

DOI: 10.13957/j.cnki.tcx.2022.02.020

当阳峪窑绞胎瓷的美学意蕴

孙悦

(景德镇陶瓷民俗博物馆, 江西 景德镇 333000)

摘要: 以当阳峪窑绞胎瓷为主要实物依据, 通过对比现有藏品和出土文物的装饰纹样, 从纹样特征、装饰运用、视觉构成等归纳当阳峪窑绞胎瓷特有的艺术特征。从社会学与民俗学的角度, 深入挖掘当阳峪窑绞胎瓷中潜藏的历史文化内涵。通过对当阳峪窑绞胎瓷美学意蕴的研究, 有利于更好地探索与传播传统陶瓷文化。

关键词: 当阳峪窑; 绞胎瓷; 美学意蕴

中图分类号: TQ174.74

文献标志码: A

文章编号: 1000-2278(2022)02-0339-04

Aesthetic Implication of Dangyangyu Kiln Twisted Tire Porcelain

SUN Yue

(Jingdezhen Ceramic Folk Custom Museum, Jingdezhen 333000, Jiangxi, China)

Abstract: This paper is aimed to study on the twisted tire porcelain of Dangyangyu kiln. By comparing the decorative patterns on the existing collections and cultural relics, the unique artistic characteristics of Dangyangyu kiln twisted tire porcelain are summarized, in terms of pattern characteristics, decorative application and visual composition. Combined with the relevant literature of sociology and folklore, the beautiful cultural connotation hidden in the twisted tire porcelain of Dangyangyu kiln will be described. Through the study of the aesthetic meaning of Dangyangyu kiln twisted tire porcelain, it is useful for us to better explore the traditional culture and hence achieve more effective cultural dissemination.

Key words: Dangyangyu kiln; stranding porcelain; aesthetic implication

0 引言

陶瓷是一种“泥”与“火”完美融合后诞生的古老艺术表现方式。早在公元前 8000 年的新石器时代, 人类祖先已经掌握了陶器的制作技术, 极大便利了人们的生活。陶器是人类最早经由化学反应而衍生出的创造性发明, 是人类改变自然的历史征程之源。在中华上下五千年的历史中, 陶瓷艺术随着人类社会的发展演变成其独特的艺术表现形式, 展现了不同历史时期的人文环境与社会风貌。

目前, 当阳峪窑传世的瓷器纹饰流畅、造型精美, 呈现独特的艺术形式。当阳峪窑陶瓷作为太行山周边区域的珍贵文化历史产物, 其

物质性与实用性都随着时代的发展变迁逐渐淡去, 其文化性与精神性却日渐重要。但是, 学界一般将当阳峪窑归类为磁州窑系^[1], 并未对其进行系统研究。当阳峪窑陶瓷可媲美磁州窑, 甚至部分陶瓷优于磁州窑, 其打造的独特绞胎技艺深受当时山西、山东等地区的追捧。由于历史原因, 北方制瓷业在南宋时期逐渐没落, 当阳峪窑也不可避免地淹没于历史长河。

本文通过对当阳峪陶瓷艺术内涵的探索, 结合对其造型及装饰纹样的分析比对, 梳理其艺术表现形式, 归纳当阳峪陶瓷独特的文化特征, 以期传承当阳峪陶瓷的装饰技法, 更好地挖掘传承当阳峪陶瓷文化^[2], 服务地方经济发展。

收稿日期: 2021-09-23。

修订日期: 2022-03-17。

通信联系人: 孙悦(1987-), 女, 馆员。

Received date: 2021-09-23.

Revised date: 2022-03-17.

Correspondent author: SUN Yue (1987-), Female, Librarian.

E-mail: 873592152@qq.com

1 当阳峪窑陶瓷

宋代经济文化繁荣、瓷业蓬勃发展,是我国制瓷业发展的鼎盛时期,产生了以哥窑、官窑、定窑、汝窑、钧窑为代表的五大名窑。根据装饰手法及烧制工艺的不同形成了定窑、钧窑、磁州窑、耀州窑、龙泉窑和景德镇窑六大窑系。

当阳峪窑主要散布在我国北方地区,多集中在太行山南麓浅山区的沟壑片区内。北宋陶瓷繁荣昌盛时期,在当阳峪周边 250 平方公里范围内分布众多窑场,生产丰富多样、形态各异的陶瓷产品,形成了规模化的陶瓷生产体系,并有其独特的制瓷工艺。宋元时期,当阳峪窑主要生产日用瓷,是磁州窑系的重要代表^[3]。

