

青花写意

名家收藏从读

王德安 著

福建美术出版社

名家收藏丛谈

王德安 著

青花写意

福建美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

青花写意/王德安 著. —福州: 福建美术出版社,

2007. 6

ISBN 978-7-5393-1855-4

I. 青… II. 王… III. 青花瓷(考古) — 鉴赏 IV. K876. 3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第086902号

青花写意

作 者: 王德安

责任编辑: 陈 艳

装帧设计: 陈 艳

e-mail: from_now@126.com

出版发行: 福建美术出版社

印 刷: 福州德安彩色印刷有限公司

开 本: 889×1260mm 1/32

印 张: 6.25

版 次: 2007年9月第1版第1次印刷

印 数: 0001-3000

书 号: ISBN 978-7-5393-1855-4

定 价: 40.00元

青花

003

写意

序一

解读巨龙抖落的鳞甲

余光仁

陶瓷文化博大精深，在众多的陶瓷品种中当属青花瓷的文化含量最丰富。青花瓷起源于唐代，成熟于元代，昌盛于明代和清代。由于它是手绘而成，创造了瓷画的美学艺术，积淀了厚重的历史文化。它的人物、动物、植物、文字等图案都是历史文化的真实反映。自古以来青花瓷被贡之于王室，收之于窖藏，用之于民间，畅销于世界。它赏心悦目的纹饰，历久犹新的品格，被人们誉之为“国瓷”。

作者王德安先生，是一位诗人、作家，一个偶然的机会接触了古陶瓷，青花瓷画的美，点燃他久蓄心头的历史文化之火。从此，他收集瓷片，分类、断代、解读，并以他那支诗笔写下了一篇篇有独到见解的文章，署名“青花居”，先后在收藏报上刊登了近80篇。

这些文章是诗又不是诗，它们有严谨的考证、严密的论证，也有文学和考古都具备的合理想象，把隐藏在瓷片后面的历史文化故事向读者娓娓道来：从《找不全的十二生肖》谈到朱元璋的独裁和霸气；从《和合二仙》看到皇帝们对宫廷争斗的热衷与无奈；从《张骞乘槎》联想到对郑和下西洋的褒扬；从明初到明末的手书“福”字款，又找到了朝代盛衰的轨迹……

如果说我们从《御沟拾叶》、《田真哭荆》、《猪的故事》上读到的是一个个富有哲理的美丽故事，那么我们在《垂钓政治秀》和《非同儿戏》上读到的却是官场和仕途上的表演。

《青花写意》上的一篇文章，不是枯燥地图解一幅幅画面，而是把画意放在时代历史的大背景下综合评述。当然这种综述需要有渊博的历史

文化知识和自然科学知识，例如他对“松竹梅岁寒三友”画面的分析，从朱元璋与儒释道三家的因缘入手，提出了这是统治者为了统一思想的宣传；又如他对天启年一些奇特画面的剖析（《天启年的漫画》），让人信服地感到这是人民用嬉笑怒骂的方式针砭时弊。

收藏家和专家对于青花瓷往往专注于釉色、胎质、青料、器型、断代，而对于青花画意却不甚了了。一些陶瓷图录和画册，在标注青花瓷画意时常常写上“青花人物纹”、“青花花草纹”、“青花瑞兽纹”……什么人物、什么花草、什么瑞兽，似乎无关紧要。

青花瓷专家张浦生先生总结了鉴赏青花瓷的六字口诀：“一看青，二看花”。对于官窑器来说，青料是最重要的判断依据，而对于民窑青花来说，则侧重于“花”，因为绘画纹饰具有很强的时代气息。至于造型、工艺等特征的判断则要放到其次的地位。王德安先生深刻领悟了张先生口诀的精髓，在青花的“花”上大做文章。由于他们的感染和组织带动，在南京及其周边地区团结了一大批瓷友，活跃在建筑工地、考察古窑址，捡拾瓷片、采集标本、办展览、办讲座、办瓷友雅集，切磋研讨、出版小报、撰写论文、编撰图典，把鉴赏瓷片变成了广大群众喜闻乐见的文化活动。德安先生和他的瓷朋友们对提高全民文化素质、保护文化遗产起到了重要作用。多年来，德安先生请教专家、查找资料，据足了底气，敢于在权威编纂的图录里挑错，敢于以画意和专家探讨。青花瓷的研究由于突破了画意解读的薄弱环节，也进入一个新的境界。

