

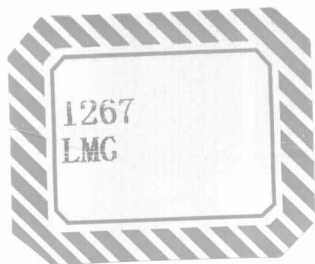


CHANGSHAYAOYONGTANDAO

# 长沙窑咏叹调

湖南美术出版社出版

刘美观 著





# 序

## 弘 征

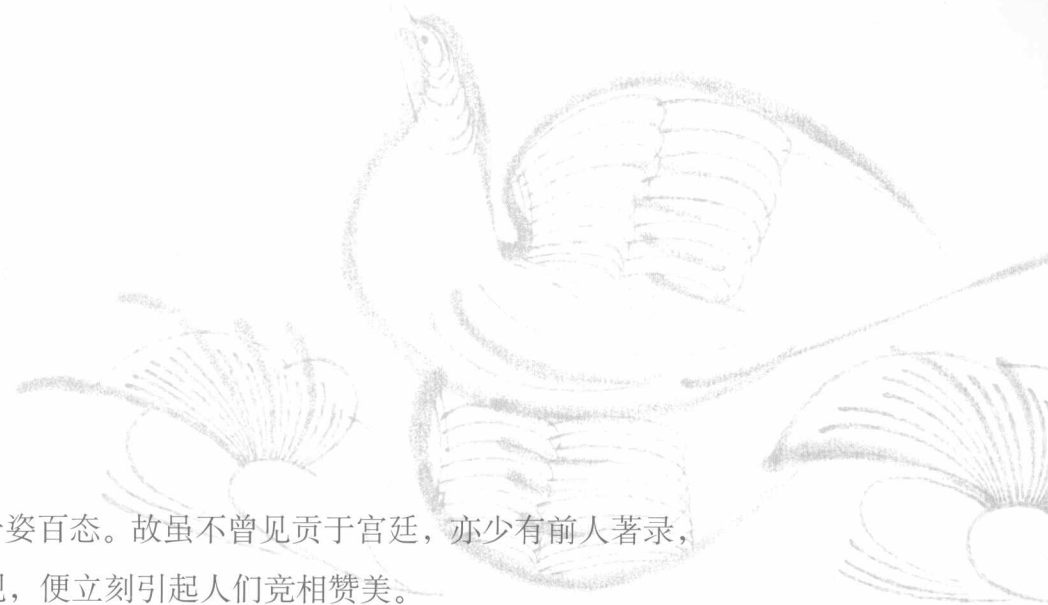
自古瓷亦称陶，因其皆系以黏土为主要原料烧制而成，如清乾隆间朱琰著《陶说》，嘉庆时蓝浦、郑廷桂著《景德镇陶录》皆如是。古董商们特地称陶为瓦器以相区别，实则在《说文》中瓷即训为“瓦器，从瓦”。现在从产业的角度仍普遍称作陶瓷，但在日常使用与收藏鉴赏中二者分得十分清楚。

陶、瓷皆是中华民族的伟大发明，陶器的出现是人类文明发展的重要标志。陶器在新石器时代已经遍及华夏，今湖南澧县丁家岗便发现有距今约九千年的古窑遗址。瓷器初始于夏商期素烧的白陶，从浙江上虞出土的器什已证明成熟于东汉。1958年在长沙金盆岭出土的青瓷对坐书俑，墓砖年号为西晋永宁二年（302），可知在此之前，制瓷业在长沙附近亦已盛行，1973年在湘阴县城关镇发现了两晋窑的遗址。

陶瓷器至唐代而精美绝伦，最著者如陶器、陶俑的唐三彩，越州的青瓷与邢州的白瓷。今长沙望城县石渚湖至铜官一带在初唐时已是声名远播的窑都，现已发现 19 处唐窑遗

址。诗人李群玉（813—860）有咏《石渚》诗云：“古岸陶为器，高林尽一焚。焰红湘浦口，烟烛洞庭云。四野煤飞乱，遥空爆响闻。地形穿凿势，恐到祝融坟。”可想见当年的盛况。此后更迭兴衰，至清康熙以来逐渐以制陶为主。

