

凝聚江南风华的龙泉青瓷

□ 杨兴化

瓷承华夏

千峰翠色、雨过天青、梅子泛青……这既是入夏以来大自然灿烂的江南景色，又是1600年来江南陶瓷工匠眼里的龙泉青瓷主色调。

中国近代享誉世界的古陶瓷专家陈万里这样夸赞龙泉青瓷：“一部中国陶瓷史，半部在浙江；浙江陶瓷史，半部在龙泉。”

作为中国传统瓷器的重要品种之一，龙泉青瓷不仅历史悠久，而且由龙泉窑独创的“粉青”与“梅子青”釉色，更是为中国陶瓷工艺发展史增添上了浓墨重彩的一笔。

龙泉成为中国青瓷制作中心

龙泉青瓷起源于浙江省龙泉市。作为中国陶瓷史上的重要窑场，龙泉窑创烧于南北朝时期，直到明清时期仍在创新发展。

龙泉窑早期受越窑影响，初创时规模较小，发展也较为缓慢。而隋唐五代则是其发展期，从出土文物可以看出，五代及北宋，龙泉窑已逐渐形成自己独特的风格，南宋达到鼎盛期。

金人入侵使得北方的窑场在战乱中不断没落。为躲避战乱，人们纷纷迁移到南方寻求发展。经济、政治中心的南移，为龙泉窑提供了良好的发展机遇，特别是农业生产的发展为南宋提供了强大的物质基础。社会经济急速发展，商业繁荣，科技进步，在这思想开放的环境下，为满足当时朝廷与百姓的生活需求，龙泉窑逐渐替代越窑成为中国青瓷制作的中心。

继而，龙泉窑开创了厚釉黑胎的工艺技术，之后“粉青”与“梅子青”独特釉色的出现更是使其步入了鼎盛时期，大量龙泉青瓷销往全国各地及海外。比如“南海一号”沉船上发现大量龙泉青瓷，也表明了龙泉窑在宋元明清时期是外销瓷的重要生产窑口。

①

②

③

图①图②为龙泉窑青釉菊瓣纹洗，元（1271—1368年）；图③为龙泉窑青釉绳耳刻花纹三足炉，明（1368—1644年）。均藏于首都博物馆。

吕钟 摄

龙泉青瓷独特的工艺技术

龙泉青瓷胎体所使用的主要原料是高岭土和绢云母，但其烧制也离不开一种龙泉地区独有的特殊原料——紫金土，该原料含有丰富的铁元素和三种稀有元素。

根据紫金土中含铁量的高低，胎体的颜色也不同，含铁量较高，烧制出的胎体会呈现出紫黑色，这也是龙泉青瓷独特的“紫口铁足”的形成原因；含铁量较低，则胎体为灰白色，是烧制“梅子青”和“粉青”所需的胎体。紫金土丰富的铁元素在窑炉的高温中会形成两种反应，一是空气过多，窑内形成氧化气氛，这时烧出来的瓷器釉色是黄色、褐色等类似的暖色；第二种就是窑内空气过少，出现了还原气氛，这时的釉色便是温润的青色了。

值得一提的是，北宋时，龙泉青瓷继承了越窑瓷釉的配方，即含钙较多的石灰釉，釉层薄而透，有较强的玻璃感，然而却出现了高温流釉明显的现象，无法施加厚釉，降低了瓷器的整体艺术效果。

南宋以后，窑工创造性地使用了石灰-碱釉，釉料的改进和上釉技术的提升，使得龙泉青瓷胎体可以施加两三层釉，烧制之后釉层呈现出浑厚凝重的美感。“粉青瓷”即是石灰-碱釉应用之后烧制的著名瓷种。

艺术特征与人文思想的形成

造型装饰上，龙泉青瓷也具有独特的艺术特征，常以刻划花、贴塑和露筋等方式来表现其艺术特色。

刻划花，即通过刀刻将需要强调的纹饰刻划在瓷器表面，纹饰清晰灵动。但这时期的装饰工艺基本都是呈现于平面之上的，南宋出现的厚釉，使得这种刻划于平面的装饰变得模糊不清，无法继续满足人们的装饰需求。于是，贴塑与露筋工艺随之产生，通过捏造型进行贴塑和浅浮雕，将纹饰从瓷器表面浮现出来，形成了立体装饰，这种装饰手法生动鲜活，更加凸显自身特色。比如现藏于龙泉博物馆的北宋青釉刻花莲瓣纹贴塑五叶鸡钮盖瓶，瓶顶贴塑一只静静坐立、却昂首翘尾的雄鸡，寓意吉祥如意，体现了典型的中国传统世俗

