

耀州窑装饰纹样的构图特征

刘 谦

(西安美术学院, 陕西 西安 710065)

摘要: 耀州窑是我国古代北方名窑, 以精湛独特的装饰艺术著称。其装饰题材丰富, 纹饰构成因器物造型和装饰技法的不同而呈现多种面貌, 不同种类和形态的装饰纹样, 有单独出现的, 也有组合装饰的, 自由灵活、变化丰富, 在适合形、连续式、分格状等构图形式的规范下, 形成了自身特有的构成规律, 为耀瓷装饰艺术增添了新的内涵。

关键词: 耀州窑 纹饰 构图 特征

耀州窑制瓷品种繁多, 装饰题材广泛, 涉及植物、动物、人物、风景、文字以及几何纹样等, 大千世界的物象一应俱全。多样的纹饰题材直接影响并形成了丰富多变、优美合理的构图形式。

构图是创作者艺术构思的外在表现, 是组织题材、形成图案、美化器物造型的艺术加工手段。耀瓷的装饰纹样依靠多样的构图形式, 自由灵活地依器施形。在不同的器物造型或装饰部位, 构图略有变化, 主要有适合形构成、连续式构成、绘画性构成、分格状构成和开光式构成等。这些形式又因纹样形态和装饰部位的形状不同, 而应用不同的构成骨架。多种自由灵活的构成骨架, 形成变化万千的构图方法。

形式多样的构图, 在规范严谨的构成中, 使纹样与器型完美结合, 纹样结构主次分明、层次清晰, 形式得到完整体现, 内容获得充分表达。耀瓷纹饰构图统一中追求变化, 均齐中追求平衡, 静中求动、动静结合, 形成了具有自身特点的艺术规律。

一、据时代、造型和装饰技法的不同, 纹饰构图随之变化

唐代是耀州窑的创烧期, 这一时期的装饰纹样与宋代相比, 无论种类还是数量, 都存在很大的差距, 因此, 纹饰构图相对单一, 主要是素胎黑花瓷上的各种黑釉点绘纹样。这些纹饰多采用开光与适合形构成, 适合形中以三角形和多边形构成为主。

五代耀州窑纹饰构图主要体现在划花和雕花装饰的纹样中, 以连续式和适合形为多见。进入宋代, 制瓷品种、造型和装饰得到了极大丰富和发展, 纹饰构图变化多样, 适合形、连续式、绘画性、分格

基金项目: 西安美术学院科研项目“耀州窑装饰技艺研究”(10xk010)的成果之一

作者简介: 刘谦(1977年), 男, 湖北枝江人, 西安美术学院讲师, 硕士, 从事陶瓷艺术创作与研究,

13892890759

状和开光式等构成应有尽有，而且每一种构图中的不同构成骨式也有充分的体现。

延续发展的金元时期，耀州窑瓷器以素面的月白釉等釉色装饰为时尚，装饰纹样的应用受到很大的影响，仅少量的适合形和连续式构图出现，构成骨式单一。到了明清，迎来了耀州窑发展史上的第二个高峰时期，各种不同的彩绘瓷器上，出现了多种纹饰构图形式，其中，以绘画性构图应用最有代表性。

耀州窑各时期烧造的陶瓷造型多样，主要有碗、盘、碟、洗等敞口式的平式体造型和瓶、罐、炉、尊、壶一类的立式体造型。一般来讲，平式体造型多采用适合形构图，立式体造型多使用连续式构图。

适合形构图将特定的纹样限定于某具体空间框架内，并保持纹样结构的完整性和形式美。在耀瓷装饰上，因纹样形态、器物造型和装饰部位等因素的影响与制约，适合纹样构成可分单独纹样适合形构成和组合纹样适合形构成。而后者因使用的骨架不同，又分为对称、三角、多边形等多种构成形式。植物纹中的对枝和交枝纹样是最具代表的对称式构成，往往是两朵花头或相对而视、或相背而立呈左右对称，枝叶在对称的两侧填充空白空间。三角形构成平衡稳定，给人以安静肃穆的视觉效果。现藏于英国大维德基会的三把莲印花纹盘，（图 1）就是将带有“三把莲”三个字和三束相同形态的把莲用等边三角形的构架水平布局于盘内，营造出饱满、严谨而稳定的装饰效果。

