

古玩与收藏丛书

辨识明代民窑青花

BIANSHI MINGDAI
MINYAO QINGHUAWAN

识

刘明主编
湖北美术出版社

BIANSHI
MINGDAI
MINYAO
QINGHUAWAN

古玩与收藏丛书

辨识明代民窑青花

BIANSHI MINGDAI

MINYAO QINGHUAWAN

K876.3

20

碗

图书在版编目(CIP)数据

辨识明代民窑青花碗 / 刘明主编.

—武汉: 湖北美术出版社, 2002.10

(古玩与收藏丛书)

ISBN 7-5394-1302-6

I. 辨...

II. 刘...

III. 青花瓷(考古)—鉴赏—中国—明代

IV. K876.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 062447 号

辨识明代民窑青花碗 © 刘 明 主编

责任编辑: 余 澜

特约编辑: 张广慧

封面设计: 王祥林

技术编辑: 祝俊超

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹄路 75 号

电 话: (027) 86787105

邮政编码: 430077

印 刷: 深圳华新彩印制版有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 5.25

印 数: 4000 册

版 次: 2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-1302-6/K · 23

定 价: 38.00 元

刘 明 主编

湖北美术出版社

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图一

明代民窑青花碗瓷绘评鉴

明代是青花瓷发展的高峰期。以起居饮食之盘、盏、碗、碟，清供把玩之瓶、尊、砚、洗论，可谓种类齐全，用途广泛，造型风格多样，纹饰图样丰富，非前朝所能比拟。这些瓷器皆出自于官窑和民窑两大窑系。本书收录的明代青花瓷器独饮食生活类之一种：碗，均为民窑瓷器。

历来对于明代青花瓷的评鉴，多称道的是永乐、宣德和成化时期的官窑器。这些器物的产生皆为：精选上好瓷石与高岭土，淘制成瓷泥，拉坯成器，以郑和下西洋带回的“苏麻离青”进口青料和国产青料为着色剂，经专设御窑厂及招募的最优秀的巧匠画师效力，并委任专职督窑官监制烧造而成。它们仅供宫廷享用，其中少量为皇帝作为赏赐身边宠臣、外国来使和祭祀还愿之用器。由此看出在当时这类瓷

器已被视为珍贵之物。这些官窑器多以繁缛精细的装饰描绘和刻意控制的造型显示其精美绝伦的技艺，以体现皇室的尊严和荣耀。制作中如有半点瑕疵都会被督窑官立即销毁。由于有严格的烧造要求和种种限制，工匠画师们是在隐蔽自我情感、控制个人思维的状态下制作描绘的，其目的是为了遵从宫廷的旨意，类似于宫廷画院的待诏一般。从现存的明代万历“青花鱼藻纹缸”（见图一）的制作工艺及瓷绘中可以看出上述的特点。

官窑瓷器与民窑瓷器是相互影响的，且两者关系微妙，并富戏剧性。宫廷有许多禁忌，其中御用瓷器是不许民间仿造的。明代正统三年（1438年），就曾明文禁止民窑烧造和官窑瓷器式样相同的青花瓷。到了明代嘉靖至万历时期，由于“官搭民烧”制度的实行，在一定程

图二

度上促进了民窑制瓷工艺水平的提高，一些民窑瓷器的胎、釉和制作等，已接近官窑的精致程度，同时官窑的瓷绘图样也被民窑所沿用。从本书收录的明代天启“青花鱼藻纹碗”（见图二），可看出与官窑鱼藻纹缸的因承关系。所不同的是民窑工匠画师和瓷器使用者多是庶民百姓，他们的审美情感是和日常生活的情感相互交织、相互影响，甚至融为一体的，因此民窑工匠的作品在自由自我的状态之下得到了极大的发挥，特别是表现在瓷绘图样的描绘方面。正因为民窑工匠对造型语言的情感态度是高度主观的，其情感活力是热情奔放的，所以，民窑画师的作品总是充满感性色彩，即便是沿用官窑图样（见图三）也不拘泥于既成形式规范和法度，而是遵循自我的方式和态度，大刀阔斧，恣意纵横，一气呵成。

