

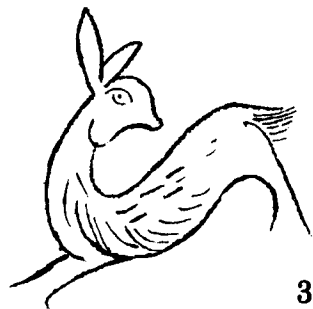
CHANGSHAYAO CIHUIYISHU
长沙窑瓷绘艺术

编著 周世荣

上海人民美術出版社

长沙窑的瓷绘艺术

周世荣

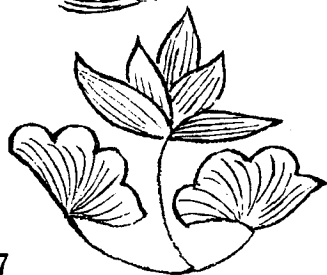
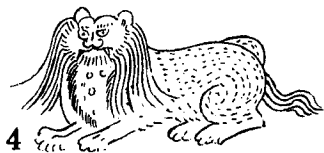
长沙窑是唐代著名的外销瓷产地之一。大致兴于八世纪后期的安史之乱时期，九世纪发展至鼎盛时期，十世纪中期趋向衰落。

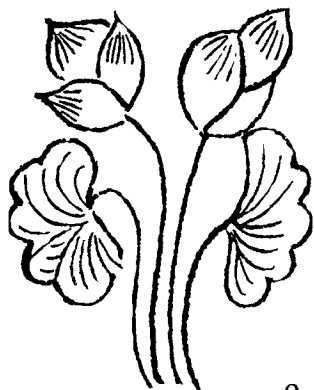
唐代是我国中古时期经济文化高度发展的时代，中外文化交流频繁，海外贸易不断扩大，都城长安已成为国际性的政治、经济中心。广州、扬州、明州(宁波)等地成为海外贸易的重要口岸。波斯(伊朗)、大食(阿拉伯)、林邑(越南)、日本、印度等商人来往增多。西方商人用珠宝、香料等物品换取大量中国的瓷器，促进了我国瓷器生产的发展和变化，推动文化艺术的提高和审美观念。具有波斯萨珊风格和印度摩羯风格的装饰逐步在金银器和瓷器中出现。我国的唐三彩、丝织品都溶进了具有西方特色的装饰形式和内容。长沙窑的瓷器同样也受到外来

文化的影响,同时吸取中国绘画技法的特点,浮雕式的装饰造型,从而创造出了唐代釉下多彩,富有情趣、色彩绚丽、纹饰潇洒飘逸的瓷器,以崭新的面貌出现在中华大地。

唐代诗人刘言史、李群玉分别在《全唐诗》中对长沙窑瓷器有过如下的描述:刘言史的“湘瓷泛轻花”句,其中“轻花”一词当指釉下彩绘诸器那种信笔挥就的写意装饰和色彩丰富和谐的韵味。李群玉在《石渚》诗中写道:“古岸陶为器,高林尽一焚。焰红湘浦口,烟烛洞庭云。回野煤飞乱,遥空爆响闻。”“石渚”今作“石诸”,即长沙窑的窑址所在地,依山滨水,鹭雁飞鸣。长沙窑的瓷壶、瓶、盘、碟上的鸟类图形和书法:“小水通大河,山深鸟宿多。”“一双青鸟子,飞来五两次,借问船轻重,附信到扬州。”就体现了这时自然景观。该诗真实描写了长沙窑烧制瓷器时,山林焚烧,火光冲天的壮观景象,可见生产规模之大。长沙窑西临湘江,东依山地,沿江东岸的十里河滨,埋有唐代窑址十九处,山坡河畔瓷片累累,难怪烧造时要焰红湘浦口。

