

■ 和焕 编绘

皮窑装饰纹样

陳文增題

 万卷出版公司

花开八面 韵鉴四方

——序《定窑装饰纹样》

中国陶瓷艺术大师 陈文增

定窑之所以形成历史辉煌，之所以能被誉为一代名窑、瓷都，其原因是多方面的，其中不乏政治的、经济的、社会的。而作为瓷器本身，装饰纹样的多姿多彩，极大地推动了定窑的发展。作为任何一个社会层面和社会群体，尤其是唐宋时期，鉴于其社会稳定、经济繁荣、生活中之审美意识同时建立，故对一些所能接触的吃、穿、用等方方面面都提出了较高的审美标准。从民间到宫廷，从物质到精神，从艺术到文化，审美意识和审美价值也同样渗透到社会的各个领域。

学着春秋时的青铜制品，学着新石器时期的彩陶思维，唐宋时期的定窑人充满着幻想，萌动和预想着定窑装饰的美丽明天。青铜器壁面上的纹饰大大地启迪了定窑印花工艺的萌发。青铜器所采取的工艺为翻砂浇铸，即采用阴阳模具进行翻制，所用材料同样为泥土。第一步先制器物原样，并按设计要求刻划纹饰等，第二步开始在这器物外部涂一层麻油（以便于揭模），再将和好的泥料拍附在器物的四周，拍附时按方向分部位做成若干块，尔后揭开就成了可以浇铸的模具。春秋时期发达的青铜制造业以及品类繁多而精美的青铜器物，就是靠这种方法完成的。

就是这种铸造工艺，启迪了陶瓷业，启迪了最早的定窑人。按照设计之初的预想，他们终于在陶瓷装饰上开始了漫长的试验规划。当然，这样的设想及所做出的尝试，可以说都是从民间开始的，属于民间自发意识和民间自发行为。在封建社会，不可能像现在的研究单位，根据项目情况可报请省或国家项目，并申请科研经费等。估计当时没有这种情况。但有一点可以肯定，就是一旦民间研发工

艺得以成功，便会引起朝廷的垂涎，抑或差人访请，抑或据为专用等。这里暂不作很深探讨。

说到定窑印花工艺，首先使笔者想到小时候见到的一种泥模，当时我们称之为印板，样子像一个圆形的蛋糕，两面微凸，其中一面刻着花纹，花纹刻得很浅。由于年岁尚幼，当时根本不知道是阴纹面还是阳纹面，按照现在的工艺做法，这个印板刻的花纹应该是阴纹。在这个印板带花纹的一面附上一块泥，轻轻地拍一会儿，并使添填这个印板，稍一会儿就可以揭下来，一看里面早已印上了花纹，真是美妙。影影绰绰只记得印的花纹中有小猫小狗，还有孙悟空、猪八戒等。这种民间泥模最早形成于哪个朝代？据我的父辈及祖辈讲，他们小时候也玩这些，看来泥模历史之溯源可谓长矣。定窑印花工艺之初，是否开始用这样简单的方法做试验，抑或说在春秋时就早已发现，尚需日后考证，做出结论。不论如何，这种泥模在定窑附近一带的流行，势必与定窑印花工艺有着不可分割的历史渊源。

关于定窑装饰，定窑自从有了装饰以后，人们对于这个领域寄予了愿望，并通过这个传播渠道，倾诉和张扬着自己的希冀和祈祷，并渴望通过这种方式寄托和实现人们的一种理喻和梦想。故此便有了定窑装饰中那丰富的画面，那多变的手法。通过对古定窑装饰纹样的整理，可以看到，其装饰题材不外乎三个方面，即福、禄、寿这三个字，可以说是中国古代民间乃至整个社会诸阶层的大渴大望。加之历代社会因素的渗透，这三个字已经成为每个人的理想主导，并成为人们行为和生活的最高愿望。因此便出现了鹿鹤同春、婴儿戏莲、莲年有鱼、犀牛望月、五子登科、五蝠捧寿、福寿双全、松鹤长春等等。

