

至正型青花瓷辅助纹饰的艺术特征

宁 钢 沈 塔

青花瓷是中国古代瓷器中存世量最大、最为普及的瓷器。青花瓷洁白的底色,衬以青蓝色的花纹,显得明丽淡雅,别具风韵。不但畅销国内,也是元明清外销瓷的主要品种。青花虽然只有一种色彩,但是由于调料浓淡、用色层次的不同而能显现出丰富的艺术效果。青花瓷最早出现于唐代,但是成熟青花瓷的出现则是在元代。元代早期的青花瓷,大多呈灰褐色而不显鲜艳。20世纪40年代以前,元青花还不被人注意。至50年代,美国的玻普根据英国达维得基金会带有“至正十一年”题记的青花云龙象耳瓶,对照中亚地区土耳其、伊朗宫廷和寺院所藏的青花瓷器进行研究,将其作为标准器,鉴定出一批特征相类似的至正型青花瓷,元青花才引起人们的注意。

至正型青花瓷均为景德镇窑所生产,它代表了元代青花瓷艺术的最高水准,是元代青花瓷的顶峰之作,其最明显的特征就在造型上——瓷胎体厚重、器形巨硕、气势宏大。在纹饰上,虽然装饰层次繁多,但主次分明;虽然布局繁缛,但结构严紧;虽然画面茂密,但浑然一体,并不给人琐碎和堆砌的感觉。在构图上,一般器物上下或圆形器的口沿为辅助纹饰,中间为主题纹饰,将一件器物等分成若干个装饰区域,少则三四层,多则十层,甚至更多。而每一层装饰带展开后都是一幅完整的、连续不断的、不同风格的整体画面,是中国陶瓷装饰形式的一大突破。通常,青花瓷的主题纹饰较为稳定,在不同时期可以延续使用,而辅助纹饰则变异性较为明显。至正型青花瓷辅助纹样绚丽多彩,变化无穷。归纳起来,常用的有以下几种:

一、垂云纹

垂云纹纹样名称的由来,是因其形如下垂的如意,又似对称的云头或灵芝,所以又称如意云头纹;因垂云纹多饰于器物的肩部,又可称为如意云肩纹;俗称如意头或灵芝云,是瓷器装饰的典型纹样之一,也是云纹的一种。早在唐代越窑瓷器上即装

饰有如意云头纹,在元代景德镇窑青花和青白瓷上更是得到广泛使用,明代继续流行,到清代则呈衰退之势。

垂云纹是至正型青花瓷的一种流行纹样,主要装饰于瓶、罐、扁壶等瓷器的颈、肩、腹部或中心;或饰于圆形器的内外壁;有的利用如意云头来勾勒开光线条,组成的开光呈菱花形、海棠花形、梅花形、葵花形等多种样式,并多在器物的中心部位。其绘制方法是先以粗细线条双勾三层,即内外两根细线夹色浓的粗线,画成边框,勾绘如意云头,然后在云头内填绘纹饰。至正型青花云头宽大,云肩下垂度大,以前后左右对称布局的形式为多见,多数四个对称分布,亦有个别为六个。至正型青花垂云纹的突出特点是云肩丰满,大而尖。

至正型青花垂云纹内绘制的纹饰多稠密丰满,装饰方法为两种。一种是在白地上以青花直接描绘缠枝牡丹、缠枝菊、缠枝莲、凤穿花等繁缛华丽的图案;另一种是青花海水为地,露出海马、白莲等为纹,如海涛海马纹。前者少见,后者多见,这种利用青花作底色产生图案色彩变化的装饰在至正型青花瓷器上颇为流行。

把花纹构成一个对称均衡的几何形图案是垂云纹的一大特征,也是至正型青花装饰的一大创造。无论整体构图,还是局部纹样的描绘,均对称化,且在均衡中有变化,在对称中起波澜。其组织方式有三:

其一,饰于器物肩部的云头下垂(称云肩),采取向带式的方法,一般由三个、四个或六个云头组成。罐肩部布列六大垂云纹,垂云纹内画饰波涛和海马,繁缛工细,色泽明艳,为元代垂云纹的最常见样式之一。

其二,环大盘盘心一周,云头向盘心伸展,云头互不相连,由六个三阶云头对称组成。盘内壁四周绘六组如意形开光,画笔精细不苟,发色浓艳明丽,也是元代垂云纹瓷画的代表形式之一。

