

陶枕

陳萬里編

朝花美術出版社

26.2

21

陶 枕

——

——

陶 枕

陳萬里編

朝花美術出版社

一九五四年・北京

陶 枕

陳 萬 里 編

朝花美術出版社出版

北京市書刊出版業營業許可證出字四號
(北京燈市口三十七號)

新 華 書 店 發 行

地方國營上海市印刷三廠印刷

一九五四年八月第一版——第一次印刷

印數：1—2,000 (上海)

開本：787×1092 $\frac{1}{16}$ 計 21 $\frac{3}{4}$ 印張

編號：6034

宋代陶枕和它的藝術價值

三十餘年以前，河北鉅鹿發掘出許多宋瓷，其中有一部分是陶枕（實際是半陶半瓷，今簡稱爲陶，因此書中也就稱爲「陶枕」），此後河南安陽城外高崗花台發現的也不少。根據前河北天津第一博物院出版的該院半月刊第六期「宋劃花枕」插片的說明，證實它是宋代人民生活中的用具。

……前人輒以此枕爲殉葬物。自鉅鹿舊城發見後，掘出甚多，均在當時住室內。本院尙藏一枕，其底部有墨書「新婿」等字，可知不獨非葬器，當時是用爲寢妝品。或稱此種枕面巨足細，不適於用。然據鉅鹿人云，所掘舊城房舍室中，多有如今北方之炕。炕之外緣以木爲之，高於炕面。枕時必係以枕足之後部抵於木緣，則枕可穩，不致向後方左右傾斜，其說頗可信。總之殉葬之說，可知其謬矣。

「鉅鹿宋器叢談」中也說：

……鉅鹿發現此物甚多，發現時有平置者，有立置者，可見當時於枕，用則平置，不用則立置之習慣。……第一枕足底題「崇寧二年新婿」六字及「亞出」，其爲館甥之器勿疑。昔時以瓷枕爲殉葬之具，觀此可知其非矣。第二枕形式同，底題「程三」兩大字，旁又有「程小」兩小字，知爲程氏父子之寢具也。

在鉅鹿發掘的時候，同時掘出一家瓷器鋪，也有許多陶枕，這都可以證明它的確是一種生活用具。

直到現在，這種陶枕有的地方還在使用，這也是有力的旁證。

後來發現有寫着「長命枕」的陶枕，更可以證明它是小孩子用的寢具，與後來寫着「長命富貴」四字的瓷碗用意相同。此外，「唐書」五行志說：

韋后妹七姨嫁將軍馮太和，爲豹頭枕以辟邪，白澤枕以辟魅，伏熊枕以宜男，亦服妖也。

是唐代製作此種獸頭陶枕，用意還在於辟邪、辟魅、宜男、服妖。而此種陶枕，在河南洛陽的塚墓間，也曾經發現過。最近看到印有「張家造」圖章的跑獸枕，枕面有鎮宅大吉四字（見第十七圖）；另有一件畫獅枕，上面有「鎮宅」二字，也是辟邪之意。此外還有一個陶枕，枕面上寫着一首詩：

久夏天難暮，紗幮正午時；忘機堪晝寢，一枕最幽宜。

由此更可以證明它不是殉葬用的物品了。

就陶枕的時代說，還沒有發見有唐代年號的作品。湖南長沙出土的陶枕中，有「貞明六年」（公元九二一年）的題記，那是五代梁末帝的年號，這是陶枕中較早的一件。宋代陶枕有年號可考的，過去看到的實物和文獻上的記載，計有五件：

- 一、有至和三年的（宋仁宗，公元一〇五六年），枕的側牆上有「至和三年張家造」七字。
- 二、有嘉祐八年的（宋仁宗，公元一〇六三年）。
- 三、有熙寧四年的（宋神宗，公元一〇七一年），枕面中部珍珠地有飛白文「家國永安」四字，左側有「九大法底趙家枕永記」九字，右側有「熙寧四年三月十九日晝」十字。
- 四、有元祐年號的（宋哲宗，公元一〇八六——一〇九四年），是一件側臥的孩兒枕，枕面已