图三

对于明代青花瓷的评鉴有多方面的角度，官窑特别突出的是青花的“青”，即讲究材料；而民窑青花则以“花”见长，即注重装饰，其瓷绘图样丰富，风格多样，画法随意，具有浓厚的生活气息。在欣赏明代青花瓷绘时既要注意它的普遍现象又要研究其特殊性。比如永乐和宣德时期青花着彩时用小枝笔，使得每笔蘸料有限，需不断重复蘸料，这就造成青花着彩有深浅的笔触接痕。宣德瓷中，不见整片一笔涂抹的情况，这主要指官窑器和大宗瓷器。而民窑器则不然，特别是碗类少有这些现象，其图样多是流畅的描涂，极少笔触接痕。原因是：同期民窑画师虽也是用小枝笔描绘，但为便于蘸料和用笔往往用线较短，图样较小，加之受元青花影响，故起笔有顿挫，一挥而就。

明代民窑青花瓷绘在前朝基础

图四

图五

图六

上得到了空前发展。山水、花鸟、人物、瑞兽和书法等图样丰富多彩、风格多样。不同时期有不同的侧重和特点。明早期，瓷绘构图疏简别致，画法以一笔点划的圆弧线居多。题材以云气纹、折枝花鸟、跃鱼纹和“福”、“寿”字等较为普遍。正统、景泰、天顺三朝的瓷绘绘工多精致严谨，用笔仍以一笔点划为主。图样中，花卉类多为缠枝花，人物类有渔、樵、耕、读，文人雅士，并往往衬以亭台楼阁、大片云气，风格古拙，具有一种仙幻韵味。成化、弘治至正德时期，在图样描绘上，以勾勒点染和勾线平涂相结合，风格纤巧秀丽，别具一格。人物类多婴戏图，衬以树石栏杆；瑞兽有奔马、乳虎等。嘉靖、隆庆、万历时期瓷绘画法多用勾线填色法，图样题材趋于多样化，并且在纹饰上突破了官方的规范。具有道教色

彩的云鹤、八仙、寿山福海一类题材广泛出现。鱼藻、禽鸟、婴戏也是此时的主要题材。到了明晚期，瓷绘用笔更趋率意洒脱，纹饰布局疏简。图样题材有临江远眺、渔人对答、舞刀婴戏、花鸟等等。特别是四言吉句、题词等青花民间书法题材的广泛运用，更是别具一格。

民窑瓷器是面向庶民百姓而生产的生活用品，为满足各阶层的需求，往往相同的图样又有繁简不同的画法，制作精细程度也有差别。这些图样的描绘都生动异常，实为源于生活的结果。前面已提到民窑工匠的审美情感是和日常生活的情感分不开的，所以民窑画师注重对身边生活的观察，并表现于瓷绘艺术之中。清光绪时陶瓷鉴赏家寂园叟说：“大抵山川花鸟虫鱼，不写生于画师，而乞灵于珊瑚，此恶劣之所自也。卧游代车马之劳，尺幅有

图七

图八

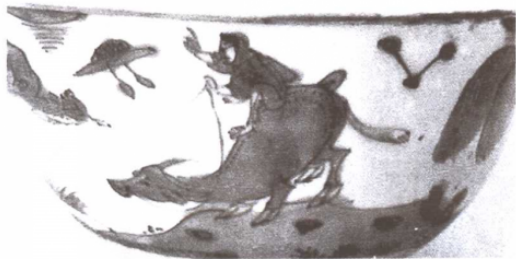

千里之势，则写生之妙也。”他将“尺幅”之间有“千里之势”的瓷绘，归功于“写生之妙”；批评“不写生于画师”的作品是“恶劣之所自也”。这里讲的是如何评鉴欣赏瓷绘，但也反映了欣赏者对画师的要求。我们从本书瓷绘图样中枝头的喜鹊、顾盼的牛犊（见图四）、行走的仕女（见图五），以及戏耍的童子，都可看到这种灵气。

明代晚期，皇权走向衰落，万历末年御窑厂几乎停烧，民窑瓷器相反有了长足的发展，并成为主流，御用巧匠画师也流入民窑之中。陶瓷史上将明万历末年至清康熙元年称为“过渡期”。这段时期的瓷绘图样经画师提纯、演绎之后，各种图样均达到极简约而近乎“抽象”的境地。这从鱼藻纹碗和折枝花鸟纹碗中（见图六、图七）可以看出这种特点。简约图样成熟后，画

