

文章编号:1000-2278(2012)04-0534-05

论宋代梅瓶造型的艺术特征

李黎

(西安美术学院装饰系,陕西 西安 710065)

摘要

梅瓶造型在宋代形成经典范式,不仅体现了宋代清丽秀雅、高耸挺拔的造型风格,还反应了宋代陶瓷的制造技术及当时的社会生活和美学风格。它的产生不仅在中国陶瓷史上独树一帜,形成特有的艺术特征,而且在艺术苑林中焕发出经久不衰的迷人光彩。

关键词 挺拔;修长;体量;线形;韵律

中图分类号 K876.3 文献标识码 A

0 引言

中国陶瓷史的历程发展到宋代进入一个全盛时期,形成五大名窑八大窑系,不仅继承了过去的优良传统,还在造型、纹饰、胎釉等方面进行突破性的创新,产生了一些影响深远的品种,在中华文化史上留下光彩夺目的一页。梅瓶便是此中最典型的佼佼者之一。它在造型上淳朴秀美、挺拔俏丽,形一代之风尚,开一代之范式。

1 梅瓶的出现

目前,能称之为典型梅瓶的陶瓷器,应该说是宋代形成的,而对于“梅瓶”这个称谓的记载,最早却是在清代晚期《陶雅》、《饮流斋说瓷》中才出现。《饮流斋说瓷》说:“梅瓶,口小而颈短,肩极宽博,至胫稍狭折,于足则微丰。口径之小仅与梅之瘦骨相称,故名梅瓶也。”^[1]但一些研究梅瓶的学者根据赵彦卫在《云麓漫钞》中的记载:“今人呼劝酒瓶为‘酒京’。《侯鯖录》云:‘陶人之为器,有酒经’。晋安人盛酒以瓦壶,小颈、环口、修腹,容一斗。凡馈人牲,兼酒置。书云:一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。闻送五经,则束带迎于门。盖自晋安人语,相传至今。”^[2]认为

“因瓶体修长,宋时称为‘经瓶’,是盛酒的用具。”^[3]还有学者认为宋以前的梭形瓶是梅瓶起源,后来受到辽代鸡腿壶的影响才完成演变。但毋庸置疑的是,都肯定在北宋时期才真正形成典型特征的梅瓶,并且今人约定俗成统称这类造型器为“梅瓶”。

2 宋代梅瓶造型的形成

2.1 经济繁荣与科技进步促使梅瓶造型的形成

宋朝结束分割局面,相对较稳定统一,商业经济比前代更为繁荣,不仅大城市迅速增加,而且农村草市、镇市大量涌现,还有许多由草市发展成镇市再发展成了城市的例子。各种大中小市、镇便构成了宋代经济的商业活动网点,农业及与之联系的手工业都在商业网点中得到迅速发展,我们所熟知的“景德镇”便是在此时以生产瓷器成为重要的市镇而闻名天下的。陶瓷业在此期间涌现出百花齐放的局面,不仅原有的陶瓷产区扩大生产而更加兴盛,还产生不少璀璨夺目的新瓷窑。在两宋,耀州窑、磁州窑、定窑、景德镇窑等大量生产民间产品的窑系,都应时代要求大量生产过梅瓶。

另外,北宋在政治制度上十分重视农业发展,建朝初期便提倡开荒种苽,扩大耕地面积;又推行租佃制,佃农较前朝有更多人身自由,也就有更大的劳动

收稿日期:2012-09-20

通讯联系人:李黎, E-mail: liil-6511@163.com

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

积极性,此种情形下,阶级关系有所缓和。这些政策不仅增加了粮食产量,也提高了人们的生存条件。酿酒的原料更加充足,喝酒的需求日夜增大,自然促进酿酒的产量、质量及品种大幅度提高,而兴旺发达的酿酒业在生产、销售和消费过程中,对在日用器中占主流的瓷器必然产生巨大的需求,这种需求必然促使制瓷业同步发展。宋代酿酒还未达到高浓度的水准,较多米酒、浊酒、黄酒等,因此储酒器、饮酒器大多使用容量较大的罐、瓶、杯、碗等,那么,像梅瓶这样的高大盛酒器也就成为日常使用之物了。

