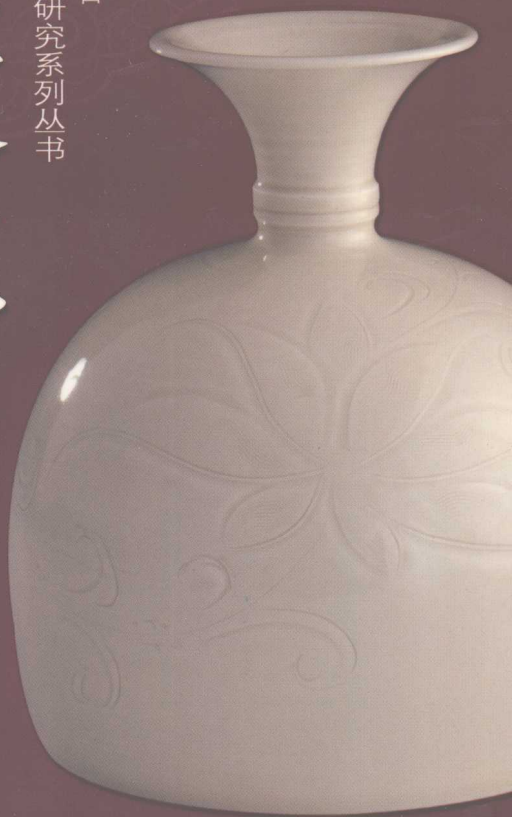

定窑陶瓷文化

及其造型装饰艺术研究

陈文增著

河北省社科规划研究项目
河北民间艺术及历史文化研究系列丛书

河北大学出版社

定窑陶瓷文化

及其造型装饰艺术研究

陈文增 著

河北省社科规划研究项目
河北民间艺术及历史文化研究系列丛书

图书在版编目 (CIP) 数据

定窑陶瓷文化及其造型装饰艺术研究 / 陈文增著

保定: 河北大学出版社, 2008. 4

(河北民间艺术及历史文化研究系列丛书 / 杨文会主编)

ISBN 978-7-81097-243-7

I. 定... II. 陈... III. 定窑-瓷器(考古)-研究-河北省 IV. K876.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 039902 号

责任编辑: 何 屹

装帧设计: 侯志刚

责任印制: 闻 利

出版: 河北大学出版社

经销: 全国新华书店

印制: 河北新华印刷一厂

规格: 1/16 (787mm×960mm)

印张: 14.75

字数: 234 千字

版次: 2008 年 4 月第 1 版

印次: 2008 年 4 月第 1 次

书号: ISBN 978-7-81097-243-7/J. 15

定价: 32.00 元

总序

河北省的民间艺术历史悠久,内容丰富,具有鲜明的地方特色和深厚的文化传统,优秀的民间艺术创造世代承传,生生不息地在发展着,在满足人们生活的实际需要的同时,负载着宝贵的人文精神,给人以传统的审美教育。

记得是在一九五九年的初夏,我第一次去河北邯郸磁州窑实习,那里的民间陶瓷匠师们的创造精神留给我的印象是极为深刻的。当时的工作条件很差,在湿暗的窑洞里,他们在进行成型和装饰工艺,熟练的技艺引人入胜,特别是刻花和画黑花,那种富于情感的艺术表现令人叹为观止。我怀着敬佩的心情最初感受了民间艺术家的创造智慧。

后来有机会在北京故宫博物院陶瓷组进行“宋代定窑装饰纹样”专题临摹和整理,并听取陈万里和孙瀛洲二位先生讲授定窑瓷器的发展及其特点,我再一次领略了河北制瓷技艺的杰出成就。在以后又相继接触到唐山的瓷器、皮影、泥人以及武强的年画、获鹿的土花布等,可以说河北的民间艺术给我留下的印象是难以忘怀的,朴素无华的表现手法和独特的造型观念,塑造出的器物形态和艺术形象,给我以亲切的感觉,激发着人们的生活热情,同时给人以美的享受。河北民间艺术那种醇厚率真的风格给我的印象,如同当年读孙犁先生的散文的感受一样。

