

青、藍的東、西

Things Concerning Green and Blue

曾啟雄

Chi-Hsiung TSENG

國立雲林科技大學視覺傳達設計系暨研究所教授

義大利戶外藍色的鑲嵌作品
(曾啟雄攝)

在藝術的創作世界裡，天空漂浮的題材也出現於超現實主義畫家馬格利特 (Magritte) 的創作題材裡：「碧雷尼之城」(1959，油畫、畫布，200×140.5cm)，畫面正中央一顆大石頭漂懸於空中，石頭上矗立著城堡。淡灰偏藍大面積的石頭色彩、搭配蔚藍色天空的背景和白雲，神秘的氛圍由深藍海濤翻轉、延伸到海平線滲往藍白天際。漂浮的城池和藍色的主題色彩，令人想起上期介紹的礦物性顏料「天空之石 (Lapis lazuli)」。Lapis lazuli也稱為青金石 (Lazurite)，因價錢昂貴，又被稱之為oltremarino，意思就是貴重的青色。Oltremarino後來演變為ultramarine，牛津辭典的ultramarine是被譯為紺青、群青。紺字是和染色有關的字，通常是指山藍、蓼藍、菘藍、印度藍等植物性藍色染料。群青則與礦物性銅化合物「藍銅礦」有關，因其結晶群聚的樣貌，因而得名群青。Ultramarine大部分是從阿富汗與土耳其等古代波斯區域跨海輸入西方或中國的顏料，部分則是從美索布達米亞平原或埃及等地進口的，兩者均有跨越海洋的意思，所跨的海是愛琴海或地中海。對西方的畫家而言，Ultramarine顏料是跨海而來的，帶著海的藍。藍色同時又是天空

的色彩，因而使得藍色同時具有天空與海洋的特色。

日本近代的動畫作家宮崎駿繪製的長片，從龍貓到移動的城堡，深受觀眾的喜愛。其中，「天空之城 (Laputa)」一片中，主角追尋著漂浮於天際、謎樣的城市，充滿金銀島探險的氣氛，也引發觀賞者產生奇妙的香格里拉感。蔚藍天際白雲朵朵的空曠、綿延不絕的深度感覺，和馬格利特的懸浮於海上之石頭城市有異曲同工之妙，同樣具有超乎現實、卻存在於可視的想像國度。藍色的天空更引人聯想起非現實的空間感覺。尤其在「天空之城」的藍色效果，更讓觀者清楚感受到蒼穹的浩瀚，自然地勾動無拘無束的感動。

佛教裡也有類似的國度，叫做須彌山，住著信仰中出現的各色神佛。須彌山的形狀類似圓盤狀，懸於空中的風輪般，其圓周

大小是「無數 (asamkhya，與無限不同)」、厚度是一百六十萬由旬 (古印度的計算單位)。風輪上有水輪、在上面有金輪，金輪上有山、有海、有島嶼。金輪上有九座山，正中央聳立著「須彌山」。須彌山的周圍繞有持雙、持軸、檐木、善見、馬耳、象耳、尼民達羅等七座山脈，尼民達羅外面東西南北各有勝身洲、牛貨洲、瞻部洲、俱盧洲。須彌山是由金、銀、琉璃、玻瓈等四寶構成的，中央是神佛居住的極樂世界，四周也有天王護法。須彌山不僅構築了佛教的空間世界，也表現了印度早期的神話，同時是信者敬仰、嚮往的國度。表現如此的國度與神，必須以最尊貴的顏色來表達，此原則是不分東西與宗教區別的。藍銅礦的藍就是最佳的選擇，除了產量稀少外，深藍帶紫的色相充滿了冥想、夢幻的遐思，也和天空的顏色相近

契合，容易想像淨土世界、神的國度、極樂世界的意涵。在中國絲路沿途的洞窟繪畫和佛教的造像活動裡，不難發現藍銅礦的蹤跡。

在佛教的造像活動裡，以貴重的藍銅礦，磨成粉加皮膠或骨膠，塗繪於佛的卷曲髮髻上，以示對佛的最高敬意。由於被用於佛頭上的色彩，而被稱之為「佛頭青」，因其產地在回教區域，也稱之為回青，又因其成群狀的出現於礦物上，也稱之為群青。在藏傳佛教或喇嘛教的寺院裡，被使用於寺廟的牆上裝飾圖案色彩。除了較深的佛頭青外，在供佛的諸多器物中，也稱之為藏青。另外在中國的文獻裡，另外有扁青、曾青、空青、砂青、石青等的稱呼。除了深藍帶紫的藍外，也有色彩較淺的，屬於天藍色相，一般稱之為土耳其石。

十五世紀前的歐洲宗教繪

上海博物館藏中國雲南少數民族山藍染色服飾
(曾啟雄攝)