其三,由两个、四个(或六个)云头相接组成开光,前者用于瓶腹,后者用于盘心。此类盘盘心,用六

个云肩纹作团形排列,构成一个菱花形图案,内缀莲花和其他象征花卉,富丽中显出工致。

二、莲瓣、八宝纹

莲瓣纹是元瓷最为流行的花纹装饰之一,以莲花花瓣为装饰纹样,故名。它也是至正型青花瓷器中极为普遍的一种专作辅助纹样的图案,多绘于瓶、罐、觚、匚等的盖、颈、肩及胫部、足边和盘的外壁,莲瓣随器型大小的变化,数目也不一样。多肥大,直边方肩,瓣肩转折生硬,整体近似方形。各瓣之间都分开绘画,瓣与瓣之间并不借用边线,每瓣自成一个单元,中间留有空隙,均衡布列,由外粗内细双框组成,内框细线一笔勾成,外框双勾后填色或粗线画成,均从中间起笔,不再填色,有的花蕾瓣尖有时因运笔过重,施彩较浓,有的则在莲瓣中央点涂浓料。莲瓣内多饰有卷草、花卉(以莲、菊为主)、八宝(火焰、宝珠之类)、云头纹(云头下加绘一圆圈)等各种图案,一般内框线条和莲瓣内纹饰连笔,并以八宝纹在元代至正型青花瓷上的运用最为广泛。因与唐宋时青瓷或白瓷上所绘莲瓣纹无论形式和内容都有较大变化,莲瓣外形经艺术夸张而图案化,故又称变体莲瓣纹或变形莲瓣纹,俗称八大码。

至正型青花瓷八宝纹大多填饰于颈、胫部的变形莲瓣纹内或大盘内和底的变形莲瓣纹内,与莲瓣纹框内填饰的其他装饰纹样如卷草纹样和花卉纹样等相比,八宝纹样更富于变化,且可因为变形莲瓣纹样的一致而达到整齐划一的效果。

八宝纹是典型的传统吉祥纹饰之一,运用一些常用的吉祥物品——通常以神佛所用的八种法器或宝物组成。“八宝”其实为概称,没有固定数目和顺序,可任意择用,也可重复出现,因无定式,亦称“杂宝”。寓意八宝的纹样常见的有:宝珠、双钱、方胜、菱镜、玉磬、卷书、犀角、艾叶、如意、珊瑚、元宝、祥云、拂尘、灵芝、球、杯、双角、宝杵、火焰、火珠、法螺、火轮、宝伞、宝盖、宝瓶、结、珍珠、海螺、荷花、法轮、芭蕉等。这些纹样中,前八种属最常见的组合,但也常见任选八种的八宝图案。

莲瓣纹和八宝纹都属于至正型青花瓷中带有宗教色彩的纹样,系典型的佛教图案。莲瓣是佛教文化在瓷器装饰中的体现,八宝则是佛教的喇嘛教文化在瓷器装饰中的反映。莲瓣与八宝纹的套合,反映了元代崇尚佛教的构成元素。

三、蕉叶纹

蕉叶纹是瓷器装饰的典型纹样之一,也是至正型青花瓷常见的辅助纹饰之一,特指以芭蕉叶图样作二方连续展开形成的装饰性图案,写实性的芭蕉叶纹不在此列。蕉叶纹最初流行于商末周初的青铜器上,用作瓷器装饰则始于宋。宋代定窑、龙泉窑、景德镇窑等南北各地窑场瓷器的纹饰、间饰和边饰已常用蕉叶纹装饰,表现手法主要是划花。元、明、清时更为盛行,不仅普遍使用于青花瓷,也广泛用于釉里红、彩瓷上。蕉叶纹有尖头蕉叶、圆头蕉叶、孤线蕉叶和曲线蕉叶等,长短、宽窄、疏密不一,历朝每见时式,可作断代标准。

至正型青花瓷蕉叶纹的特点是蕉叶细长;叶的边缘用细线双勾或双勾后填色,或直接用粗线条勾成,并呈齿状宽边,侧叶脉由中茎向两边斜上伸出,细线勾勒,呈平行排列,每片蕉叶从中茎画至叶尖,单线色绘或两笔勾勒后填色;元代前期蕉叶纹的茎脉比边缘粗,元代晚期蕉叶的边缘比中茎粗,但叶脉的线条更细,有单层和前后双层蕉叶两种画法,所谓双层蕉叶,是在单层蕉叶的两蕉叶之间再叠一片蕉叶,元至正型青花瓷以双层蕉叶居多。

元至正型青花瓷蕉叶纹多装饰在瓶、罐、执壶、樽或觚等器物的口颈部、下腹部、底部或盖等处。如《人物图玉壶春瓶》,此玉壶春瓶颈所饰的蕉叶纹,外轮廓以浓粗而带波动的青料来勾画,叶片轮廓内对称的叶脉中茎以较粗的垂线来描画,叶脉以对称而细密的斜线来表现,完美地展现了至正型青花蕉叶纹的独特样式。

四、海水纹

海水纹,又名海涛纹,是描绘海水浪涛形态的一种纹样,从水波纹演变而来。在六朝、宋代吉州窑上已多见,并一直影响到以后的元、明、清瓷器。海水纹的绘制手法是先以轻重变化的较粗线条绘出浪峰的外缘轮廓,浪峰突起,形状如佛手、如棕榈叶又如姜芽(通常有“姜芽海水”之称),一个波峰接一个波谷;后在浪头或称浪头两侧以极细密的线条排列来绘制浪花,运用“排线”一丝不苟地把水的流动、转折、明暗、深浅表现出来,线条流畅,疏密有致,浪花一般呈放射状或旋涡状,且在浪峰下留白以增加空间感。

