

慈溪文化研究工程文库

上林湖唐宋越窑青瓷纹饰

岑伯明 著

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

慈溪文化研究工程文库

上林湖唐宋越窑青瓷纹饰

岑伯明 著

 宁波出版社
NINGBO PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

上林湖唐宋越窑青瓷纹饰 / 岑伯明著. — 宁波: 宁波出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5526-3300-9

I. ①上… II. ①岑… III. ①越窑—青瓷 (考古)—陶器纹饰 (考古)—研究—唐宋时期 IV. ①K876.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 198390 号

上林湖唐宋越窑青瓷纹饰

SHANGLINHU TANGSONG
YUEYAO QINGCI WENSHI

著 者 岑伯明

出版发行 宁波出版社 (宁波市甬江大道1号宁波书城8号楼)

网 址 <http://www.nbcbs.com/>

责任编辑 沈建国

责任校对 张爱妮 王 苏 陈金霞

装帧设计 邦艺广告

印 刷 慈溪日报报业发展有限公司

开 本 889mm × 1194mm 1/16

印 张 24.75

字 数 348 千

版 次 2018 年 9 月第 1 版

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5526-3300-9

定 价 98.00 元

慈溪文化研究工程指导委员会

主 任 高庆丰 项 敏
副主任 陈杰峰 华 红 傅贵荣
 楼雪聪 沈小贤 王益女
成 员 高松岳 华家平 虞展东 胡黎洲
 房央群 余银国 周国爱 徐国强
 张志锋 方向明 方若波 叶建平
 胡文杰 陆华祥 陈 迪

慈溪文化研究工程编审委员会

主 编 华 红
副主编 周乃复 王孙荣（历史文化）
 陈 迪（当代发展）
 童银舫（名人研究）
 厉祖浩（历史文献）

慈溪文化研究工程指导委员会办公室

主 任 严松煜
副主任 方若波 王雪峰
成 员 张能梓 沈杭军 胡迪军

总 序

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”

中华文化源远流长、博大精深,悠久灿烂的传统文化如同精神血脉,传递着一个民族的智慧、力量和品格。在疆域辽阔的祖国大地,因为自然环境、经济环境、社会环境等诸多方面的差异,各地又形成了璀璨多姿的地域文化,犹如熠熠明珠,展现着一方水土的人文、风情和个性。

如果中华文化是浩瀚无比的海洋,那么地域文化就像潺潺不息的清溪。百川归海,各具魅力的地域文化汇聚成中华文化;春风化雨,中华文化的共同价值取向又渗透、滋养着地域文化。

慈溪位于东海之滨、杭州湾南岸,巍巍四明山横枕于南,浩浩钱塘江东流入海,是一方依山傍海的乐土。独特的自然禀赋、丰厚的历史积淀、壮阔的创业历程,形成了慈溪鲜明的人文气韵。

早在七千年前的新石器时代,这里就已有先民活动,春秋时属于越国,东周元王三年(前473),越王勾践灭吴后,建句章城。句章城是今宁波地区最早的城市。

战国时楚国灭越,句章之地归属楚国。秦并天下,置句章县,属会稽郡,历两汉,三国时属吴国。

唐开元二十六年(738),设慈溪县。据延祐《四明志》记载:“后汉董黯,性笃孝。母寝疾,好饮此溪水,每思之恐不常得。黯遂筑室溪滨,板舆就养,厥疾乃痊,因名慈溪。”

明永乐十六年(1418),慈溪失县印,于是奏请将“溪”字改为“谿”字,另铸县印,遂改名为“慈谿县”。

1949年5月24日,慈谿县治孝中镇(今宁波市江北区慈城镇)解放。1954年为建设商品棉基地,对县境做了调整,将以植棉为主的镇海、慈

谿、余姚三县的北部划为慈谿县，并移县治于浒山镇。这是慈溪建县一千多年以来最大的一次县域调整。

1956年2月，“谿”作为“溪”的异体字停止使用，“慈谿”恢复为“慈溪”。同年6月，庵东盐区划归慈溪县。1979年9月，为完善水利条件，慈溪县泗门区划归余姚县，余姚县龙南区划入慈溪县，形成现有境域。

