

天形道貌

晚明清初陶瓷渔樵耕读纹研究

徐亮 著

江苏凤凰美术出版社

王形道親

徐亮 著

晚明清初陶瓷漁樵耕讀紋研究

江苏凤凰美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

天形道貌：晚明清初陶瓷渔樵耕读纹研究 / 徐亮著

— 南京：江苏凤凰美术出版社，2016.4

ISBN 978-7-5344-9682-0

I. ①天… II. ①徐… III. ①瓷器（考古）—器物纹
饰（考古）—景德镇市—明清时代 IV. ①K876.34

中国版本图书馆CIP数据核字（2015）第209030号

责任编辑 郑 晓
助理编辑 夏晓烨
装帧设计 夏晓烨
特约校对 徐 杰
责任印制 朱晓燕

书 名 天形道貌：晚明清初陶瓷渔樵耕读纹研究
著 者 徐 亮
出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰美术出版社（南京中央路165号 邮编：210009）
出版社网址 <http://www.jsmschs.com.cn>
经 销 凤凰出版传媒股份有限公司
制 版 江苏凤凰制版有限公司
印 刷 南京玉河印刷厂
开 本 889毫米×1 194毫米 1/32
印 张 5
字 数 130千字
版 次 2016年4月第1版 2016年4月第1次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5344-9682-0
定 价 48.00元

营销部电话：025-68155790 营销部地址：南京市中央路165号
江苏凤凰美术出版社图书凡印装错误可向承印厂调换

序

朝霞消逝如我身，往事已成梦中梦。四十多岁的年龄，在古代已可自称老夫，经历过的人和事尘归尘土归土，也就是说你已开始淘洗记忆，只记住最重要的那一部分。徐亮便为我四十余年光阴中的重要积淀之一。故而，能为其书作序颇有几分命运使然的意味。

二十年前，我从淮阴师专毕业，来到一个末流的乡村中学开始了对农家子弟数年的打骂教育（有的教师免不了也有被打的经历，好在我没有）。此时的徐亮阳光活泼，不过很少学习，好侠客游。谁料二十年后还真是脱胎换骨地成为一名“好汉”，志学于古陶瓷研究。作为那段“中国往事”式旧时光的互证者，我们深知此书在生命中的重要意义。对一名教育者来说，最大的苦恼莫过于因为头脑简单的人过多而令个人才智显得微不足道。但是你不能因为无知的强大而崇拜它，更不能被无知的力量所操纵。知识不一定改变命运，知识却可提升生命的境界。

我与徐亮亦师亦友，从他身上学到不少陶瓷知识。夜读其即将付梓的《天形地貌——晚明清初陶瓷渔樵耕读纹研究》书稿，受益匪浅。该作选题颇耐玩味，显示出很高的

学术敏感度和专业视野。如其所云，尽管渔樵耕读为中国传统文化的“核心价值观”与美学精髓的重要组成部分，但其大量集中地出现于陶瓷上却是晚明清初的事。陶瓷作为中国传统文化的重要载体，其形制、装饰、绘画风格往往隐涵着深刻的文化印迹。

在我看来，渔樵耕读之所以能够一度成为中国陶瓷的主流纹饰，首先与我国艺术师法自然的美学思想关系密切。对中国士人而言，艺术中的生命意蕴藏匿于对自然造化的了悟中，所谓“一花一世界”是也，其对自然以及自身与自然关系的觉解程度最终决定了艺术的境界高低。而“渔樵耕读”无疑为远离尘嚣、亲近自然、独与天地精神相往来的最佳途径。陶瓷玩赏向为传统士人精神生活的一部分。霍华有一本陶瓷鉴赏的书叫《恰如灯下故人》，书名便直接道出了著者对古陶瓷的深情和鉴赏高度。试想之，若在灯下品味渔樵耕读纹的古瓷，定是别有一番风味。

其次，渔樵耕读也是我国隐逸高士的典型生活方式。达则兼济天下，穷则独善其身。晚明以来，社会混乱，政治腐败不堪。士人们在渔樵耕读中苟然于世既为无奈的选择，也是自得其乐的一种生存策略。因此，我们看到晚明清初的动荡时局中，以“山人”、“山樵”、“山民”、“山农”、“老民”自居的清修之士不在少数。尽管其中不乏以渔樵耕读身份自我标榜的沽名钓誉者，但以渔樵耕读为象征的隐逸文化传统显然重又成为士人乐于接受的时代风尚。对此，沈德符（1578—1642）《万历野获编》云：“山人之名本重，如李邕侯（唐人李泌）仅得此称。不意数十年来出游无籍辈，以试卷遍贄达官，亦谓之山人。始之嘉靖之初年，盛于今

