

钻进文物的蓝色万花筒

明孝端皇后九龙九凤冠 中国国家博物馆藏

明孝端皇后九龙九凤冠（局部）

饰品篇：点翠碧海

翠鸟(百度百科词条)

你知道吗？中国古代有一种会“发光”的蓝色，仿佛将碧海清波凝入一枚精巧的发簪之中。这就是传承了2000多年的点翠工艺。“点”的意思是点缀，而这个“翠”字，指的就是翠鸟身上的羽毛。点翠工艺，顾名思义，就是用翠鸟的羽毛用来做饰品的点缀。

要想更多地了解这个点翠工艺，我们要先认识一下主角——翠鸟(如图)。普通的翠鸟只有麻雀大小，却能用长嘴闪电般扎入水中抓鱼，翅膀一抖还能折射出金属光泽的幻彩蓝。科学家说，翠鸟羽毛的蓝色是“结构色”(需要通过反射、干涉、散射自然光决定)，这种发色的原理和蝴蝶翅膀发光的秘密类似，翠鸟的每根羽毛上有无数层比头发丝还细的鳞片结构，阳光经过时会像棱镜一样分解出蓝光。最神奇的是，这种蓝色很难褪色！早在汉代，工匠们就发现了这一神奇的物种。于是，聪明的他们就用翠鸟的羽毛来制作手工艺品。先用金银片拗出所需要的形状例如牡丹花，来做底托，再用金丝沿着底托的边缘扎一圈“栅栏”，然后把翠鸟羽毛剪成缕缕细丝，用鱼鳔或糯米浆熬的天然胶水，镶嵌进金银框里。最后在隙嵌上珍珠、珊瑚、翡翠等宝石。这样，一件富有光泽、色彩艳丽的作品就完成了。

接下来，让我们一同走进这美轮美奂的点翠艺术世界！其中最具代表性，也堪称国宝的作品，便是1957年在北京明定陵出土的明孝端皇后九龙九凤冠(如图)。这顶凤冠可谓是“国宝顶流”，是首批禁止出国展览的珍贵文物之一。它的整体高度为48.5厘米，展开后的长度大约相当于三本教科书并排(23.7厘米)，重量为4.6斤，镶嵌了5000多颗珠宝，其中有4000多颗珍珠，还有百余颗红宝石和蓝宝石。想象一下，这相当于将100多条珍珠项链，几十枚红宝石戒指和蓝宝石胸针戴在头上！这顶凤冠中最为神秘的部分，莫过于那流淌着蓝绿色光泽的翠羽——这些翠羽取自活体翠鸟的颈部，每只翠鸟最多只提供28根合格的羽枝，制作这样一顶冠冕，可能要使用数百甚至上千万只翠鸟的羽毛。并且，这顶凤冠的点翠不仅面积广(包括翠凤、翠云、翠叶、翠花等图案)，形状还极其复杂，需要工匠们精巧细致的手工作。尤其是那展翅飞翔的翠凤，凤尾展开，羽毛舒展，栩栩如生。不愧是国宝中的“排队王”，每当这顶凤冠重新展映时，博物馆总是挤满了慕名前来的人们。

清代乾隆时期，点翠工艺达到了巅峰。它不仅是美丽的象征，也成为一种地位的象征。不过，随着对翠鸟的捕杀活动日益猖獗，翠鸟一度在中国境内灭绝。1933年，中国最后一家点翠工厂关门，翠鸟也被列为国家二级保护动物。幸运的是，这项手艺并没有随着翠鸟的濒危而消亡。进入现代，工匠们通过创新手段，探索出更加环保、可持续的方式来继续这项技艺。如今的仿点翠技术，以染色丝绒和其他环保材料代替真实的翠鸟羽毛，成功地再现了点翠中的“中国蓝”。

点翠工艺的涅槃，暗合着中华文明“道法自然”的千年哲思。古人以翠羽为饰，本是对天地造物的极致礼赞，而今匠人以染蓝丝绒重构华彩，恰如《考工记》所言“天有时，地有气，材有美，工有巧”，将天人合一的造物理念注入现代工艺。这种以蓝传意的智慧，与景泰蓝里的珐琅釉料、敦煌壁画中的青金石蓝一脉相承，共同织就华夏文明的色彩基因。

衣物篇：蓝染江湖

最后，让我们跟着小颜的时光放大镜，看看古人衣裳上那些蓝色褶皱里藏着什么悄悄话。这抹从千年以前溜出来的蓝色呀，既是皇帝祭天时偷偷剪下的一片星空，也是读书人衣裳上绣着的诗文密码，更是江南染坊里咕嘟咕嘟冒着泡的童话染料——原来柔软的布料也能承载一方文明呢！

