

色彩与城市生活

编者按:中国科学技术协会第 25 期新观点新学说学术沙龙“色彩与城市生活”于 2008 年 12 月 7 日在海南三亚举行。本沙龙文集将由中国科学技术出版社出版。本文摘录部分学者的主要观点。

色彩问题的多维性

宋建明(中国美术学院)

色彩渗透在人类生活的方方面面,色彩问题至少涉及以下维度:① 色彩与科学。揭示色彩现象的成因与本质,解析色彩学的原理和规律,探讨色彩物质、生理、心理层面问题,需依赖物理学、光学、色度学、材料学、化学、颜色生理学、颜色病理学、色彩心理学、色彩社会学等;② 色彩与技术。色彩的还原、复制、传输、繁殖、衍生、效果呈现,需依赖颜色材料学、颜色工艺学、颜色数字技术、测色技术等涉及不同层次颜色技术的学科及层出不穷的新工艺、新技术、新载体;③ 色彩与生活。人类衣、食、住、行、用、玩、赏、商等日常生活行为均与色彩感受相关,色彩与人们的生理及心理、需求及习俗、活动及身份、表层颜色感觉及深层意识形态等有密切关联;④ 色彩与产业。色彩影响城市、建筑、家居、服饰、汽车、用品、消费者的形象塑造和时尚品味。色彩设计、品牌塑造、色彩营销等可提升产品色彩品质,从而提高附加值、开辟新市场、拓展色彩产业的发展;⑤ 色彩与文化。各民族有相伴自己成长和传承的文化,色彩与认知、语言词汇、社会意识、象征、文化差异、价值取向等复杂的文化要素相关;⑥ 色彩与美学。日常生活中物品的品相、品质、品位、品味及其支撑理念等与色彩有着密切联系;⑦ 色彩与哲学。色彩的感性与理性、原始感知与教化感知和理性感知、科学理性与设计理性等,是色彩哲学思辨的重要问题;⑧ 色彩与学术。人类认识和使用色彩的历史,色彩与人类过去、当下、未来的关系,科学技术对色彩文化的影响等有待深入探讨。

色彩的应用和教育

于西蔓(北京西蔓色彩文化发展有限公司)

城市色彩规划是对所有城市色彩关系的整合。中国城市面临的是不同历史建设时期、不同建设风格、不同建筑材质、不同学术观点、不同设计水平下形成的色彩流行趋势及杂乱状况,而目前在城市建设及管理中仍缺乏色彩规划及协调,科学、理性地看待、管理、维护城市色彩成为迫切任务。色彩是城市历史脉络的延续、传承,可从人文风俗、历史文化、色彩要素表达方式、人居环境质量等方面进行研究,关注城市色彩规划中存在的问题及缺陷,改善城市风貌及环境。影响色彩应用的因素可分为显性和隐性 2 类:① 色彩应用的显性因素包括室外空间景观色彩、室内空间色彩、商品及其外观色彩、国民形象色彩及政府政策、企业营销、个人审美、色彩专业人才水平等。目前中国的色彩应用在紧跟国际水平快速发展的同时,呈现出很多与科学理念、和谐意愿及高投入高产出期待相悖的“色荒”现象。政策层面尚有“景观法”、“景观色彩管理条例”等法律空白,实施色彩规划的城市不足 5%,各级城市间景观色彩应用水平差距较大;产业层面缺乏科学、实用的工业色彩标准,颁布的“建筑色彩标准”存在低彩度群色数严重不足等弊端,在指导建筑色彩应用和城市色彩规划时易引发新的高彩度“噪音”问题;在营销层面,多数企业停留在色彩只为设计服务的认识水平,色彩营销意识淡薄,匮乏色彩营销专业知识和人才;② 色彩应用的隐性影响要素主要包括国民色彩文化价值观、

