

高校人文学术成果文库

教育部高等学校社会科学发展研究中心

The research on the art of YaoZhou china

中国耀州瓷艺术研究

王 锐◎著

中国书籍出版社
China Book Press

高校人文学术成果文库

教育部高等学校社会科学发展研究中心

The research on the art of YaoZhou china

中国耀州瓷艺术研究

王 锐◎著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

中国耀州瓷艺术研究/王锐著. —北京:中国书籍出版社,
2012. 12

ISBN 978 - 7 - 5068 - 3357 - 8

I. ①中… II. ①王… III. ①陶瓷艺术-研究-磁县
IV. ①J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 019683 号

责任编辑/ 牧 人

责任印制/ 孙马飞 张智勇

封面设计/ 中联学林

出版发行/ 中国书籍出版社

地 址: 北京市丰台区三路居路 97 号(邮编:100073)

电 话: (010)52257143(总编室) (010)52257153(发行部)

电子邮箱: chinabp@vip.sina.com

经 销/ 全国新华书店

印 刷/ 北京天正元印务有限公司

开 本/ 710 毫米×1000 毫米 1/16

印 张/ 20.5

字 数/ 369 千字

版 次/ 2013 年 4 月第 1 版 2013 年 4 月第 1 次印刷

书 号/ ISBN 978 - 7 - 5068 - 3357 - 8

定 价/ 59.00 元

版权所有 翻印必究

前言

中国是陶瓷的国度,陶瓷文明一直伴随着中华文明发展的脚步。耀州窑是在我国陶瓷业已经获得高度发展的唐代开始创烧的,并且诞生在当时并不以瓷器闻名的、地处大西北的黄堡小镇。从此陕西不再是瓷器生产的贫困区,它拥有了自己独特的瓷器品种。创烧之初,耀州窑生产的瓷器品种很杂,这是广泛学习各地名窑产品的结果。随着经验的积累,耀州窑逐渐发展成熟,后来又影响全国的著名瓷窑,耀州瓷成为中华陶瓷百花园中的一枝奇葩。实地考察你更会发现,耀州窑有着连续不断、时跨千年的悠久历史,也曾经有过一河两岸“十里窑场”的辉煌鼎盛。

耀州瓷的文化内涵是丰富多彩的。从目前的考古发现证明,它创烧在我国封建王朝最为强盛的唐代,而且地理位置上又属于都城长安的京畿之地。毫无疑问,作为大唐帝国的首都,这里是中外各种文化的汇聚之地,所以国内外的各种文化艺术,尤其是丝绸之路的政治、经济、文化艺术等各种信息汇聚长安。耀州因地理之便,尽得其利,这些历史文化信息都在耀州瓷上留下了深刻的印迹。汇聚京城的全国各地名窑的瓷器产品,也将自己的文化艺术带到了这里。所以,耀州窑从诞生之日起,就具有了一种集天下之大成而后来居上的气象。

唐代时期的耀州窑烧制的瓷器品种极其丰富,几乎囊括了当时国内所有名窑所拥有的瓷器品种。耀州窑在多头方向发展的仿烧过程中摸索前进,总结积累经验。五代时期始,耀州窑历经长期的综合积累,各项工艺技术趋于成熟,多项制瓷技术与工艺在不断改进中逐渐趋于领先全国的位置,耀州窑最具自身代表性的产品——剔刻花青釉瓷应运而生,从此耀州瓷以崭新的独特面貌呈现于

世人面前。宋代耀州瓷烧造在前代的基础上更加精益求精,随着社会生产力的发展,耀州工匠广泛吸取宋代的各项文化艺术成就,并容纳于耀州瓷器之中,使得耀州瓷器形、纹饰之丰富与精彩更加无与伦比,耀州刻花青瓷一时跃居于全国之冠,一个庞大的耀州窑系开始影响全国。金元时期,耀州窑由于战争的破坏,承受了巨大的创伤和打击,制瓷生产被严重破坏。但战争带来破坏的同时,也带来了北方草原民族的异样文化艺术,这些同样在耀州瓷上留下了不可磨灭的印痕。客观的历史塑造了耀州瓷丰富的文化艺术内涵。