破損。底有墨書兩行，僅「元祐」二字及「某某置」的「置」字可辨，餘均模糊。

五、有崇寧二年的（宋徽宗，公元一一〇三年），枕的足部有墨書「崇寧二年新婚」六字。

以上年號中至和的一件最早，差不多是北宋中葉的作品，崇寧的一件已到北宋末年了。在這個時代裏——從至和到崇寧——，正是宋代北方陶瓷發展到極盛的時期，而以「張家造」的陶枕發見較多，「劉家造」、「王家造」次之；熙寧四年之趙家枕最少。「張家造」的印記有好幾種，其中「古相張家造」就是指河南安陽一帶漳河南北的觀台窯與冶子窯而言。這些地方，原屬古代相州（宋代叫做「相州鄴郡」），所以說「古相」。還有一種底有「王氏壽明」鐘形印章，枕面左邊有「漳濱逸人製」五字（見第三圖）。所謂「漳濱」，也就是指的漳河邊上，因此這種陶枕，無疑的是觀台窯或是冶子窯所製。

*

關於陶枕燒造種類及其發見地點，把截至目前為止可以見到的材料歸納起來，有以下十四種：

一、唐三彩枕——河南洛陽附近發現，燒造地點不明。色釉與普通常見的唐三彩陶器相似，也有加藍彩的。有蓮花紋圖案，四圍綴以排列整齊的小梅片以及交頸鴛鴦等花紋（見第一圖）。枕的形式，略帶長方形的居多。獸頭枕（見第二圖）的枕面稍傾斜，往往滿綴小梅片花紋，這是唐三彩枕的特徵。

二、唐綠彩枕——湖南長沙附近發見，燒造地點不明。是否岳州窯的出品，尙難確定。長方形，畫着不知名的花草。綠彩近乎豆瓣綠，頗爲明亮。

三、唐絞釉枕——河南洛陽附近發見，燒造地點不明。長方形，絞釉如尋常所見的唐代絞釉盤碗，以黃黑相絞的爲多。

四、唐青釉及黃褐色釉枕——浙江餘姚越窑燒造，長方形，有劃花，是唐代越器固有的色釉。黃褐色的，長沙發見，可能也是岳州窑的出品。

五、宋三彩枕——河南禹縣扒村窑、河南修武當陽峪窑均有燒造。山西發見的燒造地點不明。形式都是長方形，普通以畫蓮花家禽的居多，花卉次之，人物故事最少。當陽峪窑的出品，色調明快，綫條生動，有時畫面極爲單純。扒村窑及山西燒造的，比較粗澀，色彩有時略嫌濃重。此外有製伏虎枕的，枕面劃波浪紋，也是山西的製品。

六、宋白釉枕——河北曲陽測磁窑、河北磁縣彭城窑以及其他地點不明的民窑均有燒造。測磁窑的白色陶枕，有定窑的特徵，但極少見（見第十三圖）。磁縣方面燒造的，例如通常說的「娃娃枕」（製成側臥的孩兒形的枕），一直沿用到現在，那是最常見的了。

七、宋青釉枕——河南臨汝窑燒造的刻花枕，比之印花的盤碗，極爲少見。有凸雕的纏枝牡丹，雕刻極深，剛勁中又見圓熟，爲臨汝窑最重要的製作。此外均窑系統的枕頭，也很少見。

八、宋綠釉枕——扒村窑所作出深綠色，長方形，有黑字題句，也有畫黑色花鳥的。其他地方所燒造的綠釉較淺，劃花也比較草率。此外有在釉下劃字的，如高平調木蘭花詞等等，都是常見之物。