德安先生早年写过一篇散文诗，我想在此引用一下，作为这篇序言的点题，因为它既表达了德安先生对青花瓷刻骨铭心的爱，也让读者找到这爱的缘由。

在外国人的瞳孔里，中国是一尊青花瓷器；在我的心目中青花瓷上有一个完整的中国。

我爱青花瓷。官窑的精致华贵、民窑的洒脱朴拙，共同为青花瓷艺创造了永恒。

我爱青花瓷。花鸟虫鱼、山川人物、诗词书法，都在白胎上让钴蓝留下了不朽的一吻。

我爱碎瓷片。历代都有失手打碗之人，不意在师长的责怒中，却给我留下珍奇的藏品……

在古城的河沟边捡拾，在古文化的土层里搜寻。发掘历史那

青花

005

写意

散落的记忆、无言的证人；发掘中华民族的青花瑰宝、蓝色的文明……

如果说古代中国是一条沉睡的巨龙，青花瓷片就是它抖落的鳞甲；如果说历史是一部浩繁的电影，青花瓷片就是一个蒙太奇的闪回。

从盛唐时代的波斯纹样，看出沟通西域开放四海的繁荣和昌盛；从晚明时期的长老望江图，听到崇祯皇帝自缢前的惶恐和哀鸣；从明清王朝的一路青莲(清廉)图，又翻译出朝政的腐败和昏庸……

像蓝天一样蓝，像大海一样蓝，青花瓷艺写着悠远、写着凝重、写着深沉。

像火焰一般蓝、像青铜一般蓝，青花瓷上有一片记忆、有一片热忱、有一片纯情……

我爱青花瓷，比照它在岁月的窑炉里烧造成器；我爱青花艺术，愿在人生的白胎上描摹不褪色的花纹……

青花

006

写意

序二

一位诗人的青花情结

李绍斌

与诗人王德安相识，实出偶然，但细细想来，又在情理之中。

上个世纪的90年代初，江苏省委党校内翻盖学员宿舍楼，挖地基的时候，出土了不少青花瓷残片。当时，我在校办公室工作，便在下班以后，将带有绘画和题款的瓷片搜集起来。清洗干净，只见白地蓝花，那么亮丽；碗、盘内心所绘人物、动物栩栩如生。虽然残破，依然惹人喜爱。于是，我跑图书馆，找来有关的文献资料，考证朝天宫、建邺路一带的历史变迁，研究有关古陶瓷的知识，同时对捡来的瓷片进行初步分类、拍照。为了引起全校对校址下面埋藏文物的关注和研究的兴趣，我写了一个简单的前言，连同数十幅瓷片的照片和说明，在校门内的橱窗里布展。

没想到，一石击起千重浪。不仅师生们反响很大，校外也有人驻足观望，并不断有来访者上门切磋。这小小的图片展览，还引来了一位颇有名望的古陶瓷专家的注意。一天，全国文物鉴定委员会委员、南京博物院研究员张浦生先生路过省委党校，发现了这个展览，很高兴地向人打听：举办者何人？他说：没想到在这里竟发现一位知音。碰巧那是一个星期日，没有找到我。

过了几天，有位50左右、文质彬彬的同志造访，说是南博院张先生介绍来的，也喜欢收藏青花瓷片。说着从包内拿出几张报纸，上边有他发表的有关文章。我看了作者的名字，才知道来者正是大名鼎鼎的诗人王德安先生。我们一见如故，从此，共同的爱好——文学写作与瓷片收藏——使我们走在一起，结下了莫逆之交。

