

壹、前言

色彩充斥著我們的生活，它對我們的心理和生理造成了非凡的影響和力量，而這份能量能透過人的感官能力，產生一種改變身體肌肉、心理及神經性的活動表現。然而色彩本身究竟是什麼呢？色彩學的起源最早能追溯到古希臘時代，其專家學者研究發現，色彩對於人們的情感表現有著一股吸引力，其象徵著在不同文化背景下人們心理的真實反應，隨著時代的演進，色彩學的發展上也有了不同的定義和說法，在眾多物理學家、心理學家、醫師、等美術專家學者中，唯有艾查克·牛頓 (Isaac Newton, 1642~1727) 脫離古希臘的研究思維，以實驗莫立光的物理與色彩兩者間的關係，說明在化學上，色彩是元素；在物理上，色彩則是光系的組合。

希望藉由本研究的案例，與色彩學之學術文獻資料的對應，試圖解讀鍾如姿的數位作品「Naochrliy」之創作背景和象徵意涵，進而幫助讀者們初步認識藝術作品背後色彩心理學、美學概論等豐富結構性的創作理念和知識。

本研究欲探討之目的整理細項如下：

1. 探討與理解作者創作作品於色彩心理學的應用和象徵為何？
2. 幫助讀者初步認識色彩心理學對於文化的發展與影響為何？
3. 分析作品之色彩應用與創作意象，深入探討藝術創作與色彩心理學間的關係和影響。

貳、文獻探討

1. 色彩意象與應用

「色彩意象」的英文為 color image，而 image 這個字，在中文裡有許多不同的解釋和翻譯，而在設計中常用的是印象或心中的形象，強調的是心境或感想上認識的內容，換句話說，「由色彩引起的心理感覺，包括聯想、象徵、好惡以及寒暖、軟硬、興奮、沉靜等所有感覺，綜合起來會形成色彩的意象。」(賴一輝，1993)。色彩心理透過視覺開始，從知覺、感情而到記憶、思想、意志、象徵等，其反應與變化是極為複雜的。色彩的應用，很重視這種因果關係，即由對色彩的經驗積累而變成對色彩的心理規範，當受到什麼刺激後能產生什麼反應，都是色彩心理所要探討的內容(霍曉桐，2020)。神經科學的研究已證實，當色彩透過光線進入視網膜的時候，會藉由視神經傳導，把刺激傳至大腦視皮層而形成色彩知覺。色彩對於個人的生理有所影響，如紅色、黃色會使人血壓升高、呼吸急促、心跳加快，而藍色、綠色則相反。(李宛宜、鍾志從，2010)。色彩意象經由人類心理的直覺反應、過去的經驗聯想跟價值判斷等綜合運作過程，在不自覺的心理過程下形成對色彩的心理感覺，因此色彩意象與色彩聯想是絕對息息相關的。而「色彩引起的聯想內容，有些是許多人共通的，引起共通聯想的色彩，就會成為共通聯想的象徵色。」(陳俊宏、楊東民，1998)。

色彩的選擇對於藝術家或是設計師都是相當重要的一環，在 Dr. Morton Walker (1991) 在其《The power of color》一書中提及當兩種以上的暖色系和寒色系色彩相互結合後，便會讓人們心理產生某種程度上的愉悅感，這就是色彩學中的“和諧色彩”；而將相似的色彩以明暗度的關係做變化，則是“類似色彩”；在牛頓的色相環中，兩邊相對應的色彩即是我們所謂的“對比色彩”；色彩的和諧度也會因個人的嗜好、設計的面積與比例等觀念性而有所判別。

2. 色彩嗜好與心理

色彩嗜好是所有色彩心理相關的項目當中，對於人們可以說是關係最密切、意義最為深遠，只是對於色彩嗜好形成的原因卻是很難一概而論的，不過仍可得知「色嗜好的個人差存在於生活環境、經驗、學習，或是性格的差異上。」(山中俊，2003)。色彩偏好即是個體對某一個或某一組顏色的喜好，也是一種色彩知覺的顯現。(李宛宜、鍾志從，2010)。