畫，經常出現聖母瑪利亞與耶穌的畫面或天使告知瑪利亞懷孕的題材，畫面中的瑪利亞穿著是裡面紅色的套裝、外面套著藍色的斗篷。紅色代表著慈祥、母親、大地的色彩，藍色意味著天空、包容、天父的意義。此類聖畫中的服飾、器物或物品、器物，有其宗教上的意涵，色彩的使用也有其一定的規範，畫家不能任意更動的。聖母瑪利亞藍色斗篷是以青金石或藍銅礦作為材料的。青金石至今仍是昂貴寶石的一種，其色彩也常出現於聖母瑪利亞的緣故，因此被稱之為瑪利亞藍色（Madonna Blue）。也因為義大利文藝復興之拉斐爾（Raphael Santi）在畫瑪利亞時，特別喜歡用的色彩，也被稱之為拉斐爾藍（Raphael Blue）。

藍銅礦會因為研磨時，顆粒的大小而影響其色相，顆粒過小反而彩度會降低、變成白色的。研磨的技術是藍色顯色的關鍵，研磨技術是屬於秘密，直到十四世紀義大利的畫家傑尼尼（Cennino d'Andrea Cennini）才將其技術詳細地記錄於《藝術之書（*Il libro dell'Arte*）》裡，才得以流傳至今。傑尼尼在書中說明藍

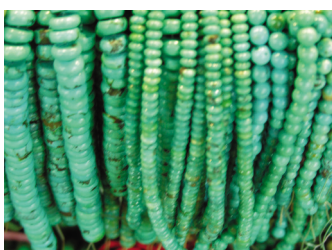
銅礦是貴重的、美麗的，最完全的顏料。挑選礦石時，選擇灰色雜質較少、較純的為佳。研磨時，也要適當、不可太細、也不可過粗。

由於貴重的緣故，使得歐洲各國競相尋找替代性的原料，德國於一七一〇年出現的普魯士藍（Prussian Blue）或柏林藍（Berlin Blue）等之藍色就是其中之一，普魯士藍是較深、鈍沉的色相，至今在許多的顏料裡仍可發現。到了一八三四年德國的化學家，開始由高嶺土、石英、蘇打、硫磺等材料加上木炭、石炭、瀝青、鹽基性化合物等還原劑，混合於鉗鍋加熱，進行藍色顏料的工業性量產，因此藍色顏料變得更為便宜和普遍。在染料方面，德國有機化學家拜耳（Adolf von Bayer）合成了印度藍的染料（Indigo），因此也讓拜耳得到一九〇五年的諾貝爾化學獎，因此展開了化學工業。初期拜耳合成的藍色染料之色相為深暗的藍，類似植物染料印度藍的染出色相。由於德國的藍色合成染料開發工作不斷的改進，加速了印度藍藍的生產活動一落千丈，幾近於滅絕。早期歐洲的藍色染料，儘管

有種植的紀錄，由於產量的不足，導致價格昂貴。因此商人由印度大量引進便宜的印度藍藍靛，使得本地藍靛的生產一蹶不振。因此英國被影響的相關行業造出：印度藍是有毒物質，是「魔鬼的毒藥」的謠言，還促請政府立法禁止流通和使用。

中國傳統繪畫史上，也出現有金碧山水、宮廷繪畫、北派畫法等以色彩表現為主的畫派。顏料中藍色的材料是以花青和石青為主。花青顏料是從植物提煉之故，容易褪色且易為蟲蝕，因此留世作品中的花青較不容易見到。但是取得較為容易且便宜，直到近代仍在使用的，目前則大都為化學合成染料製成的花青取代了。石青的材料因屬於礦物，色相穩定性高、不容易褪色，加上彩度高，是畫家愛用的顏料，流傳於後世作品中也較容易見到其蹤跡。

藍、青色具有神秘、理想、冷靜、理智、寒冷、冷漠、孤寂、憂鬱、穩定、黑暗、喝醉、不健康等多樣且極端的意義，如美國的黑人歌曲叫做藍調（Blues）、女人的生理日叫做藍色的日子（Blue Day）、法律或嚴格

綠松石項鍊（曾啟雄攝）

藍銅礦礦石（曾啟雄攝）

義大利教堂聖母像使用藍銅礦顏料繪製的外套
(曾啟雄攝)

使用藍銅礦顏料繪製的聖母像外套
(曾啟雄攝)

的戒律稱之為藍色的法律（Blue Laws）。漢字的世界對色情電影叫做黃色電影，英文的色情電影卻是以藍色電影（Blue films）表現的。以上大都是負面的意義，但也有正面意義的表現，如回教的信仰中，藍色是象徵天空上神的存在和自由自在、幸福的嚮往，因此在住家的門上會以藍色作為塗料。再如中國的青色是象徵太陽升起的東方，也對應欣欣向榮的春天、重要的肝臟、威猛的青龍。在北京以往皇帝祭祀天的天壇，祈年殿屋頂是象徵天空的藍色，殿內使用的祭器也以青色為主，象徵東方神明。在立春時，皇帝穿著青色的衣服，騎著青色的馬到東門，祈禱春天的到來，一年風調雨順。算命先生叫做青