封建社会，在奉行“学而优则仕”的同时，福寿安康尤为重要。在下层社会，不论耕桑之家，还是买卖之家，更不论是手工业之家，都把福寿安康、吉祥如意列为其首。故其在家庭、生活以及社会诸活动中，都能发现与此内容多关联的什物。陶瓷作为当时民间生活中之必不可少的器物，更典型地聚集起这个题材深刻的内涵。其中以蝠喻福，以鹿喻禄，以“有鱼”代“有余”，以“登棵”代“登科”等等，取其谐音而广泛用之，以此寄托着一种民间情怀，喻示着一种人文观念。

在上层社会，特别是朝廷以及一些达官显贵，对这种源自民间的祈祷和传说，更是小心翼翼，不敢逾越。其中“凤鸣朝阳”、“龙生九子”、“龙凤呈祥”等等，便成了皇家专用，具有这种题材的陶瓷制品、丝制品、绣品以及其他工艺美术品，都如同贴上了上层社会的标签一样，只限于在朝廷和一些达贵世胄中流通。普通百姓偶一得之，也是战战兢兢，左藏右躲，从不敢张扬人前。祈祷平安、祝福安康是封建社会意识形态领域的集中表现。在上层社会和下层社会都不乏这样的行为，但其中之贵与贱、尊与卑的差异是不言而喻的。

以上题材在定窑装饰中占有相当大的比例，几乎每个画面都寄予了或多或少的这种色彩。按照市场规律，一个题材可能在社会上有相当大的需求量，这种题材可以说是属于大众的，订购是宽泛的。有一些是比较窄的，比如有特定意义和要求的，以题材规定形式，故而装饰选择工艺。在这种情况下，定窑印花与刻花同时进入首选行列，事实证明，在偌大之定窑装饰领域，印花工艺承担起这前所未有的使命。作一件陶范，可以利用千百次，使一种题材较广泛而有效地推向市场，推向社会，这便达到了感悟教化，传递幸福的目的，同时也再现了定窑装饰艺术的最初愿望。刻花，属于一种次要手段，鉴于刻花工艺的局限性，有些题材容易表现，有些题材则存在难度。刻花多见于手刻龙纹、鱼纹、荷花及萱草等。

纵观定窑装饰，其手法独特，题材广泛，除以上福、禄、寿三大题材和形式的装饰内容外，还具有为佛道所提供的专门的装饰，如龙首净瓶等，以及一些其他的装饰，可谓花开八面。正是定窑装饰适应了社会诸阶层、多方面，才具备了它的发展优势。在这种强劲优势的推动下，定窑出现良性循环，以至形成定窑装饰带来的瓷业辉煌。

姊妹艺术之借鉴，定窑兴起一方，绝非偶然，其中装饰的突破起到了重大的推动作用。但定窑装饰的成功使用，自然经历了漫长的历史磨砺，其间向姊妹艺术的学习借鉴是一个重要方面，并因此推动定窑装饰的发展。赵汝珍《古玩指南》云：“定窑花纹多仿自古铜镜，以牡丹、萱草、飞凤、双鱼之类为多……”铜镜在中国兴起较早，现存北京故宫最早的铜镜应为战国时期，后经两汉乃至隋唐，中国铜镜艺术已是非常发达，其形式已走出圆形而向方形、花边形、八角形不等。特别是花纹题材，可以说极尽造者想象之所能，把山川日月、龙凤鱼虫、人物车马描绘得栩栩如生，并处处渗透着古代中华之煌煌文明。

聪明的定窑人，以圆借圆，移花接木，在大量定窑盘、碗、碟装饰中再现了铜镜花纹，如“犀牛纹”（唐）、“莲生贵子”（唐）、“宝相花”（唐）、“双龙纹”（宋）等，这无疑是定窑借鉴铜镜装饰艺术的一个明证。在古代虽然不见有知识产权一说，但定窑装饰出现在瓷器上却与原铜镜纹有着本质的不同，这便是“食古能化”，艺术作用的本能，从此一个创新的定窑装饰风范便出现和风行在神州大地。