文化。

此外，还有元代的印贴花工艺，因纹饰丰富多彩，制作快捷方便，不仅提高了青瓷的生产效率，而且极大地满足了市场的需求。

龙泉青瓷的青翠釉色和独特的装饰艺术都源于中国传统审美观念。中国古代文化中，青色蕴含着一种独特的象征和内涵，无论是道家的“无为”，还是“天人合一”，最终所表达的依旧是人与自然的和谐，是朴素、恬淡而又幽静的美。而如玉似冰的青瓷釉色，正符合宋人心中所追求的质朴自然，也体现了儒家文化所提倡的简洁素雅之美。这种审美观念，也一直影响着后世的陶瓷制作，从而成为陶瓷设计思想的重要组成部分。

龙泉青瓷凭借其独特的艺术特征和人文思想，成为中国陶瓷文化的瑰宝。从古至今，一直承载着人们对美好生活的向往和对艺术的追求，正是它的制作技术和装饰手法的不断创新，造就了其独特的审美和艺术价值。

（作者系河南省中原古陶瓷重点实验室研究员）

川剧：艺苑中的“天府之花”

□ 高桃芝

非遗文化之窗

台上，身着斗篷的艺人一抬手、一挥袖，黑脸、白脸、红脸、花脸、鬼脸等十多张脸谱在瞬间变幻莫测。台下，观众如痴如醉，掌声、叫好声震耳欲聋。这，就是川剧。

作为中国西南部影响最大的地方剧种，川剧俗称川戏，享有艺苑中的“天府之花”美誉，主要流传于四川、重庆，以及云南、贵州、湖北部分地区。

自古以来，四川成都就是戏剧之乡，早在唐代就有“蜀戏冠天下”之说。清代乾隆年间，从外省流入的高腔、昆曲、胡琴、弹戏，与本地民间灯戏常常同台演出，逐渐融为一体，形成了“五腔共和”的川剧，延续至今，从而成为四川文化的一大特色。

川剧按流行地区分为四派：川西派——包括以成都为中心的地区和县市，以胡琴为主，形成独特的“贝调”；资

阳河派——包括自贡及内江各县市，以高腔为主，艺术风格最为严谨；川北派——包括南充及绵阳的部分地区，以唱弹戏为主，受秦腔影响较多；川东派——包括以重庆为中心的川东一带，戏路杂，声腔多样化。

川剧，以四川方言念唱，语言生动活泼，幽默风趣，具有鲜明的地方色彩，浓郁的生活气息。高腔是川剧中最有特色、最有代表性的一种声腔形式，曲牌丰富，唱腔美妙动人，并有帮腔和之。帮腔有领腔、合腔、合唱、伴唱、重唱等方式，意味隽永，引人入胜。

川剧分小生、旦角、生角、花脸、丑角五个行当，各行当均有自成体系的功法程序，尤以小生、小丑、旦角的表演最具特色，在戏剧表现手法、表演技法方面多有卓越创造，能充分体现中国戏曲虚实相生、遗形写意的美学特色。

乐器以锣鼓等打击乐为主，有“三分唱，七分打”“半台锣鼓半台戏”的说法。使用20多种乐器，常用的为小鼓、

堂鼓、大锣、大钹、小锣、弦乐、唢呐等，由小鼓指挥。锣鼓曲牌有300支左右，常见的舞台剧目数百种，唱、念、做、打齐全，器乐帮腔烘托。

川剧不仅流派多、行当多，而且精彩的特技也多，最有名的是变脸，堪称一门独特的艺术。相传“变脸”是古代人类在面对凶猛野兽时，将自己脸部勾画出不同形态，以吓跑入侵的野兽。后被民间杂耍班子发展为“绝活”表演，用于揭示剧中人物内心及思想感情的变化，即把不可见、不可感的抽象情绪和心理状态，变成可见、可感的具体形象——脸谱。

变脸要求演员动作敏捷，不露痕迹，达到“相随心变”的艺术效果。这门神奇的民族艺术曾令国际魔术泰斗大卫·科波菲尔惊讶不已，反复琢磨仍不得其奥秘。它有拭、揉、抹、吹、画、戴、憋、扯这几种方法。训练有素的优秀演员能在刹那间接连变换出十多张不同的脸谱来，在四川号称川剧“变脸

之王”的是王道正先生。此外，喷火、滚灯、水袖等特技也是独树一帜。

川剧传统剧目和新创剧目有6000多个，代表作有《黄袍记》《九龙柱》《幽闺记》《春秋配》等，其中不少是宋元南戏、元杂剧、明传奇与各种古老声腔剧种留存下来的经典剧目，新创剧目《江姐》等亦广受欢迎。川剧曾多次到北京、沈阳、武汉、上海、广州、昆明等地演出，受到各界人士的高度赞赏。中华人民共和国成立后，川剧在荷兰、意大利、法国、比利时、匈牙利、美国等10多个国家成功演出。2006年，川剧被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

观看川剧，不仅能使观众看到载歌载舞的惊人技艺，而且还能把它作为文学作品欣赏。

川剧作为歌、舞、剧、杂有机组成的统一综合艺术，给人以强烈的艺术感染、美的享受，在中国戏曲史及巴蜀文化发展史上具有十分独特的地位。

（作者系湖北省荆州市作家协会会员）