古老的燕赵大地孕育了具有深厚文化内涵的民间艺术,形成了独特的地方风格和优良的艺术传统,反映着善良勤劳的人民对生活的热爱,生动地体现了他们的美学思想。从专业创作设计的角度来看,民间艺术家们的根本创意是建立在生活的基础上,充分发挥创造者的能动作用,在继承传统的基础上不断发展。民间艺术虽然没有成文的理论著作流传下来,而是通过口授心传,在学习技艺的同时掌握创造的观念,继承传统的设计思想和工艺思想,这是和作品同时存在的精神财富,其中的理论和方法需要认真地发掘和研究。

总结以往创造实践的经验,分析作品的艺术成就,整理传统工艺技法(包括材料和技术),揭示其特点和规律,从民间艺术中汲取营养,学习民间艺术家的创造精神,这是发展现代民族艺术的一个重要内容。河北大学艺术学院长期以来重视民间艺术的发掘和研究工作,组织各方面的专家作深入细致的调查研究,收集积累资料 and 作品,把案头工作和实地调研结合起来,既重视现代,也重视古代,理论研究结合艺术实践,工作是脚踏实地的。这套丛书的选题内容充实,学术性强,具有理论价值和实践意义,对于以后的创作设计会有重要的启示和借鉴作用。这套丛书的出版是专家们辛勤劳动的成果,为进一步开展研究工作奠定了坚实的基础,相信河北大学艺术学院的学者们,会在弘扬民族民间文化艺术的工作中做出更大的贡献。

杨永善
丙戌年春节

绪论

名窑艺术 中外咸称 ——定窑科技、文化、艺术综论

中国是世界上最早发明陶瓷的国家,宋代五大名窑是中国陶瓷的优秀代表,而定窑不妨说名列五大名窑之冠。从唐至元 600 余年时间,定窑从创烧到消亡,从零散窑况到全盛时期,留下了中国北方白瓷大系的科技、文化与艺术的广博内涵,形成宋代定窑制瓷技术的一整套工艺理念。首先它汲取了唐以前中国陶瓷生产的优秀成果,接受了兄弟窑场烧制经验。通过对当地原料、燃料以及水资源的认识,开始了它漫长的尝试、研制和生产历程。

一、科技为先导

纵观中国定窑在宋代获得了巨大成功,凭着自身条件,通过多方面努力,终于发展到从龙泉镇(今北镇)通天河西岸到燕川山下方圆二十华里的窑场规模,从业人员十数万计。尤以宋宣和、政和年间达到了全盛时期。窑场林立,车马如流,人声嘈杂,一派繁荣景象。透过这热闹景象,我们看到宋代的制瓷技术遥遥领先于国外,在科学研究和运用上树立了光辉的榜样。这种成果对当时西方以及一些东方国家而言,简直是演绎了一个神话,以致使他们目瞪口呆、垂涎三尺,纵使竭尽全力也是望尘莫及。确确实实,宋代定窑为我华夏民族挣得了国格和荣誉。

(一)汲取外来技术,打造自己品牌

陶瓷生产,原料先行。任何陶瓷生产无不大谈文化和艺术两大功

能。检点历史陈迹,名窑成就,的确离开文化、艺术两大支撑没有一个能得到发展的。如果说艺术和文化是大鹏的两只健翼,缺一不可不可高飞。打此比方的同时往往忽略大鹏鸟的身体,意思是没有身体,而光有翅膀同样不能高飞。这里就引申出了科技的基础和先导的重要性。科技一词似乎是一个现代的名词,古代极少见到和运用。其实,在古代一些民间工艺美术都或多或少地与科技有关,更何况当年庞大的定窑生产。不论当时的“官窑”还是“民窑”,离开科技铺垫、指导都将寸步难行。