长沙窑这朵绚丽的“瓷器之花”突破了传统单色釉的束缚,为创造和发展釉下多彩的瓷器工艺作出了辉煌的贡献,它在我国古代陶瓷史上增添了光彩夺目的篇章,具有划时代的意义。

8

9

10

长沙窑瓷器,使用植物灰的高钙质釉。彩釉中的绿、红、蓝绿色釉都是以铜元素作为着色剂,并含有一定量的 SnO_2 。氧化铜的含量在2.4%以下,还原时呈红色,在氧化下烧成淡绿色,在含铜量高的范围呈绿色或蓝绿色。其褐色则以铁为着色剂。青色釉下彩绘装饰先在瓷器素胎的表面涂一层白色底粉(俗称化妆粉),然后绘各种图形,绘好后再在表面罩一层淡黄色或青黄色透明的薄釉,所绘图画在釉下就显得清晰、明亮。釉下彩绘的图形装饰常用三种线条来表现,即铁线式、棉线式和复合式。铁线式的线条多呈褐色,用于白描,笔画强劲有力。棉线式线条以铜绿色或铜红色为主,多用于没骨画法,其线条有如浸水棉,柔软浑厚,大小粗细随物而变。复合式线条是用以上两种线条相配使用,一般用绿色棉线条勾画轮廓,用褐色铁线条描绘细部,如动物的眼、嘴、羽毛和植物的叶脉、山石纹理等。长沙窑的制瓷艺人用了以上的各种线条画出了丰富的题材。

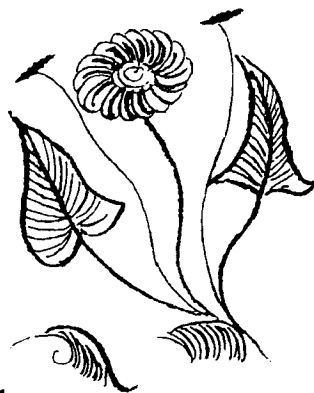
人物画

1.古人 在一件双系青釉瓷罐的腹部,用铁褐色细线条绘着竹林七贤中的两位隐士,他们眉清目秀,高冠危坐,对相交谈。虽别无景物,但显静中有声,天地广阔,旁侧七言诗一首(彩图十),更显诗情画意。其线描特点与晋顾恺之《列女传仁智图卷》的白描画法相似。

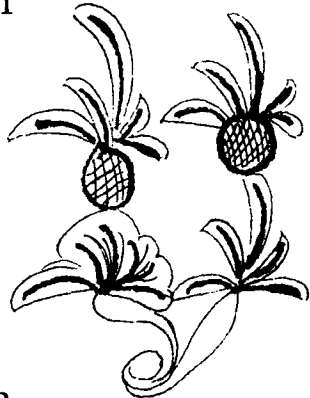
2.孩儿 在一件短嘴巨腹执壶的正面,用铁褐色单线勾勒的白描手法,绘一胖小孩。他裸露肩背,胸前挂围肚,腰缠飘带,手扛莲枝,两腿成快步状。作者在孩子的头顶添画三撮毛,更显天真的童趣,腰间飘带迎风舒卷更显快步如飞的动感(图五三)。

3.外国女郎 在一块穹窿状系纽的残器上,绘一幅金色髻发少女的图形。她额部发际处缀有三颗镶金的绿宝石,颈上饰珍珠项链,肩负一物杆,杆两端作羽绒状,面如满月,樱桃小口,杏眼圆睁,露出惊讶的神态(彩图九)。

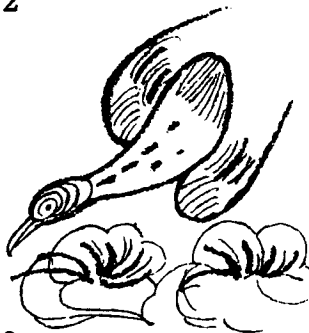
4.异国情侣 在一块瓷盘残片中,幸存一幅异国情侣的人物画。图形的左侧绘一中年男子。他深目高鼻、浓眉横卧、须成八字、头戴纱冠,其形象类似希腊瓶画中的波斯人。右侧绘一典型的唐代仕女,她脸部丰圆,涂胭脂,倒垂眉,颈部修长,高髻插金饰,似作“惊鹄”妆。两人

