力

李宇

(兰州教育学院艺术教育系 甘肃 兰州 730000)

【内容摘要】在一定的历史环境中,色彩所具有的寓意和内涵,很大程度上反映了社会与时代的人文特征。红色,几乎是中国的代表色,中国人从洞房花烛夜,到金榜题名,从衣装到住所,尚红的习俗随处可见。在文学作品中,红色也时常散发出色彩迷人的艺术魅力。

【关键词】色彩 红色 特性 人文 文学 魅力
中图分类号 J207 文献标识码 A

文章编号:1007-9106(2011)09-0108-02

在特定的环境中,色彩艺术反映出各个时期历史、政治、经济、文化、社会生活、民俗风情等相关的人文因素;在现实生活中,人们通过直接或间接地从事着色彩的艺术设计,在不同程度上反映了一定社会生活的主题精神,以及思想观念和审美情趣。因此,色彩的应用在很大程度上也反映出一定的生活艺术和人文内涵。

一、色彩艺术与生活

因民族和地域而异,人类的生存环境有着各自不同的习俗、风情和独特的色彩特征。同时,色彩艺术也是体现人类物质与精神文化生活的重要标志。人类的生活环境(自然环境、人工环境、人文环境)离不开色彩,它是生活艺术的重要组成部分,也是色彩学在生活中的具体运用。人们对周围事物的印象,绝大部分和色彩有关系,色彩艺术在很多内容上更多地强调了人为、主观的因素,并在环境的基础上发挥和创造着生活。

二、红色的人文特性

我们用不同的色彩来表达不同的情感和寓意,传递给人们不同的感受和印象,以此来体现不同的人文内涵和时代特征。一般而言,红色给人留下的印记以及产生的认同感,可以概括为以下的人文因素:

(一)崇拜色

人类早期的生存,主要依赖于群体所处的自然环境。由于先祖们对太阳和火种的崇拜以及对图腾的崇拜等因素的影响,红色成为最早、最具有生命意义的崇拜色。在早期人类居住的洞穴里、在人们敬畏的高山峡谷中都可以寻找到岩画的踪迹。岩画本身还极可能包含了古人对红色的崇拜,其中多使用一些有色矿石、鹅卵石,或者粉末。现在看来可能是动物的血液、油脂,用这些东西综合上去的,其中不难发现人们对红色所具有的强烈崇拜,因为生命的诞生与死亡都与红色的鲜血密切相连,血液关系到人的生命与希望。

(二)方位色

中华民族是世界上最早懂得使用色彩的民族之一,很早就确立了色彩结构,五色为正色(赤、黄、青、白、黑),分别与阴阳五行论(火、土、木、金、水)相对应;同时,古人认为天圆地方,地有五方分别以不同的颜色代表不同的方位,并与代表地域的南(朱雀)、北(玄武)、东(青龙)、西(白虎)相对应,即北黑、南赤、西白、东青、中黄。“五行学”说是中国文化史上影响最为深远的学说之一,还包括有四时五侯、五帝、五味、五音、五理、五典、五德、五法等等认识与学说。这种特殊的文化现象使得中国人将自然、宇宙、伦理、哲学、等多种观念融入在色彩中,形成了独树一帜的中国色彩文化。

(三)宗教色

宗教作为一种社会意识形态,有其自身的组织、制度、仪式活动内容,它是人类文化的一部分,反映了人类的信仰。常见于宗教建筑环境和仪式活动过程中的色彩为传达和烘托宗教气氛起到了关键的作用。比如,金色是高贵神圣之色,寓意神圣永恒和超凡脱俗,佛祖与菩提都要用纯金或金粉装饰;佛教的建筑、陈设也都采用黄色,且我国古代的道教中道袍也为黄色,并称之为“黄施”;婆罗门教的僧侣身着黄色长袍;印度、缅甸也将黄色视为佛教的专用色彩,赋予绝俗、超然物外之意;在信奉伊斯兰教的国家,绿色被视为吉祥、生命的象征;在神秘、威严的藏传佛教中,红色的庙宇与服饰,会令观者产生自身与世俗强烈的距离感。就藏传佛教中绘画的对方位而言,坛城中的西方就用红色来表现(西方极乐世界是红色的),佛教文化中红色是权势威严的象征,正如绘画用色口诀中所称:“红与橘红,色之王,永恒不变,显威严”;此外,藏戏中的深红色面具代表国王,浅红色面具代表臣子。