青花

007

写意

诗人的奇思妙想

德安先生是位才华横溢的诗人。1963年，二十刚刚出头，他的诗便发表在当年全国最著名的杂志《诗刊》上，其中《送厂长》一首，还被收入于作家出版社出版的《朗诵诗选》，唱响了大江南北。从此，他步入诗的殿堂，以生花妙笔向人民献出了一篇篇佳作。

“文革”之前，我在北京上大学时，就曾朗诵过他的这首诗，并为之深深感动，但是，没有想到诗作者是那样的年轻，更没想到30年后结识了这位心仪已久的诗人，且成了好友。“文革”过后，江苏省文联机关驻在省委党校内，诗人王德安经常出入其中。他与文学前辈、老诗人章品镇，画家兼书法家田原（饭牛）多有交往。在中国，有个好的文化传统，那就是诗情总是同画意联系在一起的。这两位老先生有一个共同的爱好——捡拾青花瓷片。王德安见他们经常利用工作之余，流连于古寺庙前、秦淮河边以及古宅翻修工地，“频频低下高贵的头颅”，于泥污之中寻觅古代的瓷片，每每捡到画面精彩者，便如同少年一般，高兴得手舞足蹈起来，他们高雅博古的情致，深深地影响了王德安，于是便追随其后，也向古瓷片折起腰来。这一弯腰不要紧，王德安为古代青花瓷上的美韵深深打动，一捡就是20年，风里、雨里、泥里、水里，细心搜求，如痴如醉，徜徉于青花瓷片的世界之中。

王德安先生渐渐领略到古瓷片研究的价值和收藏的意义，青花瓷片也越捡越多。捡到一块画意好又完整的瓷片，他会高兴好多天。一次，王德安先生捡到一只明代的碗心，上边用钴蓝绘着鱼藻图，但鱼很特别，是热带鱼，为以前所从未见到的纹饰。一位书法家见了爱不释手，硬是用自己的的一幅字，换取了这个瓷片。王德安总是说：“我常常痴迷于古瓷片的大千世界里，然而大千世界也并不辜负我的一片痴情。时有一些珍品让我发现，也让我和一些志同道合者结缘。”他将自己看好的瓷片，小心翼翼地装进锦盒里，有的则以红木配上座，或加以装饰摆在博古架上。日日相见，陶醉其中，后来，干脆将自己的书斋命名为“青花居”，做起“青花居士”来。

面对一枚枚古瓷残片，平常人看到的是一脚踢老远也不会要的烂碗碴子，而王德安一双诗人的慧眼，看见的却是一幅幅精美的画和一首首动人的诗。他曾用诗的语言来形容捡拾青花瓷片，是在“寻找中国（CHINA）

这条巨龙身上抖落的麟甲”。例如：一块成化年绘着踢毽子的青花残片，使他诗兴盎然，“500年前 / 一位微服出巡的皇帝 / 在巷口喝了一碗麦粥 / 于是，那枚铜钱就插上了鸡毛 / 被一颗童心踢到如今……”面对一块块晚明时放风筝的婴戏图残片，他又诗兴大发，“历史 / 牵系一个死寂的年代 / 等春风出来 / 把明朝的满天风筝 / 喊醒……”“记忆的丝弦 / 挽起嘉靖的风 / 在童真的天空 / 放牧……”