至正型青花瓷海水纹虽是辅助纹饰,范围又狭窄,但同样表现出很高的艺术水准,其绘画精细工致、形态逼真,波涛汹涌、气势夺人,亦是小中见大手笔,异常生动。它的特点是浪花大,浪花浮于水面,水纹的笔道较粗,色泽厚重,多半是一圈向左,一圈向右地背道而驰。间有浪花和旋涡,旋涡常似指纹,浪花很像有头有尾的虫子浮于水面,尖细排列,汹涌翻卷,十分壮观;也有纹如鱼鳞状者,表现风平浪静时之水面,常作为海马图、白莲图等留白画法的底纹。

海水纹常以二方连续形式作为大盘的边沿、器物口沿及足胫处、纹饰间的间隔带和蓝底白花纹图的底纹,边沿采用海水纹的大盘一般为菱边。元代至正型青花海水纹的特征是浪花线条精密,浪峰笔道粗、颜色重,一部分青花瓷带有旋涡纹,并有些海水纹中加绘简笔花朵。如菱口大盘盘口折沿处以海水纹作辅助纹饰,翻卷的海水纹都绘成姜芽状,浪峰峰尖犹似成串的糖葫芦,线条优美流畅、构图变化丰富、纹饰工细端丽、画笔精细不苟、发色浓艳,无不明丽悦目,富有艺术感染力。这种以海水纹作为盘沿辅助纹饰的瓷器在国外、国内各大博物馆藏品中不乏其例,几乎成了元至正型青花大盘上特有的装饰风格。

五、卷草纹

卷草纹,由忍冬纹(是一种以三个叶瓣和一个叶瓣互生于波曲状茎蔓两侧的图案)发展变化而成,但它比忍冬纹更为规范也更加细致。卷草纹于汉代就流行,六朝时已广泛用于瓷器的辅助纹样,在唐代运用最广,宋代吉州窑、耀州窑、磁州窑、扒村窑等广泛采用,以后长期流传发展,在元、明、清陶瓷上广泛采用,成为中国传统装饰纹样的一种典型样式,因唐代已盛行,所以又被称为“唐草纹”,流传到日本与东南亚地区,亦称卷叶纹、卷枝纹或串枝纹。卷草纹的绘制方法是以柔和优美的波状线与切圆线相组合,或左右或上下反复不断地排列,形成波卷缠绵的基本样式,再以切圆线为基干变化出有规则的草叶或茎蔓,形成枝蔓缠卷的草叶纹样装饰花纹带。结构紧密巧妙,颇具匠心,拆不开、切不断,是“轮回永生”的象征。构图肌理似缠枝纹,但与缠枝纹最大的不同是仅出现枝茎或草蔓,不出现花果。缠枝纹虽也图案化,但写实性仍较强,而卷草纹则较凝练概括,更具抽象

性。卷草纹与卷叶纹也有细微差异:卷草纹只见茎蔓,不见叶形,卷叶纹则叶形明显,极类忍冬纹。

至正型青花瓷卷草纹的特点是不先画中心波谷曲线,而是各个纹样单位独立绘制,先画一“∪”形波浪线,然后在波浪线的“浪峰”之下、“波谷”之上添画卷曲茎枝,一仰一覆组成二方连续纹带,或一仰二覆、二仰一覆组成三方连续纹带,连成中心波谷曲线,这种画法为元青花所独有。每一单位纹样和连续的波状线,是卷草纹构成的两大主要因素。单位纹样有的本身有相对的完整性,有的本身并不“完整”,连接以后才形成单位纹样的形式感,有的在单位纹样连接处,还形成新的花纹,犹如又一个不同的构成单位。通过单位纹样之间的疏与密,线型的起伏与曲直,在纹样的组织上形成了一定的节奏和韵律感,并能构造出丰富多姿、千变万化的卷草纹样。

至正型青花瓷卷草纹多饰于撇口瓶及碗的里沿、或其他器物的足部或作为纹饰间的间隔带。其艺术特征是注重突出卷草纹的连续性和纹样整体的完整性,而且卷如流云卷似波,它饱满流畅,如云团、像丛花,优美的旋律给人美的享受。以青花开光《花卉图玉壶春瓶》为例,在仰覆变形莲瓣纹和主题纹饰之间隔以卷草纹,卷草纹精细不苟,秀美典雅,色泽浓艳明丽,使整个玉壶春瓶显得严谨匀称,层次分明,主题突出,是至正型青花瓷的代表作,具有很高的艺术价值。

以上是对至正型青花瓷常见的几种辅助纹饰的归纳研究,其题材、形式为今天陶瓷生产提供了可资借鉴的丰富资料,在现代社会得到传承和发展。对于现代陶瓷装饰风格的多样化、题材的广泛化有着重要的现实意义。

因此,收集、展示和研究元至正型青花瓷辅助纹样,不仅对中国古瓷鉴定,而且对中国设计艺术、绘画艺术和文化史以及科技史的研究,都具有十分重要的现实意义。

(作者单位 景德镇陶瓷学院设计艺术学院、江西省工艺美术职业学院)

责任编辑 韦平