

解密长沙窑

● 刘美观 著

文物出版社

解读长沙窑

刘美观 著

文物出版社

题 签：冯其庸

摄 影：郑 华

装帧设计：陈 瑞

责任印制：陆 联

责任编辑：王 扬 张广然

图书在版编目 (CIP) 数据

解读长沙窑 / 刘美观著. - 北京：文物出版社，2006.4

ISBN 7-5010-1798-0

I.解... II.刘... III.①瓷窑遗址-简介-长沙市②古代陶瓷-长沙市-图集 IV.① K878.54 ② K876.32

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109297 号

解读长沙窑

文物出版社出版发行

(北京五四大街 29 号)

<http://www.wenwu.com>

E-mail:web@wenwu.com

北京圣彩虹制版印刷技术有限公司印刷

新华书店经销

787 × 1092 1/16 印张：12

2006 年 4 月第一版 2006 年 4 月第一次印刷

ISBN 7-5010-1798-0/K · 954

定 价：138.00 元

序

“古岸陶为器，高林尽一焚。焰红湘浦口，烟烛洞庭云。迥野煤乱飞，遥空爆竹闻。地形穿凿势，恐到祝融坟。”唐湘籍诗人李群玉《石渚》诗，为我们展开了一幅湘江岸边石渚湖旁长沙窑场制陶的生动画卷……

在唐代，北有邢窑白瓷，南有越窑青瓷，都是当时极负盛名的窑口，可谓引领青白瓷时代。釉下彩在三国时期已经萌芽，尔后却出现断层现象。直至唐代长沙窑发明并大量使用釉下多彩，才开创了彩瓷的新时代。而长沙窑铜红釉的发现，则使红釉瓷器的历史提早了数百年之久。

伴随釉下多彩的发明和使用，长沙窑出现了大量的绘画和文字，特别是发现的许多阿拉伯文字以及具有中亚风情和佛教文化的绘画图案。这些丰富多彩的装饰扩充了陶瓷文化的内容，对研究唐代的经济状况、人文意识、文学艺术、社会风尚以及中外交流有着极其重要的意义。

上世纪80年代，我曾两次随耿宝昌先生到长沙窑遗址考察。面对蜿蜒清澈的湘江水，岸边和水中遗留的层层叠叠、不计其数、大大小小的残瓷碎片，不禁遐思悠悠，浮想联翩。这些造型古拙别致，装饰丰富的瓶、壶、罐、碗，憨态可掬、栩栩如生的狮象马牛、鸡鸭鹅鸟小玩具……谁是它们的亲生父母？在那渐渐逝去的久远年代，是谁设计了它们？是谁制作了它们？是谁将它们带到四面八方，乃至漂洋过海，远渡到异国他乡？谁曾用过它们？是诗人？是农夫？是商人？还是……？在竹子搭就的作坊中，在吱吱呀呀的转盘旁，那些挽着袖口的能工巧匠们，在旋削陶坯时，曾想过什么呢？这些普普通通的陶坯中，是否倾入了他们对生活的热爱，对未来的希冀，或异想天开的创造？在附近的客栈，又曾住过多少千万里之外跋山涉水而来的定货番客？他们是一群穿着长袍满面落腮胡的穆斯林？还是拎着军持自佛国而来的虔诚信徒？……他们长长睫毛下的双目是否也像我们今天一样瞪大，为匠师们娴熟精湛的技艺，为作品奇特的造型、美妙的花纹而欢呼和惊叹呢？

2000年，世纪之交，我又随耿先生飞越南太平洋，踏上美丽的大洋洲岛国——新西兰，考察“黑石号”沉船古瓷。“黑石号”是沉没在印度尼西亚领海爪哇东北部 Belitung Break Stone附近的一艘中国唐代沉船，由德国海德堡大学与德国LTD海底探险公司合作打捞，共计出水文物60000余件。它们大部分被运到新西兰的奥克兰附近。我们到时正逢当地的秋天，库房周围成片的果园中，每棵树上都挂着高低错落的红色小苹果。放文物的库房如篮球场般大小，以长长的木板搭建而成，库房地面上一排排长约十几米的水槽中，数万件瓷器正被泡在淡水中脱盐。库房中有两小间工作室，用于修复残损的文物。操作台前，一位金发碧眼的意大利