古代瓷片为诗人神悟以后，诗思妙想，脱口而出，以诗配画，形象生动。于是乎诗中便有了画，画中也便有了诗，破碎的瓷片，残缺的纹饰，便有了灵气，有了音韵，就鲜活了起来。

作家的深厚功力

在对古瓷片的收藏和研究中，王德安发现，元、明、清数百年间留下的青花瓷片，包含了太多的政治历史知识、风俗民情、寓言故事和艺术美感。这大量的信息，使他越钻研越感到中国陶瓷文化的博大精深。要成功破译其中的奥秘，正确解读纹饰的内容，决非轻而易举之事。美，在于发现；真，在于发掘。因此，他利用一切业余时间，查阅资料，请教专家。凭着多年积累下来的广博的知识，深厚的功底和满腔的热情与执着，他以诗的语言，散文的笔法，撰写出一篇篇青花瓷画的赏析文章。他的文章发表在多家报刊上，既有知识性，又有趣味性。当有人问起这些文章是如何写出来的时候，他深有感触地说：“作家和收藏家都需要合理想象。除了釉色、瓷胎的考证外，对其所反映的信息，合理想象起了很大作用。灵感的电光石火，常常会照亮一个新的发现。”我想，合理想象固然需要丰富的知识，而灵感的电光石火，往往需要睿智和才思，才能抓住一闪即失的瞬间。王德安先生的才气与文字功夫，是一般人难以与之比肩的。所以，他的那些解读古瓷片的精巧的散文，才写得那么隽永、耐读。一些青花瓷画看似平常无奇，但在王德安笔下，却挖掘出丰富内涵，又分析得合情合理，丝丝入扣，存哲理，含逻辑，令人信服。这就是功夫。一些热心的读者还将他的作品从报上剪下来，贴在专门的本子上，多读不厌。我可以毫不夸张地说，在南京乃至江苏各地，之所以涌现出那么多的古瓷片爱好者，同阅读了王德安的文章受到的启迪，不无关系。金陵形成“瓷片族”，掀起瓷片收藏热，促进了江苏古陶瓷研究会的成立，德安先生功不可没。

青花写意

009

编辑的敏锐目光

在张浦生先生的积极筹划和参与支持下，1995年我与王德安先生等同志共同组织了江苏省第一个收藏者沙龙——“瓷友雅集”。专家、学者、诗人、画家和省内其他古陶瓷爱好者数十人闻讯赶来，济济一堂。大家恭听张先生讲座，然后是热情洋溢的发言，古瓷标本的观摩切磋。彼此之间一见如故的浓浓友情，共同爱好的心灵沟通，气氛融融，此情此景，令人难忘。

根据瓷友们的强烈要求，在“瓷友雅集”的基础上，成立起“南京古陶瓷研究会”（现提升为江苏古陶瓷研究会），王德安先生被选为副会长，并兼任研究会会刊《瓷萃》报的主编。

王德安先生在江苏《莫愁》杂志社工作。多年来养成了编辑和记者特有的敏锐的眼光，善于发现生活中最新信息和捕捉收藏中的闪光点。收藏古瓷片的业余爱好，在他的眼前打开了一方新的天地。为学会的工作，充分发挥着他的才能。

在《瓷萃》这块瓷友们共同的园地上，耕耘最勤，出力最大，付出心血最多的有德安先生一个。他经常想到的是：如何把古陶瓷研究会宣传出去？如何把在古陶瓷研究中有建树的专家、有成就的收藏家宣传出去？如何提高群众的文物保护意识？他精心组稿、改稿，亲自撰稿。先后采写了长篇人物专访《张浦生先生的“文博眼”》、《皇皇一脉“天民楼”》、《王念石的太平天国情结》、《藏界奇人周道祥》、《聪明的老实人》、《收藏家池澄藏“权”记》、《金陵“壶痴”和他的壶》、《老程的鉴瓷之路》以及长篇通讯《金陵古城的“瓷片族”》等，还有大量的青花瓷画解读文章。在经费十分困难的窘况下，至今《瓷萃》已出了二十多期。上边的文章短小精悍，言之有物，文字活泼，融学术性与可读性为一体，深受会员瓷友们的好评，而且在全国（包括台湾省）都产生了一定的影响。