在汲取外来技术方面,定窑主要是借鉴了曲阳以南 300 华里的邢窑(河北内丘)的科学技术和工艺做法(见图 1、图 2)。在原料配制和工艺制备上,应该说受邢窑影响最大。瓷器白度和器物制作上有着千丝万缕的联系。在古瓷鉴

图 1 邢窑遗址(内丘)

定中曾遇到一些问题,就是定窑早期白瓷与邢窑白瓷难以认别,胎质、釉面及呈色均无二致(见图 3)。从科技角度分析,定窑继承了邢窑的配方和用料,在理化性能上尽可能与邢窑趋于一致。在唐代,因为邢窑已成规模,工艺生产已趋向成功,定窑在刚起步时,如果不依靠邢窑技术为基础,是无法走向成功的。除邢窑之外,当时邯郸磁州窑也正兴隆之时,铁锈花、剔花工艺均能冠绝一时,在定窑也曾发现类似的剔花瓷片(见图 4)。^① 据考证,这是仿磁州窑的例证。事实上,定窑在立足之初,广泛汲取兄弟窑之所长,表现出极为谦虚的态度,尤其是北方邻窑。正是由于定窑人襟怀博大,不耻学人,后来又终于摆脱原来面目,打造了一个全新的自我。

^① 中国陶瓷编辑委员会编:《中国陶瓷·定窑》,图 141,上海人民美术出版社,1983 年 9 月。

图2 邢窑遗址(内丘)

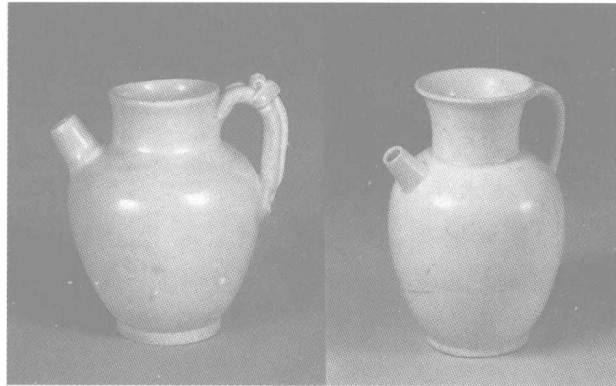

图3 定窑系执壶(唐) 邢窑白瓷执壶(唐)

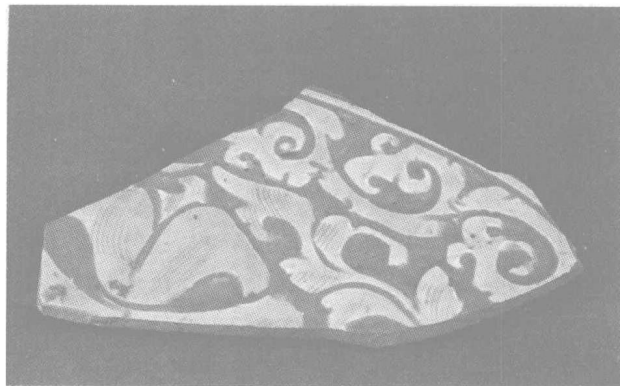

图4 定窑别花标本(金) 北京故宫博物院藏

(二)烧成技术与窑炉改进

窑炉构造和烧成技术始终是困扰古定窑烧成成品率的一个焦点。整窑整窑的残瓷废瓷推向垃圾堆,成为当时人们的一种揪心之痛。如何走出这屡屡的废窑怪圈,如何改变烧成技术,是摆在当时定窑人面前的一个主要问题。唐、五代以来定窑烧成一般为氧化焰,而由于窑炉狭小,炉灶及窑体空间容量有限,焰火回旋受到影响,时有焰火不畅、局部过火和烧生现象,并伴随窝烟、火刺、粘连情况发生。人们终于明白了,瓷坯在窑内受火不匀是由于窑炉狭小,氧化焰烧成气氛不能及时从烟囱排出,窑体空间闭塞,焰火流通不畅,致使氧化焰气氛变为还原焰或弱还原焰,以致改变陶瓷呈相过程中的理化性能。通过实践认识,人们开始了窑炉改造,从而提高了烧成技术。到北宋窑炉体积变大,烧成室焰火通畅,氧化焰烧成气氛能有效实现,加上北宋对窑具——匣钵的改造和创新,定窑开始走向良性循环,以致后来出现政和、宣和时的鼎盛时期。

