

馬寶光考古論叢

張

承

志

題

養心氣血

長生

馬寶光 編著

香港天马出版有限公司

翻
印
必
究

版
權
所
有

馬寶光考古
論叢之四

青花藝術

馬寶光 編著

出版發行：香港天馬出版有限公司

香港上水新成路123號三樓 電話：26706633 傳真：26701382

香港天馬出版有限公司印刷

889×1194 32開本 10.625印張 22萬字

2011年4月第一版 2011年4月第一次印刷 印數：1500冊

定價：港幣40元 人民幣40元

ISBN 962-450-553-5/D.49234

目 录

前言	1
青花瓷综述	6
青花艺术图版	17
龙纹类	17
凤纹类	33
麒麟纹类	41
动物纹类	47
花鸟纹类	60
鱼纹类	97
山水纹类	106
人物纹类	141
文字纹类	185
花卉纹类	197
阿拉伯文图案	321
后记	322
主要参考书目	323

前 言

好友赵金行，从漯河铁路电务段退休后在家闲着没事，时常爱到河边散步。有时顺着沙澧河上游、下游一走就是十几里。当时在河中捞沙成风，一派繁忙景象。金行兄是一个极随和极平易近人的人，他常和捞沙的工人闲聊，从中得知捞沙的工人时常会从水中捞到一些东西，特别是盆盆罐罐碗碟之类的生活用品。他是个很有心的人，于是能要来的就张口要，能用烟换来的就换，能用钱买的就买，几年下来，他竟收了近百件。他请我去鉴定，只见屋里摆满了青花、唐宋明清的一些盆碗碟罐之类的瓷器，甚至还有古生物化石等等，着实使我大开了眼界。他说他曾一次收到一二十只抗美援朝时期的碗。我说你咋知道这么具体的时期，一定为抗美援朝的呢？他顺手从柜底下拿出了几只完好如新的碗来，只见上面写着“抗美援朝”、“爱好和平”字样。他一再强调要我抽空去河边走走，说我是搞考古的去那一定会有收获的。我临走时，他还送了我一件清末的彩釉小瓦盆，盆底用刻线画出一个大鲤鱼。尽管盆有些残损，但我非常喜欢盆中生动的鲤鱼。

自然，我后来也常去河边游走，果然时有收获。一次在捞沙工的工棚边，扔着几只残破的青花，一只唐黄

碗竟完整地半躺在其间，我忙和工人搭话，他们说你喜欢就拿去吧！记得还有一次收到一个唐代的黄釉瓷钵，非常完整。总之，随着时间的延长，收获甚丰。一次去北京见启功先生，就拿了那件唐钵和战国的青铜戈作为礼物，他很高兴地收下了。再次进京见启功先生时，他叫我坐下笑着打开两个精美的盒子，一个是装钵的一个是装戈的，并且还在盒子上题了字。他说他很喜欢这两样东西，专门找人做了盒子。我给他讲了在河边收集的经过，他感慨地吟说：多少王侯将相印，俱从河底沙里来啊！这更加强了我时时出没河边的动机，因为河边空旷清新，风景也好，我还时不时地带着妻子女儿一块同游。特别是在沙澧河的交汇处，当时是一个大沙场，卖沙时要把杂物用筛子筛出，我们一家人就从筛出的杂物中拣选瓷片、残碗、小碟等物。一次女儿仁彦高兴异常地跑到我身边，说他找到了一件最美的瓷片。女儿是学美术的，艺术欣赏能力很强，看着她高兴的样子我知道一定不错，但她双手握着光说好却逗着我不叫看。我故意说：“不一定好！”她双手一下子把瓷片亮在我面前，并得意地看着我。原来是一件明代的青花碗底，只见上面寥寥几笔以没骨画法信手画出了一丛长短不一的粗壮荒草，在草丛深处以铁线勾出的一只小白兔正在顽皮地仰头张望。粗笔写意的草丛和线勾写实的小兔，相映成趣，确实艺思高妙让人爱不释手。仁彦神秘地拉着我说：爸，我拣到它你看是不是天意，上次您拣到一块带马的青花瓷，说我属马叫我放着玩，这次我竟拣了一个小白兔，不正是爸爸的属象吗？我这才感到了巧合的美妙。我俩都激动起来。后来仁彦兴趣大增，和她姐姐仁

