

第二季
颜色里的中国

探秘国风粉——读懂东方粉色的浪漫

■策划/黄俊娟、罗心敏、王华菁 图文/邵卓越、罗欣、张冰倩、杨硕星(浙江师范大学艺术学院研究生)

哈喽,小伙伴们!我是你们的色彩向导小颜。今天我们要解锁温柔到骨子里的东方粉色!这抹跨越千年的粉色,藏着独属于东方的浪漫与雅致,快和小颜一起,走进粉色的美学世界,感受时光里的温柔风华吧!

画作篇:丹笔生香

现藏于广州艺术博物院(广州美术馆)的这幅居廉的《牡丹图》(图1),是五间色之红色运用的经典之作。居廉,字士刚,号古泉,晚号隔山老人,广东番禺人,岭南画派重要的奠基人之一,与从兄居巢合称“二居”。居廉平生最爱走进大自然,每天对着真实的花草虫鸟仔细观察:花瓣怎么舒展、蝴蝶怎么飞舞、叶片怎么卷曲,全都记在心里、画在纸上。他不满足于传统画法,潜心钻研多年,终于开创了独树一帜的撞水撞粉神奇技法。也正因此,他笔下的花鸟草虫个个水润通透、鲜活灵动,在中国花鸟画史上留下了闪闪发光的足迹!下面,就和小颜一起,走进这幅花开富贵、彩蝶翩飞的画卷吧!

这幅《牡丹图》,将牡丹之美、蝴蝶之灵与红色之韵完美融合。画面干净雅致,没有多余背景,目光一下子就被盛放的牡丹与翩跹的蝴蝶牢牢吸引。画中的牡丹姿态万千:有的花瓣层层舒展、完全怒放,露出嫩黄的花蕊;有的半开半合,像害羞的小姑娘,娇俏动人;还有圆鼓鼓的花苞挺立枝头,充满生机。最亮眼的是靠前的两朵红牡丹,色彩层次极为丰富!靠近花蕊的地方浓艳如胭脂,越往花瓣边缘越淡雅。翠绿鲜嫩的叶片错落其间,叶脉清晰、边缘微微卷曲,和娇艳红花一配,艳而不俗、灵动端庄,美得恰到好处!最让人心动的,还数花间那几只灵动的蝴蝶!翅膀用温柔雅致的海天霞色晕染,再用细细的墨线精巧勾勒翅脉,轻盈通透、栩栩如生,仿佛下一秒就要振翅飞起,在花丛中翩翩起舞。整幅画笔触轻盈通透,花朵像带着晨露般水润光泽,风一吹好像就会轻轻晃动,连淡淡的花香都仿佛飘到了眼前,完美地画出了牡丹“花开富贵”的美好寓意,让人看一眼就心生欢喜!

小朋友们一定特别好奇:居廉是怎么把花儿和蝴蝶画得这么鲜活水润的?秘密就藏在他独创的“撞水撞粉”神奇技法里。这种技法格外神奇,画出来的花卉不呆板、不厚重,水润灵秀、栩栩如生,把东方绘画的雅致与自然生机完美结合,让牡丹的娇艳、蝶翼的轻盈、叶片的清新,都稳稳留在画纸上,历经百年依旧明艳动人。

胭脂

C|22-22
M|74-76
Y|42-44
K|0-2

海天霞

C|0-2
M|44-46
Y|35-37
K|0-2

银红

C|16-18
M|61-63
Y|20-23
K|0-2

【科普】

撞水:趁画在纸上的颜色未干的时候,用干净的毛笔蘸清水,轻轻“撞”进颜色里。清水会把颜料慢慢推开,形成自然的深浅变化。

撞粉:在颜色未干时,用毛笔蘸白粉轻轻点在画面,使粉与色交融,会让花瓣出现柔和的光泽,层次更丰富,看起来饱满又立体。

小朋友们不妨拿起画笔,也来试一试这神奇的画法,让富贵牡丹与彩蝶在你的画纸上绽放吧!

【科普】清代十八子手串

清代十八子手串是宫廷与民间都盛行的经典佩饰,并非单纯装饰手串。它由十八颗主珠组成,暗含佛家十八罗汉寓意,有祈福纳祥之意;搭配佛头、背云、隔珠等配饰,形制讲究、等级分明。既可佩戴于手腕,也能悬挂衣襟、把玩于掌心,集装饰、把玩、祈福于一体。常以碧玺、翡翠、珊瑚等珍贵宝石制作,配色讲究冷暖相衬,同时雕刻瓜果、蝙蝠、寿桃等纹样,寄托子孙绵延、福寿双全的吉祥愿景,是清代首饰礼制文化与民俗寓意融合的典型代表。

◀图1清 居廉 牡丹图 广州艺术博物院藏(广州美术馆)

器物篇:粉韵凝珍

“桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红?”在中国传统色彩体系中,红属于五间色之一,由金克火而成,即白色入红色,便呈现出娇嫩的粉红色。古代最具代表性的粉色,便是女孩妆匣里的“胭脂”和明代宫廷那源于海上霞光的“海天霞”。古人还将这抹旖旎春色定格在了器物之中,今天就和小颜在古诗词的指引下,去寻觅两件惊艳时光的粉色至宝吧!