(三)槽碾细碎和过滤技术

古代陶瓷生产、技术手段相对比较落后。在原料制备方面尤为明显。在秦砖汉瓦和精陶时期,很省力。只从地上挖出精土,砸实即可。而搞陶瓷,必然跟某种石头打交道,必须把这种石头砸碎、磨细。这就给先哲们出了一个大难题。难怪历史上细白瓷出现以前走过了漫长的摸索之路。

在唐代,人们已经开始利用石碾粉碎原料(见图5),石碾构造很简单,而且科学,约直径6米左右,凿凹槽青石砌成一个圈,石碾砣稳定在特制的木架上,外围为碾道。动力为牲畜,一般为双套。就这样,一些土石原料都可进入这种石碾加工。原料加工进入石碾程序后,白瓷质地有了明显的改良,由于石质原料的大量介入,骨架支撑能力逐步增强。随高精度原料更新,瓷器白度今非昔比。诸如此等都是原料细碎带来的效益,总归槽碾出现后的一种成功。原料经过细碎后呈粉状,下道工序就是过滤(过滤池也称澄浆池)。过滤法是用砖石依次砌成几个方池,数量根据效果而定。一般在三个以上,以求充分过滤。泥浆从第一个池倒入后,经过沉淀再放进第二个池,依次循环积于最后一个池中的便是料泥,再经过搅和、踩打等练制,便可入泥仓备用。过滤办法,南北有别,北方一般利用大缸陶洗过滤,像利用浆池一样,依次摆上几个大缸,按照同

样的办法步步进行。

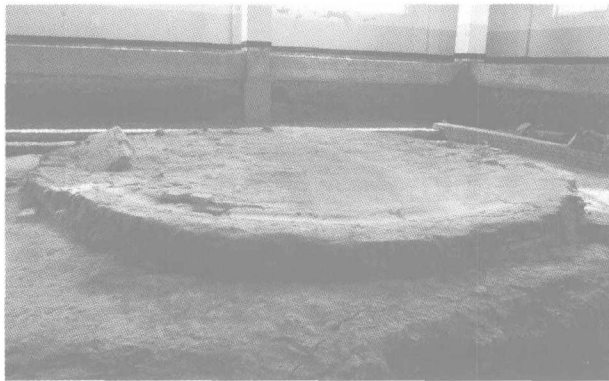

图5 石碾(又称槽碾 唐——五代)直径约6m 槽宽约60cm

过滤池是古代南北陶瓷生产所通用的一种方法,它是先哲运用朴素理念和科学技术相结合的产物,至今人们还在沿用。

二、文化莫基础

燕赵自古多慷慨悲歌之士,自燕人荆轲事迹出现后,这里便被赋予了刚烈铮然、豪爽侠义的象征。同样也曾在这片神奇的土地上出现了以蔺相如为代表的顾全大局、忍辱负重的志士仁人。这里的一草一木也都被感而度之,成为有灵性、有情感的理想化身,定窑陶瓷便是此中典范。当然,人与事物对话、沟通并非自宋而始,我想在盘古开天、三皇五帝时已经出现。故一方水土、一方人物的话,我曾说过,至今不改。正是有了这山川风物,因而随之产生了驾驭这山川风物的人。同样在人的能动作作用创造下,开辟了一方水土的崭新篇章,历史正是这样演绎过来的。