玲一到星期天就往河边跑，拾到不少让人喜爱的青花瓷片。

我原来很喜欢宋代光素的瓷器，它们透射着一股典雅、朴素、稳静的美。对于什么斗彩、粉彩之类从心里讨厌，嫌其画法低俗破坏了瓷器本身的美感。一次和搞美术的好友李兴华闲聊，没想到他对瓷器的见解竟和我心底的看法一丝不差。但随着不断见到大量的滋州瓷片上的花纹和青花瓷片上的花纹以后，这一观点有了变化。滋州上的纹饰，用笔奔放奇崛，写神忘形；青花上的纹饰，更犹如在宣纸上作画，浓淡干湿韵味十足，山水、人物、花草信手几笔，不仅毫无虚发生动传神，而且那传神率意的线条无不跳跃着生命的节奏。于是，就有心专门收集青花碗碟底部花纹的想法。之所以选择底部，是因为底部纹饰已成为一个完整的图案装饰主题，不仅最具代表性，而且也最容易保留完整。一晃十几年过去，由于忙其它项目，青花瓷的收集并没有太刻意，而是遇到就收集，随手丢在家里罢了。截止前年，收集的也总共约有一百多件的样子。

也就在前年，漯河古玩市场藏友们的店铺里，忽然出现了大量的青花、滋州瓷片。他们知道我喜欢青花瓷片，就纷纷约我过目。我追问来路，他们说在郾城河岸搞开发，挖出一大坑以滋州为主的瓷片，并且在河堤的台地上，有几华里左右可挖到瓷片，有青花、滋州、唐宋元明清各个时期的都有，每天有近百人在挖，为的是从中挖出完整的好卖个高价。为追根到底，我立即骑着自行车前往，果然在沙河北岸许多人在挖。看着挖瓷片的人，我不由恍然而悟，我和女儿在沙场捡瓷片的位置正处其下流，难怪常常捡到，实为水冲至此。

由于连天的近百人在挖，还惊动了报社和文物部门。我感到这是个难得的收集机会，于是把古玩市场的青花瓷片一一过了一遍，几天下来拍到照片近千张。此时我又想到了学生毛现全，他是北京北科院中国国学院的学生，我是那里的客座教授，去讲授文物鉴定时常带着他和同学们去北京琉璃厂及野外进行考古实习，他总捡到一些青花瓷片叫我讲解鉴定，他说他对青花特别着迷，在郑州和开封中牟老家时就收了不少。我给他打电话，说准备出一本《青花艺术》的书，只选青花碗盘的底部花纹，叫他把他在河南收集的青花资料用U盘带来供我筛选。他收藏的果然不少，只是瓷片图案占了绝大多数，但从中我还是选出了碗底之类的花纹达四十种。

这样，以漯河先后收集的为主，除去大量的非底部瓷片图案（只有个别有代表性的不忍丢弃而入选），再除去大量重复的图案，加上学生毛现全近四十种及从书中资料所选的几十种，共精选了有代表性的青花碗盘底部花纹 500 余种。在这些花纹中，既有动物、花草、虫鱼、也有山水、房舍、人物，在编排时做了大体的分类。为了使读者加深对青花艺术的深层理解，在一些图案下，有针对性地作了简要的艺术点评。面对着这些青花艺术品，常常叫我爱不释手地把玩品味，那些远去了的不知名姓的民间工匠们，怎么会有这么高超的艺术修养呢？以至于让我们当今的艺术家也自愧不如，像所谓的抽象派、印象派等等，其实古人早就烂熟于心，玩的精透。

艺术在大地、艺术在民间。它来源于造化中的众生、来源于活生生的民间生活。所以艺术的顶点必通造化的机微，

必和生活血脉相连，然后以笔、以彩、魂牵梦随地信手抹出神情。青花艺术中的许多作品正因为如此，所以才让我们震撼，让我们爱不释手。

愿书中的精彩青花图纹带给您无比的艺术享受！

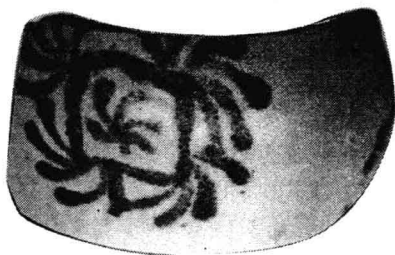

青花瓷综述

所谓青花瓷，是在瓷胎上用笔沾上钴蓝色剂画出花纹后，再在上面涂上釉（也有极少数在釉上用笔沾上钴蓝色剂画出花纹的）入窑烧制，即成为青花瓷器。

“青”字在我国文字上有多种含义，可以是青绿色，也可以是黑色，而运用在青花瓷上即专指钴蓝色。我国使用钴蓝的历史很悠久，春秋末在河南固始县侯古堆出土的蜻蜓眼绿琉璃基体上配有蓝白两种色调的琉璃。湖南长沙楚墓还出土了蓝琉璃珠。经过对这个蓝琉璃作电子探针成分分析，发现其蓝色琉璃的着色元素是钴，这是迄今为止中国土地上所发现的最早的钴蓝。除以上两例外，湖北出土有嵌钴蓝饰件的越王剑；山西太原出土过一批北朝时期蓝釉陶器。唐三彩更是集钴蓝运用之大成，在唐三彩中含蓝彩之器最为名贵。张浦生先生研究认为，钴蓝单独运用于瓷胎绘画，就是青花的起源。

