

浅谈文人趣味对宋代陶瓷装饰的审美影响

杨璐

(许昌学院 美术与设计学院 河南 许昌 461002)

[摘要]人们对于陶瓷工艺的审美水平随着文人志士规模的壮大得到不断提升,这种情况在宋代表现的最为明显。文人之风几乎浸染了宋代的各种领域,因此陶瓷工艺在这种社会大环境下受到了影响,逐渐形成了清新素雅的风格。在陶瓷上具体表现为瓷器的选用上,强调纹饰简单,注重细节,色调淡雅,审美高雅,追求高贵而不失典雅的艺术效果,古朴又不失庄重的艺术表现。

[关键词]文人趣味;陶瓷装饰;宋代审美

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2021.07.1150

一、文人的形成与发展

(一)文人的简述

据史料记载,“文人”一词最早出现在《诗经》中,但是这里的文人主要指周天子的祖先。到了春秋战国时期,文人其实已经逐渐成为了社会阶层的一部分。他们有的周游列国,四处游说,有的专门为一些贵族出谋划策,建言献策,当然,也有一些自成体系的文人,如孔子、老子等。至于先秦时期,那时的知识分子还不是很多,也是一个小众群体。当时各国的统治者和一些有权利的人,都想得到这些有知识人的计策,因此就会招揽贤士为自己服务,当时的“知识分子”借此机会有了出仕的机会。随着时代的发展,人们受教育的机会越来越多,但是社会给他们的工作机会并不多,而那些没能得到贵族赏识的“知识分子”就开始在社会中四处走动,为自身的生计谋出处,开始传播文化和教育,“知识分子”由此成为“文人”。

(二)形成与发展

文人意趣是指随着文人群体规模的扩大,在社会中的地位和话语权也不断提升,进而对社会的审美产生一定的影响。但是文人群体的发展也受到社会的时代背景和自身意识两方面的影响。首先,宋代以前的文人只是“士人”中的一小部分,他们大部分是文武兼备的,并且身边时常佩剑。但是到了宋代之后,由于统治者在政治、文化、经济等多方面都实行宽松的政策,文人的自我发展空间变大,形形色色的文人加入到文人群体当中,其中也有出身平民的文人^[1]。在唐代及唐代以前的文人基本上都出身显贵,就算是有一些出身不那么好的文人,但他们本身身上都是有着官职在身的。可是宋代的情况和之前不同,由于宋代深受五代十国的割据影响,宋代的统治者都十分注重文治,由此导致文人阶层不再是社会阶层的一小部分,而是占据着整个社会阶层的主流。其次,文人的社会地位不断提升,他们也迫切想向社会证明自己,加上当时宋代积贫积弱的社会现状,文人们的使命感和责任感得到空前提升。社会中的很多文人都积极投身到社会的建设当中,而且这种状态一直持续到宋真宗时期。期间,文人们都积极参与到各种宣传文化和传播文化的活动当中。在这样的背景之下,重建之后的宋朝不似唐朝那样辉煌奢华,充满贵族气质,反而有着一一种典雅、清新、质朴、接地气的平民文化。

二、宋代瓷器风格的审美体现

在宋代,不管是当时的统治阶级,还是当时的文人阶级,由于积贫积弱的社会现实所影响,对于他们来说,逃避现实的最好办法就是将自己的情感寄托在追求高雅的艺术和

及时享乐的生活。此外,加上程朱理学“存天理、灭人欲”的主张几乎影响着每一个人的言行,人人克制着自己的私欲,更多的是推崇深奥的哲理,并不崇尚奢靡的享乐主义,这种观念影响反映在艺术追求上,就是喜爱幽轩苍古之趣。而这种文人的审美,在瓷器上的反映,就是要求纹饰简单,注重细节,色调简洁,审美高雅,艺术效果要庄严神圣。

(一)宋瓷的釉色

瓷器的品种有很多,釉色也不少。钧瓷颜色绚丽多姿,如天边晚霞;景德镇青白瓷色白如玉;汝瓷清澈如水、莹润如脂;梅子青的青瓷青翠欲滴,美的不可方物;哥窑充满断纹的瑕疵美。除了这些之外,宋朝的人们更是制作出来结晶釉和乳浊釉。宋代的瓷器自带一股典雅之气,从观赏来看非常素雅,独具一番文人气息。虽然宋代的汝窑瓷和青瓷都属于玻璃釉,但是它们的釉料都使用的质地更偏向粘稠的石灰碱釉,而不是之前稀薄的质地,且这类瓷器的质感更好,一眼望过去,让人欲罢不能、沉溺其中。唐朝的人喜欢用“如冰似玉”这类词语来修饰青瓷,但是这终究也只是一种过于理想化的描述罢了。可宋朝人将这种理想化的描述变成了现实,可以说,宋代的釉色创造了瓷器釉色新天地。