根据《德应候百灵翁之庙记》碑的记载,当阳峪窑陶瓷的烧制始于熙宁年间,繁盛于元符、崇宁年间。当阳峪窑是我国北方地区现存非常重要的古窑址之一。其遗址的总面积达 200 万平方米,作坊与窑口分布密集,器型各异、技法独特,有着深厚的文化内涵。与北方登封窑、磁州窑以及鹤壁集窑等窑口一样,当阳峪窑以生产白地绘划黑花瓷为主,将瓷器艺术与中国传统书画艺术充分结合起来,展现出粗犷、豪放以及质朴的视觉效果。当阳峪窑以生产日用瓷为主,其中:白釉瓷产量最大;其次为酱釉瓷、紫釉瓷;同时还生产少量的三彩瓷、绿釉瓷以及绞胎瓷等。其装饰手法主要以刻花、剔花、绘花等为主。此外,当阳峪窑为提高经济效益,还仿制生产其他窑口产品,并在仿制过程中,博采众长、融会贯通,逐渐形成具有独特地域文化特征的绞胎瓷。

2 绞胎瓷装饰的艺术形式

2.1 “表里如一”的纹饰

陶瓷一般都是以釉上、釉中、釉下装饰为主,重在表面的外在形象,往往会忽略其内在。绞胎瓷具有“表里如一”的独特现象,因而绞胎瓷常被称为“君子之瓷”。当阳峪窑绞胎瓷被视为“君子之瓷”的典型代表,其胎内、外纹饰装饰一致且无法复制。因此,成为陶瓷家族中与众不同、独树一帜的一员(见图 1)。为了充分展现当阳峪窑绞胎瓷“心口如一”“言出必行”的文化内涵和精神境界,人们往往采用最原始的制作技法。“君子本色,表里如一”就是要“仁义礼智根于心”^[4],清和润泽显于外。

图 1 柴战柱羽毛纹绞胎碗

Fig. 1 Chaizhazhu feather pattern strangled tire bowl

2.2 色彩丰富的装饰

当阳峪窑绞胎瓷普遍采用编花艺术装饰,为了突显个性化装饰和提高构图美学效果,在用色方面也相当巧妙。其主要体现在渐变色的运用和局部颜色的搭配两个方面。

渐变色的运用主要表现为颜色的灵活多变,带给人一种灵动飘逸的感受(见图 2)。渐变色的运用有多种技法,但其最重要的原则就是要体现出色阶的变化,如常用的分段处理法,简单实用。人们往往要根据构图的需要,在独特的部位运用渐变色,在创作实践中逐渐形成了当阳峪窑绞胎瓷的个性化装饰特征。

图 2 绿野仙踪

Fig. 2 Wizard of Oz

局部颜色的搭配更凸显个性化表达,与颜色单调的紫砂和高温瓷相比,当阳峪窑绞胎瓷的颜

色变化则要丰富得多。这需要将线条色和装饰色进行合理的搭配，并从作品整体和局部色感的对比上进行把控。因此，局部用色既要鲜艳，又要与整体颜色相协调。提升装饰美学效果的关键是局部颜色的运用。在构图编花设计中，人们常用局部着色来弥补颜色较少的缺陷^[5] (见图 3)。

图 3 当阳峪窑绞胎瓷罐

Fig. 3 Hanging tire porcelain pot of Dangyangyu kiln

2.3 视觉构成的元素

当阳峪窑绞胎瓷装饰的视觉元素主要包含点、线、面。点具有集中的特点，可作为视觉中心，点的尺寸、形状都会对整体的审美造成影响，如古代人们通过将动植物或器皿的图形相连构成联珠纹图案。装饰线一般可分为直线和曲线。装饰直线又可分为横线、竖线、射线三类；装饰曲线则可分为自由线、几何线两类。螺旋线作为几何线的典型代表具有层次感和运动感，给人循序渐进和诙谐的感受(见图 4)。采用螺旋线的艺术形态在欧洲和美国逐渐形成重要的艺术形式。早在汉代，人们就将螺旋线的艺术形态应用于缠枝纹上。面可看成是由线组合起来的，因此，对面的审美重在边界。面可分为几何形和自由形两类。圆形就属于几何形的一种，且中国早期的社会生产都与圆密切相关。圆的圆心集中了大部分重量，外围的边界可看成是隔绝带将圆内外隔绝，形象地代表了古代的农业社会。圆可看成移动的载体及行走的符号，象征中国奔流不息的文化精神。圆具有外柔内刚的特性，代表中国人圆润儒雅的处事风格。这也是很多艺术家、雕塑家喜欢用圆来做意向表达的原因。

