

品 | 味 | 传 | 统 | 文 | 化 | 之 | 美

感 | 受 | 优 | 雅 | 精 | 致 | 生 | 活

爱上青花瓷

姚琪 编著



读图时代

青花瓷

爱上

姚琪○编著

图书在版编目(CIP)数据

爱上青花瓷 / 姚琪编著. —长沙: 湖南美术出版社,
2011.6

ISBN 978-7-5356-4506-7

I. ①爱… II. ①姚… III. ①青花瓷(考古)—介绍—中国 IV. ①K876.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 099603 号

爱上青花瓷

出 版 人: 李小山

编 著: 姚 琪

责任编辑: 李 坚 杜作波

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

印 刷: 长沙湘诚印刷有限公司

(长沙市开福区伍家岭新码头95号)

经 销: 湖南省新华书店

版 次: 2011年 6月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/24

印 张: 6

书 号: ISBN 978-7-5356-4506-7

定 价: 26.00元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购电话: 0731-84787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

联系电话: 0731-84363767

前言



“素胚勾勒出青花笔锋浓转淡，
瓶身描绘的牡丹一如你初妆……”

周杰伦的这首《青花瓷》风行一时，勾起了多少人的古典情怀，触动了好多少人的浪漫心绪，人们不禁沉浸在歌曲的美妙意境中，感叹于青花瓷的神秘与美丽。

青花瓷为什么会对人们具有这么大的吸引力呢？这是因为，青花瓷的美，来自于千年的历史，承载了深厚的文化内涵；青花瓷的美，来自于姿态多样的器形，展现着东方式的含蓄与矜持；青花瓷的美，来自于繁复细腻的制造工艺，每一步都凝聚着历代工匠的智慧与汗水；青花瓷的美，来自于变幻多姿的釉，搭配出了绚丽夺目的色彩；青花瓷的美，来自于精美典雅的纹饰，永远带着清逸、隽永的味道。

当你在匆忙扰攘的社会中疲于奔命，心灵感到疲惫、扭曲的时候，不妨去看看那些安静而灵动的青花瓷，了解一下青花瓷背后的故事，也许，你会发现自己已经爱上了青花瓷，也爱上了明净的青白色带来的那一丝清新。

第一章

典雅沉静初相识

——走近青花瓷 / 1

◇ 与青花瓷的邂逅 / 2

◇ 千年古窑薪火传 / 8



第二章

自将磨洗认前朝

——青花瓷的历史传承 / 15

◇ 青花瓷的滥觞 / 16

◇ 成熟大气的元青花 / 18

◇ 绚丽多姿的明青花 / 22

◇ 巅峰之作的清青花 / 34



第三章

千姿百态是青花

——青花瓷的器形之美 / 49

◇ 潇洒俊秀的瓶 / 50

◇ 富丽庄重的尊 / 62

◇ 曲线优美的壶 / 65

◇ 画艺精湛的盘 / 68

◇ 装饰精巧的碗 / 70

◇ 风雅的文房用器 / 73

◇ 美观雅致的实用器 / 77





第四章

白釉青花一火成

——青花瓷的工艺之美 / 87

- ◇ 原料采集与加工 / 88
- ◇ 制坯过程 / 93
- ◇ 绘制青花 / 97
- ◇ 施釉 / 101
- ◇ 入窑烧制过程 / 104

第五章

釉上釉下齐争艳

——青花釉彩之美 / 107

- ◇ 青花与釉下彩 / 108
- ◇ 色釉青花 / 111
- ◇ 青花加彩 / 114

第六章

青花浓淡出毫端

——青花瓷的纹饰之美 / 117

- ◇ 诗文纹饰 / 118
- ◇ 青墨山水纹饰 / 119
- ◇ 祥禽瑞兽纹饰 / 120
- ◇ 花草纹饰 / 125
- ◇ 人物纹饰 / 130
- ◇ 青花瓷的款识 / 133