姑娘正在补画一件唐长沙窑青釉褐绿彩的花口碗的纹饰。我们兴致勃勃地看了所有的沉船打捞物，有如陕西何家村窖藏质量的金银簪花提梁壶与各式粉盒、铜镜、漆器残片、未经雕琢的琥珀、象牙棋子、紫石风字形砚等。最有价值的是三件唐代青花花口盘和有“唐乾元元年戊戌十一月廿九日于扬州扬子江心百炼造成”纪年铭的铜镜，及刻划“宝历二年七月十六日”款的长沙窑阿拉伯文碗。数万件唐代名窑瓷器更是令人震撼，有邢窑、越窑、长沙窑、水车窑、潮州窑等，其中邢窑器中有许多不为人知的珍品。而数量最多的是长沙窑瓷器，占全部出水物的70%以上。其品类丰富，千姿百态，令我印象极为深刻。

以上几次经历，使我对长沙窑有了更多的关注和进一步了解它的兴趣。2005年岁末，恰好文物出版社的朋友推荐给我一本《解读长沙窑》。回家后我在灯下静静翻阅，感到其文生动有趣、别有新意。

美观先生为湖南收藏家协会长沙窑研究会副会长，生于湘而长于湘，多年来工作之余忙里偷闲，遍访搜求长沙窑遗存。他的收藏中既有完整的作品也有大量的残片。他以多角度的视野，饱含激情，悉心研究，并超越通常研究性著作的定式，以文学散文的笔触，将长沙窑潜心解读，令人耳目一新。

他在《略谈釉上彩》中，认为瓷器的发明来自对美玉的追求，瓷器化妆土的使用是受古代漆器工艺的启迪；在《从唐朝来》中，认为长沙窑的对外交流地区可能远远超出了东南亚和阿拉伯世界，一些现今无法译出的文字有可能是古俄罗斯基里尔文；在《梦幻般的蓝色》、《绚丽的铜红釉》中，提出长沙窑以铜红釉为主的窑变工艺，应超前于宋代的钧瓷，等等，都是长沙窑研究中比较新颖的提法。长沙窑的研究方兴未艾，书中对长沙窑的研究也不免有其局限性，有些观点也还值得进一步探讨，但无妨本书的价值及可读性。

在《创新的品格》中，他大力讴歌古代长沙窑能工巧匠们如泉涌如井喷一般层出不穷的创新和开拓精神；在《火凤凰与中国结》中，感叹近两百年来中国屈辱的历史，以长沙窑瓷壶上装饰的凤凰衔吉祥结，追溯中国工艺的绵绵悠长，期盼中华民族如浴火后永生的凤凰一样展翅高飞。作者对长沙窑及中华文化的真情流露，定能引起读者的共鸣。

在讴歌“诗书画”三绝的长沙窑的美文之外，还有珍贵的独家图片，更使本书增色。愿推荐此书给所有和我一样喜欢长沙窑的朋友们。

陈华莎

2006年3月10日

冯其庸先生题词释文

开天旧物认前朝 葡雨椰风舞绿腰
更有商胡诗句好 乡思万里月轮娇

奉题

刘美观先生长沙窑新著

冯其庸

聞
天
富
物
認
前
朝
葡
雨
椰
今
舞
綠
腰
更
有
商
胡
詩
句
好
鄉
思
萬
里
月
輪
嬌

車題

劉美現先生長沙密新著

江吳齋

目 录 CONTENTS

序	
创新的品格	1
火凤凰与中国结	7
一幅花鸟画	11
梦幻般的蓝色	14
绚丽的铜红釉	18
略谈釉上彩	22
从山里看“海”	25
从唐朝来	30
疑义相与析	33
民间书法	34
残片释意三则	39
一只碗和四个字	42
文字“维纳斯”	44
“李人爪牙”	46
民以食为天	49
也说酒文化	59
茶余小记	64
另类旁证 见微知著	69
瓷器套件	72
日照香炉生紫烟	75
浪漫的灯光	79
满	83
佛器	89
琐碎痰盂事	94

盒子	97
精打细算	101
发声的瓷器	105
教育普及	109
悠悠万物 唯此为大	113
乡情	117
不知春	120
无夜不相思	121
羞愧	123
两首民风小诗	126
鸿雁传书	128
千古绝唱	131
军旅诗文壶	134
“贴花”的启示及其他	137
力量之原	142
手	145
神话独角兽	148
盘龙	150
河东狮吼	154
牛马不如	158
动物雕塑面面观	162
艺术化的工具	170
兴衰的沉思	174
从羊羔跪乳说起	177
民众的 才是永恒的	180
后记	184

