

古玩与收藏丛书

明清民窑青花瓷绘

MINGQINGMINYAOQINGHUACIHUI

赵瑞民 编 曹新吾 评
湖北美术出版社

明清民窑青花瓷绘

MINGQINGMINYAOQINGHUACIHUI

图书在版编目(CIP)数据

明清民窑青花瓷绘 / 赵瑞民编. 曹新吾评

—武汉: 湖北美术出版社, 2005.9

(古玩与收藏丛书)

ISBN 7-5394-1765-X

I. 明...

II. 赵... 曹...

III. 民窑—青花瓷(考古)—景德镇市—明清时代—图集

IV. K876.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 108300 号

明清民窑青花瓷绘

© 赵瑞民 编

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌雄楚大街 268 号 C 座

电 话: (027) 87679520 87679521 87679522

传 真: (027) 87679523

邮政编码: 430070

h t t p : www.hbapress.com.cn

E-mail: fxg@hbapress.com.cn

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

开 本: 889 × 1194mm 1/32

印 张: 4

印 数: 5000 册

版 次: 2005 年 11 月第 1 版 2005 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-1765-X/K · 69

定 价: 38.00 元

出版说明

收藏古玩，就是收藏历史，就是收藏艺术，就是收藏文化。收藏的旨趣就在于鉴赏与研究，并从中获得他事不可取代的审美愉悦与快乐，此乃高雅之致。现在，随着社会的全面进步，爱好与收藏古玩的人越来越多。为着服务于同好的人们，我们以眼手之能及，将陆续编辑出版“古玩与收藏”丛书，首先出版陶瓷一类，然后视实际而旁及其他。我们将把民间、民窑放在主要位置，资料务必翔实，品位力求高雅，尽力以行家与艺术家兼具的眼光选择民间藏品与流传品，真正使丛书成为业余逛地摊与文物店同好的良师益友。同时为着使丛书越编越好，也请读者积极参与，自荐家藏，使一己之藏得与社会共欣赏，使祖国先民的辉煌创造发扬光大。

序

张浦生

中国古陶瓷学会副会长

古瓷犹珍，碎瓷遗香。

收藏，是人们用以记录和保存自身历史和文化的一种努力。一部人类文明史，就是人类的收藏史；就是人类不断汲取前人营养，创造文化的过程；也是不断积累文化、造福后代的历史。收藏，尤其是民间收藏的兴盛，一定程度上反映了一个国家、一个时代的政治昌明、社会安定和文化艺术的发展，也在一定程度上昭示了一个民族的精神面貌。收藏，可以陶冶情操、增长知识、提高审美品位。在今天社会主义市场经济的时代背景下，艺术品收藏还具有保值和升值的功能。

众所周知，南京是座古老而又秀丽的城市，乃我国著名的七大古都之一。建国以后，又被国务院公布为第一批历史文化名城。由于这里地上地下文物资源十分丰富，文化艺术的沉淀非常深厚，从而涌现出一批古陶瓷的爱好者与收藏家，赵

瑞民君便是其中的一位佼佼者。他工作于园林部门，自幼喜好收藏。长期以来，在业余时间酷爱收藏研究邮票、雨花石和青花瓷画。上世纪90年代他还专门自费求学于国家文物局扬州培训中心陶瓷鉴定班。在名师的指导下，他又前往全国南北各大窑址、博物馆、文物管理所等考察观摩。收集资料，又创造机会参加中国古陶瓷学会组织的学术研讨会，虚心学习、热心求教，结识海内外学术友人，终于在陶瓷鉴赏知识、艺术修养、历史考古诸方面皆有了飞跃的进步。他立志本着弘扬祖国优秀传统文化的心愿，对自己历年来辛勤搜集的青花瓷画进行认真整理、潜心研究，并择其精华多次举办展览，最终编写一本历史与艺术相结合的鉴赏专著奉献于社会。经过几年的努力，他的《明清民窑青花瓷绘》一书现已完稿。这一宿愿终于实现了，怎不令人喜悦。