我以为群团组织的生命力、凝聚力就在于开展有益于会员的活动。这个意见得到德安先生和其他瓷友的赞同。南京古陶瓷研究会成立以后，瓷片族们有了自己的组织，各项活动更是轰轰烈烈地开展起来。学会每年组织一次《瓷友雅集》，开展一次古瓷窑址的考察活动，进行一次专题研讨会或专题讲座，使大家受益良多。还连续在南京、徐州、马鞍山等城市举办了多次“名城古瓷标本展”，向社会和市民普及古陶瓷知识。每次活

动，德安先生都竭尽全力，参加组织协调和领导工作，所以每次活动都能圆满成功。

自2002年起，南京古陶瓷研究会与江苏省电视台密切合作，大力支持他们办好“家有宝物”专题节目。研究会的顾问，会长，理事中张浦生、李广宁、贺云翱、王念石、李绍斌、霍华、丁国范、池澄、沙志明、周道祥、江平、夏永明、蒋光意、黄飞等人，或作为专家，或作为藏宝人，先后协助节目主持人、著名演员王刚拍摄了数十档节目，形象生动地广为宣传文史知识。而德安先生恰恰是这档节目的主要撰稿人之一。他精心采访，辛苦编写，旁征博引，既给人以知识，又做到引人入胜，所费心血可想而知。

为了扩大学会的影响，德安先生还同南京火花协会合作，编辑出版了《青花瓷片》、《家有宝物》、《中国古代酒具》等火花专集。南京古陶瓷研究会于2006年晋升为江苏省古陶瓷研究会，德安先生又积极参与了《中国青花瓷纹饰图典》的编撰工作，从瓷片的收藏和研究，到洋洋大观的图典出版，德安先生付出了智慧和辛劳。

在实践中，大家认识到，学会要兴旺，关键在于有一批作风正派、大公无私、有能力的领导班子。德安先生这样有威望的活动家和出色的宣传家，这样热心的智者和执着的学者，是十分难能可贵的人才。

丙戌年冬月于片玉斋

青花

011

写意

序一 解读巨龙抖落的鳞甲 余光仁	003
序二 一位诗人的青花情节 李绍斌	006
麻姑献寿	015
达摩祖师	016
南极老人星	018
御沟拾叶	020
田真哭荆	022
季札挂剑	024
“访友”与“调鹤”	027
奇人东方朔	030
“一团和气”与“和合二仙”	032
张骞与郑和	034
李白题诗黄鹤楼?	036
宰相在驴背思诗	038
八仙过海	040
石勒问道	043
华封三祝	045
青花与三国演义	047
莺莺拜月	050
得意失意关云长	052
吹箫引凤	054
犀牛望月	056
刘海戏金蟾	059
竹林七贤	061

郑和的足迹	064
鬼谷子下山	066
周处除害	068
悬壶济世	070
“仙凡结合”与“贵贱结合”	072
诸葛碗	075
魁星点斗	076
“白马紫金鞍”	078
青花演绎“官本位”	081
嘉靖年的“升官图”	084
将军罐上的传胪图	086
非同“儿戏”	088
士大夫阶层的闲适生活	091
永乐青花十六子碗	094
如此“清白廉洁”	095
垂钓“政治秀”	098
高士抚琴	100
四爱图	101
此乃何方高士？	104
青花与文人画	107
渔樵耕读	108
“岁寒三友”	111
天启年的漫画	114
再说天启漫画	116
青花瓷上识女装	118
元青花花卉八宝纹盘	120
明代青花飞纸鸢	121
“八蛮进宝”图	123
福寿康宁与海屋添筹	124
毯子，一颗童心踢到如今	126
“福”字的研究	127
锹下留盘	130

