

A Preliminary Study on the Aesthetic Thoughts of Ceramics in the Song Dynasty

Huisuo Qi

Song Dynasty Royal Kiln, Dayu, Henan, 461670, China

Abstract

The Song Dynasty was the peak of the development of Chinese ceramic history. The aesthetic thought of the Song Dynasty ceramics has formed an aesthetic culture with distinctive characteristics of the times, which is elegant, implicit, simple and introverted, and contains the charm that belongs only to the oriental culture. This paper expounds the aesthetic thought of ceramics in Song Dynasty from five aspects: the beauty of form, the beauty of function, the beauty of nature, the beauty of glaze color and the beauty of ornamentation.

Keywords

Song Dynasty; ceramics; aesthetic thought; aesthetic culture

宋代陶瓷的美学思想初探

齐会锁

大宋官窑股份有限公司, 中国·河南 大禹 461670

摘要

宋代是中国陶瓷历史的发展顶峰时期, 宋代陶瓷的美学思想已经形成了一种具有鲜明时代特点的审美文化, 既典雅含蓄又质朴内敛, 蕴含着独属于东方文化的韵味。本文重点从形态美、功能美、自然美、釉色美以及纹饰美五方面阐述了宋代陶瓷的美学思想, 以供参考。

关键词

宋代; 陶瓷; 美学思想; 审美文化

1 引言

宋代彻底结束了中国历史上的五代十国的分裂割据局面, 平民百姓过上了安定、质朴而幸福的生活, 陶瓷手工业的发展到达了顶峰, 重文轻武的思想直接促进了文化的发展与进步。宋代的审美观念更加讲究“天人合一”, 更加强调高雅、严谨的审美情趣。从陶瓷之美上, 我们可以清晰的感受到其中蕴含的庄严、严谨的美学特点, 可以清晰的感受到宋代人们典雅质朴、浑然天成、静润有趣的美学境界。

2 宋代陶瓷的形态美

对于任何意见艺术作品来说, 比例上的和谐与统一, 可以让作品欣赏者更加深刻的感受到其中蕴含的美学思想。科学的比例使得一件艺术作品从局部到整体、从局部到局部都洋溢着匀称与协调。而从目前出土的宋代陶瓷中, 我们可以发现无论是什么窑系的陶瓷, 都突出了其比例的和谐性与舒

适性, 无论器外观如何变化, 其比例的统一与协调完美的体现出了当时人们对于质朴与自然之美的追求。

例如, 在众多宋代陶瓷中, 梅瓶与玉壶瓶都具有一定的典型性, 这两种陶瓷器型变化的弧线非常匀称、柔和, 处处体现着和谐与对称。其中, 梅瓶的器型特点为口小、肩丰、颈短、瓶体修长。这样的造型看似十分简单, 但是却浑然天成, 十分和谐、匀称。肩丰腹圆的造型也将其功能发挥到了极致。而玉壶瓶的对称性与均衡性特点更为突出, 在符合结构性原理的基础上将秀气与庄重的特点完美的结合到了一起。通过这两种宋代陶瓷, 我们可以看出宋代人们对于美的追求更加含蓄、意韵。而宋代诗人苏轼也多次强调从平淡中寻找奇趣便是美的极致。所以说, 宋代陶瓷在器型上更加强调美学的淡雅与余韵^[1]。

3 宋代陶瓷的功能美

宋代的陶瓷不仅充分的突出了其形象美, 其功能之美也

毫不逊色。无论是何种造型的宋代陶瓷,我们可以发现其功能之美。例如北宋时期景德镇窑出产的青白瓷瓜棱执壶在造型上有着极为鲜明的节奏、韵律以及转折变化特点。但是这种造型上的独特并没有影响其功能的发挥,壶把与壶嘴的角度非常符合宋代人的身体比例以及使用习惯。另外,瓜棱执壶壶面上的弧线将其分成了多个小面,这样如果使用大面积圆面直接烧制就会造成瓜棱执壶的变形,而将其分成多个小面,就可以保证其烧制成功率,避免资源的不必要浪费。而这一做法,又俨然与中国当前的可持续发展理念相协调。

宋代陶瓷的制作工匠在制作工作中,还十分讲究实用功能与美学思想的结合,从而出现了既有形象美、又富含功能美的陶瓷。例如,磁州窑的瓷枕,不仅造型美观,还可以作为宋代人们的日常用器。其结构与人头部的曲线十分吻合,为人们的日常生活习惯提供了极大的方便。

4 宋代陶瓷的自然美

宋代人们对大自然有着无比的向往之情,而对于艺术作品的创作方面,也十分强调以自然山水为审美参照。而宋代的陶瓷制作匠人们为了迎合文人士大夫阶层的美学思想,也开始从自然界中寻找创作的灵感,尝试陶瓷与自然山水的融合,于是人们开始尝试将植物的仿生形态,在经过一番修饰后融入到瓷器的造型中,例如橄榄瓶、葫芦瓶、瓜棱瓶等。