故事要从一袭绣着龙纹的蓝色礼服说起。在清代宫廷典制中，蓝色被赋予了独特的礼制象征。故宫博物院所藏的清代月白色缙(kè)丝彩云蓝龙褂(jiē)龙袍(如图)，是采用缙丝工艺织就的。老工匠们用孔雀羽毛磨成的金粉、从西域驼铃里摇来的宝石蓝，在织布机上玩起了“跳格子”游戏，这就是让丝线变成云彩的缙丝魔法。这种被称作“月白”的浅蓝色泽，实为蓝色家族中的特殊变体。据《大清会典》记载，此类蓝色龙袍专用于冬至祭天、祈雨等重大祀典。《周易·说卦》有云：“天玄而地黄”，帝王身着蓝袍登临圜丘坛，既是对君权天授的视觉诠释，亦暗合以水德滋养万物的治国隐喻。龙袍下摆翻涌的海水江崖纹间，藏蓝、宝蓝、石青等七种蓝色渐变，恰如一幅用丝线编织的江山色谱。

不过最有趣的蓝色故事藏在民间的蓝印花布里！当宫廷织造局的匠人焚香制色时，民间正上演着更炽热的蓝染传奇。旅顺博物馆的唐代花卉纹夹缬绢幡(xié)绢幡(如图)，层层叠染的蓝底上，牡丹在镂空花版间绽放，这采用当时最先进的夹缬工艺——将雕刻纹样的木板夹住素绢，经靛蓝多次浸染后形成蓝底白花。匠人将雕刻纹样的木板夹住素绢，浸入靛蓝染缸，拆版时未被覆盖处便显出白色花纹。有歌谣唱道：“七瓮染坊八缸水，九十九次漫轮回”，道出了蓝草发酵、建缸、浸染的艰辛。这种源于《齐民要术》的制靛工艺，在江南发展为蓝印花布，在西南演变为苗族蜡染，形成“一蓝千面”的地域特色。从湘西瑶族的扎染头巾，到江南水乡的蓝印花布被面，这抹由蓼(liǎo)蓝、马蓝、木蓝等植物熬炼的蓝色，成为农耕文明最温暖的生命底色。

看呀，明清贡院外飘动的淡蓝衣角也在说故事呢！明清考场的规矩可有意思了，再有钱的公子哥也得换上朴素的蓝布衫。这是为什么呢？其实这些被称作“月白直裰”的考生服，其色彩选择暗藏古代智慧：蓝染成本仅为丝绸的十分之一，这种像青瓷一样干净的月白色，让寒门学子能够衣角带风地走进考场，把“青出于蓝”的美好愿景悄悄缝进了每根棉线里。当清代考场严禁锦绣、独尊蓝布，这种“去阶级化”设计不仅保障了公平竞争，更将“青灯黄卷”的治学精神织入每一根纤维。现在同学们穿的校服呀，说不定就是古代蓝色革命的小邮差，把千年前的故事悄悄捎给了今天的我们呢！

【小小·设计师】

看到这么漂亮的点翠凤冠，小颜也很羡慕！大家可以帮小颜也设计一套点翠首饰吗？她一定会很喜欢的！

◀清
月白色缙丝彩云蓝龙褂龙袍
故宫博物院藏

▶唐
花卉纹夹缬绢幡
旅顺博物馆藏

【趣味活动】制作蓝染方巾

古人用蓝染招玩了两千年！虽然现在机器印花很快，但手作的每朵白花都是和植物染料秘密对话，就像你亲手把蓝天白云缝进了布料里，我们也来试一试吧。

●材料清单：蓝靛染料100克、温水25升、葡萄糖粉20克、苏打粉10克、棉麻方帕、橡皮筋、手套围裙与防染桌垫。

●制作流程：

- 1.像折纸飞机一样叠帕子(对角折/螺旋卷)，用橡皮筋捆出小疙瘩，花纹就藏在褶皱里！
- 2.清水脱浆。将扎好的布料放入清水中，浸泡10分钟左右让布料更易上色。
- 3.调配蓝靛染液。将蓝靛染料、葡萄糖粉、苏打粉加入25升温水中搅拌均匀，静置30分钟左右表面出现绿色泡沫即可使用。
- 4.戴好手套，把绑好的帕子浸入染液，像给布料做SPA一样轻轻按摩5分钟，确保每个角落都吃到蓝色魔法。
- 5.拎起湿哒哒的帕子抖一抖，静置一段时间。看着它从青草绿慢慢变成天空蓝，这个过程要耐心等待20分钟哦！
- 6.想要深蓝色？重复泡染缸→晾氧化的动作，每多染一次颜色就加深一层。
- 7.清水冲掉浮色，剪开橡皮筋——啊！白色花纹像星星蹦出来，晾干后就能收获独一无二的星空手帕啦！

●小贴士

皮筋扎得多图案越复杂，扎得松留白多。每次染加氧化是一个上色循环，叠加越多颜色越浓郁。蓝靛染色过程需空气氧化，建议在通风处操作。