创新的品格

有人说，第一个将女人比作花的是天才，第二个是庸才，第三个是俗人。

循鲁迅先生的说法，第一个吃螃蟹的是勇士，第二个是胆小鬼，第三个是凡夫俗子。

以上说法如果是至理名言，这个“至理”不在于“颜如花”的说辞或“吃螃蟹”的勇敢，倒是揭示了创新两个要素：智慧的创见和敢冒风险的实践勇气。或者说创新是先要有创见，而后还须把创见变为现实。

历史上的每一个创新都带给我们一阵惊喜，让我们登上一个新的台阶，进入一个新的天地。惊喜过后，台阶上可能长满了青苔，天地又归于平静。庸俗的人在享受过创新的无限乐趣和幸福之后，却早已把创新置于脑后，发出“不过如此”的蚁语。明智的人们则永远也不会忘记创新者的功劳，不会忘记创新的伟大和艰辛。当我们借助高速且舒适的现代化的交通工具周游世界时，能鄙薄早期蒸汽机的原始和粗糙吗？当我们借助各种现代音讯设备聆听无比美妙的音乐时，能取笑爱迪生的留声机发出的第一声“怪叫”吗？同样，当我们使用种类繁多、精美绝伦、五光十色的现代瓷器时，我们当然也不会因长沙窑瓷器的简朴和“土气”而忘记长沙窑，忘记长沙窑在陶瓷史上许许多多的创新！

尘封在地下一千余年的长沙窑瓷器一朝面世就引起人们的惊叹和热望，不是因为它的精致和准

彩把壶

高 10.2 厘米 口径 4.7 厘米

绿彩玉春壶

高 17.5 厘米 口径 9.5 厘米

彩釉残片组

确，也不是因为它的光亮和艳丽。人们首先见到的是一种质朴的自然美，犹如不加修饰的村姑一般。而后是因寻求现代瓷器许多技艺的源流而迷惘，豁然开朗引起的激动和兴奋。长沙窑的魅力来自它那虽然亘古却永远朝气的创新品格。

说到长沙窑的创新当首推它的釉下彩技术，在胎体上用彩色的釉汁绘制图案和文字，再在上面罩上一层透明的青釉，而后一起进窑烧结，这就是釉下彩技术，色泽永固，经久不衰，至今仍被陶瓷工艺普遍采用。

长沙窑的彩釉由各种不同的颜色组成，每一种颜色中又因为有所差别而形成一种新的颜色。科学揭示了各种色彩的形成都是由红、黄、蓝三种颜色互相调和产生的，又称红、黄、蓝三基色。这个三基色在长沙窑都已出现，因此，更多的异彩纷呈的色釉在长沙窑接踵而至。泛称的青釉中有深青、淡青、淡黄、深黄、橙黄。绿色中有透明的草绿、也有不透明的正绿，蓝色则有湖蓝、深蓝，红色则有深红、

土红、紫红、玫瑰红，至于褐色、酱色的种类就更多了。就彩瓷的发展而言，任何一种没有过的釉色都可以认为是一个创新。至于世人关注的铜红釉，过去，陶瓷界普遍认为首创于宋代的钧窑，其实早在长沙窑就有了。对该窑红釉残片的理化分析表明，含铜量为1.5%，何况近来发现了一个专门用于研磨铜末的工具，上面书有“研铜末锤子，一两。咸通八年，匠人高防”的字样，更说明了铜红釉是长沙窑的一项技术创新。

