

Jade Porcelain Charm and Statue Revolution: An Analysis of the Aesthetic Characteristics of Dehua Porcelain Sculpture in the Ming Dynasty

Jiayue Chen

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Dehua porcelain sculpture in the Ming Dynasty, as an outstanding representative in the history of Chinese ceramic art, has achieved the reputation of “Chinese white” in the world ceramic history with its unique porcelain clay formula, glaze thickness, and firing system. Through the baptism of fire, it presents a warm and lustrous white glaze color and pure and fine texture. This article takes “Chinese white” porcelain sculpture as the core, and explores its unique aesthetic implications from multiple dimensions such as cultural policies, technological innovation, and artistic integration. Research has shown that the Dehua porcelain sculpture of the Ming Dynasty constructed a unique aesthetic system through material innovation that resembled jade but not jade, and innovative styling that combines ancient and modern elements. It not only promotes the international dissemination of traditional Chinese porcelain art, but also provides a creative paradigm of “integrating technology and Taoism” for contemporary ceramic art.

Keywords

Ming Dynasty Dehua porcelain sculpture; Cultural policies; texture of material; modeling

玉质瓷韵与造像革命——探析明代德化瓷塑的审美特征

陈嘉悦

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

明代德化瓷塑作为中国陶瓷艺术史上的杰出代表,以其独特的瓷土配方、施釉厚度及烧制制度经火的洗礼,所呈现出的温润莹白的釉色和纯净细润的胎质,成就了其世界陶瓷史上“中国白”的美名。本文以“中国白”瓷塑为核心,从文化政策、工艺革新与艺术融合等多维度探析其独特的审美意蕴。遂经研究表明,明代德化瓷塑以“似玉非玉”的材质革新与“集古开今”的造型创新,构建了独特的审美体系。它不仅推动了中国传统瓷艺的国际化传播,更为当代陶瓷艺术提供了“技道合一”的创作范式。

关键词

明代德化瓷塑; 文化政策; 材质; 造型

1 引言

德化窑位于福建省中部德化,是福建沿海地区古时外销瓷重要产地之一,素号福建瓷都。早于宋元时期,德化瓷业便已崭露头角,其白釉与青白釉产品更是畅销海外。根据元代著名的意大利旅行家马可·波罗在他的游记《马可波罗游记》中记载可知,元代的德化瓷器发展便十分繁荣。后冯先铭先生所著的《中国陶瓷》中更是指出,德化窑的闻名于世是从明代开产白瓷瓷塑开始。这是由于在明代,制瓷工艺在继承宋元以来的基础之上,胎土釉料配方从单一材质走向多元组合,其中以白瓷中的瓷塑最为特殊。此外工艺及技术

方面,将瓷塑成型工艺及装饰技法向多样化发展……开创了新的风格与局面,推动德化瓷塑到达新的艺术高峰。

最值得关注的是,在该时期德化瓷器的颜色被欧洲人称为“中国白”。德化瓷塑将色彩与造型相结合,展现出中国传统文化中人物造像的传神气韵。不仅中国当地流行,也热销在日本、东南亚各个地区,因此德化窑成为中国南方最具代表性的窑场之一。本文将从明代文化政策与造像题材,及瓷塑材质美与造型美对明代德化瓷塑的审美特征的影响进行探析。

2 明代德化瓷塑概况

2.1 文化政策与造像题材

明代德化瓷塑造像题材广泛的缘由,离不开明代统治者深知宗教是思想的鸦片,及“治国以教化为先”的治国理

【作者简介】陈嘉悦(2001-),女,中国浙江湖州人,在读硕士,从事艺术学雕塑研究。

念。从而统治者在借鉴唐、宋、元旧制的基础上，结合时代及社会需求与特征，自上而下建立了一套较为完备的文化管理体系，为文化活动的顺利开展提供了坚实的制度保障。

由于在宗教方面实行多教并奖的政策，因此，无论是汉地佛教、藏传佛教、道教还是伊斯兰教在明代都得到了一定程度的发展。加之，自朱元璋起便大力宣扬佛教“阴翊工度”、“暗助王纲”的作用，并强调儒释在治国教化方面的一致性，故佛教成为明代最主要的宗教派别之一。此外，以儒为宗，吸收并改造释、道哲学，在摄取、消化、积累三教思想，在精粹后建立起来的思想体系——“宋明理学”也对明朝君主集权和政治决策产生了重要的影响。种种政策，使得明代的宗教文化异常兴盛，外加统治者奉行睦邻友好的和平外交政策，在政治上“宣德化而柔远人”；在经济上“厚往薄来”，从而形成了“万国来朝”的恢弘阵势，从而进一步推动了明代国内外文化交流，促进文化形式的多样化。

除明代的文化政策外，民间喜好对瓷塑题材也影响重大。例如，在有“瓷圣”之称的何朝宗现存作品中便清晰可见，在明代丰富的瓷塑题材中，佛教题材的观音像尤为突出。这是由于德化县所隶属的泉州市，自宋元时期就是当时中国的世界海洋商贸中心，且据《国学经典·典藏版：妙法莲华经》书内“观世音菩萨普门品”一文最后的偈语赞道：“或漂流巨海，龙鱼诸鬼难，念彼观音力，波浪不能没”^①，总结了观音菩萨的一个突出功能，那便是保佑航海。为保佑航海贸易的安全，菩萨像也便成为德化地区最受欢迎的造像。故而笔者认为，明代德化瓷塑题材受文化政策影响外，也受当地经济及商业形势影响。