长沙窑在唐代主要生产生活用瓷，即如本书在《民众的，才是永恒的》中所言：“在现存实物中，大量的无非是碗、碟、盆、钵、壶、瓶等日常用品，或炊具、茶具、酒具、灯具……这一切都与普通百姓的生活息息相关。”从现有资料看，长沙窑应该全是民窑而没有官窑，其产品完全以能够招徕顾客、畅销中外为指归，充分地体现了审美情趣的多样性。特别在造型上的古朴奇拙、粗犷奔放、精巧流畅竞呈，风格的阳刚与阴柔并美，既传承了民族艺术的精华，又深受波斯文化、印度文化的影响（与产品的大量外销极有关系）。以及诸如釉下彩、铜红釉的首创（当然不久即为官窑所吸收），彩绘装饰艺术的不断出新，划花、刻花、镂刻、堆塑、印花、贴花各呈异彩，艺术思维活动与创造力的迸发如大海



奔流，千姿百态。故虽不曾见于宫廷，亦少有前人著录，一朝惊现，便立刻引起人们竞相赞美。

美观先生以生长于湘而又钟情于长沙窑的研究，多年悉心搜访，于珍品旦夕摩挲，极尽精微，颇多心得，暇时把笔为文，辑成了这一册《长沙窑咏叹调》。没有采用通常研究性著作的格式，而是以抒情的笔触娓娓道来。诸如见各种灯具、烛台构造与釉彩之奇美，浮想联翩，书《浪漫的灯光》以抒咏叹；观一尊充满力感的酱釉瓷像而神驰中外古今，对比罗浮宫的雕塑、秦始皇陵的兵马俑；从一只青瓷碗底惊见了一行兼具有装饰美的外文，联想到今天在国外华人聚居的街区为什么称作唐人街，是因为包括长沙窑在内的唐朝瓷器风靡世界，唐人在外国人心目中成了中华的代称；由一只碗底书有“开元三年”，证实了长沙窑历史的悠久；从另一只碗底有“南搪”其搪字显然是窑匠率书的别字，感叹自雄强闳放的开元盛世至南唐后主悲吟“恰似一江春水向东流”的兴衰。

精  
細  
向  
金

李  
自  
復  
書

李  
自  
復  
書

李  
自  
復  
書

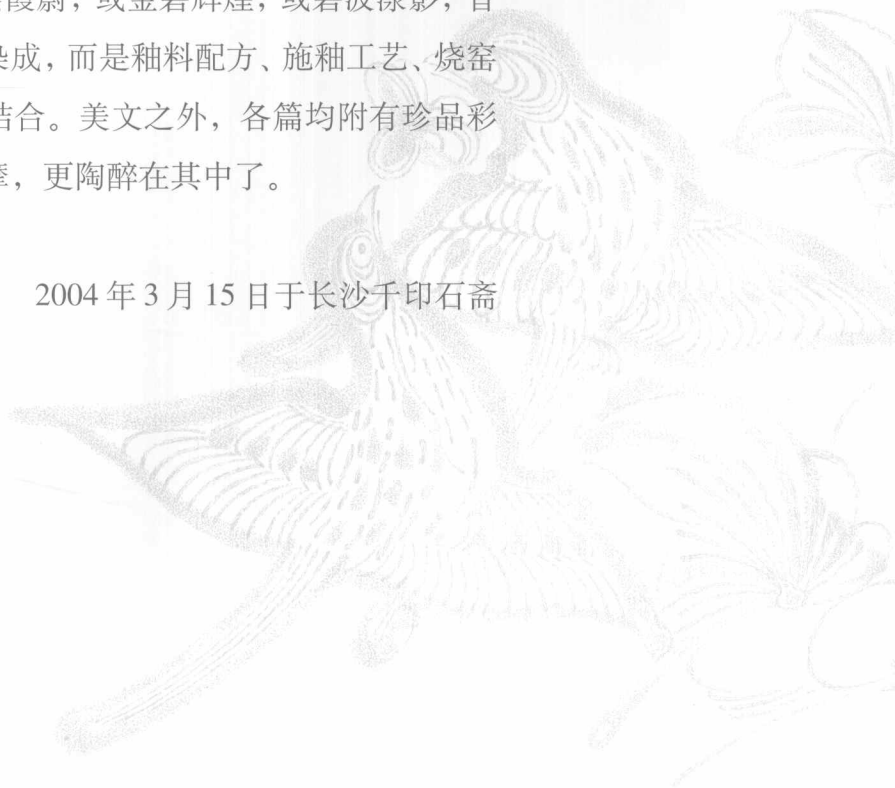
将绘画艺术成功地运用于瓷器上是长沙窑的首创。其釉上彩是先于坯体上挂釉，阴干后再在釉层上施绘入窑一道烧成，溢彩流光，创造出一种近似现代水彩画的效果。釉下彩是直接于胎体上作画（或先在胎上施以化妆土），再罩上一层透明的青釉入窑，挥洒晕染，佳趣横生，开后来大写意中国画的先河。从《一幅花鸟画》、《梦幻般的蓝色》、《民以食为天》等篇中，我们可以窥见这些古代艺术工匠们的神采。