(四)权力色

社会的发展过程中,由于阶级的产生、等级制度的出

* 作者简介:李宇(1978-),女,兰州教育学院讲师,研究方向为艺术设计。

现,又使得色彩成为了政治统治服务的工具,中国人的色彩观和时空相连,即色彩随时空把洪荒无序变成有序而确立宇宙秩序时,中国人的色彩同时还能确立另一种秩序,即人伦秩序。色彩与方位对应,方位的尊卑也就体现在色彩上,与中央相应的黄色在汉族色谱系中的有着至尊地位。五色为正色为尊,五色两两相配为间色为卑,上下尊卑不同的人等根据官位等级选配相应的颜色,这在周礼中已有明确规定。孔子从周,又将这种色彩观理论化,使之成为中国人源远流长的传统。无论哪一种意义的秩序清理,中国人原处的色彩观都具有了从观念性、概括性而来的象征性。这是一个符号的世界、隐喻的世界。这种象征一旦被人们所接受习惯,就会起一种维系社会秩序、支撑心理平衡点作用,使世界从无序走向有序。作为“以贵贱、辨等级”的手段,来维护统治者的利益。朱红色常作为权贵的象征,显示财富地位,如《礼记》中记载:“楹,天子丹,诸侯黝、大夫苍、士黄褚”。不同的等级,其住宅施色有特定的限制,帝王为红色,诸侯为黑色,而平民只能施色以“白屋”。此外像官邸、官吏、官服多以红色为主,所谓“朱门”、“朱衣”还有皇帝批阅的奏章称之为“朱批”,以此来标示权利与等级。

(五)联想色

色彩的生理和心理作用几乎是同时产生的,而色彩的美感与生理上的满足和心理上的快感相关。色彩对人的心理影响是因人而异,同时,也因社会、民族、地区、风俗的不同,在情感上产生的共鸣也不尽相同,但是人们对色彩的心理联想,却有着惊人的相似性和认同感。当看到红、橙、黄一类的色彩,常会联想到太阳、火焰,产生温暖感;而看到蓝、青色,往往会联想到海洋、阴影、天空产生寒冷感;以及对色彩的沉静与兴奋、明快与忧郁等感觉也几乎是共同的。如果经常用一种颜色表示某一特定内容,就会逐渐形成这种色彩的既定功能——象征性。色彩的这种象征性,绝大多数是共同的,甚至是世界性的。如红色的象征性,主要是来自于火焰、血液、太阳的联想因而具有多重情感象征:(1)喜庆、好运、繁荣、热情;(2)引人注目、警示提醒(标记、红绿灯、财政赤字等);(3)力量、征服、驱逐邪恶的功能(朱砂);(4)危险、恐怖(消防车);(5)视为女性之色(红唇、诱惑)。

三、红色的文学魅力

人们在文学创作过程中有目的、有计划地将色彩安排于特定的环境中,具体地说,是根据作者主观的个人审美情趣和作品的艺术需求,而选择特定的色彩,并将色彩与文学作品叙事结构的情感关系上进行合理的搭配、组合。作品赏析:

(一)《红楼梦》

作为中国四大古典名著之一的《红楼梦》充分体现出“红”色的文学魅力。首先,“红”寓意与女子相关之事,这在书名中被一语中的的道明,在书中素有“正”金陵十二钗(夫人、小姐们)及“副”金陵十二钗(丫鬟和姑娘们)之说。其次,“红”也有暗示叛逆之意,这体现在作者精心设计的男主角——贾宝玉身上,贾宝玉的服饰以红色为主,其中在《西江月》中有这样的一段描述:“无故寻愁觅恨,有时似傻如狂,纵然生得好皮囊,腹内原来草莽。潦倒不通世务,愚顽怕读文章,行为偏僻性乖张,那管世人诽谤。富贵不知乐业,贫

