高校设计专题研究

基于青春期情感特征的色彩审美模式研究

朱 慧，陈晓环
（北京工商大学，北京 100048）

摘要：基于色彩学、美学、青少年心理学等理论知识，通过举例分析了青春期情感特征及其对色彩审美的影响，进一步阐明了青少年在特殊生理、心理基础上的色彩审美思维形式所具有的瞬间性、间歇性和跳跃性的特点，最后研究得出青春期色彩审美模式特征及具体形成过程。

关键词：青春期；情感；色彩审美模式
中图分类号：J513 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2013)02-0110-05

Research on Color Aesthetic Mode Based on Adolescent Emotional Characteristics

ZHU Hui, *CHEN Xiao-huan*
(Beijing Technology and Business University, Beijing 100048, China)

Abstract: Based on theoretical knowledge of color, aesthetics and adolescent psychology, etc, adolescent emotional characteristics and its influence on color aesthetic have been analyzed through examples. Then, adolescent color aesthetic thinking methods on the basis of the special physiological and psychological have been further clarified, that are transience, intermittent and jumping characteristics. Finally, adolescent color aesthetic mode and its specific formation process have been researched.

Key words: adolescent; emotion; color aesthetic mode

青少年通过色彩审美沟通理想与现实，从精神的层面实现对自由的追求。这一特殊时期的色彩审美思维形式，以情感为中介，虽然可能带有某种特殊的“极地”气质，某种不完全的生命所必然具有的片面性，但是这种特殊气质、片面性，并不肤浅，而是带有青春期生命特征的深刻的片面性。其并非一种单纯的理性过程，而是在其中蕴藏了丰富的感性冲动的复杂行为。在某种程度上，感性冲动的客观存在正是青春期色彩审美的特征之一，而感性冲动的一部分可以在青春期色彩审美的活动过程中得以实现。

1 青春期情感与色彩审美

1.1 青春期情感特征

青春期情感表现为人内心特有的丰富、多变与强烈。在青春期色彩审美心理活动中，青少年的内在情感始终和其色彩审美感知、审美联想和审美想象活动相联系[1]。

青少年对色彩的感知，总是受到自我情感的制约。例如当处于青春期的毕加索初到巴黎，因穷困潦倒而苦闷，此时，他画幅上多见沉闷的蓝调，见图1；不久，毕加索坠入爱河，内心充满幸福之感，此时，画面中清新明快的粉色调取代了蓝调，凸显出欢快的情感，见图2。可见，青少年内在情感的变化必将改变其感知色彩世界的眼光。

另外，青少年色彩审美联想活动是以情感为中介展开的，同时联想活动必然加深和丰富其情感本身。青春期色彩审美联想是一种在客观上体现青少年情感的有机活动。青春期对色彩的联想过程中，具象与抽象交叉往复，如看见蓝色天空中的白云联想到草原

收稿日期：2012-08-24
基金项目：北京市属高等学校人才强教深化计划项目(0142131301)；北京市哲学社会科学规划项目(12SHB009)
作者简介：朱慧(1973—)，女，西安人，博士，北京工商大学副教授，主要从事包装设计的教学与研究。

图1　毕加索蓝调作品

Fig.1　Picasso blue tone works

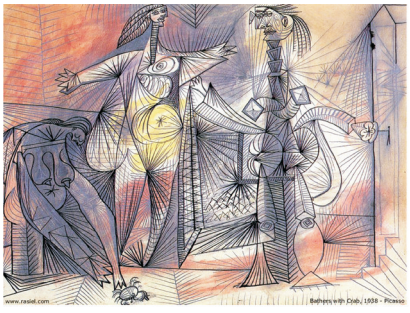

图2　毕加索粉色调作品

Fig.2　Picasso pink tone works

上奔驰的骏马，见图3；从水中的月亮联想到树梢上的

图3　白云与骏马

Fig.3　White clouds and horses

太阳，见图4，其中都反映出了青少年在联想活动过程中的多变情感的流动。同时，当天空中的白云被看作奔马，月亮看作太阳时，事实上青少年原来的情感固化并升华，成为青少年对云马、日月的统一情感体验。正是大量丰富的情感，才使得青少年比较于其他年龄段的审美主体更具有丰富的联想能力，同时能够感受到深藏在其内心的情感[2]。