山川本不是文化的,风物也没有文化。总归还是人,通过治理、改造给了这山川风物以新的内涵,并由于历代先民在这里繁衍生息,予风物为约、借山川明誓,久之,便成为人这个本来的主宰头上的神明。从此文化便产生了。按文化分类,燕赵文化应该是中国北方文化的主体,而定窑文化却是燕赵文化演绎千年的一个物质载体。定窑文化形成的理由

和过程,融入了风风火火、含辛茹苦、可歌可泣的七百春秋。剥开尘封,慢慢展读,希望能带给我们以震撼和激励,带给我们深厚的文化思索。

(一)通天河文化

按照一个古老的传说,这个通天河就是当年唐僧取经时路过的通天河。从北镇(龙泉镇)始沿通天河而上,二十华里处有个芒牛台又叫晒经台。说是唐僧取经回来,老龟掀翻师徒四人,经书落水浸湿,展与石台晾晒。从北镇始沿通天河南行五华里有一村叫十八渡,原来叫十八洞。传说唐僧取经时曾路过此地,十八洞内有九个妖怪挡住唐僧去路。又名:九妖十八洞。故事传流了多少年,没有人会清楚,也没必要去考证。

定窑早期遗址就建立在这丰富的故事传说西岸,应为唐、五代定窑烧造的地方。从现北镇村汪尔上一一直往南到法兴寺,沟沟汊汊、哩哩啦啦,长短不齐,尽见匣钵、炉渣和残瓷片。唯通天河西畔一处为早期遗址(见图6),瓷片中偶尔可捡到一只施化妆土半釉浅身玉璧底碗。匣钵多小形状,制作粗糙,笨拙厚重。当年定窑创始时,就以通天河水为基础,同时取北山丘原料、西梁煤又很方便,大概起初就这样定下来了。

图6 通天河西畔早期定窑遗址(唐——五代)

(二)泉水沟文化

以通天河文化为始,逐步西延,上了西梁便到了定窑集中地,也是宋代定窑最繁华的地方。唐、五代早期遗址,说明当时建立在通天河西畔,

条件优越,基础齐备。然而,十年河东,十年河西,大概因后来大涝之年洪水泛滥,窑场每年夏秋之际,均受威胁。迫不得已往西搬迁,于是就到了泉水沟(见图7)。泉水沟是一条斜穿涧磁而流入龙泉镇的天然沟壑,水势不及通天河大,而水源还算充分。它发源于北山王子寺,为山泉水,质地纯清,浪花微溅,不言而喻,数百年是它养活了这一带众生。

图7 泉水沟现貌

古代陶瓷生产,第一必须先看水,风水、风水,有风无水是不完全的。古为水源即财源,所以定窑业定位,必重水况。因此在泉水沟两岸,开始了陆续的窑炉建设,官窑居其内,民窑置其外。层层叠叠、密密麻麻、连绵相接,布满了整个沟壑两侧,这大概就是宋代定窑规模和生产的一个全景。泉水沟以西500米处,又有马驿沟,是与泉水沟并行的一条沟(见图8),随着泉水沟场地的逐渐拥挤,在马驿沟两侧又开始了大规模建设,不过这里窑场没有泉水沟一带密集,属窑场聚散的边缘。

图8 马驿沟现貌

(三)法兴寺文化

图9 北镇村法兴寺旧址

从泉水沟往东南方向,从通天河往南方向便是法兴寺(见图9),形成了一个直角三角形。法兴寺文化,应该属皇家文化。东边近靠通天河,地理位置较高,纵有洪水也受不到威胁,故皇帝当年选址于此。法兴寺自宋就是佛家圣地,南北方香客不绝于道,寺院北、南、西三面皆为窑场,统统为官窑,可能朝廷有圣旨,这一带不许民窑建设。千年以后,我们到这里瞻仰,虽往事如烟,面目全非,仅留的法兴寺东厢房数间也已改成百