色彩心理學認為色彩不單只是一種物理現象，而是會影響人的心靈感受，個人會因為顏色的色相不同、冷暖色調、明度高低、強弱、膨脹或收縮等條件產生正向和諧或是負向不協調的感受。(許又蘋，2022)。色彩心理亦是個人對客觀世界的主觀反應，不同的受試者對於相同的顏色亦會有不同的感受，色彩心理學是以科學的觀點來探究心理動向的學問，透過色彩可以得知人們的心理動向，而影響個人的色彩心理效應包含以下組合，色彩的冷暖、色彩的輕重、色彩的軟硬、

色彩的強弱、色彩的膨脹與收縮、色彩的進退及色彩的質感(林昆範, 2013)。

美國的色彩學家 Louis Cheskin 認為：「支配色彩 嗜好有三個 原因，第一是自我的介入，第二是體面的維持，第三是快樂的追求。」(林書堯, 1998)。三個因素當中，生活環境的影響比例較高，但個人性色彩嗜好仍具有相當大的潛在力量。人類心理種種複雜的集合反映在色彩上，相對的也讓色彩在不知不覺中左右人們的情緒、精神及行動，因此色彩嗜好影響並佔據人類心理層面之重要地位。(大智浩著，陳曉同譯，1993)。

色彩嗜好性別說是在研究調查時容易顯現差異性的一種說法。一般調查結果，在單色的情況下男性較喜歡寒色系色彩，特別是青色；女生則較喜好暖色系色彩，尤其是紅色，而這樣兩性之間的本質差異來自於社會環境、心理因素與生理學等各方面的問題，就像男性患有色盲的比例約是女性的十倍，亦影響男女對色彩嗜好之不同。(野村順一, 1998)。色彩之所以會引起人的各種不同的生理反映，是因為人們是通過視神經細胞的感受而識別出各種色彩，而各種色彩因其波長不同而給人以不同的刺激。人類感受色彩的生理機能基本是相同的，因此，站在人類穩定的基本色彩反應面前，無論古今中外，種族區域之間，生理顏色的內容也基本是一致的。(孟穎繆麗瑀, 2015)。

3. 色彩視覺與感知

人類對色彩的感知能力是所有生物中最敏銳者。色彩中不論是色相、明度、彩度、調和、對比等不同的變化，都能夠帶給人類不同的暗示並引發微妙的感情效應。(李羿慧, 2021)。不同的色彩在不同觀者的心理產生相異的感覺，其視覺透過色彩刺激後，會立即產生反應，一種由生理而心理，不管在有無意識的情況或狀態，對人的心身有極大的影響。色彩充斥在人類的四周，只要一睜開眼睛做任何的視覺動作，各色各樣的刺激就會全然的投射給人類。(葉慕夙, 1998)。

色彩視覺的產生需要三個要素，光源、物體與人眼，大腦對於色彩資訊作出解調的路徑為光線照射到物體之後反射到人眼，視網膜感光後再經由視覺神經傳達至大腦引起色彩感覺色彩資訊作出解讀色彩(朱介英, 2001)。十九世紀末，印象派畫家秀拉(Georges-Pierre Seurat)拋棄了印象派慣用的「色調分割法」，改以點描的方式，並且不使用調色板來混合顏料，一點一點將原色塗在畫作上。秀拉相信以點的方式將不同顏色組合在畫作上，能夠產生比調色板調出的色彩更加鮮明；色點間在一定的距離下，會由人的雙眼產生一種微妙的融合作用，使色彩在色相、明度、彩度的視覺感知上有了不同的變化。(Gregory, R.L, 1997)。點描派在調色板上所使用的顏色，不外乎是：(1) 心理性三原色：紅、黃、藍之基本色；(2) 混合色：橙、綠、紫之二次色；(3) 中間色：橙紅、紅紫、藍紫、藍綠、黃綠等混合色(黑江光彥, 1986)，以上合計共十一色。將上述之色彩轉為三角關係時(見圖 2)，三角形之頂點(紅、藍、黃)與對面之混角色(綠、橙、紫)稱為心理性補色，也可說它們為互補關係。(大田登著，陳鴻興、陳君彥譯，2007)。