对于耀州瓷的研究,我原计划根据它本身的丰富性与特殊性,分为文化研究与艺术研究两个部分进行。所以我的一切准备工作都是围绕着这两个方面展开和进行的,在考察与研究过程中这些也是我的主要关注点。经过日积月累,我逐渐整理出大量的研究资料,但由于时间关系,文化研究部分虽已列出了大纲,并已展开论述,但离完成还需有一段的时日。目前我已经写出艺术研究的部分内容,根据研究对象的特点以及作者研究的切入点,以美术学研究为方向,以对耀州瓷的艺术研究为主要目的,主要采取了比较美术学、图像学以及考古类型学等的研究方法为主要手段。

本研究总体从纵向和横向两条线展开论述。前两章是从纵向进行比较论述,第一章中主要简要论述了耀州地区的陶瓷烧造历史,及不同时期耀州窑的不同性质类型的瓷器烧造。在第二章中对不同时期的耀州瓷艺术风格进行了分类分析,以期揭示不同时期的耀州瓷各自的艺术特点及不同时期的艺术演变过程。

第三章到第六章主要是进行横向专题的分析、研究,是我重点研究和深入讨论的部分。将一些对耀州瓷艺术形成、转变和不断丰富、发展的影响因素进行了较为深入系统的探讨。如第三章我论述了金银器在唐代的兴盛,进而导致了陶瓷对其模仿,不仅从形制上加以模仿,而且逐渐深入到对装饰纹饰及工艺的模仿。都城长安作为唐代金银器流行的中心区域,对金银器的风靡必然辐射到作为京畿之地的耀州。从耀州地区的考古发现也充分证明了当时当地有大量金银器遗存的现实存在,甚至有的就出土于耀州窑遗址之中。这就给当时耀州瓷仿制金银器提供了极为有利的依据。通过对耀州瓷与金银器的比较研究,不难发现其间存在着的诸多联系。笔者在前人研究的基础上,对此又进行了较

为深入系统的论述,并提出由于金银器材质的珍贵稀缺,以及其本身良好的延展性,可以加工成极为精巧壁薄的实用器物,不仅极其美观,而且方便实用。耀州瓷对金银器的仿制在宋代时达到了这一要求,不仅器壁轻薄,装饰纹饰美观,更重要的是改变了以往的粗重不精,而变得更为方便、轻巧、实用。

玻璃制造在我国古代相当长的历史时间里没有发展起来。我国古代的玻璃器皿主要来自西方国家,当时舶来的玻璃器皿其珍贵程度往往要超过金银器与玉器。这一方面因为玻璃器是长途运输的易碎品;一方面是因为稀缺导致,玻璃器成为丝绸之路上输入中国的一类珍贵物品。另一方面,从艺术品的角度研究分析,外来的玻璃器从造型、色质、装饰纹饰到装饰工艺都对我国中原地区带来某种新奇。与上述金银器一样,它首先会在京师地区流行,进而波及耀州地区是极有可能的。而通过研究发现,二者之间在材质等诸多方面的确存在相似或相同之处。作者认为玻璃器很可能是耀州瓷模仿的另一种器物的摹本来源。对此,本书第四章用了一定篇幅展开论证。

唐太宗的文治武功最终开创了以文治国的大唐基业,由于对文化的重视,诗歌、书法、绘画等在唐代得到很大的发展、繁荣。到宋代时,中国的绘画艺术已经达到封建时代一个崭新的巅峰。通过对当时绘画的研究发现,我们现在所说的“工艺美术”与“纯艺术”,在唐宋时期实际上并没有像现在这样严格的界限。现在我们所说的装饰画在当时也常常被统称为画。研究还发现,宋代陕西路是历史记载画家最多的地区,而有不少画史留名的大画家如范宽、赵光辅就是耀州当地人。由此结合耀州出土瓷器纹饰的艺术性及多样性推断,很难说耀州制瓷工匠中没有绘画的好手。但可以肯定,耀州瓷曾大量而广泛地吸收了绘画艺术的成就,将之容纳入了对耀州瓷艺术装饰的纹样之中。比如线描法、凹凸画法、折枝花样式、团扇样式、装堂花样式,乃至文人画样式都在耀州瓷中有所表现。这些极大地增强了耀州瓷的艺术表现性。本书第五章对此展开了论述。