货门市。但到以外耕地去与宋时窑场对话,果见地上泛出大块大块瓷片,掸去泥土辨识,尽是龙凤纹样。刻、印花技术之高、纹饰艺术之雅,简直如梦如幻。再捡,偶尔拾到一些牡丹纹、鱼纹的瓷片,而质量却都很精到。我忽然认定,法兴寺遗址就是官窑遗址,法兴寺文化就是当年皇家文化的明证。

中国历来为礼义之邦,与邻和善,四海交谊。在北宋强大的国力支撑下,外夷来朝,日见不绝。中外贸易频繁往来,继唐流通。此间曾获外域珍宝原本不少,这其中有一些现存国家珍宝馆。作为回赠礼物,恐怕定窑瓷器会屡屡派上用场。史书上虽然没有这方面的记载,但我决非妄加推断,北宋徐竟出使高丽所著《高丽图经》^①就提到高丽人作瓷多仿效定窑,固不奇怪。高丽外,一些邻邦也有此例证。定窑成果,名播中外,誉满古今。首先与它所具有的博大文化分不开,它之所以能将自身优势和成果传播出去,关键在于传播过程中的文化渗透,以至由古而今。

三、艺术求发展

艺术一词,辞海解释为:人类以情感和想象为特性的把握和反映世界的一种特殊方式。即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想,在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。或以最直接最通俗的话说就是美的办法。定窑之所以能有如此大的发展趋势和空间,创造了如此大的举世罕见的成果,可以说,它的确有一种美的办法。它围绕瓷器这个话题,展开来做具体分析,层层透视,步步分解,聚自然界之万物,撷大美之理由,以术为因,以艺为果,终成现实。

(一)刻划花艺术

定窑刻划花艺术是非常独特的,仅看它一条线、一片叶子就不敢等闲视之。人们把刀同笔结合起来,用刀去模仿笔的效果并且超越笔的功能,因为笔只能画出一条线,或曰轮廓线,一笔代表一个独立形式,而刀则是用一个边锋去刻一条宽线,巧妙地利用内边锋刻出的宽线深边表示形象轮廓,浅边与器壁融合。在定窑釉色的衬示下,纹饰效果显得格外

^① 中国陶瓷编辑委员会编:《中国陶瓷·定窑》,图141,上海人民美术出版社,1983年9月。

生动,形式和效果见到了,很成功。而定窑先人创造这种形式之初,试想曾付出了多少劳动,曾付出了多少探索时间。要是在今天,不去申请专利保护才怪!

刻划花线条明确并昭示以后,随之出现了三把刀具,即后来我曾命名的“单线刀、双线刀、组线刀”(见图10)。就这三把刀便能把自然界的一切花、鸟、鱼、虫尽揽刀下,且表现得栩栩如生,形象刻划得入木三分,成为定窑装饰手段中一个无懈可击、颠扑不破的艺术真理。由于美,使定窑续烧了600余年,由于美,使定窑风靡了整个中国。当时有河南的鹤壁、山西的霍县、平定及介休等,还有四川彭县都仿效定窑做法,形成庞大的定窑系。名声大振,来投学的门生遍布全国各地,定窑更因此赢得经济市场的青睐。

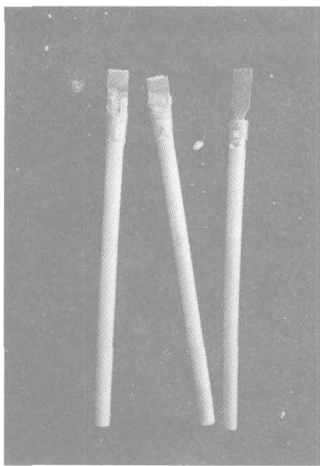

图10 刻花刀具

左起:单线刀、双线刀、组线刀

(二)造型艺术

陶瓷造型艺术是一个很重要的问题,作为一个窑场,出的东西都不成样子,那拥有的其他条件再完善都白搭。在定窑,造型被普遍重视,并且千方百计有别于其他窑场和瓷区。但树立自己的造型形式和理念谈何容易,定窑最初的一些器物不是和邢窑极为相近吗?初学归初学,在定窑规模和市场逐渐扩大的时候,定窑已经具备了一定的创造和设计能力。

