



钻进文物的蓝色万花筒

图文/周昊、孙金燕、张雨珂、孟明月(浙江师范大学艺术学院研究生)

嗨,小朋友们! 又见面啦,我是你们的老朋友——小颜!

今天我们要钻进文物的蓝色万花筒! 看——景泰蓝铜丝迷宫里藏着孔雀蓝的釉料精灵,敦煌飞天的裙摆飘着阿富汗雪山的星光,皇后的凤冠上停着会发光的翠鸟仙子,就连书生的蓝布长衫都在悄悄写青出于蓝的学霸日记! 准备好没? 快跟上小颜的时光飞船,出发!

器物篇:流光蓝影

首先我们来认识一位会跳舞的金属艺术家! 它穿着闪闪发光的珐琅彩衣,在故宫博物院的展柜里优雅伫立了六百多年——它就是景泰蓝。偷偷告诉你,古代皇帝和它可是“铁哥们”! 你看那些金銮殿里供奉的香炉、宴会上用的酒具,甚至大臣们朝拜时捧着的礼器,都闪耀着它特有的宝石光泽呢。

不过这位大艺术家有个超长的“身份证名字”:铜胎掐丝珐琅。别被绕口令吓到,小颜这就带你玩转它的魔法变身记! 首先,老师傅会把铜片敲成碗碟的形状,就像用铝箔纸折千纸鹤那样轻巧。接着用镊子夹着比头发丝还细的铜丝,在铜胎上画画,弯弯绕绕的线最后围成漂亮的铜线花园。最惊艳的环节要数“宝石调色盘”啦! 老师傅用孔雀翎般的珐琅釉料填满铜丝迷宫,青金石蓝、翡翠绿、蜜蜡黄在铜丝画框里流淌。这时候可别着急,这些彩色“果冻”要经过十几次烈火考验呢! 每烧一次颜色就鲜艳一分,就像凤凰涅槃重生。最后用磨石给它做个“美容SPA”,再穿上金色的外衣,让它闪闪发光! 一件精美的景泰蓝工艺品,不仅需要完美的造像,还需要借助精美的掐丝图案、华丽的釉料来进行装扮,可见它工艺之复杂。

来看看景泰蓝家族的“顶流明星”——缠枝莲纹鼎式炉吧! 它长得像古代的青铜鼎,三条小脚丫稳稳地站在地上。整体外观像穿了三只金靴子的胖娃娃,圆鼓鼓的肚子上系着—



景泰蓝制作参考图

条金腰带。金线上半部分主要以绿色珐琅为基础,并增加了12朵白色菊花花纹。在下半部分以蓝色珐琅为底,一共描绘了6朵缠枝的莲花。这种鼎式炉也被叫做“香炉鼎”,是一种礼器,不仅象征了帝王权利,同时又能辟邪求吉祥。(如图)

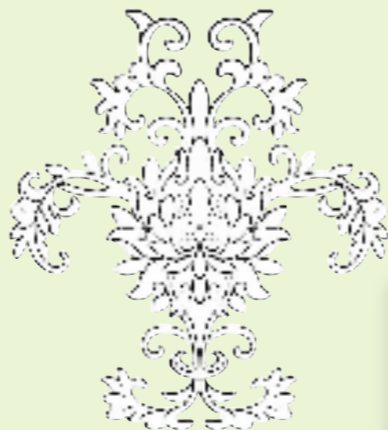
说到蓝色,就不得不提一位蓝色冰美人——莲花形玻璃托盏! 别看现在玻璃杯随处可见,在古代它可是比水晶还稀有的暴躁气小公主呢! 当时的玻璃总是雾蒙蒙的,动不动就闹脾气碎成星星,颜色也多是湖水绿、象牙白这样的小清新。但这位莲花小姐姐可不一样! 出土时依然保持着优雅的莲花造型,偷偷告诉你,它可是我国现存最完整的元代玻璃套件哦! 茶盏化作七瓣莲花,托盘变成八瓣莲叶,每个花瓣尖尖都像流星划过夜空的轨迹。小颜盯着那些锋利的花瓣边缘突发奇想:“哎呀,古人喝茶还要练习‘蜻蜓点水功’吗?”不过别担心,这么珍贵的文物当然不是用来喝茶的,很可能是礼佛供器呢!(如图)



缠枝莲纹鼎式炉 故宫博物院藏

【小小·设计师】

在刚才的景泰蓝介绍中我们认识了缠枝花卉纹,这种纹样往往是对称的模样,循环往复无穷变化。现在小颜要发布sss级宫廷任务——请将这一花卉纹样涂上自己喜欢的颜色并尝试设计一枚对称的美丽纹样!