青花

043

写意

找不全的12生肖	131
有关猪的故事	133
羽翅上的社会心态	135
再话鸟的表征	139
瓷上诗词	143
“空白期”不空白	145
青花留痕蹴鞠图	147
气功导引入瓷图	151
梅 瓶	152
钴料绘出成语来	153
灯谜、画谜、隐语	156
是粗心之笔吗？	159
八骏图	161
长寿的祈愿	163
青花，鱼文化的载体	166
舞剑者何许人？	168
闺 怨	170
马 虎	172
巧遇“克拉克”	175
今日说“法”	176
试解梵文	178
青花缘	181
“多子”的图腾	182
“英雄会”	185
鱼，游在忽必烈时代	186
日本徒弟的青花遗珍	188
外销瓷上的风景	189
胡人乐舞	191
瓷片换来的“座右铭”	193
两出《浣纱记》	194
青花点睛 活色生香	196
后 记	200

青花

014

写意

麻姑献寿

借仙人的包装表达平民的心愿

在漫长的封建社会里，妇女备受歧视和压迫，但在青花瓷上却常有女性形象出现，不过大多是贵族、艺人或仙女。

自明代宣德年间起，青花瓷器上就多见女仙图，如仙山楼阁图、双姝跨凤图、琼楼玉宇仙女骑鹤图、丽人乘鹿图等。其中，又以民间传说“八仙过海”中食云母粉而得道的何仙姑，出现频率最高。

瓷画上的仙女实乃理想化的民女，只是借仙人的包装表达平民的意愿罢了。图1是明代中期的残碗，画的是“麻姑献寿”。从主人公飘逸的裙裾、脑后的发髻和三寸金莲，可窥见明代女性的装束；她左手执壶右手举杯，又可考证出500多年前的酒器大致形状。

麻姑是古代神话中的女仙，葛洪的《神仙传》中说她是建昌人，修道牟州东南的姑余山。东汉桓帝时应王方平之召，落降于蔡经家，当时她才十八九

岁，就已修得多种“特异功能”，能掷米成珠，并自言曾见东海三次变为桑田的过程，还说日下蓬莱水渐枯又将变为陆地，后人比喻世事变化巨大谓之“沧海桑田”，其语源出于仙女麻姑。

麻姑不仅创造了一个成语，还留下了两个典故。一是相传她手指像鸟爪，蔡经曾想：“背痒时若用此爪爬背，最好。”不知后世的痒爬子是否仿照麻姑的指爪做成。唐诗人杜牧在《读韩集》诗中曾引用此事：“杜

图 1

诗韩笔愁来读，似请麻姑痒处搔。”

又相传农历三月三日为西王母寿辰，麻姑在绛珠河畔以灵芝酿酒为王母祝寿。图中卷云状物应为灵芝仙草，而花草和蝴蝶是为了烘托花香酒香的气氛。旧时祝寿者多绘麻姑献寿（也即仙女献寿），但此体裁在青花瓷画中画法又有多种，清康熙时有绘仙女数人以鹿车拉酒者（鹿与禄同音，旨在讨“禄寿相随”的口彩），此种麻姑献寿又称“鹿拉车”。

此片在江苏省委党校基建时觅得，这一带是元明以来的龙翔寺。瓷友们都言此片画意甚好，正所谓“麻姑酒满杯中绿，王母桃分天上红”只不过青花钴料表现不了红色罢了。

达摩祖师

苇叶渡江的故事感动着中国佛教

这几块瓷片上画的是同一位佛教人物——达摩。达摩是古印度南天竺国僧人，南北朝时应邀来中国传经说法。达摩乘船渡海来到中国，崇信佛教的梁武帝亲往广州迎接至建康（南京）。由于语言和认识的原因，达摩未能清楚地表达他的见解，因此也没能度化梁武帝。后来，达摩飘然而去，折一枝苇叶渡江来到北魏的嵩山少林寺。史载达摩在那里面壁坐禅九

年，成为中国禅宗的初祖。图3是万历年间的达摩苇叶渡江，图4是雍正年的达摩乘叶渡江。其实，瓷画后面有一个禅宗的故事。

达摩来建康时，有次听神光法师讲经，神光瞥见达摩形貌怪异，心中不悦。讲经结束后达摩提了个问题，神光又回答不出，遂认为达摩是来乱法的邪魔，一怒之下将手中佛珠扔过

图 2