色彩教育内容和水平等。西方国家在 17—19 世纪逐渐完成以波长、频率、分子、亮度、视神经、视心理为认识基础的科学色彩论的构筑时,中国却停留在阴阳、五行、感应、灾祥、领悟、妙悟等培植的本土色彩论,迄今大多数院校应用色彩教育仍处于色彩系统工具缺乏、以素描绘画为基础、混淆艺术色彩教育与应用色彩教育概念的状况,使产业界的应用色彩设计与营销陷入感觉为主的局面,教育短缺使民众的色彩文化价值观念仍停留在感性多歧、玄思妙想的观念状态,形成全社会色彩审美能力和应用能力不足,造成社会巨大的视觉精神损失。目前中国大众缺少理性色彩认知、教育界缺少实证式色彩教育、产业界缺少色彩标准和应用型人才、政府缺少色彩管理工具。应改革色彩教育方式,导入实证式应用色彩教学法,完备色彩标准教学工具,培植具有实践配色能力的教职人员;出台色彩环境整治政策,确立各产业色彩应用标准,研究及输送色彩管理工具,普及色彩应用知识,增强审美品位,强化色彩的价值认知和深化利用。

城市环境色彩的文化诠释

丁圆(中央美术学院建筑学院)

城市环境色彩在广义上包含自然环境、人工构筑物等城市空间的色彩,涉及城市形态、视觉形象、环境质量,体现着地方文化的个性及城市发展的水平,具有物质性、形象性、文化性、心理性等功能和影响。发现并分析城市的色彩环境特征、重塑城市文化氛围时,应重视从感性角度、文化方面创造人们的心理和生理认知。① 城市环境色彩的个性化。人们居住生活的环境受到地形地貌、气候条件和物产资源条件的限制,情况各不相同。就地取材,根据材料特性创造适合的建造工艺和施工方法,构筑生产生活环境,使城镇环境色彩与自然环境融为一体,并逐渐形成了地方环境色彩的特征;② 城市环境色彩的文化性。材料本身的色彩特征受环境条件和技术的限制,但建筑物、构造物局部的重点色彩装饰点缀则是人为决定,受到地域文化影响和认同,以体现差异性、个性特征和社会属性等级。色彩往往比造型更具有视觉的冲击力和吸引力,容易形成鲜明的地方特征并具备象征性的意义;③ 城市环境色彩演化的原动力。色彩的真正公众化始于艺术探索。城市建筑及环境色彩离不开新技术、新材料的依托,但环境色彩的演化受到新艺术思维和表现方式的影响;④ 城市环境色彩的同一性与差异性的博弈。在城市环境的急剧变化中,共同性的扩大和差异性的彰显成为并行不悖的趋势;⑤ 统一主基调与强调有序多样性的实践。城市环境色彩由建筑物、构筑物、服务设施的色彩综合构成,有层次、主次之别,受到城市空间尺度、观察视点、视角、空气透明度、光线折射、生活习惯、心理因素等的影响。公共服务设施色彩规划应考虑:环境色彩由规划对象物体本色和所处环境色彩综合构成;构成物体色彩的比例关系决定物体的最终色彩特征;规划对象的主色调与环境色相协调,通过点缀色提醒设施分类特征和位置。通过坚持统一主基调、有序多样性,达到整体色彩环境的融合。

城市色彩与城市“空间”

林文(汕头大学长江艺术与设计学院)

景观不是图像的聚集,而体现的是人类以图像为中介的社会关系。作为城市“空间”的表皮——城市色彩存在于城市“空间”的关系之中。城市色彩并不限于科学范畴,本质上更多具有社会性。

