

古名窑中 长沙窑最早将绘画运用到瓷器上 实现观赏性与实用性的完美结合,是陶瓷装饰重大发展

长沙窑一个最为显著的特点是书画内容极为广泛,为宋代磁州窑、吉州窑、雷州窑等提供了借鉴,其装饰题材涵盖了花草、禽鸟、走兽、山水、人物各个方面,甚至把与中国绘画关系密切的书法也纳入其中。

肖湘在《浅谈唐代长沙铜官窑的釉下彩绘画和雕塑小品》中写道,长沙窑是最早将中国传统绘画技法运用到瓷器装饰上的古代名窑,开中国釉下红彩之先河。长沙窑实现了观赏性与实用性的完美结合,是中国陶瓷装饰的一个重大发展。

■收藏周刊记者 梁志钦
实习生 朱钊莹

弥补了唐代花鸟画、写意山水失传的缺憾

据西汉南越王博物馆的资料介绍,将书法和诗歌呈现于瓷器上是长沙窑的首创,灵动飘逸的书法和朗朗上口的唐诗艺术化地呈现出奔放豪迈的大唐气象,这些以诗歌为铭的瓷器为今人保留了珍贵的唐诗资料,也留下了研究书法艺术的绝佳材料。

将山水花鸟入画也是长沙窑瓷器的特色之一,其山水场景源于中国传统山水画,画面笔触流畅、富有诗意,而花鸟画则生动传神,不仅真实反映了湘江边飞鸟走兽的自然生活场景,还弥补了唐代花鸟画、写意山水失传的缺憾。

在中国绘画史上,花鸟画在唐代有了突飞猛进的发展,并形成了专门的画科,但由于纸及绢类不易保存,故唐代的纸本、绢本绘画存世极少,因此长沙窑器物上的花鸟画就显得弥足珍贵。

不以写实为目的 画面充满了野逸之趣

从考古出土来看,长沙窑保存了较为完整丰富的唐代花鸟画。常见的题材有凤凰、喜鹊、燕子、仙鹤、孔雀、鹭鸶、小雀、莺鸟、鸿雁等等,而且通常与花草相映成趣,或振翅高飞,或安静伫立,或跳跃回旋,或悠然漫步,或简或繁,动静相宜,生机盎然。

■唐长沙窑青釉褐绿彩花鸟纹瓷盘

■唐长沙窑白釉褐绿彩瓷壶

李秋晨在《唐代长沙窑书画艺术浅论》中介绍,长沙窑陶瓷绘画主要有四种类型:

一种采用单笔白描,以铁褐色为主,线条纤细灵活、遒劲有力,根据线条和用笔的特点分析,类似硬笔画;

第二种是粗线条,作没骨画式。有些植物图形,仅见枝干或叶子,而不见细部勾勒;

第三种是用粗线条勾轮廓,细线勾叶脉、羽毛细部、眼圈,实际上是一种单细线和第二种粗线条的组合图形;

第四种作点滴式,如连珠纹和图案化花朵等等,其笔画类似注管描绘法,这种方法受到外来绘画风格的影响。

在宫廷绘画环境中成长起来的唐代花鸟画,多以精致细腻的工笔风格呈现工整富丽之貌。长沙窑釉下彩绘中出现数量如此之多的花鸟画大致也是受到了其时花鸟画发展的影响。但长沙地处中南,其绘画风格与当时发展正盛的工笔画风大异其趣。画工们对花与鸟的表现,并不以写实为目的,于是放弃了细腻工整,任笔势率意奔放,一气呵成,通过粗细线条的对比、动态的生动描绘,使画面充满了野逸之趣。

书画装饰艺术不可避免地 罩上程式化市场化功利性色彩

书法艺术经过钟繇、“二王”的传承与发展,在唐代发展至鼎盛,长沙窑也用书法题记来装饰瓷器,首开文字装饰

之风。

著名收藏家马未都也曾介绍,长沙窑有很多文字装饰,在瓷器上写了很多世俗俚语,比如“仁义礼智信”。还有在《全唐诗》上都查不到的唐诗,因为长沙窑是唐代的窑口,所以它上面写的诗都可以称之为唐诗。比如:“上有千年鸟,下有百岁人。丈夫具纸笔,一世不求人。”这听着像诗,也像顺口溜,很通俗,表明了当时人生活的状态。

李秋晨在《唐代长沙窑书画艺术浅论》中认为,作为唐代著名的商业性外销瓷窑,长沙窑的书画装饰艺术在市场氛围的影响下,不可避免地罩上了程式化、市场化的功利性色彩,在不断扩大的国内外市场的刺激下,长沙窑书画艺术逐渐形成了这种程式化的操作方式。

而正是由于其市场化的运作方式,使得书画装饰必须得满足购买者的需要,于是有了大量暗寓吉祥、反映野逸情趣的题材,有了反映异域风情的文字和图案,从而形成了长沙窑书画装饰艺术的独特面貌。

需要注意的是,长沙窑瓷器上诗文书写出自画匠窑工之手,其中出现了不少的错别字。李秋晨在文章中介绍,长沙市博物馆藏的一件青釉褐彩诗文壶上题写着:“海鸟浮还没,山云断便连。棹川波里月,船压水中天。”《全唐诗》卷七九一录有此诗,核查之后不难发现壶上的“便”字实为“更”字,“川”字实为“穿”字,“里”字实为“上”字,这种情况屡见不鲜。

■唐长沙窑青釉褐绿彩花鸟纹瓷壶

长沙窑绘画题材赏析

●花鸟画·燕雀

长沙窑绘画题材十分丰富,有花鸟、人物、山水等,在中国古代绘画史、工艺美术史上具有重要的地位。

花鸟画在长沙窑瓷器绘画中为数最多,成就最为突出。画工以简洁有力的线条,捕捉飞禽走兽的瞬间动态,表现花草树木的生机活力,呈现出一幅幅自然灵动的生活画卷。

●花鸟画·花草

湖南是文人聚集较多的地方之一,刘禹锡、柳宗元、李白、杜甫、韩愈等大家或被贬或避难入湘,留下了诸多不朽之作。在这样的文化氛围下,长沙窑将诗词、书法、绘画大量用于瓷器装饰,使瓷器成为书画艺术的重要载体之一。

●山水画

山水画题材以水波、云气为主,构图简洁,虚实结合,画法自然,画面饱含情趣和诗意。泼墨法在长沙窑瓷上表现得酣畅淋漓,工匠们将绿、褐、黑、酱、红、蓝等彩釉泼洒在瓷器上,形成各种图案。

■唐长沙窑青釉瓷壶
【不短复不长,宜素复宜粧。酒添红粉色,杯接口脂香。】

■唐长沙窑青釉绿彩盘口双系瓷壶

■唐长沙窑瓷壶
【一别行千里,来时未有期。月中三十日,无夜不相思。】