通过研究还发现,耀州瓷中存在稿样的使用,其具体主要体现在同一流行题材的多种艺术构成样式的表现和一种经典骨架样式的不同题材内容的替换转变。这两种都存在一定的原样稿,并被聪明的耀州工匠在原有基础上不断演变、改造,生发出新的随型适合样式,用于耀州瓷的艺术装饰,使其艺术更趋多

样,内涵更加丰富。作者在第六章中专门论述了上述相关问题。

由于作者的水平有限,很多问题还有待于以后进一步的研究、发掘。不当之处还请专家批评、指正。

目 录

CONTENTS

绪论	1
一、研究范围、目的和意义	1
(一) 研究范围	1
(二) 研究目的与意义	7
二、研究难点与创新点	12
(一) 研究难点	12
(二) 研究创新点	13
三、研究思路与主要内容	14
(一) 研究思路	14
(二) 主要内容	15
四、研究方法	16
五、研究资料来源与研究现状	17
(一) 研究资料来源	17
(二) 研究现状	19
第一章 耀州陶瓷烧造源流概述及各时代耀州窑性质	26
第一节 耀州地区陶瓷烧造的历史沿革	26

一、唐代以前的耀州陶瓷烧造	26
二、唐代耀州窑的创烧与发展	31
三、五代耀州窑的成熟与创新	34
四、宋代耀州窑及耀州窑系的形成	36
五、宋代以后耀州窑的烧造	42
第二节 各时代耀州窑的性质划分	47
 第二章 耀州瓷艺术流变	58
第一节 唐代的耀州瓷艺术	58
一、多品种的色釉装饰	59
二、渐趋多样与完善的造型装饰艺术	69
第二节 五代时期的天青釉瓷艺术	73
第三节 宋代的耀州青釉刻、印花瓷艺术	80
一、宋代耀州瓷的装饰艺术创新	80
二、宋代耀州刻、印花青瓷的视觉美学创新	91
第四节 金、元、明时期的耀州瓷艺术	98
 第三章 金银器对耀州瓷艺术风格的影响	106
第一节 唐代金银器盛行的原因	107
第二节 唐宋时期金银器的制作及其管理机构	110
第三节 金银器的设计与制作艺术风格	113
第四节 耀州瓷对金银器的仿制	118
一、耀州瓷器仿制金银器的原因	118
二、耀州瓷仿制金银器所具备的优势条件	120
三、耀州瓷仿制金银器的艺术分期	123
四、仿制金银器对耀州瓷艺术的影响	130
五、耀州荷叶形瓷器盖的艺术演变	158
第五节 耀州瓷仿制金银器的美学意义与现实意义。	168

第四章 玻璃器对耀州瓷艺术的影响	170
第一节 我国文献记载与考古发现的早期玻璃器及其 价值与影响	170
第二节 早期玻璃器与耀州瓷的比较研究	180
一、耀州瓷与玻璃器的色质比较	182
二、耀州瓷与玻璃器的器型比较	187
三、耀州瓷与玻璃器的成分比较	197
四、耀州瓷器表装饰手法与玻璃器的比较	199
第五章 绘画艺术对耀州瓷的影响	209
第一节 古耀州地区的绘画艺术	209
一、唐宋时期的绘画艺术发展概况	209
二、古代耀州地区的绘画艺术	213
第二节 绘画技法对耀州瓷装饰技法的影响	217
一、线描法与耀州划花法	217
二、凹凸晕染法与耀州刻花刀法	219
第三节 绘画对耀州瓷装饰艺术的影响	223
一、折枝法对耀州瓷装饰艺术的影响	223
二、“装堂花”与“铺殿花”对耀州瓷装饰艺术的影响	225
三、团扇画样式对耀州瓷装饰艺术的影响	231
第六章 耀州瓷装饰稿样研究	237
第一节 “粉本”的流传与稿样的使用	238
第二节 “官样”、“民样”与时代风尚	244
第三节 耀州瓷装饰稿样研究	252
一、耀州瓷同一题材稿样的多种表现形式	257
二、耀州瓷稿样中同一典型骨架构成样式的题材替换	266
三、耀州鼎式香炉的稿样应用	273

