

# 意境天成

## ——浅析汝窑与中国传统艺术的审美

◆ 吴远忱

(湖北美术学院 湖北省武汉市 430205)

**摘要:**汝窑作为五大名窑之首。始于唐,兴于宋,以精美的造型与多变的令人惊叹的色彩著称。同时汝窑造型也随着历史的变换发展出了不同的装饰风格。特别是在北宋时期,汝窑在古代中国的儒家与道家的思想碰撞下,呈现出了与其他瓷器完全不同的审美特征。本文将从汝窑瓷器的历史、风格与审美等其他方面分析宋代汝窑。

**关键词:**汝窑瓷器;器型;天青釉;玛瑙;审美

### 汝窑瓷器的历史

汝窑,作为五大名窑之首,因产于汝州而得名。代表着的是中国古代审美艺术的高峰。汝窑隶属于青瓷。同时青瓷也是由古到今的瓷器,在中国存在历史最长的品类。青瓷发展的过程,由南向北,一路绵延逐步发展与进化。尤其在陕西。这些生产技术与生产方式的日渐成熟,同时也为北宋汝窑在汝州的出世埋下了一颗种子。

汝窑以玛瑙入釉,在现代更是有歌手一句“天青色等烟雨”在广为传唱。这句歌词中同时也揭示了当时烧制汝窑需要的自然条件。在一定的烟雨环境下,汝窑开片最为精彩,烧制出来的瓷器最为漂亮。玛瑙入釉降低了汝窑瓷器釉面的玻化程度。进而说明缺乏明显的玻璃纹理是玛瑙釉的重要特征。从汝窑瓷的横截面上可以直观地看出,釉的中下层都镶嵌着一些稀疏的气泡。而下层的气泡在釉面上很难看到,这种现象也属玛瑙入釉的特性。与几何形造型讲究线形和体面不同,象生多在大自然中寻找艺术灵感,反映客观生活的美感。汝官窑瓷在线性、结构、造型上模仿于自然形象,并呈现出一种文静、天真的艺术风格,清隽典雅、宁静恬淡的审美观念。陶瓷模仿自然中的花卉是最为常见的一种仿生形态,从五代的陶瓷、金银器中已有此趋势。而在宋被推向极致,其造型在器物口沿仿花瓣的,北宋汝官窑陶瓷造型具有明确的目的性和结构形式的合理性,功能之美首先体现在实用之上,以生活器皿为主的汝官窑瓷,在设计过程中必然要考虑到使用时尺度的方便、合理。

常看常新让人越看越喜欢也就越容易流传或者继承下来。汝窑更是以其莹润的色泽、细腻的胎胎、悠久的历史和丰富的文化内涵列宋代“五大名瓷”之首。

### 汝窑瓷器的艺术风格与审美

在北宋,中国关于艺术的审美上升到了史无前例的地位,在上层建筑中占主导的道家与儒家思想大普及的时刻同时北宋也确实文人的天下,现代很多广为流传的千古名作就是宋代传下来的。艺术一直以来就是现实物质生活中无比璀璨的星光,可望而不可触及。宋代的花鸟画与工笔仕女图中,我们可以窥见当时的人们对于文人画这种传统艺术的审美。他们除了长线条之外,也善于运用图案的疏密来安排整个画面,他们都是心理战大师,他们都很好的引导了观众的视线在画面上不同地方停留的时间和顺序。构图中关于“势”的运用也更加丰富,“势”就是画面内容的总体走势,能够起到引导观众视线的作用。画面中出现的图案的作用是引导大家的思考方向,而大面积留白则是为了留给观众思考和想像的余地,给人以简洁空灵之感,强调一种意境之美,余韵悠长。

在当时这种大环境大气氛的营造下,当时的宋代文人心中,他们所注重的是源于自身的自我与本我的认知,源于内心的深处的话语。自古以来在老庄提倡的观点中以自然为基础认识世界。自然是一直不会改变的,一直在那里,与人心不同。相对而言从自然中参悟的道与美也会是一种与不同的审美情趣。正是由于这样的社会大环境,这样的审美滋养下,汝窑在当时更是受到文人等一些附庸高雅之人的追逐。同时在北宋时期,社会安定,没有了战争之类的劳民伤财的事件发生,这也导致了当时北宋时期财富的积累这为了当时宫廷内的汝窑等一系列瓷器的创造提供了

发生的温床,让当时的瓷器发展达到了高峰!

宋代青瓷作品的色泽多以追求天然美玉古朴浑厚的质感为目标,其质地与成色无时无刻不试图呈现玉石的光彩。北宋皇室十分喜爱的汝瓷,今天的人们仍爱不释手。原因在于它不仅制作精良,而且蕴含着独特的审美情感和丰富的历史审美特征。今天看来,汝瓷不仅体现出一种返璞归真、清静幽玄的别致韵味,还凝聚了宋代上层社会整体的审美倾向和审美追求。

### 传世汝窑特征总结

北宋留下的汝窑瓷器极为稀少,现存世量仅77件。汝窑的造型和作用在某种程度上是统一的,为了适应人们在生产活动中的需要。陶瓷的形状同时也是为不同的功能服务的。

那么这里引出一个新词,象生。跟图案中讲究的线条与体积,面积关系不同,象生大都是大自然中的衍生物,人们对于象生的审美离不开对自然的认同感与归属感。这种对于生活中的美的认同。造就了汝窑瓷器的线性结构与形象上对于自然的模仿,这所流传下来的就是让观者感受到质朴的舒适的审美态度。

中国流传着这样一句形容汝窑瓷器的话:“青如天,面如玉,蟹爪纹,晨星稀,芝麻挣钉釉满足。”“青如天”说的是釉色如雨后天晴之色。这是一个形象的比喻,说明了汝窑釉色所呈现出的自然美。文献上记载汝窑青瓷釉色有八种,包括天青、天蓝、月白、粉青、豆青等等,但是以纯正的天青色为主,浓淡不同。传说宋徽宗曾经做过一个梦,梦到了雨后天晴后天空的颜色,他非常喜欢,所以命令汝窑工匠烧造类似颜色的瓷器。

从故宫博物院及国内各地博物馆所藏汝窑瓷器传世品来看,釉层不厚,随着形状的变化,它呈现了一个黑暗和浅的层次。釉面滋润柔软,如玉般纯净,有一种清澈油腻的感觉。无光泽的器物较多,有光泽的较少。在不同的光线或不同的角度,釉的颜色会有不同的变化。在光线更好的情况下,蓝色的颜色会变黄,就像雨后的蓝天上的金色阳光一样。光线暗淡的地方,中间的颜色是蓝色,像清澈的湖水。

宋代汝窑瓷登峰造极,充分体现了我们中华民族的文化精神和审美意识。尚文重理的文化氛围,促进了造物与主体审美理想的和谐发展,形成一代沉静典雅、平淡含蓄、心物合一的美学风范。我们今天应当继续开来,将宋代瓷器的风范在现代设计中发扬光大!

