

紫气东来！解锁中华色彩宝库中的尊贵与梦幻

图文/杨硕星、邵卓越、罗欣、张冰倩(浙江师范大学艺术学院研究生)

小朋友们,在开始我们本期的颜色探索之旅前,小颜先考考大家:你们印象中的兵马俑是不是“灰扑扑”的样子呀?但事实并非如此哦!1979年,考古学家们手持铲子、刷子和棉签,如同打开时间宝盒的匠人,小心翼翼地清理着覆盖在兵马俑上的黄土。随着尘土层层剥落,尘封两千年的秦帝国军团终于苏醒:朱红勾勒铠甲,粉绿点缀衣饰,粉紫晕染袍角,赭石描绘面容……每一尊神态各异的陶俑,都像是从历史画卷中走出的战士,仍在履行守护帝国的庄严使命。然而,这些跨越千年的“中国色彩”却异常脆弱。当陶俑重见天日,短短十几秒内,珍贵的颜料便因环境骤变脱水、起翘,最终剥落消散。在古代,颜料多取自天然矿物质与植物,而人工合成颜料因复杂工艺堪称“色彩奢侈品”。秦始皇帝陵博物院与德国巴伐利亚州文物保护局经过长期研究,在残存的彩绘中发现了人工合成的硅酸铜钡——这种独特的紫色颜料,不仅将中国人工合成颜料的历史大幅提前,更被赋予一个充满诗意的名字:“中国紫”。

“中国紫”的发现,仅是中华色彩宝库的冰山一角。接下来,让我们沿着这条色彩线索,一同踏入神秘的紫色秘境,探寻那些藏在东方美学深处的浪漫故事!

器物篇:紫气东来——器物中的尊贵之色

首先,让我们循着历史的窑火,看宋代钧窑的窑变如何让青釉泼墨成紫霞,探索藏在博物馆展柜里那缕紫玉生烟的神秘气息,与它们来一场跨越千年的对话。

在古代,流传着这样一句俗语:“家有黄金万贯,不如钧瓷一件”。在河南禹县神垕(hòu)镇(古代称钧州)的古窑址里,藏着中国陶瓷史上最神秘的“色彩炼金术”。宋代钧窑的匠人们,开创性地运用了一种让后世称奇的窑变技艺:以铜的氧化物为着色剂,使青瓷釉色上泛出玫瑰紫、茄花紫、丁香紫之类的色彩,让普通的青釉在窑火中呈现青紫交融的绚烂效果。想象一下:当窑工将施好青釉的陶坯推入龙窑时,窑内1300℃的高温与复杂的气体,会让釉料中的金属氧化物发生奇妙的化学反应,原本沉静的青釉上突然晕染开如烟似霞的紫红斑块,在瓷器上留下惊鸿一瞥。这种被古人称为“紫玉生烟”的奇迹,在台北故宫博物院收藏的《钧窑天蓝葡萄紫釉莲花式花盆》(如图)中足以窥探一二。这件六瓣莲花形的花盆,胎骨丰厚,造型端庄。其釉色完美诠释了钧窑的“窑变无双”。外壁以深邃的葡萄紫为主调,局部却流淌、交织着天蓝色的釉彩,如同紫霞中透出的晴空;内壁则蓝、紫彩釉相间,变幻莫测。口沿一道褐色窄边,更添沉稳。釉面流淌形成的色彩交融,正是那青中透紫,紫中藏青的经典效果。明初的《钧窑天蓝葡萄紫釉莲花式盆托》(如图)则展现了明初对钧窑传统的继承。其外罩浓艳的葡萄紫乳光釉,器内却是天青明亮,形成清晰而典雅的内外分区。尤为精彩的是折沿处蓝、紫釉交汇流淌,外壁口下可见淡紫色的垂釉,至足际又奇妙地转成蓝与褐色。棱边呈现的褐黄色,以及里外釉面清晰的长而连续的蚯蚓走泥纹,都是钧窑工艺的标志性特征。

这种变幻莫测的窑变工艺极难掌控。烧造匠人怀着忐忑的心情,也带有猜谜的快乐,等待着开窑的结果。无论是金元还是明初的作品,其釉色与斑纹都是独一无二的自然杰作。回溯其源,宋代钧窑所开创的这种青紫交融的瓷器,打破了当时南青北白的单色釉主流格局,成为极具特色的品种。其魅力如此之大,以至于被宫廷垄断为御用,并严格禁止民间仿烧。这种垄断地位在金元和明初的官钧产品中得到了延续。从此,承载着“紫玉生烟”之美的钧瓷,不仅是艺术的高峰,也成为权力与尊贵的象征。