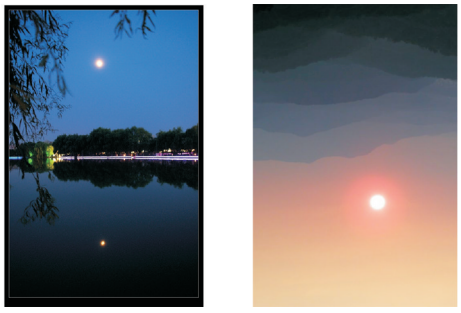

图4　月亮与太阳

Fig.4　Moon and sun

青春期色彩审美想象的腾飞与其情感的激扬也相互渗透。例如心灵极为敏感的青少年，当某种孤独寂寞感萦绕心头，即便一片春意盎然，见图5，在他眼

图5　初春原景

Fig.5　The original scenery of early spring

中也不过是一种阴冷昏暗之感，见图6。这正是此时

图6　初春心景

Fig.6　Mindscape of early spring

的寂寥情感影响着青少年，不可能在他的想象之中再构成其他美好景象，而唯有这凄冷孤苦的情景浮现。同时，阴冷迷雾的想象又必然加深青少年彷徨游离的

孤苦感。

1.2 青春期情感对色彩审美的影响

色彩始终客观存在于人们身边，而使青少年在色彩艺术中感受审美愉悦，绽放自由心灵的，则是青少年在色彩欣赏中重新诠释自身情感的过程。青少年自我内在情感是其自觉进入色彩审美心理行程的第一要素。青少年特殊的情感形式和活动，通过色彩审美，其指向都在于实现青少年自我意识以达到生命的自由[3]。

其中青春期情绪作为青春期情感的一种特殊表现形式，凸显为敏感、强烈、不稳定性，而这种情绪必然影响青少年的色彩审美心理过程，直接影响到悲喜感受[4]。例如当一位青少年心旌摇曳时，他会看到路边不时有着勃勃生机的青青小草，见图7，似乎也在同

图7 小草

Fig.7 Grass

情他，也像他一样徘徊、犹豫；相反，当其因为某一愿望得以实现，会令他在极度兴奋之时想象自由的欢畅，即便行径在黑寂的夜幕中，仍然能穿越星空，自由翱翔于璀璨的星际，见图8。这就充分说明，青少年的

图8 星空

Fig.8 Star

色彩审美感受，无论是悲是喜，都直接与其内心情感的瞬间活动相联系，直接产生于某种情绪因素。一定的情绪样式，总是带来一定样式的色彩审美感受类型。

青少年强烈的自我意识，使自我感受能力的敏锐度急剧提高，它是青少年情绪变化的内在机制。由于青少年的情绪心理必然与其特殊的自我追求相联系，因此，在本质上青春期色彩审美悲喜的情绪模式又是一种与其自我追求相连结的过程。再者，由于青春期情绪转移速度快，青少年色彩审美的悲喜感就易产生程度上的起伏，甚至产生性质改变[5]。

2 青春期色彩审美思维形式

青春期色彩审美活动中的思维形式，就其与人类一般审美活动的思维形式相一致而言，都是一种自由主体过渡到客体的心理运动，一种赋予对象形式以特殊意味的审美思维[6]。而由于青春期情感的始终参与与影响，其色彩审美思维形式同时也具有自己的特别含义。

首先，青春期色彩审美活动的思维形式的完成，具有极为短促与瞬间展开的特点，其是在一个相当短暂而又常常不为青少年自我察觉的过程中进行的。也就是说，其思维形式的完成，是伴随直觉感受的心理行为而瞬间呈现的，并且一般总是潜藏在直觉性心理活动的发生阶段中，其产生、展开之快，甚至连自己也未必能够意识到。这一点也就证明了，在青少年色彩审美活动中，主观的直觉感受层面更为普遍，并且，相比较于人类一般审美活动，其思维形式的完成，常受制于主体心理上的直觉特性，直觉感受的性质更为明显和突出。

其次，青春期色彩审美活动的思维形式的完成，具有间歇性、跳跃性的特点，即在一个总的连续过程中具有不连贯的特性。这是由于青少年情感活动的特殊性而造成的。青少年心理活动的总过程是具有生命发展的整体性的，但是，在整体性之中，其心理活动的具体发展又呈现出因外界刺激而发生大幅度跳跃的可能性。在这个过程中，虽然心理活动的方向并未改变，但会导致心理活动的连续性空白。空白并非是一种虚无状态，却是暂时得不到充分实现的心理过程。