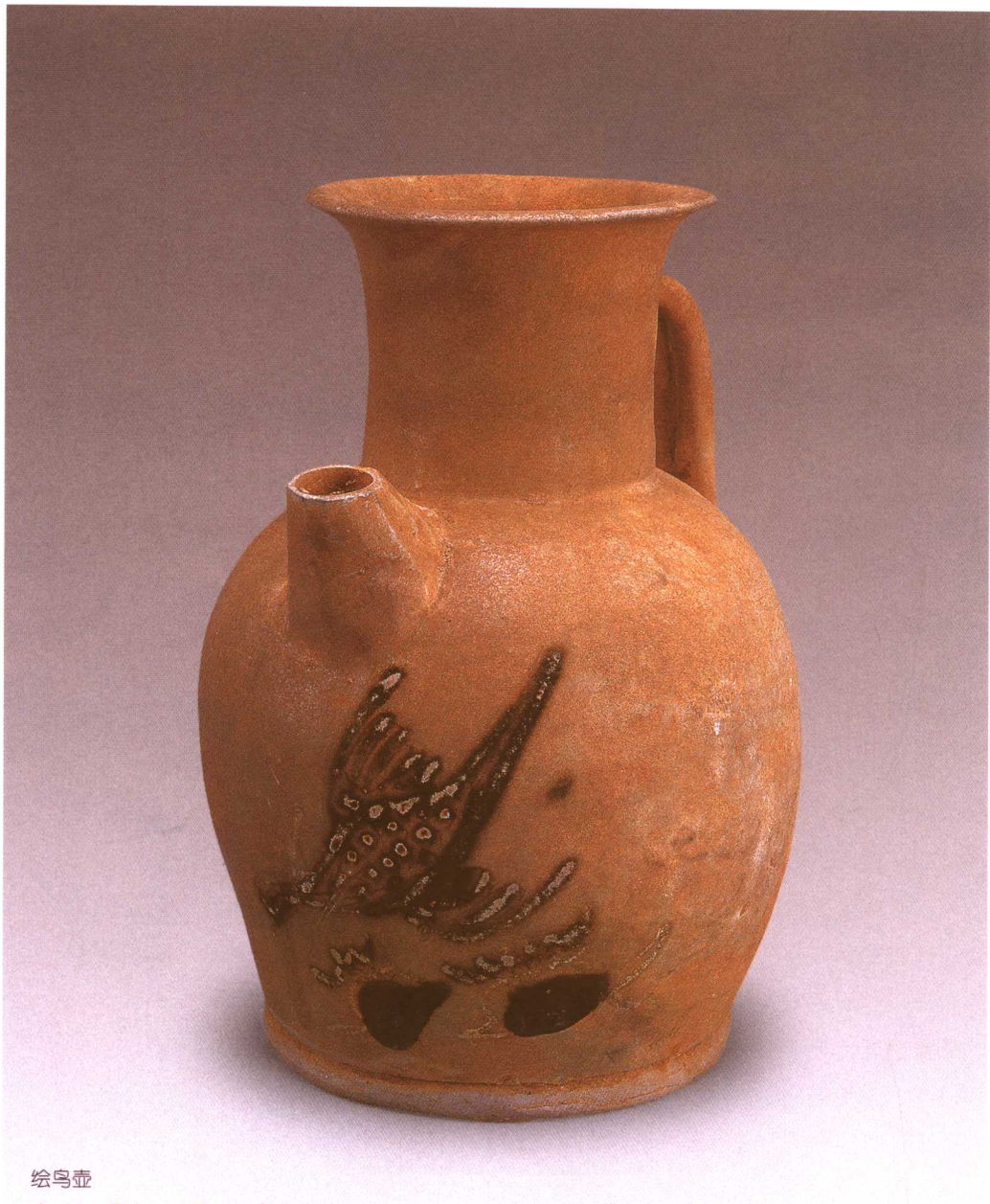
类似于立体印刷术，重复、大量、机械般生产相同型号、相同尺寸的同产品的“贴花”技术，当然是一种代表先进生产力的创新工艺。

在胎体上涂抹一层白色化妆粉，然后再施釉，这是长沙窑的特有工艺。化妆粉填补了胎体因瓷土质量不高和制作不精产生的少许凹痕，使胎体平整和白化，釉面质量大大提高，更加亮丽耀眼。这个技术很可能是借鉴了古代漆器的刮腻子工艺，但是用在瓷器上却是长沙窑的首创。随着陶瓷工艺的不断完善和成熟，这个化妆粉的工艺已经没有必要而淘汰了，却成了现在鉴别长沙窑瓷件的一个重要标志。

如果说长沙窑的技术创新主要是物质上的成就，那么，其艺术的创新更是一种精神上的发挥和奔放。长沙窑反映的艺术思维活动如泉涌，如井喷，艺术成就硕果累累，俯拾皆是。

没有曲线就没有艺术，不论这种曲线的艺术启迪是来自东方对大自然山水的感知还是西方对女人人体的钟情。用无数曲线及无数曲线组合而形成的各式各样的曲面体基本上囊括了古今壶、瓶、罐、碗等的造型，无一不优美绝伦，对于现代人来说，又无一不似曾相识，可以说，现代陶瓷器皿的造型相当多地来源于长沙窑的造型创新。

