

DOI: 10.13957/j.cnki.txb.2014.04.019

宋代汝瓷的艺术之美与再设计探究

黄修林, 海琳
(华南理工大学, 广州 510006)

摘要: 汝瓷是北宋汝窑烧制的青瓷统称, 作为中国陶瓷史上最负盛名的瓷窑出品之一, 在一定程度上达到了至高的艺术成就。基于对宋代汝瓷传统艺术审美的研究, 以再设计理念为引导, 针对宋代时期专为宫廷烧造的汝窑青瓷的釉色、造型等方面的特色进行再设计探究, 并尝试探寻一种新的汝瓷设计方法, 希望能为当代汝瓷事业的发展注入活力。

关键词: 汝瓷; 艺术成就; 再设计

中图分类号: TQ174.74 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-2278(2014)04-0439-05

Aesthetic and Redesigning Exploration on Song Dynasty Ru Ware

HUANG Xiulin HAILin

(South China University of Technology, Guangzhou 510006, Guangdong, China)

Abstract: Ru ware is the general term for celadon ware from Ru Kiln in Northern Song Dynasty. It's one of the most celebrated of Chinese historical ceramics, marking the unparalleled achievement of the craft. This paper takes an insight into the aesthetics of traditional Ru ware in Song Dynasty. It observes the glazes and shapes of celadon Ru ware originally produced for the Song Dynasty imperial court for the redesign of reproduction products in order to provide some inspiration for the development of contemporary Ru ware.

Key words: Ru ware; art achievement; redesign

据历史记载, 汝瓷烧制于北宋晚期, 时间很短, 前后只有二十几年, 随着金灭北宋, 汝窑的生产也随之消亡, 汝瓷生产技艺几近失传。直到新中国成立之后, 汝窑恢复生产, 其制瓷技艺才逐渐得以复原和发展。经过半个多世纪的发展, 汝瓷的工艺恢复工作取得了相当大的进步和突破。但是, 不得不引起我们注意的一点是, 现今生产的汝瓷器形几乎还是停留在简单的仿古设计之中, 并无更多的拓展。汝瓷名贵, 却没有很好地融入到现代人的生活当中。因而, 探寻一种新的、独特的汝瓷设计方法, 具有极为重要的意义和价值。下面, 本文主要从传世汝瓷的釉色及造型的艺术成就谈起, 进而探寻它的再设计之道。

一、汝瓷的艺术之美

(一) 汝瓷的釉色之美

釉色上, 汝瓷主要以天青、天蓝色为主基调, 多呈现天青、粉青、天蓝、葱绿、卵青、虾青、豆

青、月白和茶叶末等色泽, 温和柔美, 极具创意。从色调的冷暖感来讲, 绿色是一种充满静谧之感的温和色彩, 而蓝色则是带有静寂之感的冷色。天青、天蓝介于绿色与蓝色之间, 既有蓝色之冷静, 又有绿色之温婉, 形成了一种冷暖适中、优雅和谐的色调。

汝瓷釉色的形成离不开宋人高超的制瓷工艺, 宋人将瓷土与釉料有机结合, 通过温度的控制, 把釉面的质感体现出来, 创烧出具有玉或者说似玉效果的瓷器。一方面, 汝瓷釉料含铁量适当, 窑炉在火控上严格有序; 另一方面, 汝瓷的成色与原料的配方、控制烧成的还原气氛有着至关重要的联系。不难判断, 汝瓷呈现出的釉色正是随着窑炉中气氛变化而产生的一定变化, 再经过最后的冷却定型, 最终形成了其独有的青翠华滋的色泽。

本文通过对已有文献资料的分析和对博物馆中实物的观察, 认为汝瓷釉色的形成与汝瓷以玛瑙为制釉原料必定有关系。汝州自古盛产玛瑙, 《宋史》中记载: “提辖京西院冶王景文奏, 汝州青岭

收稿日期: 2014-01-07。 修订日期: 2014-03-28。
通信联系人: 黄修林(1962-), 男, 教授。

Received date: 2014-01-07. Revised date: 2014-03-28.
Correspondent author: HUANG Xiulin(1962-), male, Professor.
E-mail: taociyishu@163.com