青花瓷最早出现于何时？1975年，扬州唐城遗址出土了一块青花瓷枕残片，青花呈蓝色，有小黑点散于青花图案上，纹饰为散叶纹与菱形纹。附唐青花图案：

胎色灰白，釉面有细小开片。出土时，曾仔细检查了地层和共出的遗物，它出在遗址探方深 4.34 米的未经扰乱的唐代文化层，同一土层还出土唐代酱色釉瓷器和“开元通宝”铜钱一枚。毫无疑问，应属于晚唐时期的遗物。这件瓷枕片的出土，当时引起了人们的极大的兴趣。

1983 年秋冬之际，在扬州又陆续发现了许多唐青花瓷片。近年来，唐青花完整器或残片在民间和巩县窑窑址也发现了不少。位于洛阳附近洛河边的巩县窑场具备良好的制瓷条件与技术，对外交通便利，极利于出口到喜爱蓝色瓷的地区。在 9-10 世纪伊拉克的萨马拉是中东著名的产陶地，尤以钴蓝彩绘为主要特色，这与当地盛产钴料和古埃及人崇尚深蓝色有关。为此，唐青花的图案多具阿拉伯风格，且多在唐代对外贸易交通要埠扬州出土，而完整器国内不多见，这些都可以说明唐青花是最早的青花外销瓷，且多销于喜爱蓝彩陶器的中东地区。

唐代的对外海路交通，从广州湾起航，经印度半岛南端、阿拉伯海到达西亚以至非洲。这条路线现在被称之为“陶瓷之路”。当时河南洛阳是中原地区的大都会，是我国对外关系中水陆交通的交汇点，是“丝绸之路”的东端，是外国商人来中国的必经之路。外商的路线是：水路从广州——洪州——扬州，再抵洛阳，西去长安。巩县位于洛河边，由洛河直至洛阳，对运送瓷器来说十分方便。近年来，河南考古所从巩县唐代窑发掘出土大量唐青花残片实物证实了这一点。

在埃及福斯塔斯特遗址中，出土了六七十万件陶片，其中有 12000 多块中国元代以后的瓷片。可见中国陶瓷对埃及

社会的影响是很大的。

青花绘画的着色剂又称“青料”。它是由钴土石炼制而成。青料分进口料和国产料。进口料呈色鲜艳，国产料相比之下呈色灰暗。进口料名为“苏泥麻青”，也译为“苏泥勃青”、“苏勃泥青”、“苏麻离青”等。其名称来源，一说是波斯语“苏来曼”的译音。“苏来曼”是人名，这种钴料的产地在波斯卡的夸姆萨村，村民们认为是苏来曼首先发现了这种钴料，故以其名字命名此料。此料青花呈色浓重青翠，有铁锈疤痕，或称“锡光”。因古文献中有明代永乐、宣德时郑和下西洋（明代把以南海群岛为中心的西到印度洋及非洲东岸的地区叫“西洋”）带回“苏泥麻青”、“苏勃泥青”、“苏麻离青”、“苏泥勃青”的记载，故一般用此名称称呼明代永乐、宣德官窑所用青料。

国产料的名称一为“平等青”，又称“陂塘青”，产于江西乐平。明代成化、弘治、正德早期时多用其绘画。青花呈色淡雅青亮，是构成成化青花闻名遐尔的重要因素之一。二为“石子青”又称“石青”。据《江西大志·陶记》记载，“石子青”产瑞州诸处。“石子青”单独使用时，青花发色灰暗清淡。明清二代民窑青花普遍采用此种青料。三为“回青”，产自云南，另一说来自南洋、西域或新疆。青花若用纯回青料绘画，颜色幽菁深翠，色散不收，故多配以石子青并用。明代嘉靖至万历前期，青花用回料烧制，呈色发紫，不同于其他时期，用回青十份加石子青一份配出的青料叫“上青”。上青用于填色则颜色清亮。用回青十份加石子青四份配出青料叫“中青”。中青用于勾勒轮廓，则笔路分明。