九、宋白地茶色花紋枕——當陽峪窑所出，枕的形狀作如意頭式，白地茶色花紋，畫極生動。

此種花卉，偶爾在宋代的梅瓶上可以見到。

十、宋白地黃色花紋枕——大抵係觀台、冶子二窯所出，以花卉紋樣爲多，風格豪放，花瓣及葉子上往往有篋紋（見第三十八圖）。

十一、宋白地赭色花紋枕——河南安陽觀台窯、澠池千毫窯、扒村窯、冶子窯以及山西平陽等處均有燒造。此種作品，於白釉枕面上畫着赭褐色的花紋，即通常所稱「鐵繡花」的製法。所畫題材以人物故事和山水畫爲多，大抵出於觀台及冶子二窯（見第三圖、第三十四圖）。又有於花紋之外，在胎上劃出許多赭色的小圈，即通常所說的「珍珠地」。上面罩一層透明的釉，經過入窯燒製後，呈色非常顯明。如果火度失宜，本來透亮的一層白釉便會呈現渾濁的灰白色，釉下的花紋也就變得暗淡隱晦，看不清楚了。

十二、宋白地黑色花紋枕——當陽峪窯、觀台窯、冶子窯均有燒造。宋代陶枕中此種式樣最多，有桃實式、如意頭式，以及長方形、八角形、橢圓形等許多種。劃花的技巧採用最特殊的剔劃法，例如白地罩上黑釉後，用剔劃的方法剔出花紋，可以顯出黑花白莖白地。也有所謂半刻半畫的，當陽峪、觀台兩處燒造得最多，花紋也非常複雜，人物故事、花卉、禽獸蟲魚都有。

十三、宋褐釉枕——江西吉安永和窯燒造，通體作褐色，有時印有白色露胎的葉片紋。

十四、宋白地黃黑二色花紋枕——燒造地點不明。傳說河北邯鄲附近有窯燒造此種枕頭，但尙不能證實。形式作伏虎狀。有的塑製少女，側臥蜷伏，臉部填粉，極爲豐腴（見第十二圖）。枕面或畫花鳥，或題詩句，畫得好的較爲少見。

宋代陶枕除了是當時民間的生活用具，有實用價值以外；它的美術價值在於無論造型、質量以及繪畫方面，都很精美。陶枕的藝術傳統是從唐代繼承來的，它的造型，除去常見的長方形以外，還有各式各樣的變化，這些器形，都是很好的立體圖案。有些雕造出來的人形、獸形、龍形，還是很好的雕塑品（見第十三、第十四、第十五等圖）。在質量上，它也繼承了唐至五代燒造陶瓷的方法，使燒造技術有了很大的發展。胎釉方面，牙色的枕面，不但顯得堅緻、瑩潤、雅潔，而且還發明了劃花和畫花的方法。三彩釉的使用技術，較唐代大為提高，黑白花的製作更是宋代特有的創造，為以後的瓷器畫花開闢了途徑。在圖案裝飾上，有劃花、半刻半畫等各種方法。繪畫的內容，更有描寫人民生活、社會風俗以及動物、山水、花卉等各種題材。至於圖案，例如鳳凰、牡丹、寶相花、纏枝蓮等，也都非常美麗，為宋代以後的瓷器圖案提供了良好的基礎。繪畫風格，具有民間繪畫的優點。它無論在造型、繪畫、劃花以及燒造方法等各方面，都為以後陶瓷工藝的發展創造了新的條件。

宋代陶瓷達到極其精美的程度，當時的各種陶瓷工藝品，至今還是極端珍貴的文物，在藝術上蔚為一代大觀，永遠放射着光輝。陶枕雖然只是其中的一種，但也可以從這裏看出它的優點。這些珍貴的陶瓷品，許多年來，被帝國主義者劫奪盜走了許多，成為他們美術館中最貴重的陳列品，使我們非常痛心。至於本書所選材料，則以白地黑花紋的居多，其次是宋三彩。

畫花是宋代陶枕最大的特點，畫風活潑自然，優美健康，純然是一種民間繪畫的傳統，具有現

實主義的風格。畫法簡練圓熟，全都出於無名的畫工之手，也就是出於燒造陶瓷的民間藝人的創作。更重要的，是宋代繪畫千餘年來經過許多次的戰亂兵燹，傳世很少，民間繪畫尤其難以見到。而陶枕上的繪畫，却多少保存了一些確實出自宋代民間藝人之手的作品。

