

DOI: 10.13957/j.cnki.txb.2019.05.023

剪纸的图形语言在磁州窑陶瓷装饰中的运用研究

万芬芬

(南昌工程学院, 江西 南昌 330099)

摘要: 剪纸是通过“剪”与“刻”的手法, 对物象的主要特征进行精简提炼, 对结构关系交代到位, 追求生动、活泼、随意、自然的一种民间工艺。因具有磁州窑刻花和划花的花纹图案连贯、线条流畅活泼、构图灵活多变的特点, 剪纸在磁州窑陶瓷装饰上得到快速发展。民间剪纸通过将具象形式与抽象形式两种图形语言运用于磁州窑的装饰纹样上, 极大丰富了陶瓷装饰的表现形式。

关键词: 具象形式; 由繁入简; 点线面元素符号; 意象表达

中图分类号: TQ174.74

文献标志码: A

文章编号: 1000-2278(2019)05-0693-04

The Graphic Language Application of Paper Cutting in Ceramic Decoration of Cizhou Ware

WAN Fenfen

(Nanchang University of Technology, Nanchang 330099, Jiangxi, China)

Abstract: Scissors and carving knives are used in paper-cutting to create simple, concise and natural designs, which accentuate the main features of an object and represent its clear structure. The paper-cut patterns have much in common with those hand-carved on Cizhou ware which are famous for their continuous composition, smooth and lively strokes, and diverse styles. Therefore, paper-cut has seen a fast development in the decoration of Cizhou ware. Folk-art paper-cut patterns in terms of realistic and abstract forms are used in the decoration of Cizhou ware, which greatly enriches the expression of ceramic decoration.

Key words: realistic form; from complex to simple; dot, line and surface elements; image

0 引言

“镂金作胜传荆俗, 剪彩为人起晋风”。剪纸是中国流传了两千多年的民间工艺, 其质朴的语言风格, 表达出民众淳朴、率真的自然本质。剪纸是通过“剪”与“刻”的手法, 对物象的主要特征进行精简提炼, 对结构关系交代到位, 追求生动、活泼、随意、自然的一种民间工艺。它具有千年历史, 在技法上追求着“千刻不落”、“万剪不断”的最高境界; 在艺术风格上呈现出古朴拙美、甜美秀丽、粗犷奔放、细腻典雅、夸张多变等多样化形式。在古代, “剪彩为人”的风俗从宫廷到民间都非常盛行, 这种艺术形式延伸到了其

他种类的民间工艺装饰上, 如纺织、漆器以及陶瓷等。磁州窑系是北方最大的一个民窑体系。这个窑系的窑场分布于今河南、河北、山西三省, 磁州窑的窑址分布在两个区域: 一是以观台镇为中心, 二是以彭城镇为中心。其中观台窑最具代表性, 其产品的品系、种类可以说集本系诸窑的大成^[1]。自宋代以来, 磁州窑的陶瓷工匠们勇于探索和创新, 根据多年的制瓷经验, 创烧出以白地黑花为主要装饰风格、以刻花、划花等技法为特色的一种全新的釉下彩绘装饰瓷器。刻划花装饰技法包括刻、划、印、雕、镂、堆。这些装饰技法使用竹木工具的尖端在半干的陶瓷坯胎上刻划出装饰图案, 多运用色釉结合刻划、镂孔等装饰

收稿日期: 2019-03-15。

修订日期: 2019-06-22。

基金项目: 江西省社科“十二五”(2014年)规划项目(14YS02)。

通信联系人: 万芬芬(1982-), 女, 博士, 副教授。

Received date: 2019-03-15.

Revised date: 2019-06-22.

Correspondent author: WAN Fenfen(1982-), female, Ph.D., Associate Professor.

E-mail: 40389136@qq.com

手法,营造一种浅浮雕的装饰效果。剪纸的图形语言,指的是以剪纸中的图形为视觉符号的语言表述形式,是一种归纳性很强,内容涵盖更广,更具有视觉效果的图像语言表述方式。它多讲究花纹图案的连贯性,线条的流畅活泼,构图的灵活多变,因此,这种图形语言在磁州窑陶瓷装饰中一经运用,就得到迅速的发展,这种创新性的试验丰富了陶瓷装饰技法,也逐渐形成了磁州窑的装饰特色。民间剪纸的图形语言在磁州窑陶瓷上的装饰表现形式主要有两种类型:具象形式、抽象形式。

