

扒村窑瓷绘的装饰风格

彭西春

宋代是中国制瓷工艺发展的重要时期，名窑遍布，技艺精湛，其中以五大名窑（钧窑、汝窑、官窑、哥窑、定窑）与八大窑系（磁州窑系、耀州窑系、钧窑系、定窑系、龙泉窑系、景德镇窑系、建窑系、越窑系）为代表，它们最能凸显宋代瓷器的沉静素雅之美。学术界大都把扒村窑归于磁州窑系。磁州窑系的典型特征是“白地黑花”，而“白地黑花”是扒村窑的典型产品。扒村窑装饰内容淳朴生动，构图繁密巧妙，笔法写意潇洒，富有浓厚的民间生活气息，是宋金时期北方的一座重要民间陶瓷窑场。

1. 扒村窑遗址概述

扒村窑位于黄河南岸，是宋代著名的民间瓷窑之一，它位于禹州市。禹州市在河南省中部，属许昌市辖区。扒村在禹州市城北稍偏西二十五华里的浅井乡。北部的大鸿寨山高达七百八十八米；山高水长，水资源丰富。从东向西，依次有清潞河、扒村河、书堂河，均属颍河支流。扒村河从西部的虎头山下经龙母奶奶庙前转向北流去。扒村四面环山，矿产资源丰富。东部和北部的小山岗产瓷土，西部产煤。书堂山和赵老庵附近的灰灰菜沟，两处的元古界变质岩中矿体厚度均在一百米以上，长度为三千米，总储量为两亿吨，是陶瓷原料中脊性优质原料。塑性原料中的高岭土、碱石在党沟、庄沟、扒村等地储量也很大，素有“北山毛土”之称。溶性原料中的方解石、瓷石、白云岩在浅井乡储量也很大。这些正是瓷场所不可缺少的。扒村窑规模十分可观，东起龙母奶奶庙，西至虎头山下，南起花果岗，北至扒村北，东西长约一千五百米，南北宽约八百米，总面积约一百二十万平方米，是禹州市最大的古窑遗址。这一地区的文化堆积层分元、宋、五代、晚唐四层，五代堆积层较薄。扒村窑创烧于唐，盛于北宋和金，止于元。禹州市的古窑遗址多达一百四十多处，是河南省古窑址最多的县。但在《禹县志》上列出具体村名者，仅有神垕镇和扒村。神垕镇以烧制钧瓷为主，素以“钧都”之称闻名于世。古东张镇的扒村，则是以烧制“白地黑花瓷”为主，风格独特，耐人寻味。在磁州窑系中，扒村窑可谓是一颗璀璨的明珠。

2. 独特的技艺和世俗的内容

扒村窑的装饰技艺有绘画、划花两种。分釉下和釉上两种彩绘。胎有深灰和米黄，其质坚硬，但胎骨显粗。该窑在烧制白地黑花瓷时，受磁州窑技术的影响，但又有自己的独特风格。宋代白瓷技艺有很大的发展，善于利用化妆土美化瓷面，釉色纯白或白中闪青。白地黑剔花中的高贵品种，多见于北宋晚期至金代。其法是在瓷胎上先施白化妆土，稍干后施黑化妆土，刻划出纹饰再剔掉花纹以外的黑化妆土，露出白色化妆土底子。这种工艺的关键是不伤底层的白化妆土，要求工匠有很高的技术，只有当瓷坯和化妆土的湿度恰到好处时才易操作。当这些步骤完成后，再施透明釉入窑烧制。白地黑花是剔花装饰中工艺最复杂难度最大的品种。扒村窑的装饰不拘一格，除常见的白地黑花以外，还有白地褐黑花、白地红褐花、珍珠地划花、翠青地印花、黑釉剔花、白釉划花、宋三彩、宋加彩、白釉红绿彩等十几个品种。其制作之精、造型之优美、装饰之丰富，皆为其他窑系产品所难以比拟，因而能在宋代河南地区的几大窑系中卓然自立。

扒村窑瓷器的装饰画具有浓郁的生活气息，因格调朴拙粗犷，不为宋时上层人士重视。瓷器造型以生活中使用的碗、盆等最多，其次为瓶、枕、盘、壶、罐、炉、盅、玩具和各种人物、动物塑像等，显示了地道的民窑性质。扒村窑纹饰内容取自历史故事的人物和花卉、禽鸟、文字、风景等当地日常生活中人们喜闻乐见的形象，匠师加以概括、提炼，用纯熟简练的笔触画在瓷器上。不仅造型生动，还夹杂着故事情节，极为通俗易懂，而这种“俗”的装饰基调，正是民众喜爱和追求的。

扒村窑把制瓷工艺和传统书画艺术结合在一起，画面线条流畅，题材生动亲切，色彩对比强烈，为普通的农村民众所喜爱，因而该窑影响广泛。如白地黑花瓷的碗、盘、盆等，长期以来为北方民间广泛使用。如果说钧窑首开铜红釉之先河，在陶瓷发展史上大放异彩，那么，扒村窑则丰富了瓷器的釉色和造型，更多地满足了当地人日常生活的需求。

