

淮安出土明青花人物纹探究

陶冶强

淮南市博物馆, 中国·安徽 淮南 232001

【摘要】近些年来, 淮安出土了大量的明代青花瓷片, 纹饰多样, 内涵丰富, 其中人物纹是重要代表, 内容包括神仙故事、宗教、高士、仕女、婴孩、科举、学子等。这些人物故事图既是瓷器的装饰点缀, 也是古人艺术智慧、生活情趣和美好心愿的表达, 营造着人们对美好未来的理想梦境。

【关键词】淮安; 青花瓷片; 人物纹样; 文化内涵

历史文化名城淮安, 位于大运河中部, 素有“九省通衢, 七省咽喉”的美誉。它与苏州、杭州、扬州并称为京杭大运河沿线的“四大都市”。明代的淮安是南北漕运要道和盐运要津。明代迁都北京后, 淮安也就成为了漕盐转运的重要枢纽, 设置许多漕盐管理衙门和官员, 淮安城市也迎来了从未有过的繁华。淮安由于地当南北水运之咽喉、淮盐产销之要津, 五方之民交集, 而鬻贩之徒群趋。城镇经济得到长足发展, 呈现繁荣昌盛的景象。淮安也是连接海上和陆上丝绸之路的纽带, 是一条对外开放的历史文化长廊。各种商品如丝绸、陶瓷、茶叶、木材、铜斤、砖瓦等各类土特产途径此地, 或中转或售卖于淮安。

1 青花瓷片的发现与价值

近些年来, 淮安城市建设日新月异, 随着房地产开发、城乡河道整治的迅速展开, 古陶瓷片源源不绝地被发现, 大量的优质陶瓷片主要出土于“里运河周边, 清江浦主城区和淮安区主城区、里运河清淤工程、里运河文化长廊基建、1415文化街基建、清江浦区水韵天成小区基建、越秀桥附近商品房基建、水门桥附近基建、北门桥翻建工程、生态新城基建、翔宇大道基建、漕运西路基建等均为陶瓷标本发现的密集区, 其中以河下古镇出土最为丰富。”^[1]明代青花瓷片是淮安古陶瓷片出土的大宗, 明早期永乐与宣德瓷片发现聊聊, 正统、景泰、天顺“空白期”青花瓷片少许出土, 最为多见的是明中晚期, 即成华、弘治以后各式各样的青花瓷大量涌现, 尤以碗、盘标本数量巨盛。不计其数的古陶瓷标本不仅催生了瓷片买卖的如火如荼, 还造就了“瓷片一族”, 他们乐此不疲地奔走于各个建筑工地, 采集、捡拾标本, 与志同道合的朋友交流、研讨、鉴赏瓷片, 甚至著书立说、举办展览、办古瓷片博物馆, 宣传陶瓷文化, 挖掘文化底蕴, 展现艺术的美感, 研究古代漕运。

淮安出土的明代青花瓷片车载斗量, 不可胜数。是有

历史渊源的, 其一, 明代淮安府城是运河上一大码头, 江北一大商业中心, 百货集散, 商品经济十分发达。瓷片作为商品贸易的主流产品, 自然也会聚集、销售于此, 服务于市民生活。其二, 明代淮安城镇经济发展繁荣, 人口聚增。顾炎武在《天下郡国利病书》写到“淮人趋市井, 习刀锥, 以为世业, 而不为农, 岂知晋元人之苦哉。”^[2]其三, 外地贾客云集, 拖家带口, 大大增加了淮安城市人口, 他们对瓷质生活和生产器皿刚需增加。其四, 淮安是运河之都, 也是重要的文化中心。餐饮文化兴盛, 著名的“淮扬菜”形成并盛行于此, 爆棚的餐饮业, 客观上带动了瓷器的需求量。其五, 明代景德镇青花瓷烧造盛况空前, “其所被自燕云而北, 南交趾, 东际海, 西被蜀, 无所不至, 皆取于景德镇。”^[3]连山排海青花瓷, 通过南下北上的交通要道淮安, 销售到国内外, 淮安也成为明青花瓷器的中转站或销售网点, 损毁瓷器无形之中也累积颇丰, 成为今天人们收集的标本。