对通常造型所使用的两条线的分析,我们发现,在同一条线略加变化的情况下,所表现和强调的个性表达则各不同。在每一线段收放的同时,其造型艺术风格已无言地确立。是高畅、俊逸,是沉雄、娑媚,还是刚烈还是柔和,皆在线条收放间。设计者的造型观,源自设计者对艺术的综合认识,源于自身文化素质的培养,同时受时代的影响而确立和逐步升华。不同的设计思维,产生不同的造型风格,奉行不同的艺术信条。而这种个性的不同总是局部的,是在时代大文化观念影响下的,在陶瓷造型总体走势下,在各窑口传统递变过程中,这种时代造型艺术的总体风格应该是确立的。这种总体风格的确立,无疑就是这个时代个性的

确立。

宋代定窑拉坯工艺造型是如此,而宋代人物工艺品的造型风格更是如此,清丽、和畅、俊达为风格主题。从不见姿媚、绵软之态,更无故弄烦杂之意。尚豪健、重理性、去雕琢、避套路,总是在一种雅致中窥见哲思,在规范中寻求练达。行于道中,艺在道外。所谓“空山新雨后,天气晚来秋”“只有鹭鸥无拘管,西去南来自在飞”,这正是定窑造型艺术之神化境界。

宋代定窑是历史上科学、文化、艺术集大成者。它的出现和发展,为中国早期陶瓷工业奠定了深厚基础,并因之而成为世界陶瓷领域之先导。它的成功,不仅标志着中国的先进科技、先进文化和艺术,同时也带动其他人文学科及创造观念的进步和更新。陶瓷原料属硅酸盐学,它的化学成份和物理性能是一项颇为精深的科学概念。用当代科学手段解析宋代定窑配方合成和硅铝等成份的合成情况,是十分合理的。在古代检测手段落后的情况下,能获得定窑原料分析的最佳值而被利用推广,可见古人之聪睿。

把科技与文化、艺术溶在一起,是后来定窑实施市场战略的一个目标。科学技术必须同文化艺术手段配套合一,去用文化艺术的观点强化张扬产品实质,使之能够为世人广泛理解和接受,并通过民族艺术形式和贴近生活的构思打动人,强化和建立自己的市场目标,这就是文化与艺术本质功能所在。自古以来,人们在劳动实践中的任何创造发明,无不反映着文化艺术本质。正是有了这些条件的辅助渗透,科学手段才得以实现。

目 录

总 序	(1)
绪 论	(1)
名窑艺术 中外咸称	
——定窑科技、文化、艺术综论	(1)
一、科技为先导	(1)
二、文化奠基础	(5)
三、艺术求发展	(9)
第一章 定窑——中国早期白瓷文化的优秀代表	(1)
第一节 陶甗肇始 瓷艺归真	
——中国陶器文化与瓷器文化艺术研究	(1)
一、说陶器	(1)
二、陶与陶人	(4)
三、陶瓷艺术的定格	(4)
四、艺术的返璞归真	(5)
第二节 山川气象 天工开物	
——通天河文化、泉水沟文化、马驿沟文化与燕川文化	(7)
一、通天河文化	(7)
二、泉水沟文化与马驿沟文化	(10)
三、燕川文化	(13)
第三节 身非彩凤 心有灵犀	
——定窑气质说	(14)
一、独特风格是定窑必然发展的基本条件	(14)
二、衣饰雅淡 鸿朗高畅	(16)
三、足墙直立 边口无华	(17)
四、温文尔雅 有声有色	(19)