在姊妹艺术借鉴方面，铜镜以外，还有缣丝、石雕等。缣丝又称刻丝、克丝等，是中国古代一种丝织艺术，在古代定州亦属著名的丝织之乡。《鸡肋编》有载：“定州刻丝不用大机，以熟色丝经于木杼上随所作花草禽兽状，以小梭织纬时先留其处，方以杂色线，缀于经纬之上合以成文。”由此而知，当年定州不仅是定瓷产地，还是丝织之乡。又由于中国丝织发源较早，成熟较早，可想在同一

地区的工艺美术中是相互影响的，其丝织品中一些花纹，在定窑装饰中也能找到端倪，见唐花鸟斜纹纬锦，由此而知丝织品与定窑装饰的渊源关系。

古代曲阳，又是石雕故乡，早在北魏和汉代，曲阳石雕已崭露头角，为世所重，唐代所雕佛像已是非常精美。受石雕影响，定窑在人物形象制作上也体现了精湛艺术，见唐美女枕及孩儿枕，应该说这些产品，在雕琢制作上，其衣纹、五官以及技术处理上均与曲阳石雕有关。抑或说，潜移默化之中，定窑雕塑艺术在无形中接受着曲阳石雕的艺术渗透。

世间一切事物，不是静止的，而是运动的、进步的。人物以新换旧，长江后浪推前浪，是这个世界上的规律。定窑装饰艺术的借鉴、成熟与发展，正是这个规律的一个缩影。

和焕手此一绘《定窑装饰纹样》共收录古代刻花纹样 45 幅，印花纹样 39 幅，当代创新 28 幅，共他 34 幅，共计 146 幅。大部分已用于定窑正常生产。纹样的得来，实属不易。大部分皆摹于各博物馆中，有的为同行师友惠赠，而有的则来源于古定窑遗址残瓷片的拼凑整理。应该说各馆藏之中有的她搜集了，各馆藏中没有的，她也捕捉到了。毋庸置疑，这部专集是迄至目前为止，定窑装饰纹样之集大成者，它正在为定窑陶瓷艺术的繁荣发展担负起应有的责任，并发挥着不可估量的作用。

和焕现为河北省曲阳定瓷有限公司副总经理、总工艺师，河北省一级工艺美术大师。从事定窑恢复研究 30 余年，著有《定窑印花工艺初探》、《定窑捏塑》、《和焕诗词》、《定窑放歌》等。尤其在定窑印花、剔花艺术研究中，注重理论与实践的双重结合。在多年工作实践中，作品先后参加中国工艺美术及中国陶瓷艺术大展，并获大奖。其“祖国万岁”剔花瓶由国家博物馆收藏，定窑“玉粟照水”剔花罐由国务院中南海紫光阁收藏。诸如此等，无不证明和焕在定窑恢复研究及发展领域的蜚然成就。此外，她还课徒授艺，栽培后生取得了很大成绩。相信随着《定窑装饰纹样》的出版发行，必将对定窑研究与发展起到极大的推动作用。同时，我们也将期待着定窑的中兴与繁荣早日到来。

2006年春在定窑遗址 刘向阳 摄

作者简介

和焕 女，1957年生，河北曲阳人，大学文化。现为河北省曲阳定瓷有限公司副总经理兼总工艺师。高级工艺美术师，河北省一级工艺美术大师，中国古陶瓷学会、中国工艺美术学会会员，中国五大名窑展专家委员会委员。从事定窑艺术研究30年，其作品多次参加国内外大展并获奖。多件作品被国家博物馆、人民大会堂、国务院紫光阁等收藏。出版有《和焕定瓷作品精选》个人作品专集，《定窑放歌》、《和焕诗词》等诗词专集。