2.2 宋代艺术观促使梅瓶造型的形成

宋代士族阶层政治文化地位比唐代更加突出,也成了文化传播的中坚力量。在“重文抑武”国策的优待下,在造纸术、印刷术等科技突飞猛进的推动下,文化传播显得更加广阔与便捷。宋代的文化教育已不再为豪门望族所垄断,也不再是通都大邑文人墨客的专利,走出了宗教迷雾与贵族殿堂,向着平民化、世俗化与普及化发展。上到皇宫贵胄下到乡绅佃农,学习知识的机会大大高于前代。制作瓷器的陶工们在此环境中,耳濡目染,或多或少必然会熏陶出一定的审美观。

五代十国时期少数民族政权相续迭起,到北宋立国以后还建立了军事强大的辽、西夏、金等政权,实际上唐以后,在军事上一直未能中断与少数民族之间的斗争,斗争的结果往往以屈辱妥协的和约来结束。这对于以追求民族气节的汉士族阶层来说是不能容忍的,那么,在心态上,更加追求纯汉族的民族精华,工艺品也更加纯粹的以汉士族思想为指导,追慕上古三代之礼器的精神气质,因而,不再像唐代那样坦然地融合各外族的审美特点。

宋代文化灿烂辉煌,儒家形成“理学”之新貌,佛家也开始了“禅宗”之盛况,同时,道教也被统治者大力推崇。当儒释道融合到一起,三者所提倡的美学也暗暗相合:平淡、幽玄、质朴。因此宋人时时表现出儒雅精致的生活情趣,反映到陶瓷上,多不再看到汉唐那种雄浑而饱满的线条,那种充满霸气的张力,而是内敛的一种清秀、雅致中的柔美。内省式的理性哲学观,使人们在认识上理性而严谨,在对待工艺品的结构与比例上也严谨而准确。我们可以看到,高端精品保持了这样的美学要求:官窑、哥窑、汝窑为宋代高端瓷器,是举国家之财力与智慧完成的绝品,当然汇聚

了宋代最高艺术追求,也成为众多士族知识阶层的样板之物,虽在民间不能直接复制(制度上不准复制,也是对技术保密无法复制),但在外形欣赏的尺度上已形成判断的标准。“高雅趣味的追求,也是美化器物的一个要素”。^[4]或许梅瓶形体过于高大制作太难,或许造型还未达到明清时范式,在传世的官、哥、汝窑器未能看到梅瓶的身影,但由那些高端器型所总结的宋代造型法则,无疑完全投射到梅瓶的形态中了。

3 宋代梅瓶造型的艺术特征

3.1 拟人化的造型结构形成矫健挺拔的特点

《陶雅》上说:“梅瓶,小口、宽肩、长身、短颈、足微敛而平底”,明确指出梅瓶具备的典型造型。瓶口部较小,脖颈部也短,肩部为最宽阔之处,瓶身修长,腿部微微外撇。全览宋代典型梅瓶,基本上遵循此造型规律,即使有变化也一般多在口颈部、肩部或足部,总体来说这些变化也是大同小异。梅瓶的口部犹如人的头部,形象的和谐与否直接关系到器物造型的美丑,因此也是制约作品整体风格的关键所在。口部与颈部密切相连,构成一体,颈部会随着口部的变化而变化,因此也表现出较多的形态特征。综合起来最为典型的口颈部有短束颈环饼形口(图1)、短束颈梯形口(图2)与短束颈卷小敞口(图3),它们为梅瓶的最高点,也是造型的起始处,此处的变化较为明显,与接下来