第一章

典雅沉静初相识

——走近青花瓷

青花瓷的青，不是简单的青，有浓有淡、有疏有密、有深有浅、有粗有细，幻化出无穷的神奇；青花瓷的白，也不是单纯的白，而是白里泛青，犹如玉脂，隐隐流露着不动声色的奢华，就如同它的历史。





在2005年7月12日的佳士得公司伦敦拍卖会上，一件“鬼谷下山”青花罐，由伦敦古董商艾斯凯纳齐以1568.8万英镑（约2.45亿人民币）竞得。青花瓷的历史在这一刻算是走上了一个小小的巅峰，令全球叹为观止。

在2008年北京奥运会的水上项目颁奖仪式上，礼仪小姐们身穿“白底青花”礼服。这礼服以传统乱针绣手法，再现了青花瓷晕染的效果，将东方女性的优雅、柔美展现无余，成为北京奥运会五套颁奖礼服中最受欢迎的一款。

青花瓷，是中华文化的一个特定符号，能带着我们回望悠悠千年的中国瓷文化历史。青花瓷，是具有神秘力量的密码，负载着多少沧桑与历史，能带着我们走进烟雨蒙蒙的江南小镇，述说着动人的故事。

青花『鬼谷下山』大罐

(元)



鬼谷子是春秋时隐居在云门山中的隐士，为诸子百家中“纵横家”的鼻祖，苏秦与张仪是其最杰出的两个弟子。

战国兵乱，燕、齐两国恶战不止。燕国拜乐毅为大将军攻打齐国，败齐军于济水之西，攻克齐都临淄，连下七十城，仅莒、即墨二城屡攻不下。这时候齐国拜孙臆为军师，大败燕军。孙臆在同乐毅的师傅、自己的师叔黄柏阳对战时被困于阵中，危在旦夕。齐国无奈急派苏秦的弟弟苏代去请孙臆的老师鬼谷子下山救人。“鬼谷下山”青花罐上的故事就从这里开始：齐国大臣苏代持笏骑马立于山后，擎旗军士高举书有“鬼谷”的旌旗亮明身份，虎豹战车拉着鬼谷子在山林间急奔。



青花罐上描绘的鬼谷子乘坐一辆由一虎一豹拉的两轮车。车中鬼谷子头部略向前倾，双眼半睁半闭，平视前方，嘴唇微合，双眉平展，神情泰然，体现了纵横家的神采。动态的虎豹，衬托出鬼谷子魂魄固守、稳操胜券的形象。



鬼谷子身后是一擎旗军士，稳坐马鞍之上。他身穿袍服，头戴圆形帽，五官清晰，威武雄壮；双臂平肩举起，右手举旗；胯下战马昂首昂扬，鬃毛铮铮，马尾飘扬，四蹄蹬蹬，英姿矫健，具有极强的写实特色。



跟随鬼谷子的还有一位长髯的文吏，应是齐国大夫苏代。其头戴硬角璞头，身穿圆领袍服，腰带悬在腰间，为宋朝官员服饰。他端坐花斑马上，一手紧握马缰，一手握托带置于胸前。一棵古柳垂条云烟之中，马头前一丛矮竹，再向前又是山石如犬牙，涧水从石缝中倾泻而下。



在后面还有一前一后两位急步奔走的军士。两人表情丰富，一人回头张望，一人迎面注视，仿似有言语交流，刻画得惟妙惟肖。

◇ 青花瓷的美丽传说

走进古色古香的江南小镇，常常能看到这样的情景：身穿蓝白相间的蓝印花布衣服的江南女子，静静地坐在老式木桌旁，桌上摆的是青花瓷的茶具和青花瓷的花瓶。江南女子有如青花瓷般清新淡雅，而青花瓷就像江南女子般温润如玉，美色内敛。

青花瓷的白色不是单纯的白，而是白里泛青，体现出似玉的质感；青花瓷的青色是以钴为颜料在釉下装饰，烧成后在白瓷上呈现出一种蓝色。这种蓝色浓淡相宜，层次丰富，并不显得单调，犹如中国传统的水墨画作品，具有一种独特的艺术魅力。