还有浙料产于浙江绍兴、金华，也称“浙青”。国产料中以浙料为上乘，发色重则浓红，轻则淡翠。产于云南宣威、会泽、宣良的“珠明料”，经过富集挑选，使氧化钴比例提高，而铁、锰含量则相应减低，使青花发色明丽、纯正。康熙青花使用珠明料，其发色为世人称道。至于“无名子料”、“无名异料”具体为何种青料说法不一，从略。

中国科学院上海硅酸盐研究所张福康教授利用能量色散 X 射线荧光分析技术，测定了上百件古代青花瓷和蓝玻璃中所含有的钴及其共生元素（包括铁、锰、镍、锌、砷、铜）的相对含量，根据这些数据，得到了三个成分组，依此可将青料按组分的不同分为三类：1、低锰高铁类——元代和明永乐、宣德的苏泥麻青料均属此类，产地为古波斯一带。青花发色较国产料鲜艳，带铁锈疤痕，色彩显得凝重。2、低锰类——唐青花属此类，产地为伊拉克或埃及一带。3、高锰类——宋青花、元青花的一部分，明代中晚期和清代许多青花都属此类，品种有平等青，石子青、回青、浙料等。

青花色调的好坏是衡量青花瓷的首要标准，除选用色料外，其色调与入窑后的窑位，烧成温度，窑内火焰的化学性质有很大关系。窑内的温度在纵向的前、中、后和竖向的上、中、下都不同。前火烈、中火缓、后火微，瓷坯需按不同的要求码放于窑室内不同温度的部位。温度低胎体瓷化程度不好，青花发色不纯正，呈灰暗；反之，窑火稍过，则所画青花多致散漫（《天工开物·陶埏》）。青花在 1280℃ 左右烧成，呈色深蓝微紫，在 1350℃ 左右烧成则呈色蓝中带黑。据测试，景德镇元青花烧成温度在 $1250 \pm 20^\circ\text{C}$ ；明清青花烧成

温度在 1250°C – 1320°C 之间。青花要求以还原焰烧成，这是一种在烧窑时，由于空气供给不充分，在燃烧不完全的情况下产生的一种火焰气氛。其特征是有烟、浑浊，燃烧产物中含有一定数量的可燃物质，如一氧化碳和碳化氢等。这种气体能把釉中氧化铁还原成氧化亚铁，氧化铜还原成氧化亚铜，以保证青花呈色蓝艳和白釉地的白度。

明清时期的青花钴料各展风采，明代青花用料多样，有元代剩下的进口料，郑和下西洋带回的苏泥麻青料，平等青料，回青料，石子青料，浙料。清代主要用浙料和明珠料，晚清曾出现洋蓝料。明代青花发色主要有：青、蓝、紫三个色阶，为不同的青料所致。清代康熙朝好的珠明料能使青花分出不同层次的浓淡，即青花分五色（它犹如墨分五色：焦、重、浓、淡、轻一样）。“青花五彩”的美誉由此而来。这种技法称“青花分水”，又称“混水”，它创始于天启，成熟于康熙。做法是在勾好的轮廓线内，由含水量 82%–96% 的青料填染。绘画时，以笔吸满钴料水，依照所画轮廓线填色，即渲染。青花料水可分成头浓、正浓、二浓、正淡、影淡五种、

七种或九种不同深浅的色阶，工匠绘制纹饰时，根据国画“墨分五色”那样的技法来画青花。烧成后使青花瓷画具有水墨画的效果。见左花卉图案附图。

明清青花瓷纹饰纷繁吉瑞，常见题材有：①花卉图案。官窑与民窑广泛使用。官窑多缠枝花，折枝花。官民窑广泛使用的花有莲、菊、牡丹、梅、荷、

百合、灵芝；花果有荔枝、石榴、桃、葡萄、香椽、秋瓜等；有几种植物合画的，如松竹梅、月影梅、秋色图等；有花卉与鸟兽合画的，如牡丹与狮子的双生图、鸾凤穿花、龙穿莲花、喜鹊与石榴、梅，荷花与鸳鸯、鹭鸶、芦苇与鸿雁等。②动物图案。明代常见龙、凤、狮、海马、麒麟、孔雀、鹤、鹿、猴、鱼、虾、龟、螺等水族动物，多在天启、崇祯年出现。