穷难耐凄凉,可怜辜负好时光,于国于家无望。天下无能第一,古今不肖无双,寄言纨绔与膏粱,莫效此儿形状”。表面看来宝玉是个不求上进,只爱脂粉的孽根祸胎,其实不然,作者借《西江月》富褒于贬,充分概况了宝玉身上最突出的亮点,明说他“不学无术”,其实暗贬实褒,赞赏他与世无争的闪亮点——叛逆性格,具体表现在他对封建正统思想的不满与反抗,和对自由的追求,“不通世务”“怕读文章”是贾宝玉的最主要、也是最可贵的性格,贾宝玉对封建礼教的反抗精神也集中体现在这里,“不通世务”旨在说明宝玉在结交仕人、应酬官府、遵守礼教等方面一概不通,不符合封建正统派人物的要求,“怕读文章”则是说他“对封建统治阶级奉为经典的儒家著作、对猎取功名利禄的敲门砖——八股文毫无兴趣,这样一个“愚顽”的“蠢物”,自然被封建统治阶级视为大逆不道的人,说他“行为偏僻性乖张”。然而,这正是贾宝玉人格的可贵之处,他既不听从封建统治者对他的要求,去“通世务”“读文章”,也不安于封建统治者规定的本份,既“偏僻”,又“乖张”,所以,在常人眼中,贾宝玉既“无能”,又“不肖”,而且天下第一。其实,这正反映了贾宝玉对封建正统思想的不满和反抗精神,即“我见了女儿便清爽,见了男子便觉得浊臭逼人。”

(二)《红与黑》

这是法国作家司汤达的著作,是欧洲批判现实主义文学的奠基之作。其中黑是教皇、贵族为代表的黑暗势力,红是革命派和法国军队所代表的希望与新生力量。作品主要围绕主人公于连个人奋斗的经历与最终失败,尤其是他的两次爱情的描写,广泛地展现了“19世纪初30年间压在法国人民头上的历届政府所带来的社会风气”,强烈地抨击了复辟王朝时期贵族的反动,教会的黑暗和资产阶级新贵的卑鄙庸俗、利欲熏心。在作者看来,只有红色才能代表重生的力量、只有红色才能激起人民心底的希望。在艺术上,小说以深刻细腻的笔调,广泛运用独白和自由联想等多种艺术手法,充分展示了主人公的心灵空间,挖掘出了主人公深层意识的活动,从而开创了后世“意识流小说”、“心理小说”的先河,司汤达也因此而被后人称为“现代小说之父”。

(三)《红岩》

《红岩》是以描写重庆解放前夕残酷的地下斗争,特别是狱中斗争为主要内容的革命小说。它的基本情节以“中美合作所”集中营内的敌我斗争为中心,交错地展开了我地下党领导的城市的地下斗争、学生运动、工人运动等武装斗争,集中描写了革命者为迎接解放、挫败敌人的垂死挣扎而进行的最后决战,歌颂了革命者在酷刑考验下的坚贞节操,塑造了众多可歌可泣,令人难忘的革命英雄形象,深刻展示了革命者的崇高精神境界和思想光辉。这里的“红”是革命者火热的鲜血更是无产阶级不朽的精神火种,神州大地的每一簇火种都将汇流成燎原之势,将腐烂黑暗的旧社会彻底焚烧。

综上所述,我们不难看出红色在人文艺术中的魅力,更不难理解文学作品为什么青睐于色彩艺术的表现。通过合理的使用色彩,可以有效地发挥色彩在文学艺术中的功能、特性,更有助于增强文学形象整体创作和渲染文学艺术的气氛,具有重要的意义。