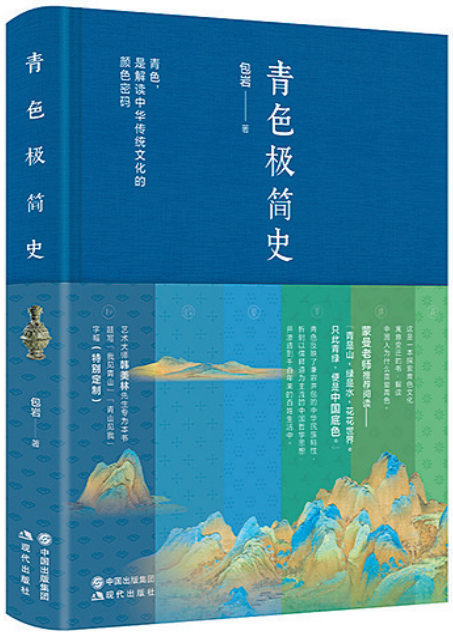
中国色彩 何以青绿？

《青色极简史》解码中国文明的颜色密码



《青色极简史》包岩 著
现代出版社 二〇二二年四月出版

“我们与青色可以说是久别重逢。”现象级舞剧《只此青绿》又一次把青色之美推向大众，而新近出版的《青色极简史》，则是中华诗词学会副会长、“诗词中国”总策划包岩从传统文化里提炼出的关于“何以青绿”的解答。“中国人对青色的喜爱，不是偶然的心血来潮，而是一个面朝我们的历史、重新发现传统美的过程，是一次当代人与中华优秀传统文化的久别重逢。”

《青色极简史》讲述了中国青色的文化寓意演变发展历程，分析了青色所折射的兼容并包的中华民族特性和以儒释道为主流的中国哲学思想，展现了青色给予人们从朴素到华美的宽广审美尺度，从轻灵到沉稳的丰富视觉感受。

青色的三个关键词

《只此青绿》让大家见识到了青色所展现出来的高级质感，北京冬奥会开幕式上演绎《立春》，则把大家引入青色的海洋。青色是解读中华传统文化的颜色密码，是中华文化的色彩符号。包岩认为可以关注三个关键词：一是“中华传统文化”，二是“颜色密码”，三是“符号”。

首先，中华传统文化的精神内核是儒释道，而青色恰恰能够较好地折射以儒释道为主流的中国哲学。比如青色在儒家礼制思想中扮演的重要角色，青色所反映的佛家的性空义理及佛教象征，道家的自然拙朴理念及对道服色彩的影响，还有融合了佛道思想的魏晋玄学为青瓷所赋予的“青秀俊逸”的审美态度。这些哲学思想都在青色以及青色服饰、器物、艺术作品中有着具体的体现。

二是颜色密码。密码是解锁一扇大门的核心、关键。读懂它，就能打开那扇文化之门。包岩认为世界若想以颜色为途径，深入中国文化这扇大门，那就是用青色这个密码。

三是符号，青色正是在悠久的历史变迁中逐渐成为一种符号的，这个符号的指义在不断地变化，并随着时间的推进从一种共识走向另一种共识。青色从最初的象征天空、东方、草木、春日这样有着勃勃生机的阳刚之色，到帝后春祭礼服之色、婚服之色，再到后来成为庶民之色、僧道之色，以及在戏剧中成为具有传统美德但命运坎坷的妇女的衣着用色，在道家的心目中成为朴拙的象征。可以说，青色文化寓意的转变本身就是中华文化变迁史的一部分……

七个维度解释文化底色

所谓底色，就是中国文化的背景色。《青色极简史》讲的七个方面，可以从不同维度解释为什么青色是中国文化的底色，或者说是背景色。

一是来自于各种典籍文献的青色家族的成员和命名，这是个历史悠久的大家族；二是带青字词语的语义变迁所带来的对青色文化寓意的影响是持续的、深远的；三是中国古代哲学思想对青色文化寓意的浸润，这部分几乎已经成为了青色的色彩文化基因；四是从中国绘画等艺术创作的演变，看青色的文化含义变迁。要知道，艺术创作的色彩应用几乎都具有政治、宗教和哲学表达的需求；五是把先秦汉魏南北朝、唐宋元明的中国古代诗词合集中的青字使用情况做了一个数据统计，从而发现青色在古代文学中的渗透无所不在；六是分析青色文化寓意变迁的脉络及成因；最后是比较了中国的青色和欧洲的蓝色文化寓意的差异，从而发现青色在中国文化当中的特殊地位和特殊含义。