2 各期人物纹饰归纳与特点

综观淮安明代青花瓷片, 器类有碗、盘、杯、罐、方形器盖、高足杯。年代涵盖明代早、中、晚各期。纹饰类别囊括七大版块, 人物纹、动物纹、花鸟纹、花卉和果实纹、吉祥纹、山水纹、铭文款识。内容丰富多彩, 题材涉猎宽泛。青花纹样多姿多彩, 文化内涵博大精深。既是静态的图案画面, 又是栩栩如生的艺术杰作。绘画景致繁碎、状物逼真有之; 线条粗犷、传神点睛有之; 用笔细劲连绵、刻画细腻、明丽清雅有之。人物纹是最为多见的一类, 人物主角有高士、老人、学子、子牙、张骞、和合二仙、沙弥、东方朔、寿星、禄星、南极仙翁、唐僧师徒、刘海、魁斗、苏东坡、黄庭坚、李太白、伯牙、貂蝉等。

人物纹最早见到“空白期”的正统、天顺, 纹饰有张骞乘槎、高士赏景、高士悟道。成华纹样有《西游记》取经、童子执壶、童子执花、童子执莲花、童子照镜。

弘治时期纹样有星下悟道、子牙垂钓、张骞乘槎、太白醉酒、和合二仙、携琴访友、寿上长寿星、贺寿、貂蝉拜月、仕女引凤、焚香礼佛、招贤引凤、东坡游赤壁、琴高乘鲤、访友、仕女赏花、独占春魁、童子观鱼、童子舞蹈、童子执莲、童子照镜、童子放纸鸢、童子戏蝶。

正德纹样有星下悟道、子牙垂钓、张骞乘槎、和合二仙、寿上长寿星、贵妃游春碗、琴高乘鲤、贵妃醉酒、童子观鱼、童子舞蹈、童子持莲、童子戏蝶。

嘉靖纹样有太白醉酒、伯牙抚琴、刘海、魁斗点斗、松下读书、平步青云、高官厚禄、松下问道、八蛮进宝、仕女观画、童子游戏。

万历纹样有伯牙抚琴、寿禄纹、南极仙翁、刘海戏金蟾、春宫图、魁斗点斗、魁斗赐斗、对弈纹、品箫纹、月下读书、平步青云、松下诵读、高官厚禄、东方朔偷桃、小沙弥、教子成才、渔樵耕读、童子敲木鱼。

天启纹样有和合二仙、寿禄纹、刘海戏金蟾、魁斗赐斗、魁斗赐状元及第、对弈纹、吹箫纹、月下诵读、庭院诵读、平步青云、高官厚禄、东方朔偷桃、小沙弥、讲经文、蹴鞠纹、童子洗浴、童子舞棋、童子吹喇叭、童子滚铁环、童子扛戟、童子敲钹、童子敲锣、春山望江、秋江待渡、春耕暮归、秋山诵读、烟雨泛舟、秋江垂钓、春江泛舟、月下临流、秋山渔隐、秋山归渔、春江扳罾、策杖行旅、柳岸远帆、策杖观瀑、山寨读书、策杖待渡、秋江待渡、雁山观景、春江行旅、秋溪垂钓。

崇祯纹样有伯牙抚琴、吹箫纹、月下读书、讲经文、薛平贵与王宝钏、关云长之死、《牡丹亭》、东坡佛印黄庭坚、悬壶济世、求官求禄、蹴鞠纹、夕阳放棹、水轩把卷、策杖行旅、山溪泛舟、临流望江、策杖观涛、柳荫休憩、月下夜归、柳荫纳凉、秋溪孤帆、风雨夜归、月夜泛舟、春湖泛舟、柳荫观景、访友问道、柳溪行旅、柳荫系舟、春江读书、秋山行旅、江山览胜、水榭高士、柳溪垂钓、幽山隐居。

明早期特点:

淮安出土的瓷片人物纹缺失明早期永乐、宣德出现的细描人物故事图。正统、天顺时期的张骞乘槎图所用青料是含铁较低的国产料,发色浅淡,细笔勾勒人物,面部刻画草率,画面疏朗,仅以星云纹、地坡纹辅助衬托,而高士赏景和高士悟道却是浓墨重彩,出现繁复的铁索流云纹、山石、花草,而人物面部刻画不清。

明中期特点:

成化纹样继承“空白期”的画风,纹饰密布,描绘细腻,所用青料是国产平等青,成色淡雅少有铁锈斑,采用

一笔涂抹的上色法。图案渲染柔和,线条娟秀。画面中多见花卉、草虫、婴戏等图案。

自弘治起,青花纹样内容日渐丰富,弘治沿用成化青料,线条纤细舒展,柔和秀逸,纹饰满布。弘治太白醉酒画面较多出现,李白或抱酒坛而眠,或靠着酒坛呼呼大睡,场景中依稀可见李白头顶三星云纹,下有地坡、杂草、树木衬托,这种辅景犹如子牙垂钓、张骞乘槎、星下悟道一样,呈现模式化、程式化特点。

正德人物纹风格沿袭弘治,人物的塑造和背景的渲染几近类同,画面饱满。早期使用“平等青”,发色更加淡雅,有的泛灰。中期使用“石子青”,色泽灰暗滞重无光。晚期用“回青”,发色艳丽浓重有晕散,青中微泛紫红色,致使纹样模糊不清晰。人物纹周围,喜用云纹、地坡野草、山石兰花,花繁叶细琐。仕女纤细文雅,婴孩后脑勺变大。正德云纹双细线勾描,或一笔涂绘,有的细部精巧,形似蝙蝠。牡丹花大叶如舞蝶。

明晚期特点:

嘉靖时期的人物故事题材的瓷片发现不多,仅有十多个题材,却多有创新,除了传统的太白醉酒、仕女观鱼、童子游戏纹外,其余皆是前所未有的新纹样。使用的回青料,浓艳略微泛紫,有晕散。人物穿青衣长袍,五官不正。婴孩后脑勺凸出变大,穿蓝衣白裤,头上画一撮毛。嘉靖青花人物故事图案有的繁复,有的仅有一人一物。嘉靖时期出现了刘海纹,刘海身披青衣长袍,手舞足蹈,面带喜庆,周边浮云朵朵,一派仙家道骨的气场。嘉靖时期反映学子发奋图强,靠读书寻求出路,改变命运的画面增多,如松下诵读、月下诵读、高官厚禄、平步青云,这种画面万历、天启朝。平步青云纹,绘于碗内底上,见一学士头戴毡帽,脚踩浮云,步步高升,画面疏朗,意境开阔,别具意匠。嘉靖画风富丽繁复,用色浓重,笔法细硬、幽青可爱。

万历时期纹饰不算丰富,但创新之处却不少,例如寿禄纹、南极仙翁、春宫图、魁斗赐斗、对弈、东方朔偷桃、小沙弥、教子成才、渔樵耕读、童子敲木鱼等都是新现的题材,宗教文化和世俗文化色彩浓重。构图多呈繁密,个别疏朗。万历早期采用回青料,青中闪紫;中期是回青加石青,蓝中泛灰;万历后期,使用浙料,呈色蓝色灰暗,略许晕散,末期青花更显浅淡。纹饰画风稚拙,稍显凌乱。人物比例常显失调,婴孩头大如斗。

天启时期的人物故事图案数量大增,新式题材不断涌现,故事内容丰富多彩,童子故事、行旅、渔隐类画面颇具特色。天启蹴鞠图,绘于碗内底上,画面中只见两个小

孩正酣畅快乐地追赶、脚踢蹴鞠。小孩头部略大，后脑突出，有的先细线勾勒再涂色，有的一笔涂绘而成，五官简单点出，重在神似。这个时期纹饰使用浙青描绘，青花发色较为纯正，带有晕散。图案由繁密转为开阔疏朗，有时一个画面中仅见一人。崇祯纹样继承天启，但历史典故和柳荫人物故事纹样颇为多见。崇祯纹饰以人物图居多，婴孩、仕女、历史人物、神话人物是常见的主角。使用的是多是浙青，少些珠明料，浙料发色蓝中泛灰。明代中晚期，淮安青花瓷上人物故事题材增多，广泛取材于《西游记》、《牡丹亭》、《拜月亭》、《三国演义》、《西厢记》等小说、元杂剧、历史典故内容。

3 人物纹样分类与内涵

淮安出土青花纹样种类繁多，题材宽泛。体现了明代装饰艺术风格，既是瓷器物件的点缀，也是陶瓷技术与艺术的精华所在。淮安明青花人物纹集神秘、高雅和世俗为一身，诉说着青花纹样的传统与革新，描绘出世间的喧闹和宁静。青花纹样是先人辛勤的汗水泼洒，是艺术智慧和情趣的溢露，浸透着历史积淀下来的文化韵味和高雅的美感。