瓜棱瓶是宋代陶瓷中最为常见的一种器型,其腹部充满了凹凸不平的弧线,瓶口又是以花瓣的形式向外撇。整体看来,瓜棱瓶的造型十分灵巧、秀丽,与瓜棱十分相像。但是瓜棱瓶又不是直接将瓜棱的造型融入到器型中,而是经过了一番修整与设计之后,才进行瓜棱造型与陶瓷器型的结合,从而将陶瓷的功能美与器型的自然美充分的结合在了一起。所以,通过瓜棱瓶,我们可以清晰的感受到宋代陶瓷当中蕴含的“大美不言、取之自然”的美学思想^[2]。

5 宋代陶瓷的釉色美

宋代陶瓷的釉色美主要体现在宋代官窑瓷器上。即宋代官窑瓷器不仅讲究其实用功能,还更加强调其观赏性和艺术性。宋代官窑产生的陶瓷品种非常多,制作工业也在不断的改进,导致这一时代的陶瓷不仅符合文人士大夫的审美情趣,还形成了独属于宋代陶瓷的美学思想,突出了宋代陶瓷的美

学价值。尤其是在纹饰以及釉色方面,宋代官窑瓷器的风格与民窑有着很大的差别。因为官窑瓷器主要是供给皇家人士以及文人雅士使用和欣赏,所以在“取之自然”的美学理念以及重文轻武的思想上重点做了强调,使得宋代官窑瓷器质朴而典雅的美学文化彰显无疑。

宋代官窑的瓷器的釉色以青色为主,符合人们追求“如玉般质感”的追求。即便是以窑变釉为主的钧窑官用瓷器,其底釉也是以天青以及月白等素雅颜色为主。而且由于釉的原料中含有铜元素,在还原焰的烧制下,就会呈现出紫红斑,极大的丰富了青瓷的形式,呈现出独特的窑变之美。而且这种紫红色并没有让人们感到有艳丽、俗气的感觉,反而更加庄重、典雅、和谐。但是无论是汝窑的秀丽素雅,还是均窑的绚丽多变,无不彰显了宋代官窑瓷器的质朴之美^[3]。

6 宋代陶瓷的纹饰美

宋代陶瓷的纹饰美主要体现在宋代民窑陶瓷中。所谓“官窑确立、民窑林立”正是宋代陶瓷生产状态的真实描述。也就是说,虽然宋代官窑精美出彩,但是民窑的烧制影响更为深远,其作品更容易被普通百姓所接受。从某种角度来讲,宋代民窑瓷器可以展现出当时普通百姓的生活状态以及精神面貌,其艺术风格更能体现出当代基层劳动者的美学思想,对于后世陶瓷艺术的发展也有着十分重要的影响。

在宋代,陶瓷是人们家家户户的生活必需品,人们对于陶瓷的需求量也与日俱增,而这也正是当时民窑迅速发展的主要推动力。民窑瓷器的装饰题材与当时人们的日常生活有着十分紧密的联系,民窑瓷器上的装饰,不仅将当时自然界的美好景象充分的展现了出来,也将民间的风土人情以及风貌充分的展现了出来。所以,透过民窑瓷器,我们可以清晰的感受到当时人们对于美好事物的体验以及向往。正是这种没有任何功利性的装饰题材,使得宋代民窑瓷器成为了人们追求美好生活的代表与寄托,而制作出来的陶瓷也蕴含着基层人们对于美学思想的追求与需求。

宋代陶瓷的纹饰非常多,而花卉是最为主要的装饰内容,另外龙、凤、麒麟、鹤、等也是非常常见的纹饰题材。而在陶瓷制作匠人不断改进技术的同时,宋代民窑瓷器的纹饰与器型也越来越协调。例如,北方磁州窑瓷器的纹饰有着完整的构图和鲜明的主题风格,与官窑器型的对比尤为鲜明,彰

显着自由、奔放的豪情。磁州窑瓷器以白色化妆土为基础，通过各种装饰以及透明釉的添加，形成了不拘一格风格。白釉划花器的划花线条十分流畅，且在很短的时间内完成，既突出了作品形式上的自由特点，又体现出来匠人高超的制作技艺。另外，婴戏纹也是宋代南北瓷窑经常使用到纹饰，主要以描绘稚子日常生活、嬉戏的画面，具有活泼好动、笔法简便等特点，只需要简单几笔就可以描绘出非常逼真的稚子神情，生活气息与稚子情趣十分浓厚^[4]。

7 结语

综上所述，宋代陶瓷中蕴含着十分丰富的美学思想，通

过对宋代陶瓷形象、功能、自然、釉色以及纹饰的分析，我们可以清楚的感受到宋代陶瓷中蕴含着“和谐与统一”“取之自然”“质朴而淡雅”“恣意与洒脱”的美学思想与情怀，达到了陶瓷美学的新高度。

参考文献

- [1] 靳开严. 论宋代陶瓷的美学思想 [J]. 艺术教育, 2019(04):147-148.
- [2] 王春霞. 论中国宋代陶瓷的美学特征 [J]. 绥化学院学报, 2016,36(02):103-104.
- [3] 郭琪美. 宋代陶瓷造型的美学特征初探 [J]. 大舞台, 2014(06):27-28.
- [4] 周雯祥. 浅谈宋代陶瓷的美学发展 [J]. 陶瓷研究, 2012,27(04):105-106.