图1 耀州窑刻花梅瓶
Fig.1 Plum vase with incised decoration from Yaozhou Kiln

图2 磁州窑白釉黑花梅瓶

Fig.2 Black and white plum vase from Cizhou Kiln

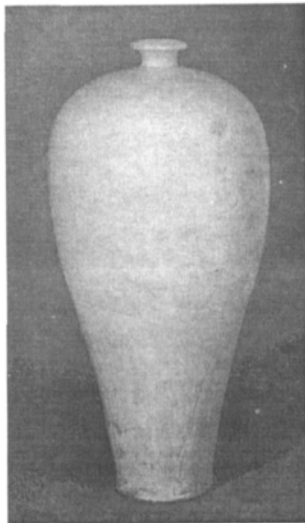

图3 定窑白釉刻花梅瓶

Fig.3 White plum vase with incised decoration from Ding Kiln

的肩部、腰部大弧度线条比较起来,短小而曲直有度,易成为吸引观者的视线关键点。短束颈梯形口、短束颈环饼形口在转折时硬朗而分明,常常以短直线形成饼面或梯形面的轮廓线,再以短直线形成颈部。此种口颈部形态成为北宋梅瓶的代表性瓶口样式。短束颈卷小敞口则采取与肩腰相反的小弧线造成夸张而合理的对比,从而形成舒展和谐的外形,此种口颈样式对元明清梅瓶影响甚大。

宋梅瓶颈部线条较短,紧接而下的肩部开始大幅度的抛出大线条,有的肩部鼓圆,很快达到最宽处,进到腹部缓缓内收,向下趋于直线而到底,此种梅瓶重心偏高,肩部看起来较平。有的肩部弧度和缓斜向下而出,到腹部才渐成瓶身最宽处,向下微缓而到底,此种瓶式重心约微偏下一些。值得注意的是,部分瓶身经腹部而下的线条到足部会看起来反向外撇,这一微撇又使直线不直、内弧变外弧,不仅使落地面积增大更有利于站立,而且更增加柔美之态(图2)。远远看来,瓶口好似人的头部,瓶身恰是人身,通观中国古代陶瓷器有如此高度拟人化概括的器形并不多见,因此,有人曾这样形容宋代的梅瓶:“它的造型犹如玉树临风的清秀士人,给人矫健、挺拔的体态美。”

3.2 具有丰富韵律感的雄伟形态

3.2.1 体量对比形成高耸雄伟之态

无论对梅瓶俯视还是侧视,那精心考究的线条都会让人拍案叫绝。口、颈部的短小处理,衬托和突出了

瓶身的修长挺拔,这种比例关系好似口颈为点、瓶身为面,在现代设计理论当中,便是运用大悬殊的体量关系来突出特点,而这种悬殊却又如此和谐美观。宋代典型梅瓶的高宽比大致在5:2左右,最宽处并不在瓶身中部,而是设计在肩、腰部位,向下内收再变窄,造成瘦小的足部底,这时重心偏上,使整体看起来成为倒锥形或梭形,形成了玉树凌风、挺括高矫的气势。这也是宋代陶瓷器在器形上显得比其他朝代的同类产品高挑的典型例子。由于地域不同、胎料不同,宋代梅瓶北方总体比南方高挑清瘦,南方梅瓶显得饱满丰靡。

3.2.2 轮廓线的曲直对比形成韵律感

“造型的轮廓线,决定着造型的基本形态。”^[5]宋梅瓶由于形体的高挑而使轮廓线比一般器皿要长,但他注重了线形的曲直对比,曲折转承更加丰富。北宋梅瓶口颈部多以短直线或短曲线来变化,瓶身部则因肩部线条的平缓度不同而形成不同弧线,这条弧线不似汉唐线条圆润饱满、丰硕敦厚,如满弦之弓,而是隽雅妩媚、含蓄隽永,如欲滴之水珠。口颈部作为起始线条,转折短挫,好像书法中起笔时顿挫逆峰一样,蓄势待发。紧接着匀力弧形而下,过最宽处缓慢变直而内收,此时肩腹部的曲直对比增加了瓶体的支撑力,强化了挺胸拔背的风姿,形成北宋典型梅瓶挺括修长的特点。到胫底足部时那条直线微向外撇,更增添了柔美。此时的外撇未能像明清梅瓶那样明显而明确的呈