鱼纹元代以后一直流

行，有青白、鳊、鲤“四鱼图”。清代始用蝙蝠。③人物图案。有婴戏图，如放风筝、捉迷藏、对弈等；高士图如陶渊明爱菊、周敦颐爱莲、王羲之爱鹅、林如靖爱鹤；人物传说，有张骞乘槎、携琴访友、刘海戏金蟾、寒山拾得、天官赐禄、魁星

点斗、达摩渡江、吹箫引凤、东方朔偷桃、麻姑献寿、群仙朝圣、八蛮进宝、张天师驱五毒等；仕女图有广寒宫、莺莺拜月、银烛高照；后期民窑

流行反映农家乐题材，有放牛、耕织、捕鱼、采薇等。④山水图案。有庭院景色、山川流水、寿山福海、雪溪行旅、寒山萧寺等。⑤文字图案。焚文、

阿拉伯文、藏文、汉文吉祥语等，还有花托字、花组字（实际为树枝组字）等。⑥几何形纹图案。此类纹饰比较规矩。

做主体图案的有结带宝杵、月华锦、团花等，辅助图案有莲瓣、蕉叶等。明早期官窑讲究主体纹饰与辅助纹饰，明晚期特别是民窑不注意辅助纹饰。

⑦吉祥图案。明代有，清代流行。构图拘谨，每幅图都有一种或几种寓意。图案所要表现

的主要是寓意而不注重画面的美感，如西瓜与蝴蝶画在一起，表示瓜瓞绵绵，多子多福。在婚寿宴所用瓷器上，这类图案特别盛行。图常见寓意纹样有：牡丹—富贵美丽；石榴—多子（枇杷、葡萄、荔枝、枣子皆此意）；桃子—长寿；灵芝—长寿；菊花—经寒耐霜、长寿；莲花—出污泥而不染、清廉；芦苇—禄位清高；松竹梅—岁寒三友图，清高；松鹤—长寿；鹤鹑—平安；喜鹊—喜庆；缓带鸟—做官、长寿；蝙蝠—多福、福气；鸳鸯—成双；鹿—禄位；瓜果蝴蝶—瓜瓞绵绵，意为子孙福寿绵长；蝙蝠奔鹿—福禄双全；花瓶牡丹—平安富贵；戟磬花瓶—吉庆平安；五朵梅花—梅开五福；笔、银锭、如意—“笔锭如意”必定如意；三支箭—连中三元；五只蝙蝠围着一团“寿”字—“五福捧寿”、“五福添寿”；官人戴着高帽子，身后绘一鹿—高官厚禄；花瓶中插三支戟—平升三级；马、蜜蜂、猴子—马上封侯；龙、凤绘在祥云中—龙凤呈祥；游鱼—富足有余，吉庆有余，年年有余；百

鹿一百禄；百结一百吉；牡丹海棠—玉堂富贵、鹤鹑与雉—长治久安；戟、磬、鱼—吉庆有鱼；蜜蜂与五灯—五谷丰登；大象背上放一只花瓶—太平有象；八只桃子五只蝙蝠—八仙五福、福寿双全等等不一而足。

瓷器落款，早在东汉青釉瓷器上就出现“王尊”刻款，东吴青瓷虎子上有“赤乌十四年会稽上虞师袁宜作”刻款。明代青花瓷大部分官窑器书帝王年号款，民窑器书款的风气也很盛行。款识可以说明产品时代，生产目的，还有装饰作用和广告作用。体式以书写为主，极少刻印款。按内容，款识大约分为以下几类：①帝王年号款；②干支纪年款；③堂名款。制品有四类：帝王、亲贵、名士、雅工良匠。如“碧玉堂制”、“益友堂博古制”等。④吉言款。如福、寿、状元及第等。⑤赞颂款。如玉出昆山、玉堂佳器等。⑥花样款。分两类。一类为图案款，如动物、植物、杂宝等图案。另一类为花押款，也称“窗棂款”始于天启，盛于崇祯到乾隆，此后一直沿用，是一种只有瓷匠才能认识的标记。⑦供养款。佛教和道教信徒定烧的供器，上面往往有供养人的姓名，菩萨名、器物名称、地名、时间以及供养人的祈祷等数十个字。元代初见，明代延续，清代以顺治为多，康熙可见。⑧专用款。如“茶”、“酒”等，多为一字，印于碗、盅底心或圈足内。⑨陶人款。乾隆以前，由于官家置陶官之故，景德镇陶人无姓名款留在瓷器上。清乾隆以后，督陶官等于虚设，陶人姓名借款识才得以流传。如陈国治，王炳荣等。多为印章款，这是道光，咸丰以后的事了。

附年款、赞颂款、画款：