11

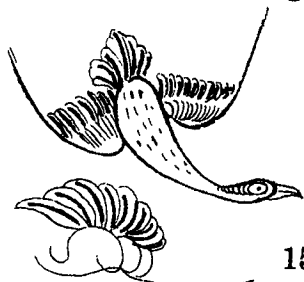
12

13

14

15

16

17

默默相对,好像难舍难分。画的内容真实地反映了唐代商人和官吏留居中国的社会现象(图五四)。

走兽画

长沙窑器物上,只画单个的动物形象,而不见群兽。动物姿态多变,简单的几片草叶加以陪衬,主题显得十分突出。有獠牙利爪、怒目圆瞪、凶相逼人的狮子;有作潜行偷袭状的豹子;还有形态各异、善跑爱跳、活泼机灵的鹿、獐和山羊。如插图1的牡鹿昂首作腾空状。插图2的小鹿前足点地、后足朝天。插图3的小獐扭身回顾、竖耳细听。插图4的威严狮子。插图5的山羊在仰天咩叫。插图6的豹子机灵勇猛。以上图形单线勾勒,非常概括而富有神韵。

花鸟画

所见的花草,确知花名的有莲花(插图7、8)。所绘莲花以写意为主,含苞待放,或含羞半开,而不见残枝败叶。其它花朵大多作图案式,花叶有些类似紫槿,有些类似木芙蓉(插图9)、秋菊(插图10)、茨菇(插图11)。也有画花朵加果实的,果实类似菠萝(插图12)。叶片多变,如团扇、箭戟,又如菊叶、慈竹。

长沙窑瓷画中的鸟类有小雀、白鹭、双燕、鸢鸟、鸿

雁、鸳鸯和丹顶鹤等。大部分配草叶，少量的加绘果实。有鸟儿绘作跳跃状，鸿雁上下回旋(插图13、14、15、16、)。鸾鸟起落无常，展翅开屏(插图17)。有的鸟儿口含“同心结”(插图18)。白鹭则悠然漫步(插图19)。把鸟儿的习性特征描绘得栩栩如生。其中个别的鸾鸟、鸳鸯和燕子成双成对(图六〇)。也有因受画面的局限，只绘独鸟单飞，不绘背景，其有天高任鸟飞之意。主题显明，同时也现了当时由于“安史之乱”以后，人们深受战争之苦的情绪，因而瓷绘中也出现了孤雁独自起落，百鸟闭口不鸣的情景。

在上述花鸟画中，有个别的出现题记“飞凤”二字。有描写鸟儿的诗句，如执壶上写有“春水春池满，春时春草生。春人饮春酒，春鸟啼春声”(插图20)。“只愁啼鸟别，恨送古人多”。有的借鸟儿不幸遭遇，而引出了自警的格言，如：“罗网之鸟，悔不高飞”等。

鱼 摩羯 龙

所绘鱼类有些类似印度的摩羯纹(图八四)，又似鲤鱼而背鳍异乎寻常，或称为龙头鱼，口中有珠状物(插图21)。唐代将鲤鱼视为祥瑞，唐皇帝姓李，“李”与“鲤”谐音，故唐代多爱鲤鱼，它象征“李唐”。此时鲤鱼走了好运，朝廷规定不准伤害。瓷壶书法题记中，出现两句警

18

19

20

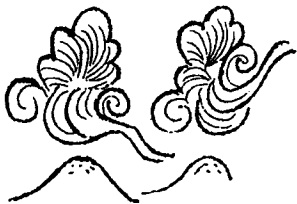
21

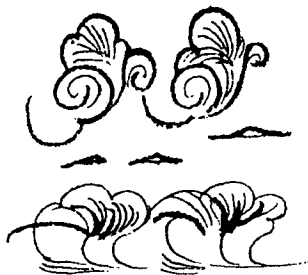
22

23

24

25

语：“悬钩之鱼，悔不忍饥。”（图八六）对照鱼儿吞珠的图形，也使我们联想到“居安思危”的格言。

不少绘画图形，既可给人以美的享受，其中也往往包含哲理思想，令人神往，发人深思。

龙纹，状如走兽（插图22），形象朴实，无威严、神秘之感。

山水画

略具透视原理，如绘近景有婀娜多姿的树木，苍劲古朴的山石，展翅飞翔的群鸟（插图23）；绘中景，远山树木变得小如米粒（插图24）；绘远景，则见远山点点，隐约浮现在万里江山之中（插图25）。