圖 2 色彩的三角關係

4. 藝術與符號表現

「研究符號的學問叫做符號學(Semiotics)，它是將社會文化現象轉化為符號現象，而探討隱藏在它背後的『意義』的一門學科，同時也是探討顯於符號表面的『形』與隱藏在它背後『意義』之間的學問。」符號的表現都是藝術家企圖傳達理念的方式，符號的使用也成為藝術家慣用的創作手法。(星野克美等著，黃恆正譯，1991)。美國符號學家，皮爾斯(Charles Sanders Peirce, 1839-1914)說「這世界的一切都是符號」，連「看不見的都是符號」，甚至「人的本身就是符號，每一個夢想，每一束愛意，每一個動作，每一個事物都是符號。」(胡寶林, 1987)。美國當代美學家蘇珊蘭格(Susanne K. Langer, 1896~1985)認為藝術品是人類情感的符號，也是人類情感的表現形式。藝術創作的過程即在製造這種符號。

只有人類才會製造和使用符號，從原始民族的儀式到文明社會的藝術，都是人所製造和使用的符號。但是藝術符號不同於其他符號，藝術作品是人類的感情符號。(謝東山，2000)。繪畫的初心是藝術表達，這是專屬於畫者的藝術語言表述與情感傳遞的藝術活動。畫者個體不同，有著不同的見解與繪畫習慣，因此繪畫作品的面貌有獨特性和唯一性，這也是繪畫風格的體現。(李媛，2018)。

參、研究方法

利用文獻分析法，針對色彩學相關之學術文獻，進行色彩心理學專業名詞的蒐集與整理，利用魚骨圖的方式歸納出研究所需要探討的色彩意象與影響，再以鍾如姿之數位創作作品-Naochriiy 作為研究問題，從作品賞析角度之切入觀點，分析其作品創作動機和用色心理，進一步作深度剖析助於瞭解色彩學心理於藝術創作的應用和影響。

經學術資料與蒐集，整理出攸關色彩所構成的三項要素，分別為光感、形象和和心理；其中光感所涵蓋的重要「色彩三屬性」又包含由顏色強度所決定的明度、和由色彩純度決定的彩度、以及由波長所決定的色相，在大山正(1998)《色彩心理學：追尋牛頓和歌德的腳步》其一書中提及到因「色彩三屬性」乃皆為光的物理性質，因此色彩是由我們的主觀體驗，若看見光物理性質以外的顏色，則皆為幻覺；而構成色彩組成的形象又包含面積、形態、形質與位置，顏色可以出現在我們生活中的任何角落，具體的形象如人們的食、衣、住、行，抽象的形態如天空、光...等，不限於各種形態與物質的表現；再者，顏色的構成對於心理層面的影響，亦如前面學術文獻所提及到的色彩嗜好與心理，人們會因為對於色感的認知而有所不同的心理反應，如「冷感色調」和「暖感色調」會讓人產生具有溫度感的象徵影響，而「前進色」和「後退色」又給人一種色彩上的距離感，讓人們對於判斷物體體積和重量有了不同的看法和標準。

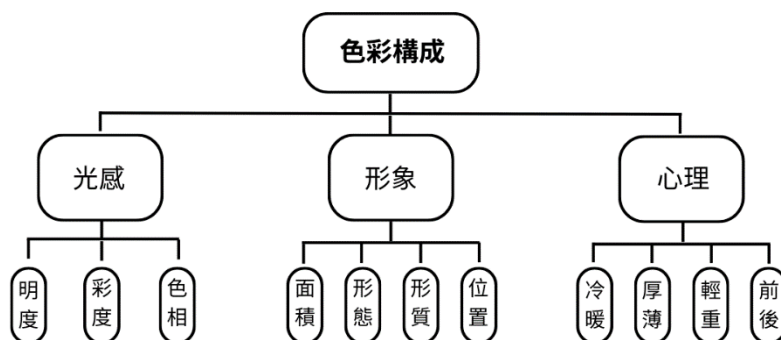

圖 3-1 色彩的構成要素
(資料來源：本研究整理)