陶枕中描寫生活的風俗畫很多，馬戲一幅，畫一個短衣窄袖的少年倒豎在飛馳的馬背上，表演着絕技，使人看了以後，會聯想到民間的集市，宛然置身於萬人歡騰的熱鬧場中，而不免爲之眉飛色舞（見第六圖）。「蹴鞠圖」（蹴鞠是古代踢毬的遊戲）中的少女，畫得生動多姿，完全是從觀察實際生活得來的（見第五圖）。描寫兒童生活的題材也很多，都畫得天真可愛。例如騎竹馬的小孩子，穿着花布衫，揚鞭打馬，神情意態，栩栩如生（見第九圖）。「柳陰讀書枕」，畫一個單衫的女子偃臥在石床上，旁有柳枝披拂，整個畫面充溢着優美的氣氛，在民間藝術中是一件別具情調的傑作（見第四圖）。

赭色山水枕，畫中有山、有雲、有樹、有草，有嚙草的羊與飛翔的鳥，描寫自然界常見的風物，筆觸雄肆，意象寥闊，畫法充滿了質樸的感覺。這幅畫的表現方法，很像漢代石刻和敦煌千佛洞唐代壁畫上的風景畫，純粹是民族繪畫最早的畫風，經過很長的年代，還能够在民間日常生活用的陶枕上找出它的源流、看出它的綫索（見第三十四圖）。

陶枕上的花鳥畫，描寫民間日常生活中最美麗的花卉和禽鳥，畫法流利生動，表現技巧非常卓越。這些極端簡練和樸實的花鳥畫中，有一部分描寫農村風光的題材，具有堅實的現實主義的精神，畫面上空間遼闊，充滿了野趣。例如蓮池雙鴛、竹雀（見第二十二圖、第二十七圖）等幅，民

間藝人能够抓住這些題材忠實地描繪出來，絲毫沒有矯揉造作的痕跡，這正是民間繪畫的特點。黑鷹搏擊水鴨的一幅，畫得尤其生動。畫中的黑鷹從天空撲下，一隻鴨逃走，另一隻鴨鑽到水裏，尾巴還露在水面。波紋在動蕩，蘆葦在搖顫，無論就意境上說，還是就技巧上說，都是一件富於生趣的佳作（見第二十六圖）。另外有些半刻半畫的作品，利用黑白畫特殊的技巧，造成一種木刻畫的趣味。池塘趕鴨的一幅，便是這樣。這幅畫挺拔和諧，很富詩意（見第十一圖）。三彩枕的花鳥枕，白色的飛鳥展開了雙翼，襯托在深黃濃綠的背景上面，色調明快，燦爛悅目，鳥的四周佈滿了花枝，這也是後來民間藝術中常見的題材，一直流行到現在（見第二十一圖）。

陶枕上的裝飾圖案，非常出色。例如纏枝牡丹，十九朵花盤繞在半圓形的枕面上，佈置得勻稱自然，運用綫條也流利洗練，與宋代其他陶瓷器上的黑剔花、白剔花的裝飾圖案同樣優美（見第三十五圖）。這種優秀的裝飾藝術，只有在以後的民間藝術中才能見到，而後來官窯瓷器上的裝飾圖案（舊稱「規矩花」），則日漸流於繁瑣板滯，漸漸失去了樸實、健康、雄邁和富於創造性的特點。

吉州窯燒造的褐色枕還有一種特別的印花技術，是先把兩枚天然的葉片壓在陶胎上，然後施釉。燒時去葉露胎，燒成了便顯出兩片不掛釉的白色楓葉，隱約還可以辨出葉脈的痕跡。這種巧妙的技術，只有在民間窯器上才可以見到（此種陶枕因為製版後不易看出效果，沒有選入）。

還有一種在表面的白釉上施着黃黑兩種彩釉的「伏虎枕」（通常稱做「虎皮釉」），枕面上往往畫着花鳥，寥寥數筆，簡潔樸實。例如所畫殘荷衰草，野塘蘆雁等等，這在宋代民間窯器的陶枕上是很常見的（見第二十四圖）。