淮安出土明青花人物纹，分为以下几个题材，每个题材均代表着各自的文化内涵。

3.1 神话故事及宗教人物

这类纹样有：琴高乘鲤、和合二仙、“福禄寿”三星、刘海戏金蟾、魁斗点斗、小沙弥、讲经图、焚香礼佛、贺寿纹，反映了道教、佛教以及神仙思想的存在与影响，以此画面表达和赞美“和美团圆、五福临门、大吉大利、高官厚禄、长命百岁”愿景。

3.2 历史典故与戏剧题材

纹样有：悬壶济世、《西厢记》、东方朔偷桃、贵妃游春、八蛮进宝、薛平贵与王宝钏、关云长之死、《牡丹亭》、《西游记》、《三国故事》、太白醉酒、东坡游赤壁、东坡佛印黄庭坚张骞乘槎、子牙垂钓、伯牙抚琴、貂蝉拜月等，此类题材讴歌真善美，鞭打假恶丑，弘扬主流价值观，开启思维，拓宽视野，给予生活的启发。

3.3 日常生活及劳动场景

纹样有：《春宫图》、渔樵耕读、柳溪垂钓、秋江垂钓、柳荫休憩、对弈、品箫、春江扳罾、翠岭夕照等。画面描绘了人们生活的每个角落，工笔生活，赞美生活，追求幸福生活，散发着浓郁的世俗气息。

3.4 科举人物

纹样有：高官厚禄、加官进爵、求官求禄、平步青云等。反映了当时人们向往着通过科举考试和拼搏，轻易

登上很高的官位，获取高官和丰厚的俸禄，并不断地晋升官职。

3.5 仕女

纹样有：仕女引凤、仕女赏花、仕女观画，画面描绘仕女日常生活的景象，悠闲自在的生活，情节生动，人物举止自然，具有极高的艺术表现力。

3.6 高士

纹样有：招贤引凤、星下悟道、高士赏景、高士悟道、水榭高士、访友问道、携琴访友等，高者，品行志趣高洁也；士者，知识分子的统称，表达了文人墨客超凡脱俗、卓尔不群的气质，远离喧嚣的尘世，渴望恬淡闲逸的隐居生活。

3.7 婴戏

纹样中有：童子蹴鞠、执壶、放鸢、戏蝶、执花、扛戟、敲钹、舞扇、敲锣、观鱼、舞旗、照镜、洗浴、游戏、吹喇叭、敲木鱼。画面中有几个小孩蓝褂白裤的儿童一起玩耍，嬉戏，天真烂漫，憨态可掬。反映了当时的大众心理，寓意多子多福、连生贵子、五子登科。

3.8 行旅归隐

纹样有：策杖行旅、秋山归渔、秋山观景、烟雨泛舟、月下夜归、秋溪孤帆、江山览胜、春江行旅、雁山观景、幽山隐居、春晚归舟、柳溪行旅、柳岸远帆、月下临流、春湖系舟、山溪泛舟。描写了寄情山水，或撑船、或垂钓、或观景、或行旅，各得其所，怡然自乐，一片平和安定的生活景象。画面中描绘的场景真实生动，富有生活气息。

3.9 学子

纹样有：山寨读书、松下读书、教子成才、秋山诵读、月下读书、庭院诵读、春江读书。读书画面表达是文人的隐世思想和闲适情怀，具有较浓的世俗情态，形象已不是书生气十足的文人，而是朴实、辛劳的耕耘者，道地的老农或樵夫，写实因素多于理想色彩。

淮安出土的青花人物纹标本，是中国传统装饰艺术表现方式的重要组成部分，凝聚着古人的艺术智慧和审美取向，具有深厚的历史文化底蕴和较高的科学艺术价值，是把玩、鉴赏、展览、研究的珍贵资料。

参考文献：

[1] 陈宏. 淮安古陶瓷标本鉴赏[M]. 淮安市历史文化研究会, 2018: 5.

[2] 转引自高寿仙. 漕盐转运与明代淮安城镇经济的发展[J]. 学海, 2007, (2): 49.

[3] 转引自刘洋. 明代青花瓷的外销[D]. 中国社会科学院历史所, 2005: 5.