传说古代有位美丽的女子名叫廖青花，她的丈夫小宝是个制造瓷器的青年工匠，小夫妻相敬如宾，生活过得圆圆满满。有一天，青花问小宝：“这白瓷坯上，如果能用笔画上花再去烧，不是更好看吗？”小宝皱着眉头说：“可惜找不到合适的画瓷颜料啊。”青花把丈夫的话记在心里了。

有一天，青花突然不见了。小宝着急得四处寻找。他找遍了四处的村庄，都没有青花的踪影。一个老窑工突然想起青花前几天向他打听釉料的事，还问进山的路怎么走……

一个柔弱的女子在深山找矿，想到这儿小宝就很心疼，便立刻进山去找青花。当看到躺在冰雪中青花僵硬的尸体时，小宝的心碎了。看到堆在青花身边的一堆石料时，小宝的眼泪更是止不住了。回到家中，小宝将青花用生命换来的石料研成粉末，配成颜料，用笔蘸饱，画到瓷坯上。每画一笔，小宝都默默念着“青花，青花”，他把对妻子的思念与爱都放在了这青花瓷上。

哦，原来青花瓷是“因爱而生”，怪不得喜欢青花瓷的文人墨客从古至今数不胜数。

◇ 古沉船中觅青花

这是元代的某一天，一位有身份的富人乘船向北行进，途经山东省菏泽一带时，木船不幸撞上左侧一片沙洲，船体向右侧倾覆。当时船上上百件珍贵的瓷器、铜器、玉器随船沉入河底……随着淤泥沉积，几百年过去了，这片区域发生了重大变化——在沉船遗骸的上面，已然成为一片闹市区，真可谓是“沧海变桑田”了！

2010年9月17日，一场暴雨袭击了菏泽市，不少地方水深没膝，其中也包括刚动工不久的国贸中心工程建设工地。雨停之后，工地上显露出的几块朽木板引起了几个民工的好奇，于是抄起铁锹就挖。不一会儿的工夫，民工们就被惊呆了，泥土中挖出了不知什么年代的瓷罐、瓷瓶、瓷盘，还有各种铜器。面对着这些古董，他们举着铁锹不知所措。

得到消息的考古专家迅速对此地进行了发掘考察。经过两个多月的抢救性发掘，一艘被深埋几百年的古沉船“浮出”了。在这艘古代沉船的遗骸中，有一件元代青花瓷器最为引人注目。这是一件近乎完整的青花瓷梅瓶，瓶的高度超过40厘米，口径6.3厘米、底径14.6厘米，通体青白釉，釉色温润，底部施护胎釉；瓶身饰有六层纹饰，画工精绝，制胎工艺、纹饰与青花发色等呈现出元代青花瓷器的典型特征，应该是元代官窑为皇帝制作的。不过，这个梅瓶口部有点小崩，器身也有裂纹。如果整个瓶身一点没有破损，市场价值应该在3亿元人民币以上，但即使这样，价值也应不低于1亿元人民币。除了这个梅瓶之外，沉船中还出土了两件已破碎了的青花瓷盘。

历经沧桑，青花瓷一次又一次意想不到地出现在世人的面前。



瓶肩部饰如意云头纹，云头纹内绘缠枝菊花纹。

瓶腹部饰龙纹。龙怒目圆睁，尖齿外露，扭颈回首，鬣须飘动；身细长，有细密鱼鳞纹，爪生三趾，龙周围祥云围绕。

瓶足部饰九个仰莲瓣纹，内填花卉滴珠纹。

古沉船中发现的元青花云龙纹梅瓶（图片提供：CFP）

瓶身自上而下有三层主纹与三层卷草纹相隔。青花发色凝重艳丽，有晕散，色重处呈黑色结晶斑。

千年古窑薪火传

爱上青花瓷

由唐宋开始，经过元明清的不断改进，青花瓷现在已经成为具有中国民族风格，在世界最有影响的绝代佳瓷。从元至今，独领风骚六百年的青花瓷器被烧出了一批又一批，制瓷的工匠也换了一代又一代，而那些烟火缭绕的古老瓷窑，在漫长的岁月里不断地重复着满烧窑——开窑，用无言的坚守诠释了“薪火相传”的真谛。