釉下彩的发明为瓷器装饰艺术的创新添上了自由的翅膀，各种全新的艺术形态如大河流水奔腾，如鸿雁海阔天空，在长沙窑的瓷件上充分展现，从而开辟了艺术的一个新领域。

绘鸟壶

高 17.5 厘米 口径 8.1 厘米

格言警句、乡言俚语、诗歌文章进到了长沙窑。当然是以文字的形式，也就是以书法的形式进入到瓷器的装饰中。过去的陶瓷也有少量的文字刻写，如纪年等，但还不能称作真正的书法艺术。彩釉的使用使得人们如同在纸上或竹筒上一样地在瓷件上自由书写有丰富内容的文字，特别是诗歌，相当多的诗歌是当地窑工自己创作的，如一把执壶上用流畅的行书写有一首民间的小诗：“小小竹林子，还生小小枝。将来作笔管，书得五言诗。”书法艺术加上诗歌艺术在长沙窑同时出现。这在陶瓷史上是前所未有的，却是以后的瓷器中大量采用的，正是长沙窑夺得了书法装饰的头筹，开创了一门新的艺术。

绘画是一门古老的艺术，发展到唐朝主要是在帛上和绢上作画，一般是比较细致的工笔画。在瓷器的胎体上用釉汁直接作画，不可能十分精细，一种用较软较粗的棉笔和较硬较细的铁笔共同在胎体上形成彩色的线条和填充并形成一种类似国画中的晕染层次的全新的“釉画”出现了。它实际上是以后文人的大写意绘画的草创和成功的尝试。在瓷件上用彩色绘大写意画是长沙窑创新，对以后瓷器的绘画装饰，特别是对中国画的发展产生了深远的影响。

长沙窑所处的小山村在唐朝的中国版图上只是一个小不点，在不长的一二百年间，在这个小地方，创新力却是如此的旺盛，不能不说是一个奇迹。产

文字壶

残高 18.7厘米 底径 11厘米

贴花壶

高 18.2厘米 口径 7.5厘米

生的原因，依余见，以皇室为代表的正统文化的强劲辐射是首因，阳光普照，南荒之地的穷乡僻壤依然惠泽，从“仁、义、礼、智、信”等文字的出现就可以看到这种穿透的力度。但毕竟远离皇城长安，正统桎梏之外，尚存了一个思想自由发挥的隙缝和空间，更有中外文化在此活跃交流，碰撞交集，互为借鉴，特别是成熟的市场经济的强大推动。这样，一个活力四射、成果斐然的长沙窑展现在我们面前，让世人刮目相看。

历数长沙窑的诸多创新，我们不得不为先民们的智慧和敢于付诸实践的勇气以及巨大的成功而折服。我们说长沙窑是湖湘文化的代表之一，其精髓就是这种创新精神。这些成果有些已经更加完善而发扬光大了，有些被新的创新成果所替代而淘汰了。不论怎样，这种创新的精神却是永恒的，这种精神过去使得中华文化历尽万劫而不灭，今后也将昭示后人，中华文化定能永远生生不息，万世绵延。

火凤凰与中国结

“春潮涨了……生潮涨了……凤凰和鸣：我们更生了。”