1 具象形式

具象形式指的是对现实事物的客观、细致化描绘的表现形式。它在图形符号、线条疏密、明暗对比以及点面线的结合等细节处理上,力求“应物象形”、“以形写神”和“形神兼备”的艺术效果。民间剪纸使用剪刀或是刻刀等工具,刻画图形轮廓和细节,突出了线条的表现语言。线条讲究连贯流畅,力度和韧性兼具,以线条的疏密分布来组织画面空间的虚实对比,使所呈现的图像更有律动节奏而不呆板。而将剪纸的这种装饰效果复制到陶瓷载体上,就需要通过陶瓷的表现技法——刻、划、印、雕、镂、堆,从而达到“剪”与“刻”的艺术效果。陶瓷刻、划花装饰的美感主要是通过“刻”与“划”的手段,使线条呈现“粗”与“细”、“短”与“长”、“曲”与“直”、“刚”与“柔”的对比,展示出蜿蜒流畅、富含变化的装饰效果。磁州窑龙纹梅瓶的装饰主体刻绘了一条龙,龙纹以剪纸的表现形式,以线条的粗、细、长、短、疏、密排列,形成具象、逼真、精细的龙纹图案(见图1)。这件梅瓶,有着雍容华美的造型和利落流畅的刻线,每一条流畅的线条都深入浅出、缓急有序,如同国画工笔,讲究画面精细、线条优美。刻线讲究动作轻松干脆,刀法干净利落,所刻线条刚劲有力,同时又给人一种流动飞扬的美感,让整个器物的装饰显得流光溢彩。在瓷器载体上,为了适应器物的形状,装饰纹样多用曲线来表现。既有张力又有弹性的特点,使得富有变化的曲线能够交织出具有独特艺术美感的装饰画面。陶瓷装饰比剪纸艺术更为复杂的是:除了要合理安排平面适合纹样之外,还要考虑装饰图案的立体布局。磁州窑龙纹梅瓶由瓶口、瓶颈、瓶肩、瓶身、瓶足几个部分组成。

瓶身是装饰的主体部位,在视觉中心点的位置,以头尾相连的构图方式进行装饰。瓶肩与瓶底的位置饰以波浪纹,体现出龙行水随、夫唱妇随的寓意。在整体布局上,瓶身适当的留白与瓶颈和瓶底的黑色色块形成强烈的对比,突出磁州窑白地黑花的装饰风格。

图1 磁州窑龙纹梅瓶

Fig.1 Dragon pattern plum bottle in Cizhou kiln

2 抽象形式

抽象形式是以不同的方式分割或组合已知事物的表现形式,这种表现形式可以用一个名称或符号代表所有同类的具体事物,是人的主观意识的表达。运用在图形语言层面上,其本质上是一种实物的“符号化”。把具体事物进行“符号化”的图像处理,提炼具有主要特征的精简图形结构,删除弱化特征的部分,从而形成一种图形的表现语言。抽象形式语言有三种表达形式:由繁入简的抽象形式;点线面元素符号的抽象语言以及意象表达。抽象形式与具象形式相比,其表述途径有多种,如联想、谐音、寓意等。

2.1 由繁入简的抽象形式

磁州窑瓷器的主体纹饰中有一类是绘有持荷叶的婴戏纹(见图2、图3)。执莲童子源自盛唐以来的佛教绘画里的莲花童子的形象。唐代,在敦煌佛教绘画以及器物纹饰上已经出现了这类纹饰。如敦煌藏经洞《报恩经变图》中的童子手捧莲花苞、长沙窑釉下褐彩花纹壶中的童子手持长柄莲花(北京故宫博物院藏)等。它们被称呼为“摩睺罗”,俗称“磨喝乐”。对于磨喝乐的来源,学

术界主要有以下几种看法：密教大黑天神；佛教化生童子；佛之子罗喉罗；天龙八部之摩睺罗迦。虽然不同论点中主张的身份不同，但共同的论点是磨喝乐形象来自佛教^[2]。到了宋金时期，由于商品经济的繁荣与发展，磨喝乐形象的佛教色彩弱化，人们更喜闻乐见的是寓意吉祥的世俗文化。宋金时期的节日庆祝活动十分盛行，而小儿持莲就是七夕节(乞巧节)的民俗节气仪式的象征，南宋孟元老《东京梦华录》记载^[3]：“七夕前三五日，车马盈市，罗绮满街，旋折未开荷花，都人善假做双头莲，取玩一时，提携而归，路人往往嗟爱。小儿须买新荷叶执之，盖效磨喝乐”。从诗句中可以看出，“手执新荷”是七夕节的特定民俗传统，这表明宋金时期磁州窑彩绘中手持荷叶的童子形象是当时社会民俗生活的反映。持莲童子这

图 2 磁州窑婴戏纹罐
Fig.2 Cizhou kiln stroller pot

图 3 磁州窑婴戏纹罐
Fig.3 Cizhou kiln stroller pot

一纹样可以说是佛教文化与民俗文化相结合的产物，并且运用于其他艺术创作形式上，一直延续至今。图 2 的装饰纹样是具象表现形式，所绘的婴孩、莲花、荷叶都是写实手法，婴孩的动作、姿态以及面部五官都很清晰，莲花以及荷叶的轮廓以及结构穿插关系都很明确。图 3 中的持莲童子纹样是抽象化之后所形成的图形。莲花、荷叶通过点线面组合而成，婴孩的动作、姿态以简洁的线条描绘。这些弯曲的线条组织的画面更具律动感、速度感，丰富了画面表现形式，也是民窑彩绘极具特点的表现形式。弓戈