在这些山水图画中，画面有风云变幻、风雨交加、祥云当空，景象万千。使我们联想到张碧《秋日登岳阳楼晴》诗中的情景：“天高云卷绿罗纸，一点君山碍人眼。漫漫万顷铺琉璃，烟波澜远无鸟飞，西南东北竟无际，直疑浸断青天涯。”长沙窑址石渚湖一带，位于洞庭湖的边沿春水涨时，茫无边际（图一一〇）。诗人张碧诗句中所描绘的情景好像是长沙窑石渚区的一个缩影。

几何纹抽象画

往往用联珠纹组成宝石镶嵌式的画面,有方块、十字、菱形、桃形、圆形、水波、云霞等图案。在壶身上随意挥洒,呈现一种浸漫效果,其图像似云似气,又似字形,极有特色。从窑址散见这种彩壶残片。细雨刚过,好似翠绿宝石镶嵌在深黄色的绒毯上,十分美观。唐代时期,就有这样的画出现于瓷器上,令人瞩目,也许正是中国古代的抽象绘画。

白釉花瓷绘画

白釉呈乳白色、不透明、不施底粉,主要追求色彩美,图形以点状、块状和没骨画为主,而不见铁线式的白描。彩釉往往渗入白釉层而作“釉中彩”,少量浮在白釉层之上或覆盖在白釉层之下,因为它不是单一的“釉下彩”,故称谓“花瓷”(图四七)。图形往往追求宝石纹理的效果(图一二七),也有绘草叶纹而追求丝织品中染缬图形效果的(图三三)。

26

27

28

29

30

它是一种仿金银器中的捶揲镶嵌式技法,其工艺方法:先将绘画图形制成模具,用湿泥压印成薄片,当瓷器坯胎半湿未干之际,贴在壶的嘴、纽处作为装饰。这种半浮雕式的装饰画,既具有瓷器工艺之美,又兼有金银器造型和装饰的效果。常见的装饰画有人物(胡人、菩萨、童子)、花草(莲花、牡丹、柳枣、娑罗)、禽鸟、走兽、鱼、龙,还有花鸟和文字组合图形等(插图26、27、28、29、30)。

除了以上我们谈的长沙窑瓷画艺术的几个特点外,还有在无釉的素胎上绘褐彩。

长沙窑瓷绘艺术的崭新面貌,开辟了一个釉下彩绘的新纪元,同时在国际上产生了很大的影响。据初步统计,国内有十二个省、三十八个县市,国外有十三个国家和八十一个地点出土了长沙窑的产品。可见长沙窑釉下彩绘工艺名震中外,具有广泛的国际意义,值得我们今天的陶瓷绘画者从中吸取技艺,把中国陶瓷发扬光大。

图 版 目 录

1	唐	山鸡纹壶	26	唐	花间鸟纹壶
2	唐	飞雁纹壶	27	唐	鱼纹盘残片
3	唐	青釉鸟纹壶	28	唐	龙纹壶
4	唐	白釉绿彩壶	29	唐	莲花纹壶
5	唐	白釉山纹壶	30	唐	龙纹壶
6	唐	青釉褐斑双系贴人像壶	31	唐	菊花纹壶
7	唐	黄釉褐斑双系贴人像壶	32	唐	草叶纹壶残片
8	唐	水波云纹壶	33	唐	花草纹罐
9	唐	外国女郎图(残片)	34	唐	花草纹壶
10	唐	竹林七贤图双系罐	35	唐	水草纹壶
11	唐	豹纹壶	36	唐	芙蓉花纹壶
12	唐	山羊纹壶	37	唐	林木纹壶(残)
13	唐	鹿纹壶	38	唐	花草纹壶
14	唐	白鹭漫步纹壶	39	唐	草叶纹壶
15	唐	飞鹤纹壶	40	唐	青釉绿彩壶
16	唐	鸳鸯纹洗	41	唐	写意纹壶
17	唐	落雁纹壶	42	唐	青黄釉褐绿彩壶
18	唐	水鸟纹壶	43	唐	茅芦纹壶
19	唐	水鸟纹壶	44	唐	红绿彩壶
20	唐	飞鸟纹壶	45	唐	风云纹壶
21	唐	飞鸟纹壶	46	唐	祥云纹壶
22	唐	飞雁纹壶	47	唐	斑点纹灯盏
23	唐	飞鸟纹壶	48	唐	条状褐彩纹壶
24	唐	花间小雀纹壶	49	唐	变形云山纹壶
25	唐	鱼纹壶	50	唐	宝塔、人物贴花壶