一、人面桃花相映红:清雍正 胭脂水釉碗

“去年今日此门中,人面桃花相映红。”春天里那娇艳的桃花,若能化作一汪春水捧在手心该有多好?现藏于首都博物院的清雍正胭脂水釉碗(图2),便是这份浪漫的化身。这只小碗高4厘米,口径9厘米,底径2.6厘米,宛如一朵含苞待放的桃花。这晶莹剔透的粉色,其实是一种从欧洲传入的低温颜色釉瓷器。匠人们施展了奇妙的“变色魔法”,在配方中加入了极少量的黄金(金水),经过800-850℃的窑炉烧制,普通的釉汁就化作了娇艳的胭脂

红色。这只小碗胎体极薄,内壁施以纯净的白釉,聪明的工匠特意在口沿处露出一道白边,与外部娇艳的胭脂色形成鲜明对比,衬托得釉色更加娇嫩欲滴。此工艺创烧于清代康熙晚期,雍正朝烧造最为精致,碗底常署有青花“大清雍正年制”款。

二、日照香炉生紫烟:清乾隆 芙蓉石螭螭耳盖炉

欣赏完晶莹的瓷器,小颜带大家念着李白那句“日照香炉生紫烟”,来认识一件自带仙气的“小粉炉”——清乾隆芙蓉石螭螭耳盖炉(图3)。如果说瓷器是泥与火的艺术,那这件香炉就是大自然最直接的馈赠。它通高17厘米,口径14.9厘米,竟然是用一整块天然芙蓉石(粉晶)精雕细琢而成!它通体呈现梦幻的粉红色,表面布满了长短不一、大小相同的天然纹理,如同绚丽的晚霞凝固在了石头里。有趣的是,这粉嘟嘟的宝贝,造型却极其古拙敦厚。它的腹部雕饰着对称的两组螭螭(一种古老的神兽)和铺首衔环耳,盖顶也雕饰了四条小螭螭。威风凛凛的神兽配上娇艳温润的粉色,形成了一种奇妙的反差萌!芙蓉石极脆,将其掏空雕刻且纹丝不裂需要神仙般的技艺。这件盖炉将大自然的灵秀与人工巧思完美结合,是不是让你对古人的粉色少女心刮目相看了呢?

【小游戏:粉色诗词寻宝记】

今天我们在诗词的陪伴下认识了两件绝美的粉色古物。为了让大家更直观地感受它们的美,小颜准备了一个“连线+涂色”的趣味小游戏!请仔细阅读左侧的“诗词线索”,将它们与右侧正确的器物连起来,并拿出你的彩色铅笔,为这两件古物涂上你心中最浪漫的粉色吧!

线索1:“真金不怕红炉火,化作桃花水一泓。”
(特征提示:口沿有一圈留白的细边,像一只倒扣的轻薄小草帽。)

线索2:“天生丽质本倾城,神兽盘踞守晚霞。”
(特征提示:胖嘟嘟的圆肚子,两边和盖子上趴着造型古拙的小神兽。)

饰品篇:粉韵流光

一、胭脂凝香藏吉意:桃红碧玺瓜式佩

胭脂色的热烈与明艳,在清代碧玺饰品中被演绎得淋漓尽致。故宫博物院藏的桃红碧玺瓜式佩(图4),是胭脂色的绝佳代表。这件佩饰以质地通透的碧玺雕琢而成,天然的桃红色如女子晕开的胭脂,浓艳又不失温润,恰如古文中“红”的本意。那抹晕染在面颊上的柔粉,而非刺目的正赤。匠人以浮雕技法在佩上雕琢出瓜蔓与枝叶,藤蔓缠绕间,既暗含子孙万代的吉祥寓意,也让胭脂色的宝石多了几分鲜活的生机。佩顶系有翡翠绿珠与米珠,翠绿与桃红相映,恰似胭脂妆上的一点翠钿,将闺阁里的雅致凝于方寸之间。

二、粉黛含烟映福瑞:碧玺雕双蝠鼻烟壶

同样属于胭脂色系的,还有故宫博物院藏的碧玺雕双蝠鼻烟壶(图5)。这件鼻烟壶以半透明的浅粉碧玺为料,色泽鲜亮柔和,带着天然冰裂纹理,如胭脂晕染的轻纱,朦胧又动人。匠人在壶身雕琢双蝠衔桃纹,福寿万年的吉祥

寓意藏于淡粉的底色中,既符合清代宫廷的审美,也让胭脂色多了几分含蓄的端庄。它虽为实用器,却更像一件随身的粉色饰品,握在掌中,仿佛握住了一抹永不褪色的胭脂霞光。

三、海天霞影缀清辉:碧玺珠翠十八子手串

而海天霞色的朦胧诗意,则在碧玺珠翠手串(图6)中得到了完美诠释。这件手串由十八颗浅粉色碧玺珠串成,珠子的色泽是典型的白里微红,如明代《酌中志》中记载的海天霞色,似海上薄雾中的霞晖,柔和又清澈,没有胭脂色的浓烈,却多了几分空灵的诗意。手串间点缀着翡翠佛头与珊瑚背云,翠绿与朱红的点缀,让海天霞色的碧玺更显温润通透。作为清代流行的十八子手串,它既可挽于腕间,也可佩于衣间,当浅粉色的珠子随着步履轻摆,恰如霞色在海面上流动,尽显宫廷女性的雅致与温柔。

从浓艳的胭脂到朦胧的海天霞,清代碧玺饰品用天然的粉色宝石,将古人对红的理解凝练成了永恒。这些饰品里的粉色,不是单一的色彩,而是承载着闺阁情思、宫廷礼制与吉祥寓意的文化符号。当我们凝视这些碧玺饰品时,看到的不仅是宝石的天然光泽,更是古人对色彩的细腻感知,以及藏在粉色里的温柔与诗意。

扫一扫
观看视频

图2 清雍正 胭脂水釉碗 首都博物馆藏

图3 清乾隆 芙蓉石螭螭耳盖炉 南京博物院藏

图4 清 桃红碧玺瓜式佩 故宫博物院藏

图5 清 碧玺雕双蝠鼻烟壶 故宫博物院藏

图6 清 碧玺珠翠手串 故宫博物院藏