中华陶瓷文化源远流长，博大精深。在形形色色的古代陶瓷品类中，最有艺术魅力的莫过于冰清玉洁、典雅脱俗的青花瓷。据最新考古资料，它起源于公元九世纪的唐代；成熟于14世纪的元代；昌盛于15至17世纪的明清两代。若论其艺术成就，当推明清时期景德镇民窑青花瓷上的一幅幅生动活泼、含意深邃的瓷画。它件件记载着历史，片片凝聚着文化以及民俗风情，深受世人喜爱。为此，青花瓷器自明朝早期起，缘于好名牟利，就出现了仿制作品，以后历代不绝。20世纪80年代以后，仿古瓷日渐步入高峰，由此，鉴定古代青花瓷的真伪与年代，就成为一项专门的学问。根据个人近40年来的研究与实践经验，我认为青花瓷鉴定的主要方法是：一看“青”，二看“花”。所谓青，是指青花的色泽用料；所谓花，是指绘画技法、题材内容。而官窑青花瓷偏重于

“青”；民窑青花瓷则着力在“花”。当然，瓷器之造型、胎釉、工艺、款识等方面在鉴定时亦会有一定的参考作用。本书通过大量千姿百态的亮丽瓷画，比较系统地阐述了明清两代民窑青花绘画发展演变的时代特点。它除了对学习与研究青花瓷的人掌握鉴定赏析青花瓷的真谛有所裨益外，可以说还是一本颇有实用价值的工具书；而且给美术工作者的创作也可以提供借鉴，亦为探索中国古代绘画史的研究填补了一个空白。故而，余高兴又荣幸地拟就此文，藉以庆贺！是为序。

乙酉年春书于金陵片瓷山房

明清民窑青花艺术之比较

曹新吾

明清民窑青花是一条延续了五百多年的艺术长廊。数百年中，由于画“花”人的变化，赏“花”人的变化，卖“花”人的变化，使同是民间艺术的明代民窑青花和清代民窑青花形成了各自的美学特征。

一、趣味与意味

图1是明嘉靖芦雁纹残碗心。背景极简洁，一株芦苇，一朵茨菰，既装点了寒塘，也装点了孤雁的梦。这只失群孤雁梦的是什么？我想，应是长天无垠，雁阵时作“一”字，时作“人”字，御风嬉云。中途歇脚平湖，雁群或衔芦而舞，或曲项而歌。饮食罢，又登云程。新月出来了，锦阵花营中，雁儿们相亲相随，相伴相依。其中，也有这只失群后赶上来的归雁。无限诗情，就这样被民窑画师寥寥数笔引上了碧霄。

与图1相比，图2清光绪青花釉里红山水帽筒上的雁就大为不同了。秋水之上，秋云之下，秋风之中，雁

儿们不时变换队形，或“一”字，或“人”字，或“十”字，鸣唤长空，赶路霜晨。这些南飞的北雁，画师写它们既不是为表现宿鸟入梦时那种藏头提脚的翎毛天趣，也不是为表现雁落平沙后那种饮啄嬉闹的翔侣情趣，而是意在画外：雁阵惊寒。几乎在所有以雁添韵的秋景中，作者要人品味的都是：飞逝、寂寥、荒凉。或者说，他要告诉你的是老子千百年前那句话：“万物并作，吾以观其复。”

以趣为旨之画妙在细节夸张，如宿鸟之睡姿，小凫之稚态，饱禽之自得，饿虎之难耐，及闲汉之放浪形骸，秋虫之小心翼翼等。以意为宗之画往往舍弃这些细节，因为它们本身就只是一个表述某种意象的符号，如“雁阵惊寒”中之过雁，“一叶知秋”中之落叶。曾见清康熙以《西厢记·长亭送别》为题材的民窑青花笔斗，在那“碧云天，黄花地，西风紧，北雁南飞。晓来谁染霜林醉，点点都