51 唐 贴花武士纹壶
52 唐 狮图壶
53 唐 孩儿莲花图壶
54 唐 异国情侣图
55 唐 奔鹿纹盆
56 唐 奔鹿纹壶
57 唐 奔鹿纹盒
58 唐 回首鹿纹壶
59 唐 山羊纹壶
60 唐 对鸟衔花枕
61 唐 芦塘水鸟纹枕
62 唐 白鹭独立纹钵
63 唐 鹭鸶伸颈纹壶
64 唐 鹤鸟纹壶
65 唐 雁鸟展翅纹壶
66 唐 鹤鸟纹壶
67 唐 白鹭独立纹壶
68 唐 飞雁纹壶
69 唐 飞凤衔绶纹壶
70 唐 飞鸟纹壶
71 唐 飞鸟纹壶
72 唐 飞鸟纹壶
73 唐 落雁纹壶
74 唐 飞鸟纹壶
75 唐 飞鸟纹壶

76 唐 飞鸟纹壶
77 唐 花间雀鸟纹碗
78 唐 飞鸟纹壶
79 唐 花间小雀纹壶
80 唐 花间小鸟纹壶
81 唐 飞鸟纹壶
82 唐 花间小鸟纹壶
83 唐 欲飞鹤鸟纹壶
84 唐 鱼纹壶(残)
85 唐 鱼纹执壶
86 唐 鱼纹壶(残)
87 唐 莲花纹碟
88 唐 莲花纹钵(残)
89 唐 莲花纹壶
90 唐 菱形草叶纹瓶(残)
91 唐 莲花纹碗
92 唐 花果纹壶(残)
93 唐 花草纹壶
94 唐 草叶纹壶
95 唐 草叶纹壶
96 唐 草叶纹壶
97 唐 草叶纹壶
98 唐 山水纹罐
99 唐 草叶纹壶
100 唐 草叶纹碗

101 唐 草叶纹碟
102 唐 草叶纹盆
103 唐 塔树纹背壶
104 唐 椰树纹壶
105 唐 花朵纹碗
106 唐 云山纹壶
107 唐 花草纹壶
108 唐 云山纹壶
109 唐 云山纹壶
110 唐 云山纹壶
111 唐 祥云纹壶
112 唐 鳞形纹壶
113 唐 垂幔纹双系罐
114 唐 祥云纹碗(残)
115 唐 垂幔纹双系罐(残)
116 唐 连珠纹双系罐(左)
连珠花卉纹罐(右)
117 唐 联珠纹扁壶
118 唐 团花纹扁壶
119 唐 条纹扁壶
120 唐 联珠纹双系罐
121 唐 变形云山纹壶
122 唐 变形草叶纹壶
123 唐 宝石纹理碗残片
124 唐 行云流水纹盏与盏托

125 唐 宝石纹理盏(残)
126 唐 人物纹壶(左)
飞鸟纹罐(右)残片
127 唐 宝石纹理盏
128 唐 狮子椰枣纹贴花壶
129 唐 花鸟纹贴花壶残片
130 唐 飞鹤纹印花壶
131 唐 连花纹与云雁纹印花碟
132 唐 鹦鹉衔绶碟(左)
团花印纹盘(右)
133 唐 寺院贴花残片
长沙窑书法
1 《自入长信宫》诗壶
2 《去岁无田种》诗壶
3 《岁岁长为客》诗壶
4 《小水通大河》诗壶
5 《男儿大丈夫》诗壶
6 《白玉非为宝》诗壶
7 《凡人莫偷盗》诗壶
8 格言词壶
9 《天明日月萌》诗壶
10 格言词壶
11 《一别行千里》诗壶
12 《一日三场战》诗壶
长沙窑瓷器上的图饰摹绘