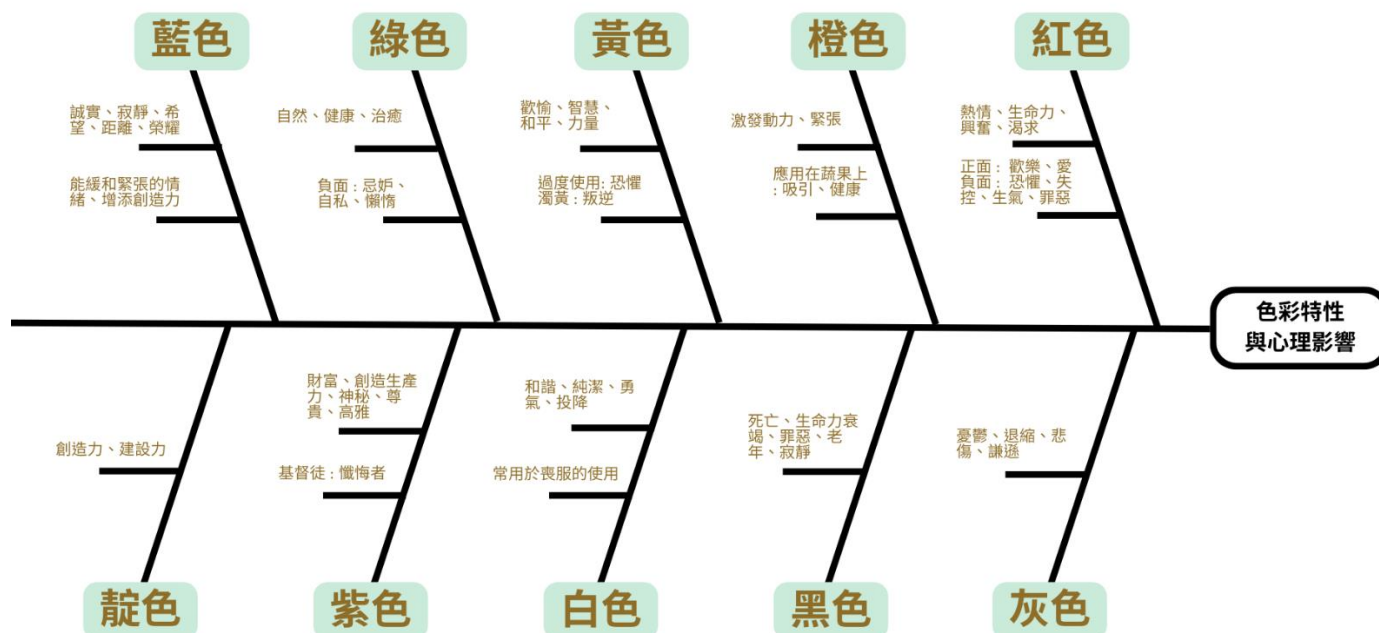

圖 3-2 色彩特性與心理影響

(資料來源：本研究整理)