在釉下的胎体上题诗是长沙窑的又一大特色。它与此前惟见刻画年月或简单的吉语不同，而是作为一种艺术形式。内容则多属于里谚民谣，不少是窑匠们即兴的吟咏，广泛地反映了当时的社会生活，倾吐了平民百姓的心声。间亦有诗人的作品，如初唐诗人韦承庆的《南中咏雁》：“万里人南去，三秋雁北飞。不知何岁月，得共汝同归。”晓畅自然，深深地寄托了对家人的思念，可想见其时其作必然引起了制壶工强烈的共鸣，借此来抒发内心的积愆。而同一题材的另一首民歌：“造得家书经两月，无人为我送将归。欲凭鸿雁寄将

去，雪重天寒雁不飞。”朗朗上口，撼人心弦，实堪与诗人媲美。书中的《乡情》、《无夜不相思》，《鸿雁传书》、《两首民风小诗》等篇在展示这种创新艺术的同时，兼咏叹了这种真情的流泻。

它如在漫话中叙述历史源流或进行学术的探讨，由对一件件珍品的欣赏赞美工匠们的高超技术与独特的艺术感触水乳交融。釉彩之或云蒸霞蔚，或金碧辉煌，或碧波漾影，皆并非直接由天然色料染成，而是釉料配方、施釉工艺、烧窑技术与氛围最完美的结合。美文之外，各篇均附有珍品彩图，令读者如可触可摩，更陶醉在其中了。

2004年3月15日于长沙千印石斋





■煮牛奶? 煮咖啡? (高26cm 长11.5cm 宽11.5cm)



序 .....	弘征
从山里看“海” .....	1
一只碗和四个字 .....	7
残件与残字 .....	10
不知春 .....	12
残片释意两则 .....	14
梦幻般的蓝色 .....	17
猜想的故事 .....	20
兴衰的沉思 ——从开元三年到南唐 .....	23
另类旁证 见微知著 .....	27
瓷器套件 .....	30
一幅花鸟画 .....	32
“贴花”的启示及其他 .....	36
乡情 .....	40
神话独角兽 .....	44
动物雕塑面面观 .....	47
力量之原 .....	53



从唐朝来 .....	57
日照香炉生紫烟 .....	61
浪漫的灯光 .....	65
从羊羔跪乳说起 .....	68
疑义相与析 .....	72
无夜不相思 .....	74
满 .....	78
民以食为天 .....	84
悠悠万物，唯此为大 .....	91
绚丽的铜红釉 .....	95
两首民风小诗 .....	99
鸿雁传书 .....	103
教育普及 .....	106
民众的，才是永恒的 .....	111
后记 .....	刘美观