◇ 景德镇，为瓷而生的古城

山黛水碧的景德镇，一座为瓷而生的古城，位于江西省的东北部。

这里山峦起伏，群峰环峙，河川纵横。透着大自然淳朴气息的山光水色、苍翠欲滴的竹林、九曲十八弯的溪流，以及“素练飘来胜白纱，轻飞玉屑点袈裟”的瀑布，这一切的一切总能唤起人们内心深处的自然情怀。在青山绿水间掩映着的景德古镇，幢幢古朴的建筑充满着岁月的沧桑，条条石板路上刻印着历史的足迹，千年的制瓷坊在云雾中默默伫立，这是每一处都透着陶瓷印迹的地方。



瑶里石路

瑶里古镇，是景德镇重要的制瓷原料基地。那历尽沧桑的石板路，仿佛刻印着历史的足迹。

清人蓝浦所作《景德镇陶录》说：“景德镇水土宜陶，陈以来土人多业此。”水与土是景德镇得天独厚的优势，也是构成瓷都的基础。景德镇的水来自昌江，它自北向南，蜿蜒而下，在景德镇穿城而过，潺潺流水为制瓷业做着无声的奉献。

“一方水土养育一方人”，在景德镇这样的灵秀之地，才会诞生青花瓷这样的旷世奇珍。中国有过点石成金的神话，那是生活处于困境的人们对富裕的渴望。而一代又一代的景德镇人，点土成金，把普通的泥土，变成贵如黄金的陶瓷。

靠着这一方神奇的水土，无数的商人来到这里，把青花瓷推向了全国乃至世界各地，徽商古道也在这里穿过，徽州的文化在景德镇传播。

景德镇古窑遗址

在景德镇这块土地上，1000多年来窑火连绵，制瓷业代代相传。



对青花瓷的热衷，驱使着人们追溯景德镇的足迹，风采流芳，已是跨越了千年。发展是有生命力的城市的一种新陈代谢，一旦停止，就意味着这座城市生命的终结。今天的景德镇，千年的古色虽渐渐退去，但一脉相承的制瓷技艺和文化血脉并没有断流。青花瓷的历史在传承与创新中继续，这是一朵永远不会凋零的青花，是历代制瓷人智慧的结晶。

瓷都的佼佼者——青花瓷，以它清新独特的姿态在古今的历史舞台上演绎着其最美的一面，使众多的仰慕者为它流连忘返。

◇ 德化，以瓷闻名的地方

有些人只知道江西景德镇产青花瓷，殊不知以白瓷而闻名天下的德化窑在进入清代后，白釉瓷退居次位，而青花瓷却跃居主导地位。德化窑的青花瓷具有鲜明的地方风格和艺术特色，在我国陶瓷发展史上留下了光辉的篇章。

德化地处福建省中部，群山环绕，山清水秀，风光旖旎，神韵独具，素有“闽中宝库”之称。在陶瓷收藏爱好者的眼中，“德化”则是一个以“瓷”闻名的地方。

作为中国三大古瓷都之一，德化陶瓷生产的历史非常悠久。考古采集到的印纹陶片，证实了早在新石器时代这里就有印纹陶的制作。德化窑始烧于宋代，这时期生产的青白瓷、白瓷在国内外市场上因物美价廉得到世人的赞誉，畅销国外，成为当时“海上丝绸之路”最主要的贸易品之一。德化窑的釉下青花瓷在明代就开始生产，到了清代已经成熟并趋于精，专烧青花瓷的窑址已跃增到177处。