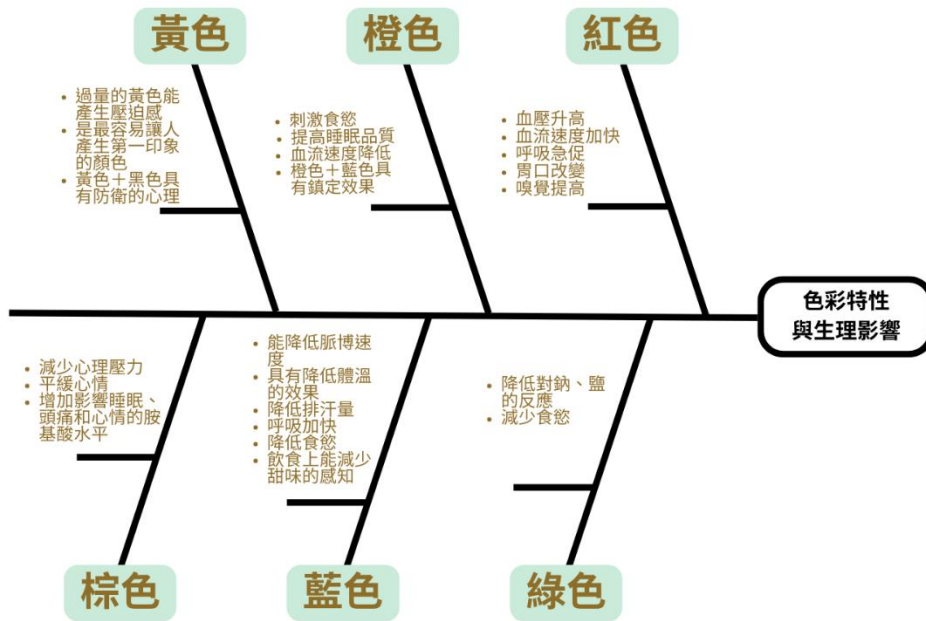

圖 3-3 色彩特性與生理影響

(資料來源：本研究整理)

色彩與我們生活日常息息相關，若了解顏色帶給人們的影響，便能減少顏色所帶來的困擾(許又蘋, 2022)，也能幫助我們在認識他人時，能夠判斷性格的初步心理狀態和個性，色彩於心理的影響與感知，亦能運用在其他領域上。

綜合以上魚骨圖之文獻整理與分析，可以歸納出以下幾種色彩對於心理因素的影響，依屬性區分分別為「色相」、「明度」以及「彩度」，其中「色相」又可拆分成：具有溫暖充滿活力且積極感受的「暖色系」、帶有安靜且較溫和的「中性色系」、以及充滿沉著又具消極的「冷色系」；而「明度」則可拆分成：給人輕快爽朗印象的「高明度」、隨和又保守的「中明度」、備感壓抑且厚重的「低明度」；「彩度」則可拆分成：鮮豔又帶有刺激性的「高彩度」、具有文雅和穩健感受的「中彩度」、樸素且老成的「低彩度」。

肆、 研究分析

作品展示

圖 4-1-1 Naochrlii-錯誤，2020

(資料來源：出自鍾如姿的作品 Naochrlii-錯誤，2020)

創作自述與形式：

畫中的筆者穿得如高貴的女王般，身體肌膚卻如陶瓷玩偶般的易碎難以觸碰；藍色的顏料放大了筆者的缺陷，哭泣時的狀態正是筆者所厭惡的情緒表現。即便精心的為自己製造了富有儀式感的生活，過分追求自我完美的心態，仍會嚴重地影響著我對於自己的評價和看法，因此，每當筆者照鏡子的時候，都會無限放大自我的缺陷，深深陷入自我否定的負面思惟裏無法自拔，這正是筆者利用低明度、高飽和色調所要營造的氛圍。

圖 4-1-2 Naochrliy-秘密，2020

(資料來源：出自鍾如姿的作品 Naochrliy-秘密，2020)

創作自述與形式：

看見背景裡櫃子出現了大量的且沒有燈心的油燈了嗎？其實油燈對於女巫的用意在於，"在迷茫的時候，仍然有著正確的她、引導著她向前行"，所以油燈裡頭的燈心又意味著筆者的"希望"。筆者藉此蠟燭、油燈的微弱光線，象徵隱喻自身對於希望的渺茫感到徬徨和無助，並運用畫架、散落一地的書籍製造畫面的空間感，營造出具有憂鬱意味與幻想交織的創作。