1988年10月13日，经国务院批准，撤销慈溪县建制，改设慈溪市（县级）至今。

千百年来，慈溪人民在这方土地上生活与劳作，积累和传承了深厚的文化，勤劳勇敢、质朴务实、开拓创新的优良传统深深地融汇在一代代慈溪人的血液里。也正因如此，在这片土地上孕育出了东汉高士严子陵、唐代大家虞世南、南宋名儒黄震、爱国侨商吴锦堂、甬帮巨贾虞洽卿、辛亥先烈马宗汉、马列先驱杨贤江、花鸟画家陈之佛、园艺巨擘吴耕民等名家巨匠。

通过前赴后继的奋力拼搏、锐意进取，慈溪这个昔年的东海一隅现已成为宜居宜业、充满活力的现代化城市。

这里有丰富的海涂资源，俗称“唐涂宋地”。自唐代以来，慈溪先民勇搏海潮，围海造田，奔竞不息、勇立潮头的文化基因，至今历久弥新。

这里有璀璨的青瓷文化，是中国陶瓷瑰宝——秘色瓷的出产地，也是“海上陶瓷之路”的发源地，上林湖畔生产的越窑青瓷在中国陶瓷史上占有重要地位。

这里“慈”风荡漾，慈孝、慈善、慈爱的传统熏陶着一代代四方移民。讲仁爱、守诚信、崇正义、尚和合，优秀传统文化的浸润，造就了这座城市

开明开放、兼容并蓄的胸襟。

这里自古商儒并重,是宁波商帮的发祥地。改革开放以后,慈溪人民更以敢为天下先的开拓精神勇搏商海,成为长三角地区重要的工商名城,经济社会综合实力位居全国百强县前列。

如今,慈溪这座千年名邑,正以强劲的步伐向新的高度迈进,历史文化与现代文明在此交相辉映!

深厚而丰富的文化积淀是历史赐予我们的宝贵财富。为了弘扬地域文化,留存地域文史,记录辉煌业绩,增强文化自信,慈溪市委、市政府组织实施文化研究工程,对本地文化的历史与现状展开全面、系统、扎实、有序的研究。

慈溪文化研究工程重点围绕慈溪历史文化专题研究、慈溪当代发展研究、慈溪名人研究、慈溪历史文献整理,系统梳理慈溪历史文脉,挖掘慈溪文化底蕴,总结慈溪发展经验,为关心慈溪发展的人们提供解读窗口,为全市人民建设家乡提供精神动力。

传承和弘扬优秀传统文化是一项神圣使命。我们衷心希望各地各部门积极参与慈溪文化研究工程,真诚欢迎各方研究团队与人士申报、承接研究课题,形成上下联动、学界互动的整体合力。我们也热切期待,加快形成并出版一批传承文明、资政育人的高质量研究成果,为推动慈溪更好更快发展做出积极的贡献!

慈溪文化研究工程指导委员会办公室

2017年12月

序

一部陶瓷史,半部在浙江,而这半部陶瓷史中,越窑又占据了一半以上内容。

瓷器是人类历史上出现早、应用广泛、影响深刻的伟大发明之一,渗透到生活、生产的方方面面,极大地改变了人类的生存方式。中国是瓷器的故乡,瓷器的发明是中华民族对世界文明的杰出贡献。这一发明就在越窑地区完成,它不仅造就了越窑作为古代窑业中心与制瓷业发展引领者的突出地位,同时使越窑的早期发展史几乎等同于中国乃至世界早期制瓷史。

上林湖是唐宋时期越窑的生产中心,也是我国唐宋时期主要生产宫廷用瓷的窑场。窑场规模庞大,产品种类丰富、质量高、造型优美、釉层滋润如玉,上林湖瓷器代表了这一时期制瓷业的最高水平。