图 1

图 3

图 2

图 4

是离人泪”的情境中，雁又成了离乡背井之暗示。作者要人领略的已不是雁儿成双的趣味，而是莺莺张生离愁别绪之意味了。故画上雁队亦遥天一“人”字，不加细描。由此观之，明代民窑瓷绘似偏重趣味，清代民窑瓷画似偏重意味。

二、具象与抽象

在中国画中，除虚空外，点是构成画面的最基本元素。清代民窑青花中，点多作白萍、红叶、青果，或人目、凤眼、龙睛。不管什么，都具体有所指谓。僧繇画龙不点睛，一点就破壁飞去的传说，更是把点的作用夸张到了出神入化的地步。你看图3雍正过墙龙纹小盅里那条青龙，双眼如喷火、似闪电、像放光，何等威严。可以说，龙的全身之力就在这一点上。

明代民窑青花匠师笔下有些点，却无端而来。图4是万历民窑青花散点纹碗，从上到下，从左到右，除了

点，还是点，什么内涵都抽空了，但依然让人百看不厌。这就是抽象的魅力。画家吴冠中先生在《我读石涛画语录》一书中对点的这种抽象性能的阐述妙绝古今，他写道：“点有风雪雨晴四时得宜点，有反正阴阳互衬点，有夹水夹墨一气混杂点，有含苞藻丝缨络连牵点，有空空阔阔干燥没味点，有有墨无墨飞白如烟点，有如焦似漆邈邈透明点。更有两点，未肯向学人道破：有没天没地当头劈面点，有千岩万壑明净无一点。噫！法无定相，气概成章耳。”参之可助品鉴。

必须指出，民窑画工涉笔抽象并非全属美的追求，更多的可能还是为省工省料省力气等功利性目的。各个时代的民窑画风都有具象和抽象，只不过比较起来，明代民窑青花抽象成份多一些，清代民窑青花具象成份多一些。

三、灵动与飞动

图 5

图 6

图 7

灵动是作者心灵与读者心灵的共振，具体讲就是作品有灵气。图5明万历风荷摇影图残碗心，把野荷的孤芳绝尘画得灵气十足。荷花谢了，荷葭落了，荷叶却依然风韵不减，丰姿绰约。我们甚至听到它用婀娜的形体语言在喊：嫉妒吧，我万历荷花就是美！哪怕有朝一日红颜老尽，也会有素心人在我的香魂安息处筑听雨轩，吟古乐府，诵《爱莲说》。明代民窑作品中，这种碗心小品很多。

灵动为气韵之美，飞动为线条之美。梁任公在《书法指导》中说过：“线的美，在美术中为最高等，不靠旁物的陪衬，专靠本身的排列。”油画家孔柏基为此还专作了首《一得之见百句》：“唯线条，永不腐，画之骨，幅之柱。柔若线，刚若斧，灿若电，浑若雾。如龙游，如凤舞。如雷电，纸可破；如吐丝，视若无。如乐者，有抑扬；如诵者，有顿挫。凡曲直，凡厉情，凡显晦，凡狂懦，凡断

续，凡润枯，属一体，善融和。欲洒脱，气需活，随神出，莫矫做。”凡此种种，均飞动的具体化。欣赏清代民窑画工作品，常有此种感受。图6康熙白描缠枝莲纹杯上的线条，就像织女手中金梭引来的银丝，漫天飞舞，轻盈曼妙。

凝重与飞动是美学上一对范畴。中国几千年的历史太沉重了，所以，明清故宫的画栋飞檐，南朝辟邪的造型取势，汉隶魏碑的燕尾横波，都求飞动。将明清民窑青花瓷画同置案头，我们便会发现，前者画面是简之又简，几近无为；后者似乎是多多益善，乃至随笔生发。是不是为协调这种画面过分拥塞，打破沉闷，聪明的民窑画工才想到了这一点上？或许又是我多想，窑工们只是为赶活计，笔笔迅疾，才出现这种情况。