圖 4-1-3 Naochrliy-懷疑，2020

(資料來源：出自鍾如姿的作品 Naochrliy-懷疑，2020)

創作自述與形式：

看似普通的發光玻璃球體，仔細看的話，會發現球體的中心正也是抱著玻璃球體的女巫。至於為什麼要這麼畫呢？前面有提到筆者一度懷疑自我的存在價值，同時也深陷這個負面的想法裡好久；因害怕受到傷害，想著："如果哪天、我整個人裡外都碎了怎麼辦？我還有很多未完成的夢想等著我去做，還沒來得及實現就什麼都結束了，這不是我想要的。"所以筆者用了這樣的一個方式呈現，女巫懷中抱著一顆看似佈滿裂痕的玻璃球體，而球體中央正是害怕被碎裂的筆者內在自我。畫面中刻意將明度最高的色彩集中於畫布的中心點，提高故事性的焦點所在焦點處，營造出一種神秘且富有故事背景性的視覺意境。

圖 4-1-4 Naochrliy-寂靜，2020

(資料來源：出自鍾如姿的作品 Naochrliy-寂靜，2020)

創作自述與形式：

畫面中女巫站在了一個和筆者所創造的世界觀色彩相互違和的場景，彷彿置身在快樂和悲傷兩者間的交界線；因為放下了過去，所以她才得以安然離開；而離開後的她去了哪裡呢？她所前往的目的地又是另一段故事了。筆者運用浪漫粉色系色調和大地色系作為基調，使畫面出現不同以往作品才有的柔和、溫度感，又利用對焦原理的手法，將開滿櫻花的背景模糊化，使注意力分散的背景失去焦點，讓人物更能脫穎而出、清晰化。

圖 4-1-5 Naochrliy-23days，2020

(資料來源：出自鍾如姿的作品 Naochrliy-23days，2020)

創作自述與形式：

作為筆者創作下的暗黑魔法宇宙中誕生的人物之一，被重新關回精神病院的她，開始了找尋自己自信的根據，她喜歡幫布偶、娃娃畫上美好的臉蛋，時常坐在精神病院裡的走廊安靜的做著她的事情，她很享受、也很自信。筆者運用大量的暗色系色調以及藍色系色彩作為基底，並藉由玩具音樂盒、玩偶等元素，營造出背景的壓抑以及深遠的寧靜感。

伍、 結論

1. **色彩應用於藝術創作上，能體現創作者在歷程中所塑造的畫面色彩，構成屬於自我風格化的特色與價值。**

色彩與人們的生活有著密切的關係，色彩既能影響人們的情感心理亦能對生理產生感官反應，又依地方文化的差異也有不同的象徵和意涵，色彩可以說是一種傳達思想的符號，不管是理性的或感性的，皆在特殊的文化裡被賦予人文的內涵。

2. 色彩的三屬性包含色相、明度、以及彩度，其用色的高低明度、彩度以及不同的色相皆會影響色彩的呈現。

日常我們所觀察到的色彩，通常會受到心理因素變化的影響，而產生不同的感受，綜合上述研究整理，以下列舉幾種常見色彩用意與說明，喜歡藍色的人具有從容不迫且內斂的特質，對於夢想的實踐較缺乏動力，在醫療保健方面，可以減緩脈搏的速度以及降低食慾的功效，故時常被廣泛運用在醫學、服裝設計。喜歡紫色的人具有別於一般人的觀察力，且擁有一顆熱於助人善良的心，既高雅又神秘，同時也是懺悔者的專屬色彩。喜歡橙色的人樂於分享自身的事物，也較易於被旁人的意見而動搖想法，於食物上的運用具有促進食慾的感官，於醫療方面則有減緩血流速度的功效。喜歡紅色的人具有較熱情的心，個性活潑外向，熱愛挑戰刺激的事物與冒險。喜歡綠色的人較能冷靜地表達自我的想法，在商業上代表高收入的象徵，亦與自然和健康息息相關。喜歡黃色的人擁有較多的想像力與思考力，於同儕交際間能帶給人親切、安穩的印象，於交通號誌的運用則代表警示訊號。喜歡灰褐色的人非常適合從事藝術性質的工作，既給人穩重又帶有權威的象徵，故許多男士西裝街以此色為居多。