## 从山里看“海”

长沙市附近的望城县有一个古村，依傍在湘江边，乃一片丘陵山地，山不高，水不深，却是群山环抱，满目葱茏。青山、绿水、农舍、田园，炊烟缭绕，鱼跃稻香，好一个江南鱼米之乡！站在山上望去，滔滔湘江北去，但是无论怎样远望，凭肉眼永远也看不到遥远的大海。可是，在一千年前，在这个山里，我们却看见了“大海”，那是陶瓷的海，文化的海，艺术的海。因为这里就是长沙窑的所在地，这里生产了海派的瓷器，浸染了海派的文化，让你闻到了海洋的气息。

可不，你看这样一把带横柄的瓷壶，通体是乳白色的哑光釉面，主体是圆而方的筒型，壶面上满缀着十来个“贴片”，有游动的小鱼，展翅的大鹏，抖动的树叶，舞蹈的胡人，褐绿彩釉施于其上，似浮雕，又似在银片上模压而成。帽盖上一只拟人的小狮，手操着腰半蹲着。壶的前端是一个似张弓的流嘴，细长而弯曲。壶后是一段青竹似的横柄，柄与壶之间立着一个小洋人，与小狮子隔壶相望。煮牛奶？煮咖啡？显而易见是一件外国人士乐于接受、符合洋人情趣的精致的日常用品，仿佛是一件现代的“舶来品”。

再来看一把弯柄的执壶，乳白色的釉面上随意地流动着绿色的浮云，既浪漫又自由，你说像什么，又不像什么；你说不像什么，又像什么，这不就是一幅来自国外的现代抽象画？它的动感，它的线条，它的



■随意地流动着绿色的浮云(高19cm 口径10cm)

色彩,它与整个壶体的完美组合,无一不以强烈的现代意识冲击着人们的视觉,使人耳目一新。加之它的不可重复性,触动着人们的灵感,成为许多现代的标志、会标等艺术创作的源泉。是谁制造了这把美丽的瓷壶呢?

至于说那些模仿金属器皿工艺、用点彩构成几何图案的瓷罐,在无数的瓷壶、瓷罐的“贴花”中,威武雄壮的外国武士、迎风而立的椰枣树、果实累累的葡萄……还有大大小小的背壶,显然是游牧民族骑马驰骋草原的用品。这些都会给你带来种种异域风情,一片片异域的遐思,一道道异域的感念。

如果说以上这些还只能带动你对异域的联想,那么我们不妨再看一只瓷碗,有人说这是一只外国人吃“抓饭”的瓷碗。青黄光亮的釉面,在碗心赫然书写着一些外国文字,文字的国(族)籍和内容至今尚未考证明白,但可以肯定它不是中华民族的文字。

看着这些图案,读着这些文字,我们好像飘洋过海,在国外的瓷器商店里游荡,又仿佛流连于国外的博物馆中。然而不是,所有这一切的



■点彩构成几何图案(高15cm 口径15cm)

■贴花壶(高18.2cm 口径7.5cm)



瓷壶、瓷罐、瓷碗，所有这些的外国图案和文字，都深深地埋藏在本文开头所说的古长沙窑的山中和地下，尘封了一千年，经历了漫长岁月的洗礼，终于抛头露面，呈现在我们的面前。这样，在一千年前，在湘中大地的一个普通山村里，我们从视觉中、从印象中、从感悟中、从心中真正地看到了大海。

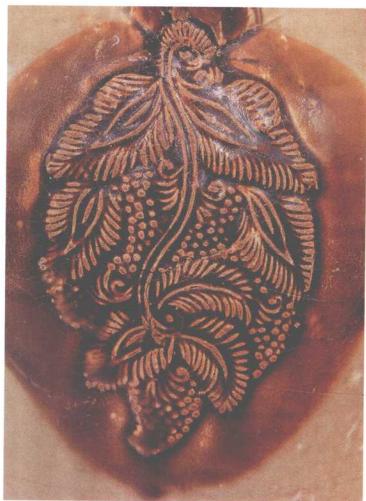
观赏这些千年前的海派瓷器，享受如此洋气的艺术风情，领略这么博大精深的海派文化，难道我们不遐思万种，浮想联翩？