图 4 当阳峪窑绞胎瓷绞胎罐

Fig. 4 Dangyangyu stranded tire porcelain and stranded tire pot

3 文化意蕴

3.1 象征意义

在当阳峪窑绞胎瓷的纹饰中，当属菊花纹最为精致(见图 5)。菊花深受古代文人墨客的喜爱，东晋田园诗人陶渊明有诗云：“采菊东篱下，悠然见南山。”赋予菊花宁折不阿、超脱世俗的洒脱与快意。自陶渊明后，越来越多的文雅之士开始用菊花来表达一种清闲悠然的心情。菊花不仅代表纯洁、坚韧的品质，更体现出一种忧国忧民、忠贞爱国的高尚节操。因而菊花纹饰作为不随波逐流、敢于斗争的标志深入人心。另外，菊花纹饰由于其结构饱满、千姿百态，常以极具灵性的外在形象体现在艺术作品中，有时也可与动物或其他植物相结合。牡丹纹也因其大富大贵和吉祥如意的寓意常出现在当阳峪窑绞胎瓷的纹饰中。牡丹图案表现出人们对美好生活的向往，逐渐成为艺术表达的一种重要形式^[6]。当阳峪窑绞胎瓷借鉴太行山周边山野之花生意盎然、充满活力、五彩缤纷的特点，采用全落地满堂彩装饰手法，形成了经典的绞胎瓷纹饰——山花纹。山花纹不仅象征着人们崇高的理想抱负以及对美好生活的追求，还具有一定的文化地域属性。在山花纹的发展过程中，艺术家不断发掘山花纹的美学潜力，不仅图案千变万化，颜色的应用也越来越丰富。因此，山花纹为当阳峪窑绞胎瓷赋予了极佳的艺术效果，提高了其艺术价值。绞胎瓷中另一种标志性的纹饰是具有古老历史的自然纹。自然纹，顾名思义，是天然形成的图案。其审美层次更加多元，给人更大的想象空间。艺术家注重的是自然纹的独一无二，结合绞胎瓷的工艺，又能达到里外一致的

图5 仿古宋修武窑绞胎罐

Fig. 5 Simulated twisted tire tank of Xiuwu kiln (Song)

天然纹路，能够激发艺术家创作灵感^[7]。

3.2 精神特征

相较于巩义窑，当阳峪窑的绞胎纹饰具有自身独特的纹饰特征。当阳峪窑绞胎瓷的纹饰自然流畅、构图优美，多源于自然中的植物或者动物。但是不会直接复制自然中的图案，而是取其精髓，用点、线、面等基本元素勾勒出自然事物的特征，反映出自然之美。将图案特征与当阳峪窑绞胎瓷结合，展现出阳峪窑绞胎瓷的高雅气质以及人与自然的和谐之美。当阳峪窑绞胎瓷纹饰灵动随意、挥洒自如。同时，由于其重“神似”而轻“形似”，图案样式和纹路脉络千变万化，展现出当阳峪窑绞胎瓷的内在活力和生命力。当然，从“形似”到“神似”不是一蹴而就的，而是依靠艺术家不断观察和领悟，也从侧面反映出太行山周边一带曾经的繁荣景象。由于当阳峪窑绞胎瓷的纹饰多数来源于自然的灵感，极大地拓展了艺术的表

现空间。当阳峪窑绞胎瓷的纹饰往往含蓄内敛，艺术家将思想感悟绘于图案之中。仔细观赏之后，会让人有种不言而喻的豁然开朗，这也与中国自古形成的谦虚隐忍、不喜张扬的儒家思想一脉相承。

4 结 论

当阳峪窑陶瓷作为北方瓷系磁州窑的代表之一，具有自身独特的地域属性和时代特征。其在磁州窑白地黑花、刻划花等装饰手法的基础上，创造性地运用绞胎工艺，将不同材质的瓷泥绞在一起形成自然界中各种常见的动植物纹样。其技法精湛、纹饰精美，是我国陶瓷发展史上珍贵的文化遗产。

参考文献：

- [1] 陈敏. 当阳峪窑的装饰艺术[J]. 中原文物, 2010(4): 105-108.
CHEN M. Cultural Relics of Central China, 2010(4): 105-108.
- [2] 廖奔, 林达. 磁州窑《五女图》瓷枕元杂剧故事画考释[J]. 文化遗产, 2021(2): 52-58.
LIAO B, LIN D. Cultural Heritage, 2021(2): 52-58.
- [3] 于杨. 浅议宋代当阳峪窑瓷碗[J]. 中原文物, 2015(5): 118-121.
YU Y. Cultural Relics of Central China, 2015(5): 118-121.
- [4] 杨伯峻. 孟子译注[M]. 北京: 中华书局, 2010.
- [5] KELLER S. Knowledge and the Indian Ocean [M]. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.
- [6] HENG G. An ordinary ship and its stories of early globalism: World travel, mass production, and art in the global middle ages [J]. Journal of Medieval Worlds, 2019, 1(1): 11-54.
- [7] SCHOTTENHAMMER A. Early Global Interconnectivity across the Indian Ocean World, Volume II [M]. Cham: Palgrave Macmillan, 2019.

(编辑 梁华银)