镇界产玛瑙。”^[1]宋代杜绾在《云林石谱》中有云：“汝州玛瑙石出沙土或水中，色多青白粉红莹彻，小有纹理如刷丝，其质颇大，堪治为盘盒酒器等，十余年来方用之。”^[2]这些文献不仅说明了汝州玛瑙资源丰富，且影响广泛。玛瑙入釉不仅使得御用汝瓷整体釉质更加亮丽、深沉、富于质感；而且通过光的折射，更突显其独特的色泽。特别是南宋人周辉的《清波杂志》中记载：“汝窑宫中禁烧，内有玛瑙为釉，唯供御拣退，方许出卖，近尤难得。”^[3]这不仅进一步说明了汝瓷以玛瑙为釉料确有史实记载，更是反映出汝瓷在当时已经成为宫廷御用的稀有珍品，且宫廷挑选后剩下的才可在民间流传，说明了当时皇家地位的高贵以及对汝瓷不惜工本的推崇与喜爱。也正是因为皇家的喜爱而促使汝瓷在生产中进行了大胆而富有创新的尝试，从而造就了别树一帜的汝瓷釉色之美，体现了宋人所追求的色彩中的理想境界，迎合了当时统治者的审美情趣。

(二)汝瓷的造型之美

宋代的社会文化高度发展。“崇文抑武”成为一种社会风尚，并在此基础上掀起了“金石学”的热潮。金石学即考古学的前身。宋代兴起的金石学，其研究对象主要是商代以后的文化遗存，而且主要研究的是青铜器和石刻资料。金石学的兴起，带动了宋代瓷业的高度发展，尤其对汝瓷器型的塑造起到了促进作用。宋人在传承华夏形制艺术文化的基础上，大胆地把青铜器、金银器物古朴庄重、高贵典雅的艺术风格移植到汝瓷器物上来，仿古之中又不失创新。

汝瓷的器型一般不大，往往以青铜器形为范，主要体现在用于祭祀的出戟尊、簋炉、鼎等器物上。如这个汝窑天青釉弦纹樽(见图1)，就是仿汉代铜樽造型，高12.9cm，口径18cm，底径17.8cm。外壁近口及近足处各凸起弦纹两道，腹中部凸起弦纹三道，下承以三足。此樽器形规整，仿古逼真，釉色莹润光洁，浓淡对比自然。不仅体现出青铜制器规格的严谨，更突出了宋代极高的制瓷工艺。而以唐代金、银器形为范的汝瓷，则主要体现在用于陈设的很大一部分器物上，它们多以植物为题材，如莲花炉、海棠洗、莲花香薰等。除此之外，在陈设器中，还出现了充满宋朝特点且又具有十分强烈的时代特征的器物形制，如，盘口瓶、直颈瓶、鹅颈瓶等(见图2)。用于日常生活的汝瓷，还广泛吸纳各窑口中的精华部分，如仿定窑器形中的精华等，形成了形制多姿的局面，显示出宫廷用

瓷的至高标准。

汝瓷造型近乎完美，从器形设计到各个部分的衔接，大小尺寸都安排得恰到好处。汝瓷器物造型大多小巧玲珑，更显其优雅之意蕴；奇特、流畅的纹片令器物更显完美。北宋汝窑青瓷莲花式碗(见图3)为宋代汝瓷经典造型，此碗高10.1-10.5厘米，深7.6厘米，口径15.9-16.2厘米，足径8.1厘米，呈十瓣莲花式，碗腹壁稍呈圆弧，直口稍敛，碗口花瓣流畅细腻。整件器物由底至口厚度均匀，釉薄不透明，釉色呈青蓝，满釉支烧，有细细的开片。

明朝曹昭在其《格物要论》中记载“汝窑器出汝州，宋时烧时淡青色，有蟹爪纹者真，无纹者尤好，土脉滋润。薄亦甚难得。”^[4]然而，我们研究汝瓷的造型，目的不仅在于寻求其造型的本质特征和仿古内涵，而且要为我们以后的艺术创作寻找灵感，进一步提升创作作品的艺术意韵，力求创作出