连续式构图常用于耀瓷的立式体造型，多组织复杂纹样或边饰纹样。因连续的骨架不同，可分为二方连续和四方连续。构成的装饰纹样随着器形的起伏而延伸，在变化延伸中寻求节奏与秩序的美感，并取得饱满而精致富丽的装饰效果。宋代刻花青瓷罐，（图 2）其肩部装饰的缠枝卷草纹和腹部的奔狮纹即为二方连续构成法的代表。腹底是以重叠式骨架装饰两层仰莲瓣，中腹三头奔跑的雄狮个个怒目眦牙，以相似姿势在连续延伸的卷草纹中狂奔，形成各异的狮尾和颈毛，增添了纹样构成的运动感和方向性。

纹饰构图还与装饰技法有关，新技法的出现和普及会造成相应构图形式的大量出现。唐代的黑釉彩绘、白彩、褐彩和绿彩新技法的出现，装饰的纹样构图多采用三角形和多边形的适合形构图。五代新出现的雕花装饰技法，多以连续式构图的形式布局装饰纹样。宋代大量使用的刻花装饰技法，所饰纹样多使用适合形和连续式构成。明清时期新出现的各种彩绘装饰技法，常用绘画性的构成形式组织装饰纹样。

二、形式多样的构图使装饰纹样层次清晰、主体突出

耀州瓷纹饰构图中，简单的纹样多以一种构成形式组织构图，复杂的纹样或是多种纹样同时出现时，多应用两种或多种构成形式布局纹样。纹样装饰利用不同的构成骨架，呈现出丰富的层次关系，从而突出主体，增加画面的空间感和艺术性。

以线条为主要造型手段的平面化装饰纹样的层次关系，往往通过不同透视方法，使形与形的叠

压产生明确的前后关系。完整的形态在前，被遮挡的形态在后。在焦点透视与环形透视中，往往是下部的形态在前，上部的形态在后；距视线近的形态在前，距视线远的形态在后。在互不重叠的构图中，则是大的形态在前，小的形态在后。宋代青瓷刻花碗内的四婴戏莲纹，（图 3）在焦点透视下，下面的两个婴孩在画面的最前面，上面的两个婴孩在其后，荷花、荷叶、莲蓬、茨菰的枝干相互穿插重叠，但也有清晰的前后关系，完整的荷叶在前，荷花次之，莲蓬随后，茨菰在最后。这样彼此均衡穿插，远近大小错落有致，虚实相间的表现手法，既透出一定的立体层次关系，又获得了纹样层次丰富清晰的装饰效果。

多种构图方法综合运用是耀瓷营造丰富空间层次的另一种方式。复杂纹样在多种构图的规范中宾主有序，疏密得当，题材搭配贴切自然，和谐融洽，显现了古代陶工在处理纹样与空间的主次、虚实、疏密、曲直等方面所具有的非凡意匠水平。宋代青釉刻花大盆的盆沿上刻二方连续式的水波纹，（图 4）不宽的沿面通过变化多样的水波形态，展现出波涛汹涌的水面情景；盆内壁却以分格状的构图方法，将折枝牡丹和自然山石纹交替布局，以自由无序的交替形成变化丰富的装饰效果；最后用三角式适合形构图方法将水波把莲、茨菰纹刻于盆底，碧波荡漾的荷塘景象与盆沿的水波形成里外呼应，增添了纹饰构图的整体性，使多种装饰纹样在不同的构成形式中，仍然具有层次清晰，主体突出的统一视觉效果。

三、装饰纹样在不同形式的构图中呈现重复性

在耀州瓷装饰构图中，除了单独式和绘画性构图以外，其他构图的纹样均具有重复性。采用一种或多种单独纹样进行重复，重复的方法根据构成形式的不同而变化，带来的视觉效果因器物造型、重复次数和重复形态的不同而略有差异。

对称式构图是相同或相似的纹样以不同的方向进行两次、四次或是六次的双数重复。一般两次重复的构成较为多见，重复的方向为上下或者左右，形成转换、旋转、平衡的视觉效果。三角形构图是装饰纹样以三次、六次、九次的多次重复，其中三次重复的为常见，重复方向多环形旋转。装饰纹样以不同形状作四次、五次、七次等多次重复的构成形式多采用多边形构图。缠枝纹样、连缀纹样和分格状的装饰纹样几乎都是采用三次以上的二方连续式构图、四方连续式构图和分格状构图为主的多次重复。特别是四方连续的构图方法，有时将纹样的重复次数达到十次以上。