3. 色彩的三屬性屬於光的物理性質，故色彩是由我們的主觀體驗，若看見光物理性質以外的顏色，則皆為幻覺。

對於人類和生物有所幫助的色彩並不存在於外界中，由各種波長光線於特定範圍內進行反射的結果才是存於外界中的色彩物體。簡單來說，我們之所以能夠辨別事物的色彩，皆是仰賴太陽的光線，物體又因不同光線的強弱與方向，產生出不同的色彩於我們眼前。

4. 色彩會因地域文化的不同、價值觀念的不同，而有所差異化，因顏色會改變人們的價值觀和喜好。

色彩藉由光線滲入我們的雙眼，網膜神經受到刺激，因此將興奮的訊息傳達至大腦，進而產生我們所看見的色彩。色彩是一種感覺，又經過文化薰陶下的結果，亦是人們溝通所使用的視覺語言。顏色和我們的關係會衍生出不同的標準，有知覺心理層面的標準、生理學層面的標準，甚至是社會化的標準，故色彩於文化之間的標準關聯性很重要。

參考文獻

- Gregory, R. L. (1997). Eye and brain : the psychology of seeing (5th ed.). Princeton, N.J.:Princeton University Press.
- Morton Walker著、陳銘宗譯 (1995)。色彩的力量。臺北：號角。
- 大山正 (1998)。色彩心理學：追尋牛頓和歌德的腳步。臺北：牧村圖書。
- 大田登著、陳鴻興、陳君彥譯 (2003)。基礎色彩再現工程。臺北：全華圖書 (原著出版年：1997)。
- 大田登著、陳鴻興、陳君彥譯 (2007)。色彩工程學：理論與應用。臺北：全華。
- 大智浩著、陳曉罔譯 (1993)。設計的色彩計劃。臺北：大陸書店，頁35。
- 山中俊夫著、黃書倩譯 (2003)。色彩學的基礎。臺北：六合。頁158。
- 朱介英 (2001)。色彩學。臺北：美工科技有限公司。
- 李宛宜、鍾志從 (2010)。幼兒色彩偏好與氣質之研究。人類發展與家庭學報。12，頁54-77。
- 李羿慧 (2021)。迷幻生境—繪畫創作研究。國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士。
- 李媛 (2018)。油畫教學中藝術創作培養初探，美術教育研究。20，頁66-67。
- 孟穎繆麗珺 (2015)。色彩心理學對當代日用瓷色彩裝飾性的影響探究。佳木斯職業學院學報，12，157期。
- 林昆範(2013)。色彩原論 - 修訂三再。臺北。全華圖書。
- 林書堯 (1998)。色彩學。臺北：三民書局。頁154。
- 星也克美等著、黃恆正譯 (1991)。符號社會的消費。臺北：遠流。頁27。
- 胡寶林 (1987)。繪畫與視覺想像力。臺北：遠流出版。頁99-103。
- 許又蘋(2022)。色彩能量與人類圖之關係探討。華人前瞻研究。頁099-113。
- 野村順一 (1998)。商品色彩論。東京：千倉書房。頁4-5。
- 陳俊宏、楊東民編著 (1998)。視覺傳達設計概論。臺北：全華科技圖書。頁78。

葉蓁夙編著 (1998)。 **商用色彩學**。臺中：草石堂。頁79。

賴一輝 (1993)。 **色彩計劃**。臺北：新形象出版事業。頁98。

霍曉桐 (2020)。 **論品牌塑造中的色彩心理學 —以麥當勞為例**。中華印刷科技年報。頁130-141。

謝東山 (2000)。 **藝術概論**。臺北：偉華出版。頁211-212。