图1 宋汝窑天青釉弦纹樽 北京故宫博物院
Fig.1 Celeste blue wine vessel with string patterns, Ru ware, Northern Song, the Palace Museum (Beijing)

图2 北宋汝窑天蓝釉刻花鹅颈瓶 河南博物院
Fig.2 Goose-necked celeste blue vase with carved design, Ru ware, Northern Song, Henan Museum

图3 北宋汝窑青瓷莲花式碗 台北故宫博物院
Fig.3 Celadon lotus flower-shaped bowl, Ru ware, Northern Song, the National Palace Museum (Taipei)

简单而又高雅的具有深刻内涵的陶艺作品。

二、汝瓷成名的相关因素探析

那么，宋代汝瓷为什么会得到统治阶级的钟爱呢？据南宋人叶真在《坦斋笔衡》中记载：“本朝以定州白瓷有芒不堪用，遂命汝州烧青瓷器。”^[5]从表面上看，似乎这就是汝瓷代替白瓷一举成名的最好解释，可是细细分析起来，却不难发现汝瓷的优长之处远非“无芒”而已。本文通过查阅汝瓷相关文献资料以及亲身走进相关博物馆仔细观察研究，找出一定的相关因素。

首先，我们要从宋代当时的社会状况分析。据历史资料记载，宋代在我国历史上历时相对短暂，国力衰弱。北宋时期，社会环境相对稳定，封建上层阶级以及文人雅士渐趋崇文尚艺。尤其是在“程朱理学”的影响下，封建文人多是追求简单质朴的风格和理学深奥神秘的哲理，在艺术上则喜欢苍古静雅之趣。这种所谓的文人趣味也必然会在工艺美术领域有所反映。反映在宫廷士大夫所用的瓷器上，就是讲究细洁静穆、色调单纯、趣味高雅，即追求内在的韵味。而后来作为宫廷御用瓷器典范的汝瓷便在这种社会思潮下应运而生。其次，宋代各大宗教思想各放异彩，禅宗思想影响深远。宋徽宗赵佶十分崇奉道教，在历史上也颇有名气。道学以“静为依归”，崇尚自然平淡、含蓄质朴的审美观，凡事追求“返璞归真”、“师法自然”。史料中记载，宋徽宗作青词多种（青词，又称绿章，是道教举行斋醮时献给上天的奏章祝文。一般为骈俪体，用红色颜料写在青藤纸上。要求形式工整和文字华丽），这不仅表明了青色在信奉道教者心中的地位之高，也展现了宋徽宗对于青色的偏好。汝瓷

的釉色多为天青色，其传达出的静谧幽玄之感正中信道之人下怀，且汝瓷造型多小巧精美，纹饰简单开片细致，因而也得到了推崇和喜爱^[6]。作为宋代宫廷御用瓷器，汝瓷的制作工人大部分来自于全国的能工巧匠，他们不仅拥有精湛的制瓷技艺，而且熟练掌握着汝瓷的烧制过程中釉的还原机理，因而最终烧制出了一代名瓷。最后，“弃定用汝”虽然不是汝瓷得以被推崇的根本原因，但恰恰是“弃定用汝”直接成就了御用汝瓷看似有限却无限的价值意义。

三、汝瓷的再设计理念

（一）汝瓷的再设计离不开艺术的本真

前面已经谈到，宋汝瓷的兴衰与当时的社会背景、宗教信仰、哲学理念、个人喜好等因素有着千丝万缕的必然联系。而当下我们对宋代汝瓷的研究，其实就是文化传承的一部分。汝瓷的再设计也必将是当下设计文化潮流中的一支，定要朝着更广阔的方向发展壮大。