当我们终于从闭关锁国的噩梦中醒来，打开国门，向世界开放的时候，新的观念、新的技术、新的物资、新的文化排山倒海似的向我们涌来，我们呼吸着域外的空气，看到一个全新的世界、一个花花绿绿的五彩世界。我们和世界交换、交流、交融，因此，国家经济飞速发展，人民生活水平迅速提高，社会亦愈丰富多彩，我们为此而欢欣鼓舞。你可

■外国武士

■椰枣树

■果实累累的葡萄



曾想到，我们的祖先在一千年前就尝试过，当然其规模、其理念与今天不可同日而语，本文中众多的长沙窑海派瓷器就说明了这一点。一千年前的唐朝，穿胡服，听胡音，跳胡舞，而中国的丝绸、瓷器、茶叶和文字书法以至四书五经也流传到全世界，唐朝因此而更加发达强盛，世界因此而更加文明前进。

当我们今天开展来样加工，大进大出地生产着国外订货的服装、玩具及各种电子机械产品时，其实，一千年前的长沙窑也类似做过。本文的那些洋壶、洋罐、洋碗不就是来样加工销往国外的MEDE IN CHINA！

中外文化在这里交汇、交融，然后各自散播开去，促进了人类社会的进步和发展。这样美好的中外交流的事情，不知什么原因，仅仅只在明朝因郑和下西洋闪亮了一下，居然一停就是一千年，难道不值得我们用心地研究和深刻地反思？

■吃抓饭的瓷碗(高5cm  
口径13.2cm)





■小背壺(高9.5cm 口径4.2cm)



■大背壺(高23.5cm 口径4.5cm)





## 一只碗和四个字

长沙窑碗碟较多，但完整无缺的却不多见。

近觅得一圆形青瓷碗，圈足，内呈略上凸的弧面，外为直线面。碗高4cm，碗口直径14.2cm，圈足直径5.7cm，圈足较宽，约有2cm，足高0.3cm。内外边除圈足未施釉外，通体满施青釉。圈足内径已是很小，但也没有忘记补釉，可见工艺之细致。釉面光亮均匀，开有芝麻小片，碗沿极少细微脱釉。

整体对称规范，无论是胎体的制作，还是胎面的施釉，工艺水平极高，几无瑕疵。就是进窑烧结后，由于温度较高而且均匀，基本上没有变形，更没有任何裂痕，釉面光洁。虽经千余年，无外力损伤，保存完好。

碗内四角对称有四个褐色的文字：“石豆天又”。是先在胎体上刻划出凹痕，然后再填充褐釉而成。字为行书，流畅隽秀，字迹非常清晰。

问题是“石豆天又”作何解释呢？“石”即“担”，自古就是容量和重量单位，用在这里形容其满其多。“豆”是古代的食器，后多作装酒、肉的祭器，《诗·大雅·生民》：“印盛于豆，于豆于登。”如白居易《祭李司徒文》：“至于豆觞之会，轩盖之游，多奉光尘，最承欢会。”“又”则通保佑的“祐”，不仅是唐代的窑匠们每每用谐音字来代替，而且在殷墟甲骨文中就是这样写的，见郭沫若《卜辞通纂》收编的甲骨第三百



六十九片：“帝受我右”。因为碗盛上酒在祭祀天地神灵或祖先时这四个字仍清晰可见，受祭祀的神灵就会按所祈求的心愿来保佑供祭的人，我们也就不难理解这四个字为什么要写在碗的里面了。

如此看来，这只碗尽管只是长沙窑的一个小件，但却不是一只通常用来盛食物的碗，而是一件不可多得的长沙窑祭器的珍品。从它的制作水平到它的用途都反映了先民们的聪明智慧。



■工艺水平极高，几无瑕疵  
(高4cm 口径14.2cm)