上之近岁。”既然渔樵耕读已为社会性的图景，那么其图式出现于以景德镇为代表的陶瓷艺术作品中，自是情理之中的事。

再者，渔樵耕读图式在陶瓷中的流行还与满清统治者倾心汉家文化的思想有关。满清统治者入关以后，面对源远流长的汉家文化采取了“我不能改变你，就成为你”的“汉化”政策。数千年来的历史表明，这是最明智的决策。基于此，入关后的最初几位颇有开拓精神的满清帝王，无不刻苦熟读汉家经典，且表现出较高的艺术修养。如康熙、雍正、乾隆等，不仅对儒道经典要义有独到的领悟，还对古物书画的鉴赏很感兴趣，尤其是他们更愿意在身份上将自己标榜为知书达理的士人。乾隆自云：“朕自幼读书宫中，讲诵二十年来，未尝少辍，实一书生也。王大臣为朕倚任，朝夕左右者，亦皆书生也。……至于书气二字，尤可宝贵。果能读书，沈浸蕴酿而有书气，更集义以充之，便是浩然之气。人无书气，即为粗俗气，市井气，而不可列为士大夫之林矣。”乾隆以书生自居，此必然在朝野产生很大影响，无形中也提高了士人的地位。乾隆对“书气”的标榜更多地体现在他的艺术审美趣味上，于是他的身边聚集了一支艺术修养很高的为其服务的翰林艺术家，其中便不乏参与陶瓷制作的人。这些“士人气”的审美趣味必然对渔樵耕读纹饰的流行产生影响，因为渔樵耕读纹饰的审美核心原本就是读书人理想化精神生活的直观写照。

当然，古陶瓷中某种图式的流行很难三言两语说清，不同的解读路径往往产生不同的解读结果。我们的研究也很难以真相为旨归，只能力求接近真相，而非揭示真相。

相信徐亮关于晚明清初陶瓷渔樵耕读纹饰的研究能对大家有所启发，更重要的是在骚动浮躁的当下，一位有志于学术的年轻人关于陶瓷的研究若能唤醒同代人对于学术的兴趣和尊重，定是善莫大焉！

天地生材有限，做人不宜妄自菲薄。愿徐亮在学术上不断精进！

是为序。

朱光耀

2015年7月4日于江苏大学

目 录

序	1
导论	1
第一章 明代以前渔樵耕读文化及其纹饰	7
第一节 明代以前渔樵文化及其纹饰	13
第二节 明代以前耕读文化及其纹饰	59
第二章 晚明清初瓷器渔樵耕读纹的形式特征	65
第一节 晚明瓷器渔樵耕读纹的形式特征	66
第二节 清初瓷器渔樵耕读纹的形式特征	78
第三节 晚明清初瓷器渔樵耕读纹的形式构造	100

第三章 晚明清初瓷器渔樵耕读纹产生与流行的原因分析 103

- 第一节 晚明清初的社会与人文形态 104
- 第二节 晚明清初的艺术形态 109
- 第三节 晚明景德镇瓷器渔樵耕读纹产生、流行的原因分析 125
- 第四节 清初景德镇瓷器渔樵耕读纹产生、流行的原因分析 129

第四章 渔樵耕读纹涉及的若干美学问题及影响与地位 137

- 第一节 美学问题 138
 - 第二节 影响与历史地位 143
-
- 后 记 146
 - 参考文献 148

导论

渔樵耕读纹是我国传统艺术形式中较为常见的题材，可见于诸多艺术门类中，如新石器时期的彩陶、汉代画像砖以及宋元以来的名人名作，都可见到其身影，以单一或若干组合的形式出现。以专题形式探讨该纹饰的形成过程以及此纹饰所蕴藏的文化意义已有很多文章对其进行了较为详尽的论述，但系统介绍渔樵耕读纹的演变发展及各时期的形式表现、蕴含的文化意义却颇为罕见，尤其是对晚明清初景德镇瓷器中出现该纹饰的研究寥寥无几，仅有的几篇文章中论及相关内容时也只是作一简要论述、浅尝辄止。因此，对于渔樵耕读纹作系统的研究显得尤为重要。

在我国传统文化中渔樵耕读不仅仅被视为一简单的生活方式，而常常被赋予特殊的文化意义。自先秦起便成为我国耕读文化、隐逸文化的代言人经常出现在传统绘画艺术中作为文人抒发个人情感、表达出仕情怀的图像形式。隐逸文化是我国古代历史长河中一道独特的风景，隐士们无论是大隐于朝还是小隐于市都纵情于对山林的向往，山林之乐总是他们企慕而又赴之不疑的理想家园。渔樵耕读四种生活图式自南宋起便以不同的面目出现在中国山水画中，时常以单一或组合形象示之。他们的出现通常是作为山水画、诗意画中的一隅，偶也体现当时政府对于劝农思想的重