记得曾有一位名人说过这样一句话，大致意思是：当某一件器物成为一件艺术品，它就不再是单纯的自然物品，而且还是一门艺术语言。基于现代的视角，宋代汝瓷不单单是我们表面上看到的一件充满艺术魅力的瓷器，而且更是中国传统优秀民族文化的物质载体，是宋代发达的陶瓷艺术语言的具体体现。传统陶瓷艺术集实用与审美于一体，将技术与艺术完美融合，充分展示了中国古代劳动人民创造的物质文明和精神文明成就，是中华文明发展史的重要组成部分。它以有限的传世器物，给予了后人无限的创意空间。艺术品不仅要展现美，而且更应该是美的心灵的产品，同时还要得到观者的欣赏和认同。而且，人们在从艺术品中获得精神享受的同时，也使自己的人格获得了提升，或许这就是艺术的真谛。

（二）汝瓷的再设计离不开当下的审美需求

随着社会经济文化和生产力的发展，人们的竞争压力也愈来愈大，为了生存，越来越多的人忙于为生活奔走。一方面，科学技术的进步，带动了经济的飞速发展，各式各样的机器设备为人们提供了越来越便捷的服务；另一方面，正是科技的进步，让越来越多的人活得犹如披着人类皮囊的机器人，无暇本真地享受生活中的美。也许有不少人已经适应了这样的生活方式，也可能有的人已经懂得如何去平衡这样的生活现状，但是更多的人是迫于现实

的竞争。但无论是处于怎样的生活境遇，还是有着多么不一样的无奈，在每一个人的心底总会渴望一份宁静和坦然。汝瓷，一种泥和火相结合的传统产物，一个充满着手工质感和自然芬芳的词汇，在当代科学技术的烘托下依然不忘追求本真的纯朴。简单却不单调，平稳却不失优雅，柔美却不失珍贵……它所体现出的品质，正值当今社会所需。

(三) 汝瓷的再设计离不开现代设计

今天的设计，呈现在世人面前的是一幅五彩缤纷的景象。“RE-DESIGN”是重新审视已经存在的物件设计；“再设计”有时候甚至在想法上会与原来的设计有着相当明显的差异，这也正体现了再次设计的真正目的是在差异中发现设计的意义，探寻设计的一种概念和方式。^[7]

现代设计，是集艺术和技术为一体的综合设计，是为了创造更为人性化的产品。它不仅需要符合当下大众需求，而且还要注重环保和可持续发展，更要传承设计文化。汝瓷的再设计可以说是在我们熟知的或者不知的汝瓷设计艺术文化的基础上，进一步捕捉新鲜感进行设计。概而言之：一是要符合当下社会环境需求(人们的审美取向)；二是要有科学技术的支持，实现绿色设计；最后还要求设计师拥有良好的艺术洞察能力和感知能力。

四、汝瓷的再设计应用

集艺术和技术于一身的宋代汝瓷凸显了当时社会文化的繁荣和发达，呈现出无与伦比的高雅艺术风格和文化特质。汝瓷无论其釉色的温润柔美，还是其造型的典雅端庄等等，都是我们取之不尽用之不竭的创意源泉。我们知道，任何优秀的艺术作品无不是在前人良好的设计基础之上加以创新发展而来。如今与汝瓷相关的产业普遍盛行仿古设计，倒不是说我们不可以仿古，但是一味仿古却易于陷入固步自封的泥淖。只有将汝瓷文化与现代设计完美融合，将汝瓷的釉色、造型等元素融入当代设计思想和方法之中，力求让汝瓷的再设计契合于多元化的现代生活，迎合当下人们的审美需求，汝瓷才会愈加辉煌。下面主要从四个方面来探讨汝瓷的再设计应用。

首先是汝瓷器物应注重多层次发展。汝瓷作为一代名瓷，却没有很好地融入到现代人们的生活之中。这不仅是因为传世汝瓷全世界不足百件，更是因为自古以来汝瓷便属名贵稀有，且如今汝瓷多现身于收藏界，普通大众只能望而却步。所谓汝瓷的

多层次发展，即是要形成一种推动汝瓷自身发展的设计理念，满足各消费阶层的需求。一方面大力发展高品质汝瓷艺术品，满足高艺术品追求者的需求；另一方面拓宽汝瓷平民化发展之路，力求符合大众的审美需求。