2.2 点线面元素符号的抽象语言

磁州窑瓷器的主体纹饰中还有一类是鱼纹(见图 4、图 5)。《史记·周本纪》上说周有鸟、鱼之瑞。又《太平御览》卷九百三十五引《风俗通》曰：“伯鱼之生，适用鑽孔子鱼者，嘉以为瑞，故名鲤，字伯鱼”。在古代，鱼寓意祥瑞。汉代画像砖中的鱼纹多为鲤鱼，常与龙和凤组合在一起，有鲤鱼跃龙门之说。据北宋孟元老所著《东京梦华录》

图 4 磁州窑鱼纹瓶
Fig.4 Cizhou kiln fish grain bottle

图 5 磁州窑瓷器上的鱼纹图案^[5]
Fig.5 Fish pattern on porcelain of Cizhou kiln

之《娶妇》记载^[4]，“女家以淡水二瓶，活鱼三五，箸一双，悉送在元酒瓶内，谓之回鱼箸”。这是描写男女两家定亲，男方提亲后，女方回亲的内容。宋金磁州窑彩绘中的鱼纹饰，多以水藻搭配，且水藻与游鱼或并行或交错。图4中的鱼和水藻纹是并行排列，水藻纹设计成波浪状，凸显了鱼的动态，虽然没有线条表现水，但是“鱼儿水中游”的意象呼之欲出。图5中的鱼和水藻纹饰交错排列，和图4不同，画面用单线条重复排列的方式表现水波，这是抽象方式的直观表达，鱼儿、水波、水藻组合的圆形适合纹样，使得画面饱满、丰富。“鱼水”历来有象征夫妻感情亲密的寓意，而且鱼具有生殖繁盛、多子多孙的祝福含义。

2.3 意象表达

所谓意象，指的是客观事物经过主观情感活动再创造出来的一种艺术形象，这个形象与它的本质可能截然不同，它是承载着主观情感的客观物象，通俗地说，就是借物抒情。剪纸和陶瓷同属民俗文化的表现载体，是劳动人民在多年社会生产、生活中，历经锤炼、总结并且融入情感的一种工艺美术形式。在其千年发展过程中被赋予了统治阶级的意志、佛教文化、儒家思想、民俗文化、外域文化等多种元素，在多元文化的加持下，这两种民间工艺具有丰富的意象表达语言。

(1) 象征；龙象征着天子，凤象征着皇后；龙凤呈祥，象征着吉祥如意。(2) 借喻；以石榴比喻多子。(3) 谐音；葫芦代表福禄；猫蝶代表耄耋(长寿)等。可以说，意象表达是中国传统美学的形式和理念结合的一种表达方式。自宋至清，民间美术上的装饰图案已经到了“图必有意，意必吉祥”的程度。图6磁州窑瓷枕中主体装饰画面是以文字“福”和图案“鹿”组合而成的，寓意为福禄双全。

图6 磁州窑瓷枕

Fig.6 Porcelain pillow of Cizhou kiln

3 结语

民间剪纸和陶瓷同样都是在民族情感的大熔炉中冶炼成长起来的，是数千年华夏文化的共同产物，也是我国传统哲学、美学、民俗学等多方面的结晶，因而，陶瓷与民间剪纸都具有着极其强烈的民族特色和生命力^[6]。美国社会学家希尔斯说^[7]：“传统意味着很多东西。……决定性的标准是，它是人类行为、思想和想象的产物，并且被世代相传。……包括物质实体，包括人们对各种事物的信仰，关于人和事件的形象，也包括惯例和制度。它可以是建筑物、纪念碑、景物、雕塑、绘画、书籍、工具和机器。它涵括一个特定时期内外部世界物理过程的产物，也不仅仅是生态和生理需要的结果”。传统文化对于任何国家、任何民族来说，是其文化根源，是其发展与繁荣的基石，是其保持旺盛生命力的源泉。民间工艺是在传统文化基石上形成的一种民间艺术形式，因此，我们可以看到，民间工艺的装饰图形具有关联性、交叉性和互通性。中国审美特点决定了中国传统的装饰艺术具有很强的抽象和意象的表现元素，“图必有意，意必吉祥”是一种中国文化艺术形式。随着时代的变迁和发展，剪纸艺术在陶瓷装饰中的运用也在不断的发展和创新，结合现代设计理念，提取传统装饰元素，利用现代工艺手段，创作出具有民族情结和文化底蕴的符合现代审美观念的艺术作品。

参考文献：

- [1] 中国硅酸盐学会. 中国陶瓷史[M]. 北京: 文物出版社, 2011.
- [2] 靳雅权. 宋金磁州窑彩绘装饰艺术研究[D]. 山东大学博士论文, 2018.
- [3] (南宋)孟元老.《东京梦华录笺注》卷八[M]. 北京: 中华书局, 2006.
- [4] (北宋)孟元老.《东京梦华录》[M]. 北京: 中华书局, 1982.
- [5] 中国硅酸盐学会. 中国陶瓷史[M]. 北京: 文物出版社, 2011.
- [6] 宁钢. 剪纸与陶瓷艺术[J]. 景德镇陶瓷学院学报, 1994.
- [7] (美)E·希尔斯著.付铿, 吕乐译.《论传统》[M]. 上海: 上海人民出版社, 1991.