唐宋时期的上林湖越窑青瓷以苍翠欲滴、“千峰翠色”的秘色瓷闻名,装饰亦丰富多彩,尤其是进入北宋后,绚烂的装饰更成了越窑的主要特征之一。对这些纹饰的收集、整理与研究是越窑研究的重要课题之一,但时至今日,这种系统的研究仍旧阙如,岑伯明先生所做的努力是目前最系统的一次整理。

我与岑先生的认识时间并不长,但几次交流后被他的执着所感动。他的《上林湖唐宋越窑青瓷纹饰》一书,可谓是一次较全面的整理研究,至少具有以下几个方面的价值与意义。

首先,这是目前越窑纹饰最全面的资料图集。越窑的纹饰,更多的是散见于各种考古报告、简报与图录中,材料碎片化,给研究工作带来诸多不便。此书将目前所能见到的越窑纹饰图案分门别类收集到一块,这其中既有他自己的藏品,也有公私单位的藏品,是目前最为全面的一本越窑纹饰图录。作者在收集资料的基础上进行了系统的整理和研究,许多观点新颖,分析深刻,必然为以后越窑的进一步研究带来极大的方便。

第二,这是目前对越窑纹饰最全面的一次线描。越窑图案以细线阴刻为主,同时由于年代久远,多数标本图案残缺不全或模糊不清。岑伯明先生在收集这些图案的基础上,全部将它们描绘成线图,残缺的部分根据另外的标本补全,使图案更加清晰明了。绘制线描图需要相当的美术功底,同时如此多的标本,其工作量之浩大、工作之艰辛,远非一般人所能承受。

第三,这是对传统文化以及地方文化的一次较全面整理研究。上林湖越窑是世界的,同时也是中国的,但更是慈溪人民的骄傲。本书的出版发行必定为宣传和弘扬越窑青瓷文化,提升慈溪上林湖的知名度和美誉度,起到极为积极、有效的作用。这项工作既是对习近平总书记提出的“让文物活起来”号召的积极响应,同时也能激发强烈的民族自豪感,成为爱国主义教育的重要内容。

是为序。

浙江省文物考古研究所研究员 郑建明

乙未年初夏于上林湖畔

前言

慈溪境内的上林湖及其周边包括杜湖、白洋湖和古银锭湖的瓷窑遗址,被考古学界明确认定为唐宋越窑的典型遗存和中心产区,这片青山绿水掩藏着中国陶瓷史上曾经的辉煌。越窑在中国陶瓷发展史上具有十分重要的地位。“瓷器始造,未有先于青瓷的,而青瓷归宗,又非越窑莫属。”(陆建初《古陶瓷识鉴讲义》)越窑的瓷宗地位毋庸置疑。上林湖及其周边散布着近 200 处的窑址以及堆积如山的残陶碎瓷,被誉为“青瓷露天博物馆”。“上林湖”已蜚声中外,成为唐宋越窑的代名词。

据现有的考古资料证实:上林湖越窑创烧于东汉晚期,至南宋时停烧,前后长达一千余年。其中,唐中晚期、五代和北宋早期是上林湖越窑的鼎盛时期。唐代以秘色瓷为代表的越窑青瓷达到艺术的巅峰,“千峰翠色”“类冰类玉”,令多少人为之倾倒。唐宋时期越窑青瓷以造型和釉色取胜,然而我们还不能忽视越窑青瓷的纹饰之美。唐宋期间越窑装饰工艺以刻划花装饰为主,工匠们以娴熟的刀法,刻划出千姿百态的精美图案,加之莹润清澈的瓷釉映衬,细细观之,无不让人感叹:越窑青瓷之美,还美在纹饰!

越窑自南宋初期以后停烧,在以后的几百年里灰飞烟灭,无人知晓。就连清朝乾隆皇帝也曾感叹:“李唐越器人间无。”直到 20 世纪 30 年代,久违的越窑又渐渐重现于世。其中,故宫博物院的陈万里先生(1892—1969)做出了卓越的贡献。他率先走出书斋考察了越窑、龙泉窑等古窑址,编著出版了《越器图录》和《越器与浙江》。《越器图录》出版以后,在国内引起轰动,上林湖成为业界关注的焦点,精美的青瓷残片成为收藏界的新宠。陈万里先生独具慧眼地在《越器图录》序言中认为:“而我所视为最名贵并且值得吾人研究的是许许多多异样的图案画。”“这在考古学上,艺术史上,该有多少重要的意义与价值!”序言中对越窑青瓷的纹饰图案给予高度评价:“……图案花纹之复杂,就中国瓷器发达史上说,我可以断定是一种空前的制作。”他不仅用生动的笔墨描写图案种类的繁多,赞叹纹饰的精美,甚至把越窑青瓷图案与敦煌千佛洞和新疆出土壁画相比肩。如此高的评价,令人难以忘怀。