师们再依照图样去描绘，去发挥，类似于用书法结体去作画。认为晚明画师是胡乱涂抹瞎画，是没有理解其演绎过程和领会其简约图样之妙处所产生的误解。有趣的是晚期画师不仅将图样简约概括，对文字笔画也大胆减化。例如“长命富贵”文字碗（见图八），此碗以行草体书写，四个字均没有头，寓意永远长命富贵，没有尽头。这是画师巧玩的文字游戏。简约图样或书法，是明青花瓷最具创造性的特色之一。由于这类图样只描绘在最普通的器物之上，所以历来不被收藏界瞩目。在当时此类商品也不在外销之列，所以在国内外陶瓷界都没有得到足够的重视，令人遗憾。晚明简约图样是一个特色，同时较工细的描绘也达到了民窑瓷绘艺术的高峰，现藏于南京博物院的一只崇祯期青花碗（见图九）可说是民窑青花

图九

图十

碗的上乘之作。画面描绘的是一牧童骑牛，忽然一阵风袭来，吹掉了牧童的斗笠，在空中的斗笠，两根系带随风飘起，童子面露惊慌，欲抓讨。这幅瓷绘极有生活情趣。与之类同的题材十分少见，因此更显珍贵。值得注意的是，有490余年木版年画历史的陕西凤翔邵氏家传年画样稿中有一幅图，居然与这只青花碗的图样非常接近（见图十）。据邵氏家族祀奉的祖案记载，明正德二年（1507年）该家族有八户从事年画生产，由此推断，明代民窑青花瓷绘与民间木版年画具有相互影响、相互启发以至互为借用的关系。

民窑青花瓷一直以开放的态度，接纳其它艺术门类的的影响并吸收外来文化的因素。在元代，青花瓷已作为贸易商品销往国外，明清更盛。在当时的青花瓷器中可看到

西域的宝相花、波斯文和梵文等异国风格的装饰图样，并为欧洲显赫家族订做有族徽的器具。这些瓷器在当时已为西方人视为珍品，因此在佳士德艺术品拍卖中此类瓷器价位不断创出新高是不足为奇的。民窑青花瓷以商品流通的形式满足社会各阶层（包括国外）的需求，影响深远。

当前，爱好古陶瓷的欣赏与收藏的人越来越多，相信收藏青花瓷的同道总有机会在古玩市场的地摊或建筑工地等处寻得几块瓷片或购到一只青花碗。本书的图版均是集爱好青花瓷同道们的藏品精选编辑而成，在此对他们表示衷心的感谢。编辑过程中的疏漏和不足之处敬请读者批评指正。

图
版

目 录

明代民窑青花碗瓷绘评鉴

图版

洪武 永乐 宣德	1 —— 14
正统 景泰 天顺	15 —— 21
成化 弘治 正德	22 —— 68
嘉靖 隆庆 万历	69 —— 87
天启 崇祯	88 —— 151

附录一

明代部分碗形示意图	152
-----------	-----

附录二

明代纪元表	153
-------	-----

洪武 缠枝莲纹碗 口径 13cm

撇口浅碗。采用叠烧法，碗心有涩圈。青花发色偏灰，纹饰用笔率意，简练。具洪武期民窑典型特征。

洪武 结带绣球纹碗 口径 15cm

撇口碗。釉面光洁，胎偏灰黄，青花发色偏黑灰色，为洪武早期民窑青花碗特点。此碗纹饰多见于洪武期。

洪武 结带绣球纹碗 口径 14cm

洪武 缠枝莲纹碗 口径 14cm

撇口碗。青花发色偏灰，画意疏简别致，用笔以圆弧形的线为主，有行走如飞之感。从画意风格上看，有元青花的影子存在。

洪武 鱼纹碗 口径 14.3cm

撇口碗。胎质偏黄，青花发色偏黑灰，釉面有细小开片。鱼纹以一笔点划，所绘形态跳跃生动。此碗是洪武民窑典型器。

洪武 缠枝莲纹碗 口径 15cm

辨识明代民窑青花碗

洪武 梵纹碗 口径 14cm

将梵文用做装饰纹样是洪武期青花碗的特征之一。