目 录

序

一、印花纹样 001

二、刻花纹样 041

三、枕的纹样 087

四、现代部分纹样 123

后记 149

印花纹样

菊花纹印花纹样

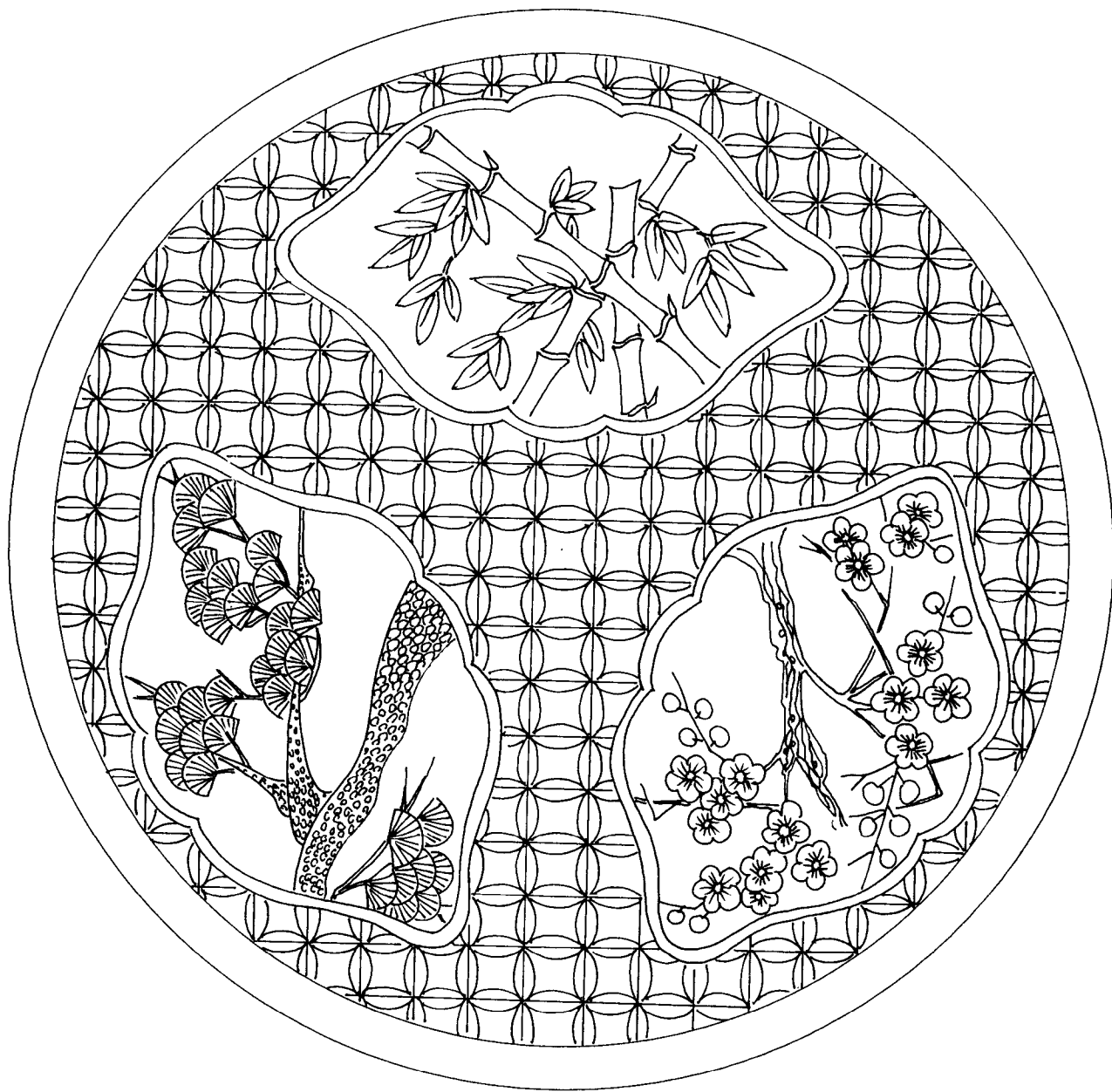