1949 年 10 月以来,越窑考古取得了长足的发展,并有诸多专著和研究报告问世,仅在 2000 年前后,比较有影响力的出版物就有《青瓷与越窑》《越窑青瓷文化史》《上林湖越窑》《寺龙口越窑址》等,然而对越窑青瓷的纹饰尚未有系统的整理和论述。20 世纪 30

年代陈万里先生的《越器图录》对越窑纹饰曾重点做过介绍,但因时代的局限,所列标本不多,仅 88 幅图案。晋武成先生经多年搜集,于 2011 年编撰出版了《上林湖唐宋青瓷标本图录》,然而全书并未就越窑纹饰深入展开。令人遗憾的是,迄今仍无一本系统介绍越窑纹饰的书籍。

越窑青瓷的纹饰凝聚着古人的才艺和各个时代众多的信息,反映着不同时期人们的风俗习惯和审美情趣,蕴含着丰富的历史文化内涵,有较高的文化和欣赏价值。笔者近年开始收集越窑青瓷标本和资料,着手本书的编撰工作。从事该项工作,一是始于喜爱。本人生于斯长于斯,几十年来,耳濡目染,已深深烙上越窑情结,尤其是近年因工作任务变轻,余暇又捧起有关越窑的书籍,琢磨起这些精美的瓷片。看到一幅幅的青瓷纹饰图案,我心中萌生搜集和研究青瓷纹饰的意向。特别是看到陈万里先生在《中国青瓷史略》中写道:“越器上的纹样实在是异常丰富多彩的,要是能在上林湖方面出土越器及碎片中尽量搜集的话,真可以编辑一本材料丰富的图案书集。”这段话为我点明了开展该项工作的方向。二是意在宣传。“生瓷国而不解言瓷,厠工靡而不能知工,吾党之耻也。”(许之衡《饮流斋说瓷》)上林湖越窑青瓷是祖先遗留给我们的宝贵财富,我们为家乡有这一宝藏倍感骄傲。中华人民共和国成立以来,在各级政府的重视下,文物考古部门在越窑考古方面作出了卓越的成绩,文化部门也为青瓷文化的宣传推介做了大量的工作,民间也涌动着收藏越窑青瓷的热流。但是,从本地的整体情况看,灿烂夺目的青瓷文化与本地民众的知晓程度并不对称,举世瞩目的唐宋越窑主产地与本地的宣传推介力度尚有差距。特别在研究和宣传方面还要做大量的工作,这就需要我们大家积极参与。编撰本书目的是想为宣传青瓷文化贡献自己一份绵薄之力。

本书在收集越窑青瓷标本和有关历史资料的基础上,以唐宋为重点,对纹饰图案进行系统分类和命名,同时将越窑的主要纹样、流变特点、蕴含的寓意等内容作详尽介绍,并就越窑纹饰图案的构图特点、分期以及不同窑口的纹样分辨等作了探讨。在本书编撰过程中,笔者把收集的纹饰标本拍摄成照片,并绘制线图,做到图文并茂,力求知识性与观赏性相结合,增强可读性。阅读本书能让读者对越窑青瓷文化的重要组成部分——纹饰图案有一个比较直观和系统的了解。