视。渔樵耕读纹出现在绘画作品中虽是较晚时期的事，但渔樵耕读纹所代表的隐逸文化却有着悠久的历史，其所涉及的有关哲学、美学、文学、艺术学等学科，共同构成了隐逸文化这一庞大体系，这也是本书所重点探讨的内容之一。相关的研究已有众多学者作过专题探讨，但本书所侧重的不是对于整个隐逸文化的研究，而是将隐逸文化与山林之乐以及其代表人物——渔樵耕读纹结合起来作一梳理，以求能够系统、全面地论述。

本书的第二个研究重点是着重于南宋与晚明两个历史时期，并分别介绍渔樵耕读纹在这两个时期的具体表现。其中包括对南宋、晚明的渔樵耕读纹作形式分析，包括对形象发展之演变、画面构图之经营、人物绘画之风格的探讨以及所体现的艺术精神等。李泽厚在《美的历程》中说道：“人与自然那种娱悦亲切和牧歌式的宁静，成为它的基本音调，即使点缀着负薪的樵夫、泛舟的渔父，也绝不是什么劳动的颂歌，而仍然是一幅掩盖了人间各种痛苦和不幸的、懒洋洋、慢悠悠的封建农村的理想画。”南宋朝确有着与六朝时期不同的隐逸思想，南宋时期的隐逸是一种社会性的退避，相较于六朝门阀贵族的退避有着更为广泛的社会基础，涉及人群更为广博，代表世俗地主阶层的政治取向，因此在南宋的山水画中经常出现以渔樵为代表的诗意画。晚明是我国历史上社会最为动乱的时期之一，众多学者将这一时期作为中国近代社会的开端，在文化取向上有着与过往不同的现象。这时期的渔樵耕读纹同样作为隐逸文化的形象代言人，成为表达个人情感的表现方式，但这时期文人们的山林之乐更加注重实用功利的现世情怀。通过对南宋与晚明两个时期渔樵耕读纹的考释，可以使我们更为详尽、直观地了解这时期的隐逸文化以及隐士们的山林之乐。

本书第三个也是最为主要的研究目的是对晚明清初景德镇陶

瓷上出现的渔樵耕读纹作一梳理，并对其作形式分析，分析其背后所蕴含的文化与政治意义。

渔樵耕读纹在明代以前多以渔樵纹为主，罕见耕读纹，其中尤以渔纹为大宗。自明代早期画家吴伟绘制完整的渔樵耕读图后，在晚明清初的绘画作品中时常见到这四类人物，包括其时的版画与景德镇陶瓷绘画。渔樵耕读纹所体现的劳动人民的生活方式及蕴含的文化意义，学术界早已取得了较为统一的共识，即其代表了我国汉族封建社会的四业，由这四业上升到更高的美学意义。渔，捕鱼的渔夫，暗指东汉严子陵，才华横溢，颇具治世之才能，与汉光武帝刘秀是同窗，多次婉拒刘秀之邀出仕，隐居浙江桐庐以垂钓为乐。北宋范仲淹《严先生祠堂记》评其为：“云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。”樵，砍柴的樵夫，暗指汉武帝刘彻朝朱买臣，《汉书》载：

朱买臣，字翁子，吴人也。家贫，好读书，不治产业，常艾薪樵，卖以给食，担束薪，行且诵书。其妻亦负戴相随，数止买臣毋歌呕道中。买臣愈益疾歌，妻羞之，求去。买臣笑曰：“我年五十当富贵今已四十余矣。女苦日久，待我富贵报女功。”

妻子改嫁他人后，买臣仍学而不辍，最终当了汉武帝朝的中大夫、文学侍臣。耕，寓指上古时期舜耕于历山的典故。《史记》载：

舜耕历山，历山之人皆让畔；渔雷泽，雷泽上人皆让居；陶河滨，河滨器皆不苦窳。

读，寓指东周时期苏秦刺股埋头苦读的故事。《战国策》载其：

妻不以我为夫，嫂不以我为叔，父母不以我为子，是皆秦之罪也！乃夜发书，陈筐数十，得太公《阴符》之谋，伏而诵之，简练以为揣摩。读书欲睡，引锥自刺其股，血流至足。

隐逸思想虽由来已久，但将其表现于绘画作品中直至宋朝才得以大量出现，其表现形式肇始于北宋兴于南宋朝的杭州，尤其是当时具有诗意的绘画作品最富意味。美国已故著名学者高居翰说：“从11到13世纪，在中国发展出了一种绘画样式，其最完美的佳构技巧出众，深切动人，并从广义上充满诗意。实践这一样式的杰出画家是宋代画院的大师，但大多数此类作品却是来自画院以外；这就是我们通常在想到‘宋画’一词时会立刻在脑海里浮现的画面。”^①这里说的诗意绘画，其中有一部分是有关隐逸思想的画作，这些画作代表了画家本人的世界观、人生观，同时也体现了当时的社会习气与政治现实。诗文大多选自唐宋诗词，也有一部分类似打油诗或不具诗文与南宋山水画结合形成独具特色的绘画风格。在这类绘画作品中，体现隐士身份的通常是穿着类似士大夫形象的人物，也有一部分是以“渔夫”或“渔父”形象出现的。高居翰将这类隐士在画面中的出现分为四种类型：