四、己意与人意

在明代民窑画工笔下，我们常能看到不受人意干扰、制约、左右的

图 8

图 9

图 10

自由创作。图 7 嘉靖民窑残碗心上“英雄独立”纹饰便带有画工强烈的感情色彩。天风浩浩，海浪滔滔，虎虎雄鹰，屹立巨礁。是途险境恶，蓄势待起？是翅折翼伤，再难扶摇？风自浩浩，浪自滔滔。昔时嶢嶢，今更皎皎。纵徘徊低昂，此心亦万古凌霄！“英雄独立”本传统图谱，寓意平平，但画工能参以己意，藉孤禽、败羽、怆神和狂澜、乱云、巨礁等渲染出一种英雄末路气氛，于是便具备了撼人心魄的力量。

图 8 晚清印盒上松鹰虽羽振翎奋，威仪八方，却总不像前面带悲怆感的倦鹰那样扣人心弦。因画师选的题材是“前程远大”，它与“九（鳩）世（柿）同堂”、“一路（鹭）连科”、“平（瓶）升（笙）三级（戟）”、“官（冠）上加官（冠）”（图 9）等一道，都属吉语命题画，亦称吉祥画。这类吉祥画完全是为满足市场需求而作，买主们的意愿已通过买方市场转化成顽强的创作干预机制，画工愿也

得这样画，不愿也得这样画。所以，此类瓷画弄不好便会公式化，成为图解吉语的“吉祥图案”。此器尚属佳者。

诚然，明代民窑也有吉祥画，如“高官（冠）厚（后）禄（鹿）”、“平步青云”等，但数量远不及清代大，且多作碗心补白，很少像清朝那样作主题纹饰。

五、工笔与意笔

意笔纯以意运，不计工拙。明代民窑画工绘器多出己意，故亦多写意之作。图 10 是大写意山水，从飞鸟深藏、扁舟急归分析，像雨前之景。看来画工是边饮边绘，情绪亢奋。几笔奔放的线条，即山势水势；数处随意的点染，显云向风向，一气呵成。江天大片空白懒得多画，仅以一高杆界破。至于杆头是寺庙风幡，是店家酒招，由人去想。整个画面似推杯而就，将醉人心中那种“风与雨论道，云携山上天”的幻觉三下两下

图 11

便勾出来了。图 11 晚明婴戏图碗也是大写意，民窑匠师提笔饱蘸钴料，点点画画，一路挥洒。特别是外沿浑然一体的布局，使八个童子在碗转形换的视觉效果下似可化身万亿。是受了皮影戏的启发？还是观走马灯获得的灵感？从碗心蹴鞠图的剪影式夸张来看，可能都有。画家毕克官先生也有只这样的碗，他把玩过后的《古瓷片》一书中赞叹道：“这种美为民窑所独有，也为黎民百姓所独享。”这位当代民窑论坛重要发言人甚至宣称：“这样的器皿，皇帝们是没福气享用的。”真称得上是用第三只眼看民窑。

清代民窑亦有写意，然多兼工带写，图 12《群鬼戏馗图》盘就是典范。这位“天下第一鬼”嗜饮之习不知何时被鬼僚、鬼友、鬼类们打听到了，大清早就开始灌他。你看，堂堂鬼廨之内，一鬼拽耳，一鬼扯手，将其牢牢限定在鬼官椅上。为防其逃脱，一鬼抱脚令一后拴抓痒耙的懒

图 12

鬼将其进士靴脱去，而另一腰插折扇的戴帽鬼则示意快把臭靴丢远些。与此同时，一笑面鬼正站在馗哥膝上，一手扯须强迫其把口张大些，一手倾杯猛灌。旁边，一头巾鬼拿大壶等着续酒。近景是一凹眼鬼，看来是鬼市贩小吃的。该鬼可能常跑钟府，才放下挑子，便打开食盒取馐，欲上前助兴凑趣。椅上钟进士双眼圆睁，故作惊吓状，其实在斜视鬼贩手上佳肴及挑子另头的筐中美酒。整个画面动作跟着动作，眼神套着眼神，表情呼应表情，真是一帧千古卓绝的鬼趣图。