再者，青春期色彩审美活动的思维形式的完成，具

有可变更性特点。这一点是建立在青少年情感经常变化性的基础上的。青春期情感，往往不是遵循同一原则的同一方向上的发展运动，而是经常发生不同方向的变化。例如由于青少年色彩审美理想的变化性，往往带来以理性层次为制约的青少年色彩审美方向的变化，进而有可能导致总体思维过程的相互冲突和相互克制，甚至在某种程度上导致色彩形象的重建现象。

3　青春期色彩审美模式

青少年的色彩审美活动所面对的审美信息与现实信息之间具有差别性，它们并不唤起青少年的现实认识和现实意象，即不引起青少年对实际对象和现实的占有欲望，而是唤起青少年的审美追求欲望或审美意象[7]。

青少年在色彩审美活动中的具体审美注意，形成了青少年对色彩的感性意象，并且通过一定的想象过程，转换为青少年心理上的色彩审美意象。可以认为，这一结构的发展，是一个线性的审美信息接受过程，其中交叉着审美理想对青少年审美想象活动的影响。同时，作为一种反馈信息，审美意象的形成又重新输入到青年审美理想的形成过程中，形成特定的审美信息反馈活动，从而完成青少年审美活动的回环过程。而在这一过程中，自始至终受到其特殊情感的制约与影响。

青少年青春期色彩审美活动的初始阶段应该是色彩审美意象的发生。具体鲜明的色彩感性意象，受青少年当下情感因素的影响，通过其审美注意活动的筛选，进入到青春期色彩审美活动的整体系统中。同时，在色彩所发出的特定审美信息的刺激下，青少年的审美理想由潜伏于无意识中的自我实现的情感欲望升华而出，超越对现实价值的追求，转化为真正形式的审美理想。只不过这个时候的青少年审美理想还比较模糊，还只是某种具有特殊指向性的冲动、欲求和期待。与之相应，就形成了同样较为模糊的审美意象的雏形。这一意象雏形只是一个片断的、不成整体的印象，却又趋于一个完整的轮廓，期待着完成，然而其中某些意象片断是非常鲜明的，能给予青少年非常深刻的感受。这就是青春期色彩审美活动中审美意象的受孕过程。青春期色彩审美活动的起点是感性意象和审美意象的最初融合，是超出现实感受所引起的青春期的色彩审美情感冲动。

青春期色彩审美活动的展开阶段是色彩审美想象的过程。它作为主体的一种非自觉的情感活动，不受制于外在实际过程的逻辑形式，而只服从于审美意象的构成规律，即按照一定的美的规律而展开。也就是说，青春期色彩审美想象过程，是通过青少年特殊的色彩审美情感体验来把握，通过直觉心理而引向色彩[8]。青少年的想象活动便成为了青春期心理的非自觉过程，它交叉着青春期色彩审美理想追求，以及青少年以往的色彩审美经验，同时又生成出错综复杂的色彩情感，由此而推动着青春期色彩审美活动依据美的规律（感性意象上升为审美意象的规律）朝着色彩意象的诞生目标运行。

最后，通过色彩审美意象的形成，实现青少年的色彩审美理想，色彩审美情感达到高潮，青少年陶醉于对色彩审美意象的体验之中。在这一阶段中，青少年在丰富的色彩世界和审美形式中获以自由，尽享自由的生命。

4　结语

青春期的情绪情感发展具有双重性、矛盾性和两极性特征，呈现稳定性与冲动性并存、短暂性与持续性并存、掩饰性与坦率性并存、自尊与自卑并存、广泛深刻与单纯肤浅并存、强烈粗犷与温柔细腻并存、弥散性与选择性并存的特点。丰富、多变、强烈的青春期情感时时伴随色彩审美心理过程，使得青春期色彩审美思维形式具有瞬间性、间歇性、可变性等特征。而色彩审美模式以其单向回环的形式，使得青少年最终实现色彩审美理想，得到情感的释放和心灵的自由，真正达到生命的和谐与升华。

参考文献

[1] 王萍.基于社会文化心理因素的设计[J].包装工程，2010，31（20）：70—71.
WANG Ping.Design Based on the Socio-cultural Psychological Factors[J].Packaging Engineering，2010，31（20）：70—71.