烏先生，令人有神秘不可思議的感覺。另外在雙字組合的辭彙中，尚有青衣、青衫、青袍、青衿、青娥、青陽、青冥、青燐、青雲、青霞、青運、青春、青年、青史、青樓、青鳥等。這些詞後面都隱藏了不同的背景，也各自擁有不同的意義，詞的意思也會影響到色相的變化，導致色相的喜好變化。如青衣是指黑色的衣服、青鳥是黑色的鳥、青冥是指陰暗的蒼穹，青春是指植物剛冒出頭嫩綠色或充滿生命力的春天，青年和青陽也是同樣的意涵。青樓則被轉用了，沒有顏色的意思。青樓艷妓的組合，使得青字充滿了性的遐想。

以藍字出現的詞，則有藍本、藍圖、藍縷、藍靛，在色彩

的名稱上，有蔚藍、水藍、天藍、碧藍、翠藍、寶藍、紅藍、赤藍等組合。漢字中的藍和青字之間，存在難以分辨的區域，有很大的部分是通用的狀態，甚至一樣的。現代漢字字典中，才可找到藍字是指深的藍色、青字是指較淺的藍色之區隔，如商務書局出版的字典、辭典，古代的字典或字書中，則無此樣的解釋。青字到了現代，除了有淺藍的色相表現外，也帶有綠色、黑色的意思，是個多義字。

在歐洲的語言中的藍色，英文是Blue、德語Blau、法語Bleu，這些指的是較深的藍色，中世紀英文是Blew、更早的日爾曼語是Blao，是指偏紫的深藍色，較淺的藍色是使用Azure。義大利語

Azzurro、西班牙語Azul，則是在表現較淺的藍色，深藍則是使用Lapislazuli，比較偏礦石的色相。青、藍色在自然界中，是所有的可見色彩中，除了天空的色彩外，是動、植、礦物中較少出現的。由於近來植物栽種技術的發達，藍色的花朵也開始出現，但大部分還是帶有紅的色素在內，還是被歸類於紫色，很難有純藍色的花朵。

天空的藍色是光線分光的結果，並不是實際存在於物體上的色彩。藍色的光線在色光中，波長是屬於較短的，根據美國照明協會（CIE）的定義，是250-480nm之間的色光；曼塞爾表色法是以5B為彩度最高的藍色。藍的色光也是光線的三原色之一，CIE定義波長是435.8nm。較短的波長特性是較容易被散亂，曲折率較大。因受到空氣中微塵和空氣分子的影響，也因此使得從外太空看到的地球是呈現藍色的。除此藍色的波長是接近於不可視光線的黑色邊緣，使得藍帶有黑和暗的性質。色料三原色之一的藍是和色光的藍不同的，印刷又有不同於色料藍（Blue）的稱呼，印刷上的四原色之藍就改稱為Cyan，屬於較淡的藍色。

在英國，藍色是皇室的代表

色，英文中如說「出生於紫色世家（be born in the purple）」或是「具有藍色血統（blue blood）」的話，就是在表現該人是屬於貴族或皇室的意思。在中國的藍色衣物則和黑色相同，是被用於表現古代低階官僚服飾的色彩，也表現一般庶民、勞動者。如《史記》：「箠路藍縷，以啓山林」的詞句，就在形容古代的拓荒者穿著藍色衣物辛勤勞動的情形。近代英文的表現，也有類似的情形，藍領階級是勞動者的色彩。美國的牛仔褲的顏色，就是以Indigo為主出發的，除了纖維的耐穿外，藍色色彩不容易有髒的感覺，也是選擇的主因。

在陶瓷追求色彩的努力中，青色一直是受到關心的色彩，成為不能忽視的色彩，如歷代發展出來的粉青瓷、天青瓷、影青瓷。到了清朝，青花瓷更成為了很典型的代表。青花瓷器的起源，有唐朝、元朝等等的說法，各朝代發展的青色瓷器，色彩上都有些微的不同，有的是以灰沉的淡青色為主、有的是濃艷彩度高的青色、有的是在青色中夾著紫斑、有的是帶黑褐色鐵鏽感覺，並不是單一的色彩表現。

陶瓷的藍色和鈷礦材料的穩定取得有關，唐三彩中的藍色就

是因為絲路交流，使得藍色的釉藥鈷料得以從西亞地區引進。到元朝時，鈷料運送路線暢通，青瓷在元朝獲得了較好的發展條件。元朝甚至在景德鎮設立「浮梁瓷局」，掌管官府專用陶瓷製品與課稅事宜，可看出受重視的情形。明朝的青瓷發展，更由於鄭和下西洋，從非洲帶回了「蘇泥麻青（紀念發現鈷礦的人名，波斯語譯音或Smalt藍玻璃的譯音）」、平等青（陂塘青）、回青（佛頭青）、石子青等青色釉藥，使得青瓷的色彩發展呈現多樣，有淺色的青、暗沉色的青、灰褐的青、帶赭色的青、發紫的青等等多樣的色彩。清朝青花瓷發展，更透過海、陸絲路，將青瓷銷往中東和歐洲各國，成為該地區人民的生活器皿或裝飾品，中國的英文名因而為瓷器的王國China。