青瓷上的水波游鱼纹是多种形式、不同次数重复的典型例证。元代青釉印花水波鱼纹洗内的一条鱼作一次重复后，（图 5A）以对称式适合构图的骨式分布于洗内底，令人感到平衡、对称和稳定。宋代青釉印花盂内的水波游鱼，（图 5B）是一条鱼作两次重复后，按三角形适合构图的骨架，布局在盂内，构成三面对称重复的视觉画面。宋代青釉印花碗内的水波游鱼纹，（图 5C）则是一条鱼作三次重复，按四边形适合构图的骨架装饰在碗内，形成两两对称重复的装饰画面。宋代青釉印花碟内的水波

游鱼纹，（图 5D）又是一条鱼作多次重复后，按六边形适合构图的骨架分布在碟内底，同样的形态，不同的方向，在同一水上呈多面均齐状，形成满地装饰的构图效果，展示重复的力量和魅力。

纹样重复出现在耀州瓷装饰构图中运用广泛，形成美妙有序的构成整体，丰富装饰画面的内容，完善装饰构图的形式，强化装饰纹样的主题，达到了构图饱满和谐的视觉效果。

四、超越时空、理想求全的构图意识增加装饰的趣味性

在耀瓷装饰构图中，偶尔会遇到不合乎时空观念的构图画面。有的是将不同空间的物象组织在一起，有的是将不同季节的物象进行布局。这些构图内容不受同一瞬间的束缚，而是多瞬间状态的组合，由此，获得题材的综合、时间的延续、空间的拓展，使构图具有更大的包容性。突破客观自然逻辑对构图的约束，改变习惯性思维对构图的限制，从而成为超越时空，超越自然逻辑的自由组合与创造，增加画面的趣味性和观赏性，给人回味无穷的视觉感受，展现了古代陶工非凡的想象力和综合创造能力。

耀州窑博物馆收藏的宋代印花青瓷碗内的装饰纹样就有这个特点（图 6）。碗底是对称适合的双凤衔枝纹，碗壁是六条柳枝从不同方向垂向碗底，呈向心状布局。每条柳枝上分布两条不同姿势的小鱼，均嘴衔柳枝，呈向碗外游动的六面对称，整幅装饰纹样用不同的构图方法，把天上的飞鸟、岸上的垂柳、水中的小鱼巧妙地穿插组织在一起，获得自然生动，又别有情趣的装饰效果。在构图上多种方法交替运用，展现了古代陶工丰富的想象力。

结语

耀州窑素以精湛独特的装饰艺术而著称，题材广泛，构图丰富而自由灵活，在一千四百余年的发展过程中，因造型和装饰技法的不同，形成了变化多样的构图形式。这些形式又因构成骨式的不同，构图方法亦变化万千。丰富的纹饰在严谨规范的构成形式中，获得层次清晰，主题突出的装饰效果。对称形、三角形、多边形、连续式、连缀式、连环式等构图骨式，使器物装饰纹样呈现出重复性的特点，丰富画面、强化主题，使得构图饱满，装饰效果整体和谐。在较为复杂的纹饰构图中，偶尔也有超越时空限制，理想求全，将多种纹饰以非逻辑的形式自由组合与创造，增加装饰画面的观赏性与回味感。正是由于这些装饰特征，为耀瓷装饰艺术增添新的魅力与内涵，使它脱颖而出，成就了古代陶瓷装饰艺术的典范。

参考文献：

- [1] 陕西省考古研究所.耀州窑博物馆：《宋代耀州窑址》.文物出版社.北京.1998。
- [2] 嵇振西.杜文：《耀州窑瓷鉴定与鉴赏》.江西美术出版社.江西.2000。
- [3] 王兰芳：“耀瓷装饰纹样浅析”.《文博》.1996.3。

附图:

图 1

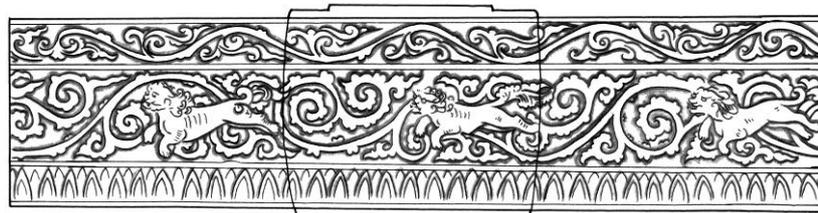

图 2

图 3

图 4

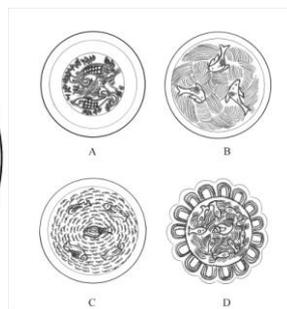

图 5

图 6