

越窑，青瓷文化的开创者

□ 杨兴化

瓷承华夏

古人夏季也非常喜欢食用瓜果、饮茶和饮酒。之前我们聊过古代日用器精品龙泉青瓷，今天就来谈谈青瓷“鼻祖”——创烧于东汉，发展于六朝，盛行于隋唐五代的越窑青瓷。

越窑主要分布于浙江

我国陶瓷在唐代形成了“南青北白”格局，北白指的是北方邢台的邢窑白瓷，而南青则主要指的是越窑青瓷。

越窑青瓷技艺在唐代达到巅峰，窑址大致分布于今浙江省上虞、余姚、慈溪、绍兴一带，最有代表性的是上林湖窑址。其实越窑并非指一地产品，而是代表了多个窑址形成的越窑系。

越窑的创烧要追溯到东汉末年。我国陶瓷在商代虽未形成窑址，但南北方陶器风格迥异，当时的中原一带，人们日常生活主要用的是精美的白陶器和普通的灰陶、红陶器。由于对青铜器的推崇，使得统治阶层对陶器兴致并不大，反而是远离政治中心的南方古越地对陶瓷的需求远高于青铜，并在商代创造了与白陶器齐名的印纹硬陶和原始青瓷。

时间跨越千年，东汉时期政治环境的影响、地域文化的交流，为原始青瓷向真正意义上的青瓷跨越奠定了良好基础。随着工艺技术的进步，越窑在东汉时期成功创烧，拉开了我国历史上著名青瓷的发展序幕。

从钙釉到“秘色”的突破

越窑青瓷在我国瓷器发展史上具有承上启下的作用，其精湛工艺和精美

釉色广为传颂，主要是它的原料选择精细，烧制过程讲究。

瓷胎普遍以瓷石为原料，而釉则以瓷石和石灰石为主要原料，按一定比例混合，部分瓷釉添加一定量的草木灰，即形成了我国早期瓷器典型釉——钙釉。由此可见，越窑青瓷较之早期青瓷单纯以草木灰为原料制釉，实现了技术突破。

纵观越窑发展史，胎釉组成差别不大，但工匠在长期烧造过程中的制瓷经验对工艺的影响甚大。东汉至六朝，越窑青瓷早期做工粗糙，釉色并不均匀，甚至出现脱釉现象，到隋唐时期，其工艺发展迅速，并成为名噪一时的青瓷精品。唐代陆羽在《茶经》中赞“越瓷类冰”“越瓷类玉”，顾况在《茶赋》中褒奖“越泥似玉之瓿”。至晚唐五代，越窑青瓷烧造更是涌现出“秘色瓷”精品，唐陆龟蒙在《秘色越器》中感慨，“九秋风露越窑开，夺得千峰翠色来”。因其产量极低，几乎没有传世品。直到1987年陕西扶风法门寺地宫宝塔倒塌，一批珍贵文物的出土震惊了世界，秘色瓷才得以为人所知。

南方窑口自古多依山势而建，山下为龙窑头，山上为龙窑尾，形成俯冲态势，故名龙窑。龙窑烧制时燃料自龙口填入，因窑头和窑尾地势差异形成的气压使得火焰自然向窑尾蔓延。龙窑形制特点决定了能在窑内形成良好的还原气氛，这也是青瓷得以烧造的关键因素。上林湖窑址依山傍水，采用龙窑烧制青瓷固然得天独厚，但想要烧出精品并不容易，窑工在长期烧造过程中掌握了天时、地利的辩证关系，因此才有了与“天时”夺“翠色”的说法。

杭州三台山五代墓出土越窑秘色瓷瓜棱执壶。郭琪增 摄

器物造型巧妙诠释善与美

越窑瓷器以青翠釉色取胜，器型种类丰富，多以日用器为主。形制既有简约风格，也有仿生风格，如人物造型、植物造型、动物造型等。最为独特的还是茶器和酒器。

随着唐代饮酒风俗的发展变化，越窑青瓷酒器形制多端，如故宫博物院珍藏的唐越窑海棠式杯，造型仿海棠，杯足较高，具有萨珊波斯风格，反映了东西方文化融合的时代气象。而越窑茶器的发展，更能体现唐代以来茶文化的发展演变。先以大碗造型为主，之后则出现了盏托、瓿、杯、注子（执壶）等造型，其中盏托最为别致。托与盏分开可以防止烫手，造型多仿植物，尤以仿莲

花最为别致，结合青翠的釉色更显清新淡雅，是唐代茶器主流造型。陆羽赞叹“越碗初盛楚茗新”。

越窑青瓷的艺术特征与宋代理学思想的清新淡雅之风不同，美与善的统一是其艺术思想的主要体现。隋唐时期雄浑豪迈的时代特征与包容并济的哲学思想，诞生了唐代瓷器独特的艺术风格，越窑青瓷即为其中的典型代表。“美”为造型美，“善”为造型与实用功能的统一，即为和谐，美与善的统一，表明了越窑瓷器注重美学与功能统一的思想理念，也是工艺美术发展的主要趋势。