總起來說，宋代陶枕上的繪畫，主題明確，形象完整，構圖和諧，筆調雖然有時草率，但是剛健有力、準確熟練。即使是一幅不甚經意的畫材，也能够把握住所要表現的重點，使它顯明突出。有時寥寥數筆，蘊藏着無限的意味。其次，是運用寫實的手法，反映生活中常見的事物，使人看了之後覺得親切有味。這種畫法在當時的陶枕上所以流行得很廣，想來是很受羣衆歡迎的。另外，它在技巧上不受藝術形式的束縛，不作故意的雕琢和無聊的堆砌，能够注意藝術上的概括和完整，達到意到筆隨的境地。雖在不同形式的枕面上，構圖、佈局，也不致受到枕形的限制，小至一草一葉，都配置得勻稱適宜。疏落一點，不嫌單調；複雜一點，也不致流於瑣碎紊亂。最後，是它的取材豐富，變化繁多。我國古代的勞動人民，用他們高度的智慧，發爲藝術上的創造性，雖是直徑尺餘的陶枕，但是造形、繪畫、圖案以及燒造的方法，却很複雜精緻。特別是繪畫和圖案，很少重複雷同的作品，絕不落入濫套。至於「依樣畫葫蘆」的摹擬與臨仿，更是少見。在色彩方面，除了三彩以外，普通雖只黑白兩色，但也不覺單調，而能運用巧妙的加工，使人感受到藝術上的滿足，儼如具有染色的效果。所有這些優點，都是民間藝人在藝術上達到高度成就的結果。

*

這種優秀的古代民間藝術，過去一向很少受人注意。今後在古物發掘中必然能够發見更多的古代民間陶瓷工藝品，使我們能够把民窯繪畫的傳統整理出一個完整的體系。本書只就目前能够得到的材料編成，目的在於爲美術創作提供一些參考資料，在整理古代民間藝術上只是一個開始而已。

目錄

宋代陶枕和它的美術價值

一 唐三彩加藍彩鴛鴦枕

二 唐三彩獸頭枕

三 宋白地赭色人物枕

四 宋三彩柳陰讀書枕

五 宋白地黑色蹴鞠枕

六 宋白地黑色馬戲枕

七 宋白地赭色嬰戲枕

八 宋白地赭色嬰戲枕

九 宋白地黑色嬰戲枕

一〇 宋白地赭色嬰戲枕

一一 宋白地黑色蓮塘趕鴨枕

一二 宋白地黃黑二色女兒枕

一三 宋白釉孩兒枕（故宮博物院舊藏）

一四 宋白釉雕龍枕

一五 宋白釉雕虎枕

一六 宋白地茶色刻馬枕

一七 宋白地黑色鎮宅大吉枕

一八 宋白地赭色畫虎枕

一九 宋白地黑色畫兔枕

二〇 宋白地黑色飛鳳枕

二一 宋三彩花鳥枕

二二 宋三彩蓮池雙鸛枕

二三 宋三彩鴛鴦戲蓮枕

二四 宋白地黃黑二色殘荷秋雁枕

二五 宋白地黑色池塘浴鴨枕

二六 宋白地黑色黑鷹逐鴨枕

二七 宋白地黑色竹雀枕

二八 宋白地黑色花鳥枕

二九 宋白地黑色花鳥枕

三〇 宋白釉飛雁枕

三一 宋白地赭色魚藻枕

三二 宋白地黑色魚藻枕

三三 宋白地黑色蓮池戲魚枕

三四 宋白地赭色山水枕

三五 宋白地黑色纏枝牡丹枕

三六 宋白地黑色牡丹花枕

三七 宋白地茶色花卉枕

三八 宋白地黃色花卉枕

三九 宋白地赭色花卉枕

四〇 宋白地赭色花卉枕

一、唐三彩加藍彩鴛鴦枕

二、唐三彩獸頭枕