▲明初 天蓝葡萄紫釉莲花式盆托
钧窑 台北故宫博物院藏

▼金·元 天蓝葡萄莲花式花盆
钧窑 台北故宫博物院藏

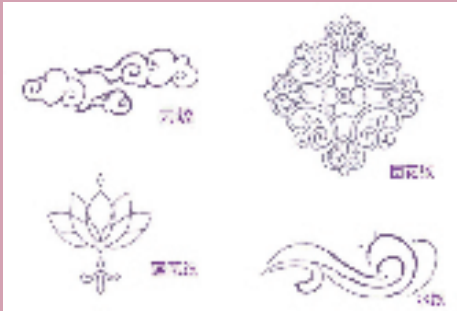
清 恽寿平 香林紫雪图 故宫博物院藏

【穿越千年的御窑任务】

小朋友们,想象一下你穿越到了大宋宣和年间!皇帝爷爷发布任务啦——要你设计一个紫釉贡碗,碗上的花纹得藏着“江山永固”的小秘密,釉色还得像钧窑那样,变出“紫玉生烟”的梦幻效果,快穿上窑工小制服,拿起水彩工具,开启这场超有趣的千年制瓷大冒险吧!

【材料包】

- 水彩纸(剪裁成碗形卡纸,模拟陶坯)
- 紫色系水彩颜料(深紫、玫瑰紫、青莲紫)
- 白色颜料(模拟青釉底色)
- 棉签、细毛笔、调色盘
- 铅笔、橡皮(打草稿用)

【趣味互动】

来试试这些裹着“紫色糖衣”的趣味谜题,每句都藏着俏皮小机关哦!

“种下一棵魔法树,枝桠冒紫芽。
春风一吹开紫花,像撒了把紫糖渣!
花谢长出胖紫瓜,切开全是黑娃娃——
猜猜这颗‘紫胖子’,是厨房的酸画家?” (ㄟ_ㄟ_ㄟ)

“穿紫袍,戴尖帽,站在果盘像小宝。
咔嚓一口咬下去,紫汁溅上白桌布!
甜中带酸逗你笑,籽儿藏在肉里闹——
超市货架常遇见,它的名字带个‘提’?” (ㄟ_ㄟ_ㄟ)

古画篇:丹青紫境——绘画中的祥瑞之彩

接下来小颜要带你们钻进一幅会发光的古画里——看恽寿平爷爷用紫色颜料施了什么魔法!这幅《香林紫雪图》里的紫藤花,不用线条勾边就能飘起来,比动画片还神奇呢!准备好放大镜,我们要破解紫色花瓣里的秘密啦!

小朋友们,你们知道吗?紫藤花里可暗藏着“变色魔法”呢!画中紫藤花瓣外层深紫如熟透的葡萄皮,向内渐变为带着粉红光晕的浅紫,恰似晨曦穿透云层时的霞光渐变;西洋红的暖与传统紫料的冷在水色中交融,花瓣边缘因水分晕染形成的色晕,仿佛被露水打湿后透着微光,花蕊处点缀的鹅黄与紫色形成冷暖碰撞,如同一束春日照耀下紫藤架的光影闪烁。

小朋友们,你们在画画时是不是习惯勾边呢?小颜带你学恽寿平爷爷的新笔法——用没法法直接在绢上“堆塑”花朵,大笔饱蘸紫色颜料,笔尖略蘸西洋红,一笔下去便在绢上形成由深至浅的花瓣形态,笔肚的深紫为花瓣根部,笔尖的浅紫带着红晕为花瓣边缘,连翻卷弧度都通过颜色浓淡自然呈现,无需一根清晰线条却更显花瓣柔软质感,藤蔓以赭石调墨写成,如书法“屋漏痕”笔触般兼具韧性与动感,缠绕间似有微风拂过,叶片以石绿加少许藤黄晕染、叶尖施赭红,与紫色花穗形成“绿叶衬紫花”的经典配色。

整幅画采用“上密下疏”构图,藤蔓从画面右上方倾泻而下,串串紫藤花如紫色瀑布占据视觉中心,下方留白处似有淡淡云雾让花穗若悬浮空中,恽寿平以淡墨烘染出朦胧的“香林”背景,让观者目光聚焦于花瓣色彩变幻,盛开的花朵用浓紫点染、半开的花苞以浅紫加粉晕染、未开的花蕾仅用胭脂红轻勾,三种形态的花穗在藤蔓间错落如五线谱上的音符,花瓣上偶然的“飞白”似阳光透过花隙的光斑,让画面充满呼吸感。

这幅作品将西洋色彩与传统没法法完美结合,让紫藤超越自然物象,成为紫气东来的精神象征,凝视画中那抹由西洋红调制的紫色,既能看见明清中西颜料相遇的传奇,也能感受到中国画家“以形写神”的永恒追求,最美的紫藤情结,正藏在这用色彩编织的梦幻时空里。