在城市公共交通系统中,城市道路交通指示路标、指示牌、公交车站、公共汽车、扶手、座椅等,其商业广告色彩明显超过功能色彩。流动媒体既有新闻又有广告,是一种强势的、具有话语权的商业行为与社会管理的结合体,可以说是上层抽象空间通过再现空间的操作来影响下层差异空间的具体表现,反映了抽象空间在自上而下影响和统治差异空间的同时,抽象空间中的社会管理与商业利益之间的合作与竞争。城市空间中的差异空间能够带来活力、多样性和创造性。从历史角度看,官方治理与民间影响、秩序或无序、规则与混乱一直是并存的,社会中到处充满着通俗文化、流行文化与官方文化、主流文化之间的妥协与冲突。通过抽象空间自上而下管理差异空间中带来次序性、稳定性,也伴随着排它性与限制性。作为再现空间的城市规划与设计者在实践中应领会和转化由社会结构带来的限制性与可能性并在学术上、思想上具备科学态度,对社会结构和发展进行批评性的思考,而在具体工作中采取一些“宽容”的方法,多从不同角度进行换位思考。现在世界上唯一不变的就是变化。既然改变是必然趋势,那么对如何改变、应主动还是被动改变等可以多一些谨慎审视的态度,结合科学论证加强对城市色彩的规划实施与保护管理。

城市色彩规划的技术方法与非技术方法

郭红雨,蔡云楠(中山大学地理科学与规划学院)

城市色彩有相当强的感性成分,随生活背景、感觉不同,人们对城市色彩有不同的理解。探讨感性问题会面临采取什么角度、技术性方法和非技术性方法适用于何种情况等问题。① 城市色彩规划。城市色彩规划是对所有城市色彩构成因素统一进行规划分析,确定城市色彩体系,提供城市主辅色以及点缀色、系统色谱,确立城市色彩控制范畴和程度,分系统、分层面、分区域制定色彩规划策略的方法。② 技术性方法。城市是一个非常复杂、复合的巨系统,其中的色彩也是一个复杂混合系统。影响地方色彩特征的因素包括自然环境(如地貌特征、气候状况、土壤植被等)、社会文化(如宗教信仰、色彩偏好、文化传统等)。城市色彩规划需借助系统策略方法,通过分析色彩印象,调研色彩环境分类,汇总、整合、分析、还原色彩信息,结合文献资料的阅读、人文背景的理解、建筑材料的收集,提取城市的初级总谱、建立色彩数据库以指导色彩规划。对城市建筑色彩的调研,可通过分类型、分层次、分层面的方式进行,色彩环境分析整理力求采用量化方式。通过与自然环境色谱比对的方法,提取城市人工环境色彩主辅色推荐色谱。依据推荐色谱,按宏观(城市总体)、中观(重点片区)、微观(重点地段)层面进行色彩规划。③ 非技术方略。非技术性方法包括艺术方法、社会方法、政策方法。艺术方法包括表述艺术、选择艺术、沟通艺术。社会方法包括意向公示、征求意见、学术讨论等。政策方法包括技术导则、法规条例、指导思想等。色彩规划的技术方法、非技术方法两者不是分离的,其贯穿在色彩规划的始终。技术性的和非技术性的、主观的和客观的、感性的和理性的是色彩规划时需平衡的方面。更加明确技术性方式能够帮助解决什么问题、非技术性方法能在什么时候给更多更好支持,这是色彩规划研究的重点及实施的平衡点。

公共标识色彩的标准化

韩然(汕头大学长江艺术与设计学院)

国家的公共图形标志信息已初步具有国际化特征,与标识符号一同进入我们视线的还有色彩,色彩也是信息的一部分。在这些标识中色彩使用比较系统并标准化的是交通标识色彩,但其中仍存在色彩随意使用的现象。在公共标识符号系统方面有国家标准,但没有引起相关行业与部门的足够重视和严格执行。交通标识符号是一种系统的、标准的、规范化的信息传达,关系着公众的生活秩序、工作效率、交通安全等,不允许随意或不严谨使用。其