目 录

总序	1
序 / 郑建明	4
前言	6

上篇 纹饰鉴赏

一、纹饰图案的分类与特征	003
1. 龙凤纹	003
2. 摩羯纹	014
3. 鱼纹	020
4. 水波纹	027
5. 龟纹	032
6. 蝴蝶纹	035
7. 禽鸟纹	040
(1) 鸳鸯纹	040
(2) 鹦鹉纹	045
(3) 喜鹊纹	050
(4) 仙鹤纹	052
(5) 孔雀纹	053
(6) 大雁纹	054
(7) 其他禽鸟纹	055
8. 莲荷纹	056
9. 花卉纹	076
(1) 牡丹纹	076

(2) 梅花纹	081
(3) 菊花纹	082
(4) 兰花纹	084
(5) 其他花卉纹	085
10. 人物纹	090
11. 模印类	095
二、边纹辅饰与构图	110
1. 边纹辅饰	110
2. 构图规则	115
3. 纹饰图案的艺术性评价	122
三、刻划工艺与分期	125
1. 刻划工艺的分类	125
2. 刻划工艺的分期与演变	129
3. 越窑兴衰的背景因素分析	137
四、不同窑口的纹样特点与分辨	141
1. 纹饰图案总体分析	142
2. 特有纹样辨别	153
3. 刻划印特色比较	158
4. 深化纹饰研究	161
附录：主要参考文献	168

下篇 纹样图录

纹样图录说明	171
1. 龙纹	172
2. 凤纹	177
3. 摩羯纹	188
4. 鱼纹	195
5. 水波纹	200
6. 龟纹	206
7. 蝴蝶纹	211
8. 鸳鸯纹	222
9. 鹦鹉纹	233
10. 喜鹊纹	246
11. 仙鹤纹	252
12. 其他禽鸟纹	255
13. 莲荷纹	263
14. 牡丹纹	309
15. 梅花纹	319
16. 菊花纹	321
17. 兰花(草)纹	329
18. 其他花卉纹	333
19. 人物纹	345
20. 其他纹样	348
21. 模印类	359
22. 澎湖标本	373
结束语	379

上

篇

纹饰鉴赏

一、纹饰图案的分类与特征

陶瓷纹饰是陶瓷生产加工工艺的重要组成部分,同时随着制瓷业的发展而不断进步。唐宋时期越窑的装饰艺术已达到了很高的水平,其装饰艺术主要表现在装饰工艺和装饰题材两方面。装饰工艺,又称装饰技法,可分为刻划花、印花、堆塑、镂雕、褐彩等。唐宋越窑的装饰技法主要有划花、刻花和印花。当时堆塑、褐彩、镂雕的器物并不丰富,暂且不做重点介绍。纹饰大都装饰在碗、盘、钵、盆等大口器物的内底和外壁,执壶、瓶等小口器物的外壁的肩、腹部以及器物的盖面,唾盂与盏托等宽沿器物的口沿等醒目之处。装饰题材种类较多,多采用中国传统文化中人们喜闻乐见的祥禽瑞兽、名花异草。这些纹饰图案具有独特的图案美和寓意美。

现将收集的标本按刻划工艺的纹样图案分为 10 类。因模印工艺的标本数量有限,亦为编排方便,笼统归为“模印类”。对各类纹样的特点、演变背景以及蕴含的寓意予以重点介绍。由于迄今对于青瓷纹饰图案的定名尚未统一,因此在以下的介绍中各种纹样尽量附以线图,以表明名称所指。

1. 龙凤纹

一提起越窑精品,人们必定会想到秘色瓷。若论青瓷纹饰的魁首,理应首推龙凤纹。龙凤纹是我国特有的传统纹样,是伟大而又古老的华夏民族的象征,在封建社会一度曾是王权专属的标识。龙凤纹饰的器物与秘色瓷一样,多是器型规整、釉色滋润、纹饰精美、制作精良的贡品,代表着青瓷烧造的最高水平。

龙凤纹起源及器物的烧造年代

我国传统的龙、凤,其来源在学术界至今仍众说纷纭,争议颇多。根据目前考古及研究成果,龙凤起源于距今七八千年的新石器时代早期,是古人在动物崇拜、神物崇拜、图腾崇拜基础上逐步形成的。龙是古人对蛇、鳄、鱼、猪、马、牛、鹿等动物,和云、雷电、星辰、虹