结语	276
参考文献	284
附录	289
后记	315

绪 论

一、研究范围、目的和意义

(一) 研究范围

耀州窑是我国古代北方四大瓷窑之一,它的中心窑场位于今陕西省西安市以北约一百公里的铜川市西南的耀县黄堡镇(图 1-1)^①,宋代以前属于京师长安的京畿之地。明代寇慎《同官县志》载:

同(今铜川),虽弹丸之地,然自秦以来,介在三辅,其崇山峻岭,怒涛绝壑,殊称胜地。昔人谓:“南则关中之襟喉,北则延宁之要害。”信为不诬。……东西广百里,南北袤一百二十里。^②

《铜川文物志》载:

铜川,位于陕西中部,东邻蒲城、白水,西界淳化、旬邑,南连三原、富平,北接洛川、黄陵。东经 108°35′至 109°29′,北纬 34°50′至 35°34′。东西

① 图 1-1,采自陕西省考古研究所编:《五代黄堡窑址》“前言”,文物出版社 1997 年 8 月第 1 版,第 2 页。

② “按:同(今铜川),亦百里提封也。稽其物力,不足当沃腴之九一,何哉?盖山高土瘠,强半不毛,瘠地徒多,校田殊少。所称幅员百里者,宁言壤耳?夫沃野千里,关中所以称雄也。而同得措壤其间,得无同类而称之耶。”此言铜川虽地广百里,然山地为多,因其天然地理使然。这种条件却为耀州制瓷业的兴盛提供了瓷土等原料基础。明·寇慎撰:《同官县志》卷一《地理》,北京图书馆提供资料,铜川市地方志办公室翻印。

宽约 100 公里,南北长约 80 公里。^①

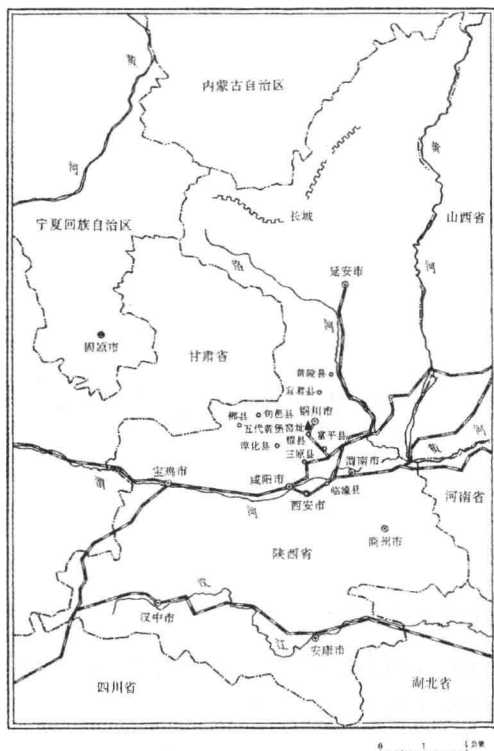

图 1-1 黄堡镇耀州窑遗址位置图

观今铜川地处陕西渭北高原,属陕北黄土高原的南缘,海拔高度一般为 700~1600 米之间。地势情况为西北高、东南低,自西北向东南倾斜的趋势。有漆水河^②自铜川市由东北向西南流淌,至黄堡镇地段河谷渐开阔,阶地发育,有较宽的川道,大量的耀州窑烧瓷遗址就分布在漆水河两岸,有“十里窑场”

^① 铜川市文物志编纂委员会编:《铜川市文物志》,1996 年 8 月第 1 版,第 1 页。

^② 漆河流程为 64.2 公里,流域面积为 808 平方公里。漆水河为耀州窑制瓷陶练坯泥提高了水源条件,故众多瓷窑遗址皆建于漆水河岸边。现今发现的最为完整的唐代三彩窑遗址就建在毗邻漆水河的西岸河边。参见铜川市文物志编纂委员会编:《铜川市文物志》,1996 年 8 月第 1 版,第 2 页。

安城关窑、禹县钧台窑、内乡大窑店窑、广州西村窑和广西的永福窑等,形成了一个与越窑面貌、风格有别的北方青瓷窑系。^①

由此看见,到宋代时耀州瓷的影响范围已扩展到了相当大的地域,形成了独具风格特色的耀州瓷系。

关于耀州窑烧瓷的时限问题,万历本《同官县志》卷八记载:

黄堡镇一名黄堡寨,前代守御地也,在县南四十里,按《地理志》黄堡在金尤为重镇,旧有陶场,居人建紫极宫祀其土神,宋熙宁中封其神为德应侯,以陶冶灵应故也,祀以晋永和时人柏林配享,盖传居人陶冶术者,今其地不陶,陶于陈炉镇,其镇复庙祀德应侯如黄堡云。^②

又据当地出土的宋代元丰七年(1084年)《德应侯碑》记载:

载柏翁者,晋永和有寿人耳,名林,而其字不传也。游览至此,酷爱风土变态之异,乃于时人传火窑甄陶之术,由是匠工得法,愈精于前矣。^③

据此,有学者认为耀州窑始于晋代。陈万里先生则认为:“碑石中以有晋永和中寿人柏林来镇传授之说,因而有人把耀州窑推到晋代,这一点似有疑问。”^④是否如此,尚待有力的证据证明。据考古发现,以黄堡镇为中心窑场的耀州窑遗址出土的最早器物的时代上限为唐代,其下限为明代。^⑤本文据此作为论文研究的时限范围。

“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”。至少有六件事跟瓷器有着直接的关系。

① 中国硅酸盐学会编:《中国陶瓷史》,文物出版社1982年9月第一版,2006年12月第5次印刷,第251页。

② 明·寇慎撰:《同官县志》卷八,北京图书馆提供资料,铜川市地方志办公室翻印。

③ 《德应侯碑》为大宋元丰七年九月十八日宋耀州太守、尚书郎阎公为奏土山神之灵应,上表朝廷所立之碑石。1954年陈万里先生赴黄堡镇实地考察时,在原黄堡镇的东岳庙遗址,后改为小学的厨房前空地上所发现。此碑原系宋时黄堡镇耀州窑的窑神庙碑,碑身通高165厘米,宽60厘米,厚15厘米;座高15厘米,长80厘米,宽36厘米。圆首,方额,通体略有收分。碑额题楷书《德应侯碑》,两侧线刻瑞草纹图案,碑文为楷书。该碑是目前所见我国最早的记载古代陶瓷工艺实况的实物文献,具有非常重要的研究价值。现藏西安市碑林博物馆。碑文内容详见论文附录。

④ 陈万里:《谈耀瓷》(代序),陕西省博物馆编:《耀瓷图录》,中国古典艺术出版社1957年6月第1版。

⑤ 陕西省考古研究所编:《唐代黄堡窑址》,文物出版社,1992年9月第1版,第1页。另,《铜川文物志》中记,“1954年以来,经过历次大面积考古发掘和出土的大量窑炉、作坊、器物研究考证,耀州窑兴于唐,历五代,宋鼎盛,金继烧,元趋衰,明停烧。”铜川市文物志编纂委员会:《铜川文物志》,1996年8月第1版,第58页。

瓷器作为与人生活最为密切的造型艺术^①形式之一,可谓息息相关。瓷器由人创造,为人服务。陶瓷学家认为:

陶瓷是科学和艺术的综合产物,它既是物质的产品,又是精神的产品,它同时为人类的物质生活和精神生活服务。陶瓷制品的造型、装饰、釉色都同当时社会经济、文化的发展水平有关,往往从某个侧面反映当时人们的意识形态。^②

首先,人的生活方式、生活习俗以及审美习惯等,潜移默化地会赋予在其中。其次,不同地域的不同民族有不同的生活习惯、民族风俗与审美意识,自然也会将之运用于自己的生活器物中,以适应物质与精神生活的需要。第三,生产力的发展和进步也需要相应的生产方式与之相配合,促使先进技术的传播。各时代的瓷器艺术已有的成就,如其他窑口瓷器的艺术风格与制瓷工艺,直接或间接地影响了耀州瓷的艺术风格。不同的历史时期的瓷器风格需要相应的技术支持,不同的技术革新则导致不同的风格形式。不同时代艺术风格的转变呼唤新的技术革新,新的技术形式的出现与运用,又导致新的艺术风格样式的诞生。第四,瓷器作为由特定材料制成的人工产品,材料的不同决定了其风格的必然特征。耀州地区独特的制瓷原材料,对于耀州瓷独特风格的影响有着不可忽视的作用。正是这些文化与物质条件因素共同构成了推动耀州瓷艺术风格演变的原因,而与人有关的文化因素是最为能动的积极因素。