中同样作为信息传达的色彩尤为重要。人的视觉识别最先感知的是色彩,色彩不准确则信息传达也不准确,应把公共信息的设计、制作、发布与社会责任联系起来。在城市形象规划与设计,站在自然环境、人文历史、风土人情等不同角度可能形成不同的城市色彩认识和色彩印象,需要科学论证才能避免失误。但目前在城市形象色彩、国家与地区重大活动与项目色彩的规划中,一个项目最终呈现的常常不是公众意识或专家意识,更多的可能是行政长官意识。民族文化特色是重要的传统和资源,在世界趋于一体化的过程中,地域性或民族自身的色彩在逐渐消失,中国历史悠久、地域广大,曾经有个性、有特色的城市逐渐被现代化的高速发展而掩盖甚至完全破坏,应注意保护地域性、民族性特征。

城乡环境和谐呼唤景观法

梁勇(中国流行色协会)

中国的城乡建设处在一个高速发展的阶段。但在城市规划中,经济功能的考虑较多,视觉为核心的景观环境考虑的过少,在环境色彩问题方面造成以下问题:① 全国各地采用相同的建筑造型、建筑材料、设计方法等,使许多地区原本丰富多彩的区域文化受到极大的损害与破坏,失去了鲜明的地方特色,切断了历史文脉;许多建筑色彩缺少协调统一,使建筑或环境的视觉表现处于较低水平,有些设计甚至违反配色的基本规律,造成严重的视觉污染;② 乡村建设了色彩与形式五花八门的仿欧式、仿古建的住宅,缺少整体规划与协调,破坏了原有的传统文化风貌;③ 各种商业广告、标识铺天盖地,占领临街建筑、交通工具、城市公共空间,视觉环境陷入“花”、“俗”状况;④ 高速公路和铁道两边耸立的巨大广告牌,有违交通安全及环境协调;⑤ 一些地区文化遗产保护和翻新中,由于技术、材质、管理等原因,人为改变传统建筑与环境的视觉表现或增添一些人造历史景观,造成对文化遗产的污染和破坏。目前尽管已颁布《中华人民共和国城乡规划法》等法律、法规,但景观环境涉及城乡规划、建设部门、社会公众生活、传统文化保护等,应制定《景观法》,对城乡建设中涉及的视觉规划与设计等,提出明确的法律要求与规定,在尊重历史、尊重传统的基础上,进行科学规划、引导,建设和谐、优美、宜居的生活环境。防止盲目、随意、冲动的建设及为了眼前利益进行的人为破坏活动,避免未来对文化保护与环境治理付出高昂代价。

色彩与产品设计

叶根军(四川长虹电器股份有限公司创新设计中心)

企业关心的是从产品层面实践色彩研究的成果,利用色彩为产品创造更高的附加值和竞争力。中国企业以前在工业设计中较为重视形态、材质、功能、成本等问题,色彩附加在形态和材质上,只要不显得突兀,能够符合大众消费需求即可,因此并没有引起重视。近年随着经济、技术、文化交流的发展,产品同质化越来越严重,消费者的审美眼光越来越高,对产品的选择不只是注重形态、材质、功能,在色彩运用和搭配上也越来越挑剔。应用技术和美学增强产品的竞争力成为迫切要求。产品色彩设计中,应重视研究同类产品的色彩发展趋势和相关行业的色彩流行趋势、消费者家居环境和经济发展的变化、消费者的文化背景和教育背景、材质与色彩的关系等。色彩是感性的,但需理性认识色彩,应促使色彩研究、色彩规划、色彩设计、色彩实施形成体系,把感性认识总结为理性规律,使色彩理论、设计及应用系统化、理论化,成为可以传播、继承的理念和方法,促进色彩的运用和推广。产品本身可供营造气氛的基本设计元素包括形、色、材等,设计产品色彩时应重视其所在的环境及要营造的气氛。在工业设计领域,色彩设计和分析有其特殊性,更好理解产品、色彩及其配合才能更好进行设计。而了解工艺、材质、环境、用户对色彩研究具有重要意义。

(责任编辑 陈广仁)