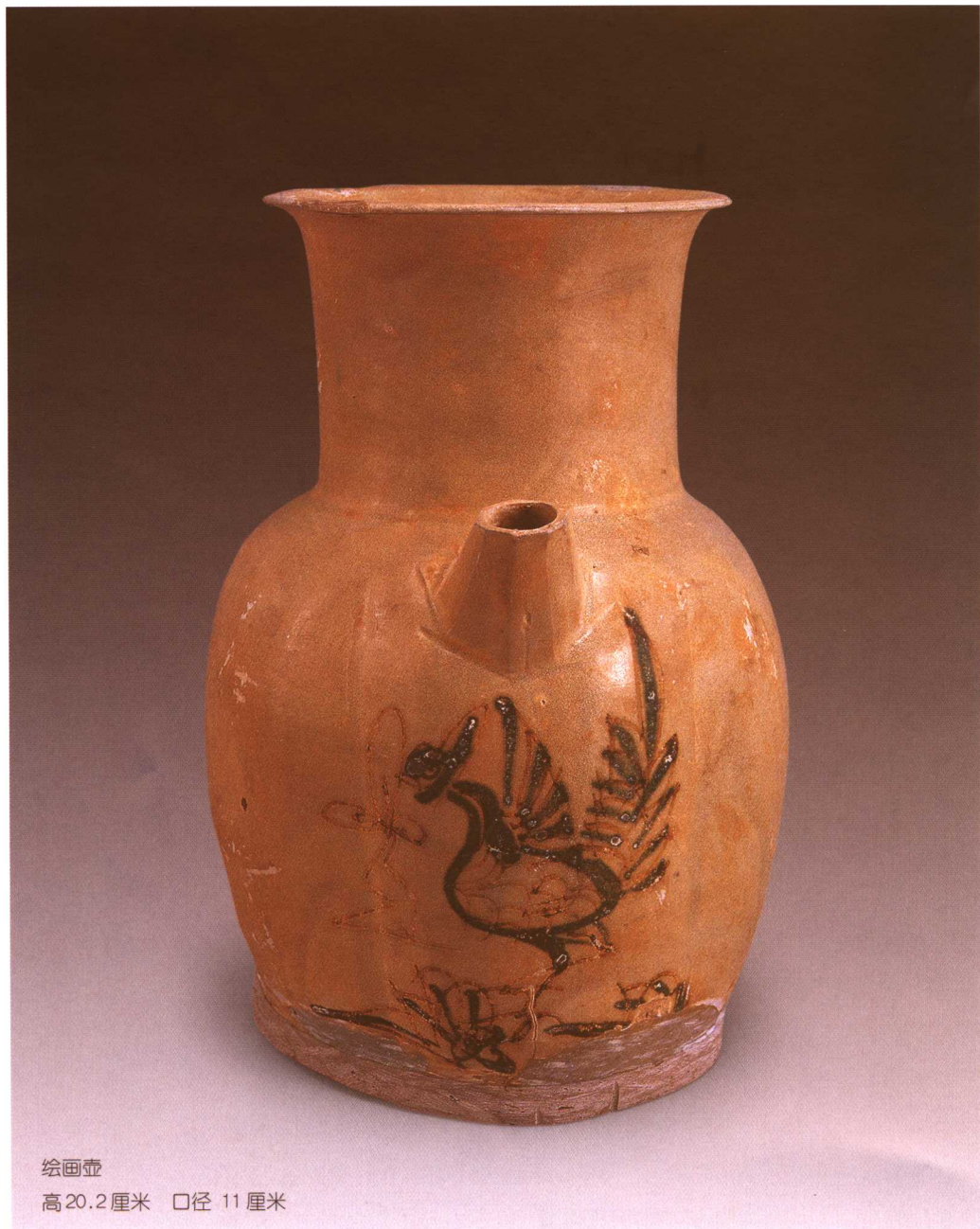
郭沫若先生一首《凤凰涅槃》，在旧中国，以浴火中再生的凤凰，鼓舞了多少青年人斗争的勇气，带给了多少青年人光明的希望！

凤凰，传说中的神鸟，百鸟之王。“出于东方君子之国，翱翔四海之外，过昆仑，饮砥柱，羽弱水，莫宿风穴”。满五百岁后，集香木而自焚，复从死灰中更生，永不再死。它是人们心中的图腾和偶像，吉祥和永生的象征，世代相传，历久不衰。

说不完的故事传说，写不完的诗词歌赋，数不清的雕塑绘画，构成了中华特有的凤凰文化。最近的考古发掘表明，七千四百年前的陶罐上就留下了凤凰的身影，当时，也许人类刚刚结束钻木取火的蛮荒时代而始迈入文明社会。可以这样说，随着中华文明的产生和发展，凤凰就作为一个理想的图腾与中华民族依依相伴，共生共荣，成为中华文化这个有机体俨然不可分割的一部分。

世世代代，人们之所以对凤凰如此的崇拜和敬仰，首先是它的美丽而高大，作为一个集众多动物形象于一身的神鸟，鸡首、鱼尾，五彩色，高六尺，美妙而神奇，雍容而可亲。它的伟大之处还在于它的勇于献身和浴火再生的不老不死的精神：也许梧桐枯槁，醴泉消歇，也许世道冷酷，天黑如漆，跨不过的大海，迈不过的坎，有何畏哉？集香木而自焚，浴火中求再生，五百年又是一条好汉！何等伟岸，何等壮烈。这正是中华民族不屈不挠、百折不回的象征！当然，它浪漫多情，亲民爱民，趋音乐而飞翔，有凤来仪，将幸福和爱情洒满人间，以无穷之神力，排除万难，把吉祥和美好带给人们。

2001年7月13日，北京申奥终于获得成功，当红色的中国结在莫斯科的街头和申奥大厅飘荡时，外国人看到的只是一个美丽的中国工艺品，而在国人的心中却萦绕着几千年来历史情结：往昔的汉唐辉

绘画壶

高20.2厘米 口径11厘米