耀州瓷自身独特的艺术风格形成过程历经了较长的时间进程,自唐代创烧,到宋代形成以青釉刻花为自身特征的独特艺术风格,成为宋代八大窑系之一和北方刻花青瓷之冠。由原来烧制黑釉、青釉、白釉、茶叶末釉、花釉等等不同色釉瓷器,以及唐三彩等多品种产品的制瓷窑口,到以生产青釉刻、印花瓷为主流的名窑,其历史文化积淀是相当丰厚的。可以说,不同的历史时期因为受到不同的文化因素影响而发生艺术风格的转变,因而呈现不同的艺术风貌。

① 本文所谓造型艺术(plastic arts),即以一定物质材料和手段创造的可视静态空间形象的艺术。造型艺术也通称为美术,是对美术在物质材料和手段上的把握。造型即创造形体,是美术的主要特征。造型艺术主要诉诸于视觉,从其存在方式、展开方式、感知方式来看,造型艺术总是存在于一定的空间中,以静态的形式反映动态过程。本文所论之陶瓷、金银器、玻璃器及绘画都属于造型艺术的范畴。

② 中国硅酸盐学会主编:《中国陶瓷史》(序言),文物出版社1982年9月第1版,第2页。

以上从空间与时间范围上论述了耀州窑及耀州窑系的基本情况。因而,本文所论述的耀州瓷概念应当划分为狭义与广义不同的两个概念。从狭义的耀州瓷概念来说,其范围包括古称耀州地区的,以黄堡镇窑为中心的瓷窑所烧制的各时代耀州瓷产品。更为具体的来说,一般所确指的耀州瓷称谓始自宋代。宋人陶穀《清异录》载:

雍都,酒海也。梁奉常和泉病于甘;刘伶遗玉露春病于辛;皇甫别驾庆云春病于酺。光禄大夫致仕韦炳取三家酒搅合澄甞饮之,遂为雍都第一,名瓷官集大成。瓷官谓耀州青瓷榼。^①

又宋人周辉《清波杂志》:“又尝见北客言:耀州黄浦镇烧瓷,名耀器,白者为上,河朔用以分茶。”^②可见,古文献所称的耀州瓷确指的是宋代时期耀州黄堡镇地区的青瓷。从种类上也是比较单一的。不难看出,耀州瓷以独特艺术风格独树一帜、驰誉天下应当也正是始自此时前后。从广义的角度来说,耀州瓷的概念所应涵盖的范围比狭义的耀州瓷范围应当宽泛得多,笔者以为应包括以耀州窑中心窑厂为核心,以及具有其主导风格的,耀州窑系所有瓷窑所烧制的不同时期的瓷器品种,其中还应包括唐三彩、单彩与陶制模、范等陶器类相关品种。本文的研究以耀州瓷各时期的具有代表性的典型器物为主,以具有时代共性艺术风格特征的瓷器类型进行集中梳理,以区分不同时期的耀州瓷风格差异与演变线索及过程,从中探寻其发生原因及规律。本文研究的耀州瓷范围因而以对狭义耀州瓷的研究为出发点和主要线索,涵盖广义的耀州瓷范围。故而时段范围暂界定为唐代黄堡窑场创烧期始至元明黄堡中心窑场衰落止。

艺术风格的产生与发展、演变不是无源之水。陶瓷学家认为:

一部陶瓷史蕴藏着大量的中国经济史的资料,包含了全部中国物质文化史和中外文化交流史的许多问题,就是自身也还有许多值得进一步探讨的问题。^③

本文针对各时期耀州瓷的独特风格样式的器物内容进行分析、探讨,以其独特性和典型性论述其时代的艺术成就及其不同风格形成的影响因素。耀州

① 北宋·陶穀撰:《清异录》卷下“酒浆”,文渊阁《四库全书》原文复印本。

② 南宋·周辉撰:《清波杂志》卷五,中华书局1994年9月第1版,第213页。

③ 中国硅酸盐学会主编:《中国陶瓷史》(序言),文物出版社1982年9月第1版,第2页。