玻璃莲花托盏 甘肃省博物馆藏



古画篇:丝路星辰

亲爱的小朋友们,当你仰望敦煌壁画中飞舞的衣带、盛开的莲花时,是否好奇过:为什么这些经历过岁月打磨的颜色,至今还能够闪烁光芒? 秘密就藏在古人从山川草木中收集的“魔法颜料盒”里! 看,深红色的朱砂像石榴宝石,褐色的赭石如同大地的印章,石青蓝是揉碎的晴朗天空,藤黄里还藏着太阳的光斑。这些从矿石和植物中诞生的颜色,被画师们巧妙调和,当它们手拉手在墙壁上跳舞时,沙漠里的土墙就变成了佛国仙境。这座沙漠美术馆的诞生,还要感谢古老的丝绸之路。驼队不仅运来葡萄和琉璃,还送来了远方的彩色矿石! 壁画中最神秘的蓝色,是用阿富汗的青金石磨成的——这种宝石要翻过雪山、穿过沙漠,走整整两年才能来到敦煌。当画师们把它轻轻涂在佛陀衣襟上时,仿佛把整片星空都藏进了壁画。

当你在敦煌莫高窟仰望第321窟(如图)的穹顶时,就可以看见青金石留下的痕迹。作为佛教艺术中的碧琉璃,它在丝绸之路上留下了璀璨的蓝色轨迹。新疆克孜尔石窟因满壁青蓝被誉为蓝色石窟,敦煌莫高窟更将这种色彩演绎得淋漓尽致:从北朝到元代,735个洞窟中跃动着20余种矿物颜料,其中最为珍贵的青金石颜料,正是壁画千年不褪色的天然护色魔法。而在被称为青金宝库的第322窟(如图),穹顶藻井的莲花纹样正演绎着蓝色的千变万化:中心莲心用阿富汗原矿研磨的纯青金石点染,呈现出深海般的沉郁;向外延展的莲瓣逐渐加入石英粉末,化作雨后初晴的碧空;最外缘的卷草纹则调入微量朱砂,晕染出梦幻的蓝紫色,恰似暮色四合时敦煌大漠的天际线。金石的魔力不仅限于敦煌。北宋天才画师王希孟在18岁时创作的《千里江山图》(现藏故宫博物院),更是将这种宝石蓝推向了艺术巅峰。这幅12米长的画卷中,层峦叠嶂如同蓝绿宝石雕琢而成。当王希孟提笔勾勒山脊时,研磨至砂砾大小的头青颗粒在绢帛上闪烁微光,这是青金石最浓烈的色阶,如同将碾碎的夜空星辰撒入画中。

如果说克孜尔石窟是青金石东传的首站,那么敦煌莫高窟堪称集大成者。当青金石粉末与胶矾水相融的瞬间,阿富汗的雪山晨曦与西域驼队的尘沙,皆定格于这一抹蓝色中。每一次笔触与岩壁的相遇,都是丝绸之路文明交融最绚丽的注脚。



莫高窟 322 窟 主室藻井壁画局部 (图源:敦煌研究院 数字敦煌)

【科普·小贴士】解密青金石色永不褪色的奥秘

小朋友们,制作这种传奇颜料如同在做化学实验一样:匠人首先要从万千矿石中精选出最纯净的靛蓝原石,将其敲成碎玉般的颗粒。当这些蓝色晶体在石臼中化作星尘般的粉末后,真正的精粹之旅才刚开始:采用水飞法将粉末浸入清泉,杂质如晨雾般浮散,匠人手持竹勺轻旋水面,经过七次淘洗沉淀,最底层的粗颗粒化作浓墨重彩的“头青”,中层转为清透的“二青”,上层则蜕变为云雾般的“三青”、“四青”。这种分层奥秘暗藏科学智慧,粗若沙砾的“头青”含有天然矿物质,如同微型蓝宝石镶嵌在画作中;细若烟尘的“四青”则能与胶质完美融合,在绢帛上晕染出空灵质感。更绝妙的是,古代画师用特制骨胶将这些蓝色晶体“封印”在作品里,就像给色彩穿上透明铠甲。正因如此,当我们站在莫高窟斑驳的墙壁前,仍能看见菩萨衣襟上流转的蓝色光晕——那是矿石与匠心共同缔造的时空胶囊,封存着人类对永恒的执着追求。