(二)宋瓷之外形

宋代的瓷窑为了满足不同阶层市民的需求,烧制出大量的不同种类的器具,以供民众生活。因此宋代的瓷器大多分为两种,一种是追求实用性的、由民间烧制的瓷器,另一种就是观赏价值高的瓷器。实用型的瓷器被普通民众买回去用作生活,比如作为盛饭的工具或者其他的生活用品。而观赏性高的瓷器被一些达官显贵购买回去,主要是放在家中充当门面,当有外客来访时,给主人的面上增光。瓷器的器型种类繁多,且每一种器型的外形又是各不相同的,制作陶瓷的人们通过改变陶瓷的外部轮廓线重新又组成了新的陶瓷器物,很多器物的外形都各不相同,但是实用价值也很高,并且时代特征明显^[2]。

一个物品想要好看,首先得有一个好看的外形,陶瓷也不例外。就拿陶瓷的瓶类来说,样式丰富,款式各异。除了玉壶春瓶、橄榄瓶之外,还有梅瓶、龙虎瓶等等款式。而器型则不同,主要有两大类,一类瓶身修长,另一类则是短小但稳重,但是瓶类的器型中以前者占多数,造型丰富,深受大众的青睐。在这些种类繁多的陶瓷器型中,其中的玉壶春瓶是在北宋时期烧制的,玉壶春瓶自问世就受到社会各界的喜爱,并成为各大窑所烧制的典型器物之一。而梅瓶则因为其特殊的形状被成为“经瓶”,主要用来盛酒,也是宋代各大瓷窑烧制的典型器物之一。

（三）宋瓷之纹饰

由于人们当时所处的社会阶层不同，因此各自对器物的需求也各不相同。而宋代陶瓷对于不同的社会需求，展现出不同的艺术风格，制造了不同风格的瓷器。由于文人士大夫在社会上属于知识类的群体，因此社会地位很高，在政治方面也享有相对宽松的环境，吟诗作对、斗茶饮酒更是日常。这种休闲娱乐活动充斥着文人士大夫生活的方方面面，也因此导致了这些与实际生活息息相关的陶瓷器物也充满着浓厚的文人气息，具体表现在器物上就是陶瓷器物的纹饰。最大程度的展现美是纹饰作为瓷器装饰的主要目的之一，因此，在纹饰的选择上势必会受到时代审美思潮的影响。

宋代是文人治国的治国方略，持有与文人治天下的思想，所以在艺术审美方面受文人气息的影响更大，因此宋代瓷器在纹饰方面的选择也不可避免的受到影响。首先是因为当时宋代的政治环境很宽松，没有那么多的局限性和条条框框，造就了一大批文人雅士，他们寄情山水田园，在游山玩水之间将自己的思想和情感通过画作等表达出来，同时也促进了宋代文人画的兴起和发展。另一方面又因为文人画的兴盛，让一大批文人墨客找到共鸣，与之前不同的是，他们不再寄情山水，而是选择一些寓意高雅、饱含深意的植物作为情感寄托，如梅花、翠竹、莲花、菊花等，抒发内心深处的情感世界。艺术来源于生活又高于生活，但艺术之间是相通的。在文人画的影响之下，宋代瓷器的纹饰也是颇具文人气息，如果仔细观察宋代各大名窑所烧制的瓷器，就不难发现这一规律。这些从名窑出来的瓷器上大多都是纹饰的具有文人审美的装饰。如莲花，代表文人胸中始终坚持不与世俗同流合污的高尚品质追求，而这些都可以从宋代的定窑和清德镇窑烧制出的瓷器中发现。宋代瓷器中除了那些寓意高尚的植物之外，还注重意境的表达，将很多诗词歌赋也作为纹饰装扮在瓷器上，以供文人观赏^[3]。

由此可以看出，瓷器发展到宋代的时候，时代审美的特征是十分明显的，无论是在造型的塑造还是纹饰的选择，都受到宋代文人趣味的深刻影响，和其他朝代的瓷器相比，宋代的瓷器沉稳大气、古朴浑厚，颇有宋代文人的谦逊温婉的气质。