其次，因为汝瓷的整体风格端庄素净、古朴典雅，可以尝试将汝瓷各设计元素运用到室内家居设计之中。从色彩方面来看，凡属蓝、青的冷色系、灰色系具有沉静、清爽、自然、淡雅的感觉，住宅居室多是采用明快轻松的配色，能给人以宽敞、舒适的感觉。汝瓷呈现出的素雅之色，适合营造居室的宁静温馨的氛围，令人生出平和、安静、舒适之感。特别是，汝瓷具有丰富的文化内涵，在家居的应用设计中能够提升室内的文化氛围，可以缓解城市居住人群的急迫与焦虑感，使人们的心态趋向平和自然。例如我们可以采用汝瓷的釉色纹饰镶嵌于沙发或座椅之中，当然汝瓷元素的大小要与沙发或座椅的大小、空间的大小相吻合，才能最大程度地发挥它们的装饰功能和实用功能。

再次，汝瓷的釉色和纹饰亦可运用到现代服饰设计之中，增添服饰特色。比如在鞋面的细节修饰上融入中国的汝瓷要素，可以尝试将类似汝窑瓷釉面的蟹爪纹、蝉翼纹等运用到鞋面的开裂设计，这样不仅能够设计出具有东方文化韵味的鞋类产品，更是拓展发扬了汝瓷文化。我们看到，匹克的一款鞋子已经采用了这样一种设计理念，并且作为一种新时尚颇受一定身份地位的运动员青睐(见图4)。

最后，汝瓷元素在现代设计中还有许多其它应用，比如产品设计、海报招贴设计和网页设计等。例如爱国者的一款相机将哥窑的冰裂纹饰应用于产品的外观设计，不仅成为现代高科技与中国传统文化精粹完美结合的典范，更是举世瞩目的工艺

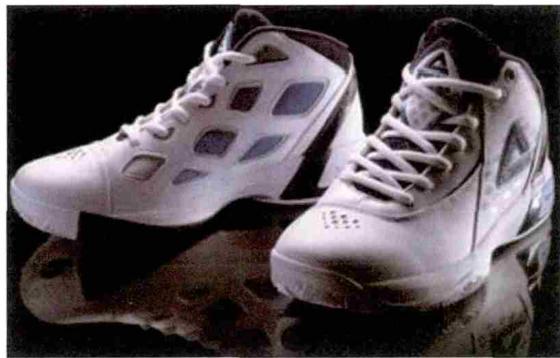

图4 汝瓷添韵·境意东方 匹克Kidd签名鞋
Fig.4 Jason Kidd's signature Peak sneakers with Ru ware design

图5 爱国者中国元素系列哥窑相机
Fig.5 Aigo Geyao digital camera

专利，中国创造的文化珍品(见图5)。再如汝瓷传世珍品邮票的诞生，提高了汝瓷的国内外知名度，也进一步提升了其文化艺术价值(见图6)。这些都让我们看到了汝瓷广阔的再设计空间和无限的发展潜力。

五、结束语

随着时代的发展，汝瓷的地位也在不断提升。汝瓷独特的审美特质、典雅的艺术之美对后世陶瓷设计影响颇深。当下的汝瓷设计不仅要传承传统文化的意蕴，更要追寻现代设计的脚步，走绿色发展之路。既要有大胆的创新，也不忘传统之结晶。让我们充分利用汝瓷的点滴设计元素，创造属于新时代的灿烂汝瓷文化。

图6 汝瓷邮票
Fig.6 Stamps of Ru ware

参考文献：

- [1] 《宋史—食货志》卷一八五，“酒、院冶、矾、香附”。
- [2] 《景印文渊阁四库全书》第844册。
- [3] 周辉，宋钦宗靖康元年(1127年)出生。《清波杂志》是一部较为著名的宋代笔记。
- [4] 曹昭，明初人，生卒年代不详。《格物要论》刊于明洪武二十年(1388年)。
- [5] 叶真，南宋人，生卒年代不详，著有《坦斋笔衡》。
- [6] 《宋史纪事本末》卷五一“道教之崇”。
- [7] “RE-DESIGN”的认识：乌托邦设计. <http://www.ysd888.com/jianjie/359.html>.