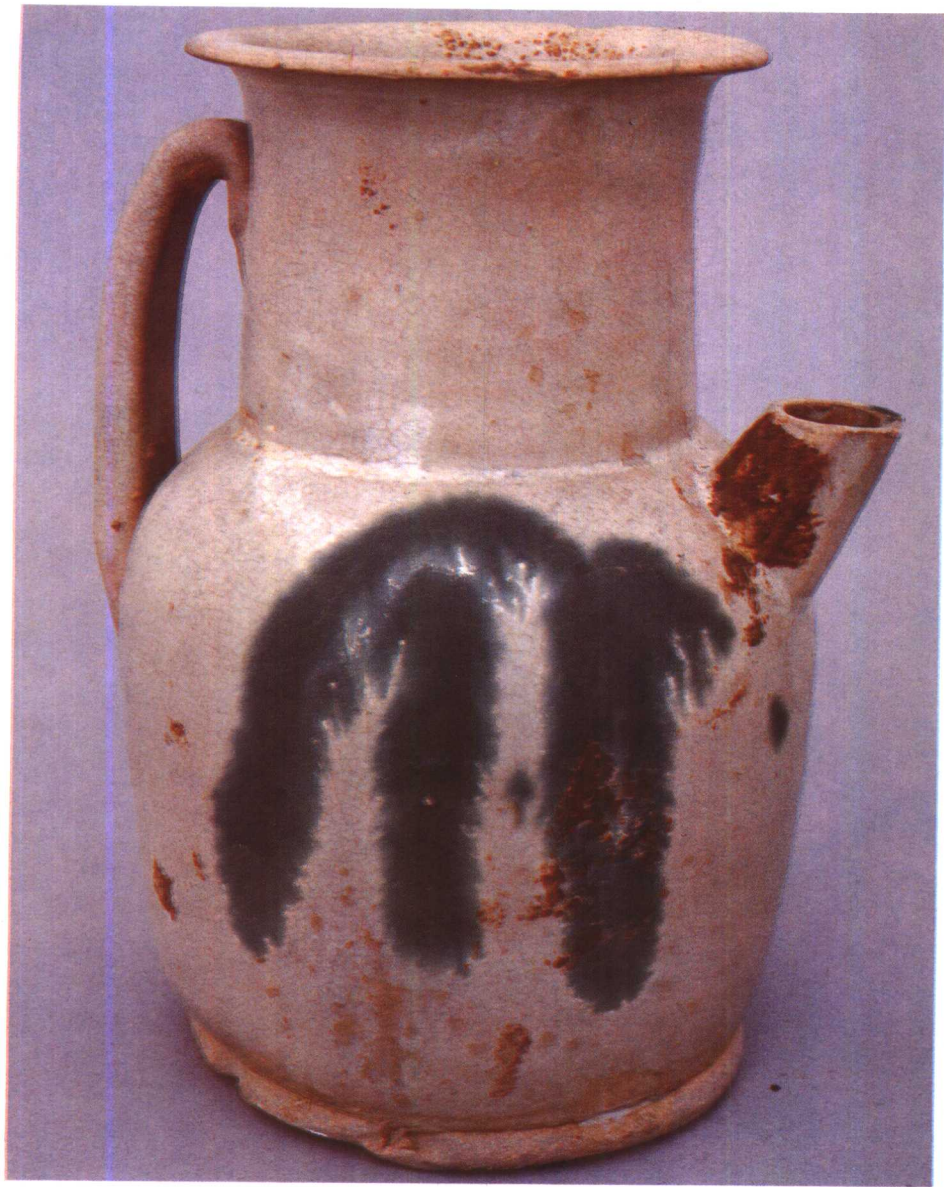
1 唐 山鸡纹壶

2 唐 飞雁纹壶

3 唐 青釉鸟纹壶

4 唐 白釉绿彩壶