三、文人趣味影响宋代陶瓷审美的原因

（一）政治原因

宋代的建立结束了五代十国割据的混乱局面，宋代的皇帝吸收了五代时期藩镇割据的教训，采取了一系列措施来防止武将由于权力过高而产生割据的局面。由皇帝一人独揽政治大权，将中央集权统治加强来维护各方的安定和统一，促进经济的发展。但是由于这些政策的制定过于死板，反而矫枉过正，最终导致政府办事效率低下，各种机构叠加在一起，军队指挥受到阻碍导致作战的战斗力的也受到影响，最终导致宋代处在一个积贫积弱的局面。还是后来的宋太祖当权之后，将中央集权重新加强，重文轻武，不杀朝臣，只要大臣们对皇帝忠心耿耿，其子孙后代大多也都能享受到一定的荣华富贵，这种制度也受到宋太祖后代的推崇，由此整个宋代在这种政治环境的包围下，几乎没有发生过内乱，在一定程度上也保证了整个社会的安定和团结，宋代的人们也生活在一个和谐安稳的环境中。虽然宋太祖是武夫出身，但是他却非常重视文治。据历史记载，太祖一次在一个宫女用的镜

子上发现“乾德四年铸造”字样，随后召问窦仪，窦仪说：“前蜀曾用过这个年号。”宋太祖回应说：“做宰相的必须是读书人。”由此可见太祖对文治的重视。到了宋太宗统治时期，继续加强中央集权，不仅优待文人志士，更是广开谏言，让宋代避免了重蹈五代十国的覆辙。

（二）文化原因

在宋太宗的统治时期，扩大了科举取士的政策，并且大力振兴文化事业，故历史上称宋太宗为贤君。宋太宗在位的二十二年，实行文教，广纳谏言，大力选拔有能力的官员，严厉惩罚贪官污吏。除此之外，宋太宗还完善了科举制度规定每三年举行一次且由皇帝本人决定进士的名次，让科举制度逐渐走向规范化。同时，为了防止作弊行为的出现，还采用了试卷封弥制度，并且这种制度一直沿用至今，在一些重大的考试中，我们依旧能看到这种制度的影子。至于宋徽宗，他和李煜很相像，他们虽然都在治理国家这件事上显得腐败无能，但是都在艺术和文学领域做了突出贡献。此外，宋徽宗还自创了瘦金体书法，其本人也喜爱作画，也有很多传世的作品。唐宋八大家中仅仅宋朝就占六个席位，宋代文学气息的浓厚程度可见一斑。

（三）经济原因

文人趣味能够对宋代的审美产生如此大的影响，自然离不开经济的发展。宋代社会局面稳定，使得经济得到很好的发展，繁荣的商品经济打破了唐代市坊制度的局限，形成众多的集市和城镇。并且宽减赋税、不抑兼并、允许自由买卖土地的经济政策，为经济发展营造了平稳的发展空间。这提高了劳动生产者的生产热情，大家为了创造更加幸福美好的生活，用自己的双手创造财富，都去田地里积极劳作，扩大耕地的生产规模，促使社会经济得到飞速提升。人们的物质生活得到了保障，对于他们来说生活就没有了后顾之忧，到了北宋末年的时候，宋代的人口数量也得到大规模的扩大，社会涌现出一大批劳动力，原有的耕地无法满足人们的生活需求，为了促进社会生产的发展，耕地面积也得到相应扩大。手工业和纺织业等轻工业随之得到繁荣发展，由此制瓷业的发展进入新阶段，宋代制造出来的瓷器畅销海外，收获的不仅仅是国内的民众喜爱，中国也被称为“瓷之国”。

总结

综上所述，宋代陶瓷在文人趣味的影响下被赋予了新的审美走向，形成了独特的时代特色。但是产生这种影响的原因是方方面面的，是众多因素合力造成的结果，与此同时，大众的审美也在悄悄地发生着变化，大众的审美开始走上更高层的水平，宋代作为一个制瓷业兴盛的时代，必然会受到一定程度的影响，瓷器的造型、釉色、纹饰都会产生不同程度的改变，最终形成宋代自身独具特色的瓷器审美追求。

参考文献

- [1]曹鸣, 邓莉文. 论宋代文人“素”审美在宋瓷器中的表现研究[J]. 工业设计, 2019(1): 2.
- [2]李晓鲁, 徐方, 李敬玉, 等. 宋代文人士大夫的审美取向对宋瓷的影响[J]. 2021(2019-2): 120-124.
- [3]林雪岚, 崔瑞文. 从宋代陶瓷器设计中折射的宋代文人审美观[J]. 2020.

基金项目：项目名称：宋代文人意趣与器物装饰美学研究，项目批准号：2022-ZDJH-00467.