车尔尼雪夫斯基说得对：一代人有一代人的美。就明清民窑而言，明代是写意多于工笔，而清代则以工笔或兼工带写为大宗（图 13）。

六、仙气与人气

自正德以降，明代民窑器上仙气扑面。云端飞着仙鹤，松下卧着仙鹿，石上长着仙芝，街头巷尾走着仙

图 13

图 15

图 14

图 16

人——戏蟾的刘海呀，偷桃的东方朔呀，蓬头垢面的铁拐李呀，欢天喜地的和合二仙呀，形形色色。甚至垅亩田父在息耕之片刻也心仪神仙，似脱凡胎（图14）。无疑，这些都是嘉靖、万历两朝皇帝好道羡仙之举在社会生活中的投影。

相对而言，清代民窑器上则是人气大聚。渔樵耕读呀，江湖卖艺呀，都是食人间烟火者所为。也正因如此，明青花中专门用来暗示仙踪道法的云气纹进清后很快便消失。

图15是明万历酒仙图残碗心，抱甕仙人头上光环熠熠，眼中神采奕奕，似有巨鲸吸海之量，令酒客观之振奋。图16是清雍正酒徒像残碗心，饮者醉眼惺忪，醉意朦胧，满面醉里乾坤大，醒时日月长之无奈状。画师特地将酒缸绘得高出于人，意在告诫万不可过量。这也在理，仙凡异路，饮食自当有别。

清代民窑青花也常画世俗化了的各路神仙，折射的却是人气。例

如，明瓷画仙人少有女性，仅一何仙姑还是以八仙集体成员身份，随道兄师弟们云游天下，非为司人间寿仪。清代瓷绘便不同，清人庆寿，男尊寿星，女敬麻姑（图17）。如系男女双庆，则所用器具上寿星麻姑同绘。比男庆多一份彩头，女庆还有绘东方朔偷桃献寿者（图18）。在明代，东方先生尚不扮此角色，桃只自享，决不赠人（图19）。传说清末某诰命夫人为贺甲寅周大宴宾客，有狂士在开席时突然指着女主人说：“这个女人不是人”；见众人惊愕，他故停片刻，才吟出下句：“好似仙女下凡尘”。宾主正捉摸不定间，粗话又来了：“儿子个个都是贼”，于是，气氛再度紧张；没想到就在主人欲下逐客令之际，彼却指着青花寿字纹盏上的东方朔若无其事地连夸：“偷得蟠桃献母亲”。因寓庄于谐，竟博得满堂彩。仙气，在这里已荡然无存了。

淡化仙气，凝聚人气，这固然是

图 17

图 19

图 21

图 18

图 20

市场运作的需要，也是清代民窑理性光辉的闪现。

七、仿洋与化洋

明清不断开拓海外市场，因此外销瓷纹饰必须符合洋商要求。同是带点洋味，但两朝效果不一样。

晚明外销瓷中最有特色的是克拉克瓷，“克拉克”是一艘贩运中国瓷器的荷兰商船名字，这种瓷器多为盘子，笔者仅在澳门博物馆见过同样风格的碗。因当时欧洲人购中国瓷器并非日用，而是作装饰，故胎极薄，纹饰也带异域风格。不过，这是仿洋（图20）。这种仿洋瓷因胎骨太薄，多窑裂变形，次品内销又不能用，只好充冥器陪葬。晚明墓茔常有外销瓷出土，原因即在此。

到清代就不一样了，瓷器进入

欧洲不仅供陈设，也作日用，所以胎骨和内销产品没什么大不同，仅纹饰有点西洋成份。图21是嘉庆外销青花壶，虽画了西洋传教士，仍是一副中国通模样。这样中西融合，大概也是为吸引更多洋人来中国探险购物罢。这种作法，可称化洋。