[2] 沈德立.青少年心理健康素质的结构及其实证研究[J].心理科学，2009（12）：66—68.
SHEN De-li.Research on the Structure and its Empirical of Adolescent Mental Health Quality[J].Psychological Science，2009（12）：66—68.

[3] 索菲娅.现代包装设计中色彩的时代审美选择[J].包装工程,2009,30(11):36—38.
SUO Fei-ya.Color Aesthetic Choice in the Era of Modern Packaging Design[J].Packaging Engineering, 2009, 30(11): 36—38.
[4] 康廷虎.中国青少年心理健康素质认知风格的研究[J].心理与行为研究,2007(4):58—60.
KANG Ting-hu.Research on Cognitive Style of Adolescent Mental Health Quality[J].Psychology and Behavior, 2007(4): 58—60.
[5] 花晓松,李文凤.色彩的情感美学在包装设计中的体现[J].包装工程,2009,30(3):35—37.
HUA Xiao-song, LI Wen-feng.Emotional Aesthetics of Color in Packaging Design Embodies[J].Packaging Engineering, 2009,30(3):35—37.
[6] 陈长生.艺术设计与多元社会文化[J].包装工程,2009,30(7):31—33.
CHEN Chang-sheng.Art Design and Pluralistic Society Culture[J].Packaging Engineering,2009,30(7):31—33.
[7] 余双好.当代青少年身心健康发展的新特点与对策[J].青年探索,2010(5):56—58.
SHE Shuang-hao.New Features and Countermeasures of Contemporary Adolescent Physical and Mental Development [J].Youth Explore,2010(5):56—58.
[8] 陈绘.现代设计中的审美标准[J].包装工程,2007,28(12):56—58.
CHEN Hui.Modern Design Aesthetic Standards[J].Packaging Engineering,2007,28(12):56—58.

(上接第98页)

象。这种具有时间性元素的介入,必将在特定媒体成为主导,标志也将步入除三维立体化效果之外的更具视、听及互动的多维度表现形式中。音乐与动画正是体现这种多维度效果的最佳形式语言。

7 结语

当今的设计与“纯艺术”在某种程度上界限已不十分明确。传统的标志设计讲求简约、严整、制作容易、推广方便,但科技的革新、媒体的扩展使得设计表现力更加强大,立体、动态、虚实结合,甚至结构元素繁密的标志也被不断尝试[6]。大众对现代设计的理解及包容,也让标志设计有了更多创意的空间,个性的张扬、非主流的视觉语言、富于新意与叛逆的精神,都将在标志的艺术设计中发挥更加巨大的作用。标志设计也将走向多维度表现时代,演绎它巨大的视觉魅力!

参考文献:

[1] 张文霄.浅谈现代标志设计的“立体化”发展趋势[J].北方文学,2011(11):53.
ZHANG Wen-xiao.Discussion on Development Trend of "Three-dimensional" in the Design of Modern Logo[J]. Northern Literature,2011(11):53.
[2] 蒋巍,王家民.错视图形在标志设计中的应用[J].包装工程,2007,28(1):131—133.
JIANG Wei, WANG Jia-min.Application of Illusion Figure in Logo Design[J].Package Engineering,2007,28(1):131—133.
[3] 埃舍尔.百科名片[EB/OL].(2012-10-07).http://baike.baidu.com/view/26761.htm.
Escher.Encyclopedia of Business Cards[EB/OL]. (2012-10-07).http://baike.baidu.com/view/26761.htm.
[4] 何银萍.浅论标志设计中质感表现的意义[J].读与写,2011,8(5):86.
HE Yin-ping.Discussion on the Sense of Meaning in Logo Design[J].Read and Write Periodical,2011,8(5):86.
[5] 莫殿霞.信息化语境下标志设计的潮流与趋势[J].美术大观,2012(6):139.
MO Dian-xia.The Trend of Logo Design in the Information Context[J].Art Panorama,2012(6):139.
[6] 陈楠.标志设计[M].北京:中国青年出版社,2006.
CHEN Nan.Logo Design[M].Beijing:China Youth Press,2006.