“s”形,更像是书法行笔到末处稍顿而回峰的收笔,干净利落。整个线条张弛有度,连续贯通,浑然一体,上柔下直的线条不仅刚柔相济,而且使梅瓶高耸挺拔,饱满灵动。当我们的视点随着轮廓线移动时,犹如在欣赏一首声情并茂的宋词那么舒畅、愉悦。现代科学家做过这样的实验,观看不规则图形比规则图形耗能要大,那是因为,不规则图形较之规则图形使神经兴奋的区域更大,并且单纯的曲线、流线形成的图形比生硬的、杂乱的线条形成的图形更容易引起快感。千年前的梅瓶设计虽没有现代理论的指导,但凭严谨的直觉设计意识轻易地实践了高深的理论,不能不说难能可贵。

3.3 实用与美的统一中,美的要求更加突出

在中国古代设计中,实用与美的统一实际上就是文与质的统一。好的设计就是不偏不倚,文与质的和谐统一,相得益彰。宋代的工匠们在制作梅瓶的时候,较好的把握了实用与美观相统一的基本原则。作为盛酒器的宋代梅瓶,工匠们主要从两个方面来实现功能与美的和谐统一:其一,梅瓶口沿都较厚实,而厚实的口沿更加结实耐用,也可以在此处发挥审美能力,制作区别较大的造型形态。口部流洞窄小、颈部短细,更易于加塞加盖密封保存,避免酒气挥发,在搬动移动时也不会晃荡出酒水来。并且,在倾倒时,颈部细短还有利于掌握,大于颈部而且厚实的口沿刚好能卡住握手,避免从颈部滑出,于此同时,与另一只手环抱瓶脚部内收之态刚好形成合抱姿势。从人体工程学来判断,这种握抱方式既省力又稳妥,便于控制流量与流速。其二,高挑的器身在单位面积里增加了容量,而不会超过50厘米的高度又不会使容量过重,对一个成年人来说是合理的劳动量。在这两点上,功能要求完全

符合实用目的,但典型梅瓶造型几乎都是上部粗大下部细窄,重心超过中部而靠上,有不稳定之态。虽然陶工在拉坯时注意腹部以下拉的较厚,但装满酒后,重心高高在上还是让人担心。河北省宣化县下八里张世卿墓(辽天庆六年1116年)后室南壁的壁画中,我们可以看到为三只带盖的梅瓶还制作了支撑架,这样放于架上显得更加安全。所以,为了达到昂首肃立、高挑挺拔之态,使用者不惜增加额外的辅助设施,保留形体的特有的认知形象,突出审美情趣的要求,实现美学上的气势、精神和意韵。

4 结 语

陶瓷是一门纯艺术,“其造型的审美特征表现为对形态的直观感受,以及材料和技术准确而充分的发挥。”^[6]北宋梅瓶去掉一切繁枝缛节,不仅以简约典雅、冷静内敛之风姿,呈现了一款魅力无穷的造型;而且以脱俗气息,浓缩了时代文化特点,展示了宋朝人内在的精神气质。

参 考 文 献

- 1 许之衡.伍跃,赵令雯点校.饮流斋说瓷.古瓷鉴定指南.北京:燕山出版社,1991
- 2 赵彦卫(宋).云麓漫钞.付根清点校本.上海:中华书局出版社,1998
- 3 中国硅酸盐学会.中国陶瓷史.北京:文物出版社,1982
- 4 柳宗悦,徐艺乙译.工艺文化.桂林:广西师范大学出版社,2011
- 5 杨永善.陶瓷造型艺术.北京:高等教育出版社,2004
- 6 杨永善.陶瓷造型艺术.北京:高等教育出版社,2004

Shape Features of Plum Vases in Song Dynasty

LI li

(Department of Decorative Arts, Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, Shaanxi 710065, China)

Abstract

The shapes of plum vases produced a classic style in Song dynasty. They not only reveal a delicate and graceful form but also reflect the well-developed porcelain manufacturing technology of Song dynasty and the social life and esthetics features at that time. The plum vases have not only taken a distinctive course in Chinese porcelain manufacturing history but also possessed a long-lasting brilliance among various Chinese art forms.

key words upstanding; slender; volume; line and shape; rhythm