从世俗层面的历史进程上看，中国人为青色赋予的含义是一个从尊贵到卑微的过程，是从高点向下走的过程。“讲好中国故事，也包括讲好中国的颜色故事。颜色也是语言，在没有文字辅助的情况下，颜色本身所表达的思想情志甚至可以代替语言文字去说话。”包岩认为，在了解青色的文化寓意之后，可以更好地运用这种色彩语言进行文化交流。

首部中国古代金银器通史《中国金银器》

不说『金石』只讲『金银』

《中国金银器》扬之水 著
生活书店出版有限公司 二〇二二年八月 出版

8月初刚问世的《中国金银器》是一部单从视觉上就能给人以震撼的著作，五卷共1900余页，有4000多幅插图。在以一己之力完成这部大书之后，扬之水写道：“如同所有的作者，一部书稿完成会有如释重负的感觉，这一部尤其如此，因为它是我此生最费心力的一部书。”

扬之水独立地寻找学术之路，从一篇论文开始踏入中国古代金银器史这一领域，历时二十年之久阅读考索、奔走查访，最终完成了这部从先秦到清代的贯通研究，用了几近半生之力——《中国金银器》是用她的学术生命写成的，是一部名副其实的“巨作”。《中国金银器》不但是第一部中国古代金银器通史，而且铮铮作响地印证了：“锲而不舍，金石可镂。”

金银器史写作不易

在中国古代士人的世界中，重“金石”而很少提及“金银”，这两个词虽一字之差，但相去甚远。士人对金石（主要指钟鼎碑碣）往往世代守护，撰写各式的学术笔记、文献目录，对金银的态度则是重在当下。盛世的时候，金银首饰和器皿作为富家之物，不断地推陈出新，通过销熔再造以追求时髦的样式；到了乱世，这些东西都可以拿出来变卖，成为保命的本钱。金银器是艺术，也是财富，不论盛世、乱世，古人都不太在意对金银器的保存。宋代以来，传世的金银器物并不算多，更没有一部金银器史。

正因为如此，撰写《中国金银器》是开创性的，既需要对古代金银工艺了然于胸，熟悉各个时期造型、纹样的特点，又要能从历代文献中搜寻这些物件出没的痕迹，结合文献记述以观察实物。同时，金银器的历史还是一部尚待开口说话的古代社会风俗史，比起在博物馆中更常见的书画、金石、玉器、瓷器等，“金银器可谓一俗到骨”，它在社会生活中扮演着被人贪恋和追逐的角色，研究金银器也要对时代的风气和世俗的潮流有很深的理解。而对于众多文学作品和诗词的博闻强记、细致解读，则是扬之水研究十分独到之处，这让《中国金银器》成为一部打通文史、文采斐然的学术佳作。

扬之水眼中的“物色”

扬之水在《物色：金瓶梅读“物”记》一书中，曾写到她最初是如何走入中国古代物质文化研究的，这与她对金银首饰的学术兴趣密不可分。她说：“《金瓶梅》里的金银首饰，可以说是《金瓶梅》研究的小中之小，但它却是我名物研究的入口。”当时的初衷，是酝酿要写一本名为“万历十六年”的书，她向孙机先生求教写的第一封信是有关发髻（明代已婚妇女头戴的金丝或银丝网帽）的问题。后来，研究名物取代了“万历十六年”的写作计划，仅仅关于金银首饰本身就能推动她不断向前追索，聚焦物质文化史中一器一物的发展演变，从众多“小史”中一点一点深挖，扬之水用越来越丰富的例证呈现出器物发展过程中的更多细节。

有关个别金银器物的研究慢慢汇聚在一起，就有了《奢华之色：宋元明金银器研究》（2010）、《中国古代金银首饰》（2014），而新作《中国金银器》是这一方向上的集大成之作，囊括从先秦到清代的各个时期，五卷分别收录先秦两汉魏晋南北朝、隋唐五代辽、两宋金元、明代、清代各自有代表性的金银器，既包括金银器皿，也有金银首饰。这部书的特点是：一方面揭示古人的做法，也就是器物制作流程和使用场景；一方面探究古人的说法，即在“诗”和“物”之间架设桥梁。撰序的李旻教授写下了这样的评价：“这部研究巨作是一次文化史意义上的考古发掘——从尘封多年的出土金银器中发掘关于设计、制作、使用、传承的信息，进而考察它们的发展脉络。书中构成叙事的器物图四千余，绚烂如宋人青绿山水长卷。”

观海新闻 青岛晚报 记者 贾小飞

■全国统一邮发代号：23-343
■本地统一零售价1元
■本报编辑部地址：青岛市崂山区株洲路190号
■发行热线：82880022
■新闻热线：82860085
■广告咨询：82933112
■差错举报：82860085
■青岛报业传媒集团法律顾问：
琴岛律师事务所侯和忠、王书瀚、王云诚律师