石榴纹印花碗纹样

双螭纹印花纹样

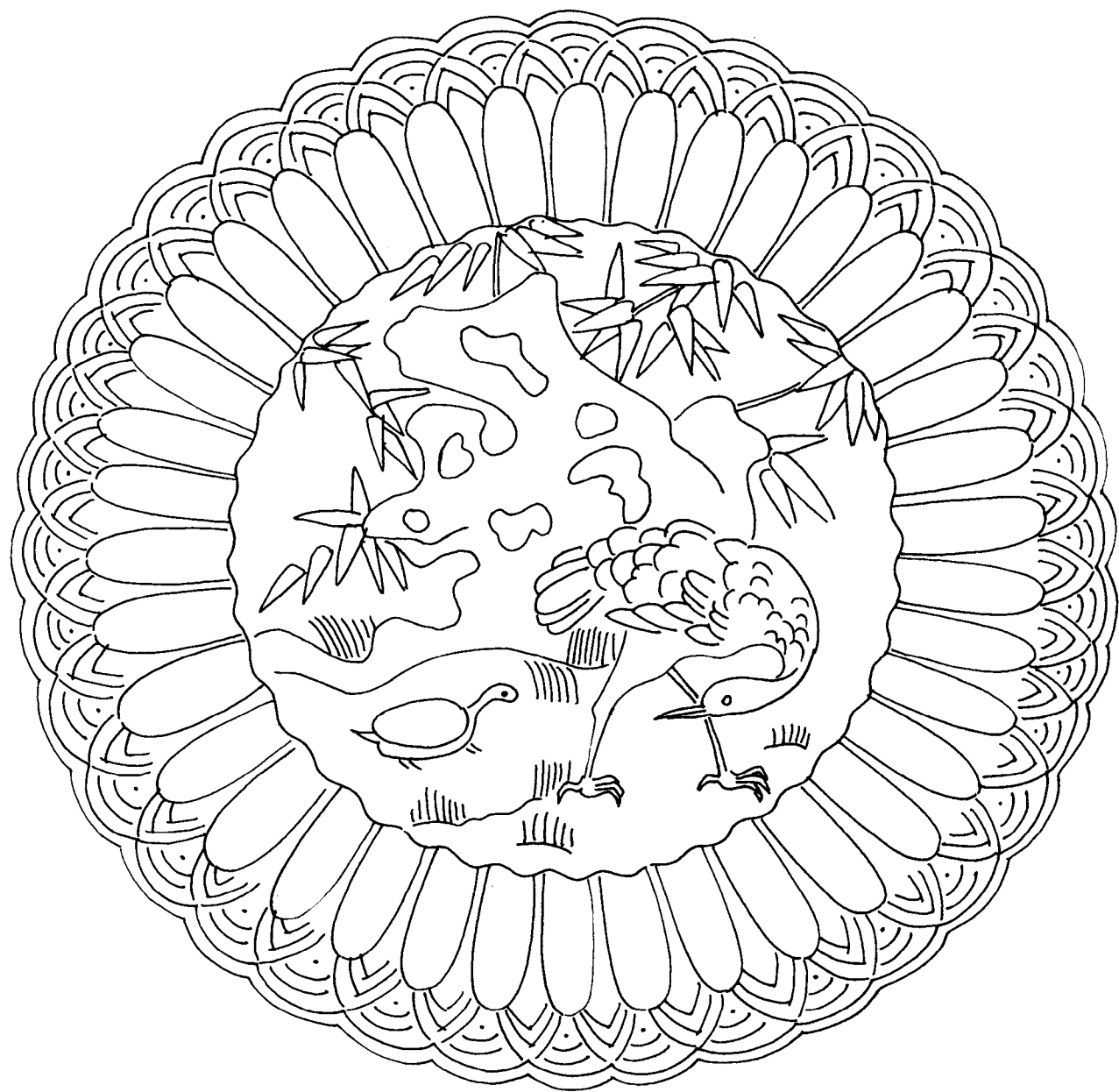
莲花游鸭纹印花盘纹样

“岁寒三友”印花盘纹样

鱼戏纹印花纹样

龟鹤纹印花纹样

莲塘水禽纹印花纹样

牡丹纹印花纹样