此外，清朝还有一种纹章瓷，所绘全是订制洋商自己提供的图案，很有意思。

以上，是仅就自家藏瓷随便拈出的几对相关范畴。民窑青花博大精深，尤其是明清两代，数以亿计，品赋万类，绝非区区几千言，几百例，几十证，几对范畴所能涵盖。好在青花瓷是中国的国瓷，国人言之如话家常，可长篇短什不计。本文不以窥天露管为陋，不以测海忘蠡为浅，所仰即此。

目 录

序 张浦生

明清民窑青花艺术之比较 曹新吾

图 版

明洪武	001—003
明永乐	004—006
明宣德	007—008
明正统	009—009
明景泰	010—011
明天顺	012—014
明成化	015—021
明弘治	022—031
明正德	031—040
明嘉靖	041—046
明隆庆	047—048
明万历	049—060
明天启	060—066
明崇祯	067—071
清顺治	072—077
清康熙	078—089
清雍正	090—098
清乾隆	099—103
清嘉庆	104—104
清道光	105—105
清咸丰	106—106
清同治	106—106
清光绪	107—111

明洪武 青花披云踞石图残碗

与官窑的“一本正经”相反，民窑是“一任天然”：人物随地而坐，野草随处而生，闲云随意而至。天地似“我”之居室，无人窥窗，无人听壁，更无人强入。几笔青花证实了庙里老僧一句口头禅：平平常常才是真。

明洪武 青花坐看云起图残碗

多画处少画，少画处不画。这是民窑为节省成本而内定的原则，但却与以少胜多多的绘画原理巧合。在这里，成本上的节约转化成了艺术上的简约；成本上的减青增加白转化成了艺术上的知青守白；成本上的避实就虚转化成了艺术上的以实带虚。民窑画工心有灵犀一点通，在看破了常理通画理这一机关后，以偷天换日的手法，使自己的“偷工减料”神圣化了。

明洪武 青花把卷独诵图残碗外片

官窑画师绘瓷，是“我”遵王命绘器；民窑画师绘瓷，是“我”依我意绘器。“我”遵人意绘器必违己意，“我”依我意绘器必快己意。两者非但异趣，亦不同工。将此残片与龙珠阁所陈御窑残瓷对照，其画理昭然。

明洪武 青花串门村姑图残杯内底

从艺术角度看，民窑通民谣。民窑青花就像南北民歌中的《茉莉花》与《兰花花》：清新、纯朴、自然。民谣唱的是歌手身边人和事，民窑画的也是窑工身边人和事。出现在器上的村姑、农妇、劳人、戏婴，都是那些箪食瓢饮的窑工近邻，故我辈陋巷小民看了倍觉亲切。

明洪武 青花雏禽纹碗心

是雏凤？是乳燕？是出壳新莺？看小家伙一只大头，两条细腿，三根稀毛，倒真像张乐平笔下作五禽戏的三毛。似此等以孵鸡农妇之眼光观察翎毛的只有民窑画师。

明洪武 青花跃鱼纹残碗

锦鳞腾跃，宛若空游无所依。这种绘鱼不事波涛，借动态唤起水的联想之画法，与中国戏曲不要背景，全靠演员做念唱打带景上场的原理潜通。

明洪武 青花路边野花纹残碗

许是忆起儿时田埂之景，或是想起恋人素手曾拈，寻常路边花草竟被描绘得如此生动。画工当时情状以“笔歌墨舞”来形容再切贴不过了。

明洪武 青花新苗纹碗心

看到了豆苗出土，盼到了瓜秧转绿，稼穡的希望，垌亩的欢欣，浸透在一场春雨后参差不齐的作物中。这就是民窑青花，它永远是菜花、韭花、稻花的赋形者。

明洪武 青花乱云纹碗心

似一团乱麻，似一天风絮，又似一池被吹皱的春水。然乱而不紊，奇趣无穷。非胸有天机云锦者，断不敢有此险笔。