1. 表现隐居生活的画面，画中人物正在等待着来客。

2. 以各种要素构成的画面，使观者可以看到隐士们途中遇到的景象。

3. 隐士们中途停下观赏即刻的风景。

4. 隐士们返还出发地或到达目的地。

这类画家们在创作具有隐逸诗意的画作时，更有将渔、樵之意作为自己字、号的画家，如元代画家王蒙，字叔明，号黄鹤山樵、黄鹤山人、黄鹤樵者，元代末期，王蒙弃官隐居于杭州东北的黄鹤山，故名。其实关于诗与画关系的问题，历来是画论家们常以乐道的话题。如苏东坡说：“味摩诘之诗，诗中有画；观摩诘之画，

^① [美] 高居翰：《诗之旅——中国与日本的诗意绘画》，第6页，生活·读书·新知三联书店，2012年。

画中有诗。”^①还说：“诗画本一律，天工与清新。”清人方薰也指出：“高情逸思，画之不足，题以发之。”当代学者樊波也说：“然而这种情思（由诗歌内容引发而来）并没有脱离画境，并没有诉诸于一种无迹可寻的纯粹的主观想象活动，而是将人们的视线依然带回和逗留在画面的意象层面，从而使观赏者在诗歌情思和画面物象隐约的对应关系中巡回往复、吟哦流连，获得极为高雅的审美享受。”^②落实到渔樵耕读纹，即是将隐逸文化与书画结合一起综合体现在南宋的绘画作品中，对元代及晚明时期乃至其时的日本都产生了重大影响。

“明清”是一个历史学概念，是我国历史上较为重要的一段时期，就整个陶瓷史而言，这一时期也具有相当重要的地位，渔樵耕读纹出现在晚明清初时期也有其历史必然性。晚明是民窑瓷器取得巨大发展的时期，而清初不仅是民窑瓷器的辉煌得以继续，而且官窑瓷器在这时也得到了恢复并在一些领域取得了前所未有的成就。这里所讲的晚明清初与陶瓷史中的“转变期”（1620—1680）概念在时间跨度上基本相同，万历晚期是景德镇官窑瓷器走向衰落、版画艺术取得大发展的时期，康熙中期是景德镇官窑瓷器的复烧期和“康乾盛世”的起始阶段。鉴于这一特性，本书运用了多种研究方法对其进行较为详尽地探讨。一、图像比较学的方法，对渔樵耕读纹的发展脉络作一对比，尤其是对景德镇瓷器与宋元以来的纸（绢）本绘画作纵向对比，以及与晚明的版画艺术中相关纹饰作横向比较，找出他们之间的渊源关系。二、历史学的方法，对晚明与清初这两个时期的时代背景作一分析，并借助历史文献学的方法对这时期景德镇瓷器的特点作一综述。三、

^①《东坡题跋》下卷《书摩诘蓝田烟雨图》。

^②樊波：《中国书画美学史纲》，第465页，吉林美术出版社，1998年。

艺术学的方法，重点对这期间的渔樵耕读纹形式特征作一阐述，即对它作形式分析并分析其背后隐藏的文化意义。以上是本书所涉及的主要研究方法，除此之外，还借助了考古类型学、古陶瓷鉴定、田野考察等研究方法。

第一章

明代以前渔樵耕读文化及其纹饰

1.1 仰韶文化 鸛鱼石斧图

彩绘陶画

纵 47 厘米 横 32.7 厘米

河南省博物馆藏

在我国的文化体系中，隐逸文化时常通过借用渔樵耕读题材在绘画中来表现，指向那些悠游于自然山水之间、与万物冥合、远离人世纷扰的理想生活状态。这一点我们在中国绘画史中不难发现，但并不是说所有的渔樵耕读纹都体现隐逸思想，渔樵耕读纹粗略可分为两方面来看待：一方面是作为纯粹的劳动方式和生活状态，反映出儒家的耕读传家理念，这时往往是以单人苦读或多人协作劳动的形式而存在的；另一方面是通过渔樵这一形象来表达一种隐逸情怀，尤以渔纹最为多见，通常以作垂钓状的渔父或