（作者系河南省中原古陶瓷研究重点实验室研究员、平顶山学院陶瓷学院基础教研室专业教师）

剪纸：交相辉映的民间技艺

□ 赵文新

非遗文化之窗

民间剪纸镂空的图案，在艳丽的色彩中律动着朦胧诗意，贴在玻璃上，窗花连起外面的四季更迭和屋里的迎福纳祥；贴在灯笼上，凸显祥和的氛围，透出婆娑的光影，虚实相间。剪纸是一种民俗意象，渲染喜庆的氛围和人们幸福的憧憬。

剪纸，也叫刻纸，是一种以剪刀或刻刀在纸上剪刻花纹的传统装饰艺术。剪纸的来历有几种说法：一是源于重明鸟。相传尧在位时，有一种叫重明的神鸟降临人间，它战怪兽，护百姓。人们感恩重明鸟，为了能天天看见它，将其形态雕刻在窗子上，由此有了窗花。二是从方胜贴饰而来。方胜是古代的一种首饰，形状由两个斜方形一部分重叠相连而成，后也泛指这种形状。

有学者认为，剪纸的前身，可追溯到汉唐妇女使用金银箔剪成方胜贴在鬓角为饰的风俗。由此联想到《木兰辞》“当窗理云鬓，对镜帖花黄”中的“花黄”，或用黄粉画，或用金黄色纸剪成星月花鸟等形贴在额上。方胜、花黄被认为是剪纸的雏形。三是从薄片材料雕刻而来。春秋战国时期，人们通过镂空雕刻的技

北京市延庆区民间文艺家协会创作的剪纸作品《五福捧娒》。

（作者供图）

法在一些薄片材料上制作工艺，为剪纸奠定了基础。东汉蔡伦的造纸术推广，更是促进了剪纸的出现和发展。

中国最早的剪纸作品，是新疆吐鲁番火焰山阿斯塔那古墓出土的北朝时期5幅团花剪纸，距今已有1500余年。剪纸采用重复折叠的方式和形象互不遮挡的手法，显示出对称与均衡的技艺臻于完善。根据收藏在大英博物馆的唐代剪纸，可看出当时剪纸手工艺水平很高。唐代诗人杜甫《彭衙行》所吟

“暖汤濯我足，剪纸招我魂”，表达的正是唐肃宗至德元载时期，杜甫全家避贼逃难，朋友烧热水让他们洗脚，剪纸为他们全家压惊。可见当时剪纸是为了祈福平安。到宋代，造纸业成熟，纸品名目繁多，为剪纸的普及提供了条件。元代方回《野庙》中的“数家祈福来浇奠，剪纸糊灯作上元”，也道出了元宵节很多人家洒酒祭奠，剪纸装饰灯笼。到了明、清时期，剪纸手工艺走向成熟，并达到鼎盛。

2006年5月，剪纸艺术被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。在2009年9月28日至10月2日举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第四次会议上，中国申报的中国剪纸项目入选“人类非物质文化遗产代表作名录”。

剪纸有红色、绿色、褐色、黑色、金色等各种颜色。在技法上分阴刻（凹陷）、阳刻（凸出）、阴阳结合三种手法；刺绣底样的剪纸，常以剪刺结合。剪纸所涵盖的内容很多，与生活息息相关的人、事、物、情都能展现。

北京市延庆区民间文艺家协会创作的剪纸作品《五福捧娒(qūn)》，富有鲜明的地域性，作品为红色圆形，表示三圆同心。外圆花边中，阴刻“五福捧娒十全十

美”；中圆阳刻5只展翅的蝙蝠，翅膀上刻着10朵盛开的梅花；里圆阳刻一个圆转流畅的篆体“娒”字。作品构思巧妙，主题鲜明，寓意美好。“蝠”音同“福”，5只蝙蝠寓意“五福”，即长寿、富贵、康宁、好德、善终。“梅”音同“美”，10朵梅花意即“十全十美”。“娒”代表延庆。延庆古称娒川，流经区域内的母亲河叫娒水河，是全国唯一一个保留娒水河名的地区。娒字右边的“为”——繁体“爲”，上面是一只手在抚摸，下面是大象形状。传说上古时期，虞舜的妻子娥皇、女英生活于娒水之畔。野象危害人类，虞舜在娥皇、女英的帮助下驯服了野象。后来人们把“女”和“为”合起来，称虞舜驯服野象而居的地方为“娒”，河流为“娒水”。“五福捧娒十全十美”，寓意人民安泰、百业兴隆、社会繁荣、风尚和谐、吉祥幸福。

岁月流转中，剪纸艺术所承载的民间文化内涵愈加厚重。延庆剪纸作品《五福捧娒》，将民间技艺与地域元素完美结合，像铃章一样印在“雄伟的长城脚下，美丽的娒水河畔”。对此，笔者即兴填词一首《采桑子·剪纸》：轻描纹样蠕蛇动，渐印初图。修线凝呼，小剪徐行似滑鱼。一番手舞丝光透，纸上游鳧。几度欢娱，民俗之花蕴新符。

（作者系北京诗词学会会员）