3. 扒村窑装饰风格的分类

任何一种艺术特点的形成,都受当时社会政治、经济、文化、宗教及审美观念的影响。宋代的书画是我国书画史上的鼎盛时期,画风严谨、细致,其陶瓷的装饰花纹也规整细腻、丰富多彩。扒村窑作为北方著名的窑场,民间艺人在白地黑花装饰上也形成了自己独特的艺术风格。画师们用简明的黑白两种色彩将乡村生活理想化、牧歌化,使该窑瓷器装饰富有乡土气息与民间色彩,纹饰布局层次繁多,在宋代瓷中别具一格。其装饰风格可分为四类。

一是人物类。人物是扒村窑匠师们乐于表现的题材。宋代是人物纹饰发展成熟的时期,各种人物形象生动再现了当时的风俗民情。有礼仪人物、仕女、戏婴人物及历史、戏剧人物等。早期作品多为少年,束高髻、戴方巾,五官清晰,体态稍胖。画法简练,头部外轮廓线上下两笔即成。五官看似草草点就,但表情安然,传神生动。有些还配以诗文佳句,充满美好的生活气息。中后期作品多为老者,银须飘然、头系长巾、腰束裙带,人物之间饰以弦纹及野草图案,沧桑之感扑面而来。礼仪人物常出现在碗、罐、高足杯的表面,人物两手抱拳高拱,身体微弓,向对方致礼。人物以楼阁、古树、深山为背景。人物衣纹用笔流畅,自然生动。仕女的表现更加丰富,人物形态各异,表情端庄文静,有大家闺中女儿,也有贵妇。戏婴人物类纹饰多表现孩子天真可爱的形象和嬉戏玩耍的情节,寄托了人们对后代的希望和多子多福的观念。金和南宋是儿童风俗画的黄金时代,扒村窑出现了很多表现戏婴内容的日用瓷器。历史戏剧人物类亦丰富多彩,如姜太公钓鱼图罐、张骞乘槎图罐,人物刻画严谨细致,生动传神。

二是文字类。宋代扒村窑常在瓷上书写文字诗句作装饰,书体有楷书、行书、篆书、隶书等,艺术水平参差不齐,显示了工匠的独创精神和层次不一的文化修养。从文体上看,有单字、格言、吉语、诗、词、赋等。从时代上看,北宋多书写单字,在碗、盆中心画一枝花叶或书写大字,如“花”、“书”、“张”、“道”、“忍”等;南宋和金以书写吉语、格言、诗词为主。瓷枕是较流行的形式,它有一定的书写空间,北宋以叶形

枕、豆形枕、八角形枕居多,金代以如意形、八角形、豆形为主。扒村窑瓷器中题诗的不在少数,一小块瓷片上集数十个文字,为其他窑所罕见。总之,对扒村窑装饰的研究实际是翻开了一幅宋、金、元时期社会生活的长卷,生活的酸甜苦辣,人世的悲欢离合尽在其中。

三是动植物类。鸟兽花卉,一鸟一虫、一草一木,形体简单,生动有趣,意蕴深远,影响着后代青花的鸟兽绘画装饰。宋代,龙成为帝王的象征,磁州窑、定窑、吉州窑都有龙纹出现。扒村窑出土有龙纹梅瓶,还出土有白地黑花褐彩瑞兔盆残片、仙鹤纹饰瓷等,写意传神,活灵活现,形态跃然于瓷上。如大平腹的盆,画面饱满,盆沿上是布局工整的草叶纹,中心画一尾嬉戏于蔓草间的游鱼,环绕着的是盆壁一周的莲瓣。莲与鱼相配,表达了下层民众期盼连年有余的美好愿望,别具匠心。整个图虽满布盆壁,但疏密有序,主次得当。既有写意勾勒的笔法——如草叶与莲瓣,也有写实近乎工笔的线描——如鱼和蔓草,虚实相生,形神兼备。

四是山水、花卉、图案类。山水画中线条粗犷豪放,意境幽远。一棵树、一块石、两间茅屋,远山、远水、近树,深受宋代山水画“平远”章法的影响。白地黑花瓷片,有的画缠枝牡丹、兰草,有的画鸳鸯、仙鹤,流畅、简洁、精美。无论是画面意境清远的山水,还是画面饱满华丽的缠枝花卉;无论是用笔简洁的菊花纹样,还是铁锈花草的几何图案,都尽显民间绘画艺术的精华。

宋金时期的扒村窑瓷绘,既把北宋以来文人士大夫的情操寄于花鸟草虫之中,也表达了世俗民间生活的真实情景。这种清新洒脱的风格,既有文人气息又不失民间艺术的率真,它把民窑艺术上升到一个崭新的境界。扒村窑瓷器粗料细作,精益求精。这种实用、经济且美观的特点,正是其受到重视的根本原因。

(作者单位 河南大学艺术学院)

责任编辑 韦平