2.2 材质美与造型美

德化瓷塑的胎釉特点是其审美特征的重要组成部分。凭借烧制成功后呈现出洁白细腻胎体的“象牙白”白瓷，以及人们对玉石的喜爱，奠定了德化在中国古代瓷器发展史上独特的地位。

这一白中泛黄的胎釉，结合瓷塑造像深刻的内涵及庄重的神态，充分地表现出雕像的神圣感。且在明代，还出现了以何朝宗为代表的德化“何派”瓷塑艺术，艺术工作者们将德化釉瓷质地美和艺术表现美完美展现。

2.2.1 材质美——追求与玉的似与不似

《说文》中称玉为“石之美者”。中华民族自古以来都对玉器极为倾心，从而在瓷器质感方面，极力追求玉石的效果，且在明代初年随着经济的恢复，人们对玉石制品的崇尚达到了无以复加的境地。但玉石的开采总是有限的，故人们更急于寻找一种可以替代玉器的工艺制品，而德化白瓷便是其一。

在明代，德化白瓷在继承传统工艺的基础上，通过推进瓷土配方（德化窑瓷土原料含氧化硅极高，钛、铁含量低，其中，氧化钾含量高达6%）、窑炉结构（从元代开始窑炉改为分室龙窑，据宋伯胤在《谈德化窑》一文中提到“明代

因改筑‘蛋式大窑’雕塑佛像才闻名”^②。可知明代时期则完全转为阶梯窑，更有利于室温的控制）、烧成气氛（受窑炉构造的影响，明代时期采用氧化烧）、釉料配方（釉中的釉灰量较少，是典型的钾——钙质釉）以及施釉厚度（釉层薄度达0.1~0.2毫米）等因素。使得白瓷在烧成后呈现出玻璃像，迎光时其状晶莹剔透，呈乳白、牙黄和粉红色，美妙的胎质感直逼玉器之“五德”，因此这种胎釉成为德化瓷塑的重要审美特征之一。波西尔曾于著作《中国美术》中称赞德化白瓷“乃中国瓷器之上品也。与其他东方名瓷迥然不相同，质滑腻如乳白，宛似象牙。釉水厚与瓷体密贴，光色如绢，若软瓷之面泽然。”^③由此可见，明代德化窑在追求白瓷与天然玉石的“似与不似”之间迈出了成功一步，并被取名为“中国白”。

2.2.2 造型美——集众家之长，成传世之作

伴随着德化白瓷的高度发展，自明中期出现了以何朝宗、张寿山、林朝景等为代表的瓷塑艺术大师，他们皆以各类人物及佛像的塑造见长。纵观明代德化窑白瓷佛教造像的艺术风格，以人们尊称为“瓷圣”的何朝宗为中心的“何派”是一个重大主题。“何派”的瓷塑不仅吸收曹家样、周家样、张家样等大家之长，更是巧妙地结合木雕、石雕以及泥塑的造型特征，创作出釉瓷质地美和艺术表现美完美共存的瓷塑作品。

其中，何朝宗所有现存作品中属《渡海观音》（图1）最负盛名，也是最能显现周氏家族对其创影响之深的典型代表。根据造像纸本溯源，笔者找到了馆藏于日本MOA美术馆的一副南宋张月壶所绘的《白衣观音像》（图2），画作描绘的是白衣观音双手交叠于腹前，乘莲瓣渡海的画面。继而通过溯源与造像风格辨析，从中可见周家样之影外，更是充满“土气”与“书卷气”的一件作品。这尊观音像双手拢袖，足踏莲花，莲花隐浮于水波之间。观音体态丰盈、颌首静目若有所思。饱满的圆脸以及丰腴的身体展现出健康、优雅、平易近人的菩萨像。从此作品中不仅可见德化瓷塑独特的造像美，还能反映出汉地传统佛教和佛造像在万历年间盛极一时。这时佛像基本承袭宋元传统造像的风格，呈现出头大身短，面相宽大饱满，体态丰腴的新型造像模式，从中也呈现出造像的“本土化”与“世俗化”

此外明代德化瓷塑也深受“吴家样”的影响，一般都仅有五个头高，这并不符合中国“立七、坐五、曲三五”的传统比例，但正因此大胆的艺术手法，将下半身进行弱化，进而创作出更具气势、形象更为丰满的人物造像。例如张寿山款《负书罗汉像》（图3），这件瓷塑描绘罗汉袒胸露乳，侧身抗耙，憨然微笑，甚是可爱，整体呈现出潇洒豪迈之感。瓷塑上体更为饱满，尽显福态，迎合大众审美的同时，将好运、福气孕入其中。也正是这一中国式写意手法的处理，使得罗汉气韵极为生动，整体气势连贯。正因运用“吴家风格”，使得整体比例虽不写实，但俨然比写实人物更能触动人心，

塑像在整个节奏关系把控上更可见吴道子劲简疏朗的豪放风格。

在衣纹处理中,张寿山运用简括、疏朗的刀法,使其极富立体感。下半身部分垂直雕刻的局部细节处理,以强调上半身的隆起与张力,亦可见“曹家样”的笔触密集而有层次的艺术风格。“曹家样”的紧收与“吴家样”的舒张力,这两种元素的运用,形成了矛盾却又和谐的组合。最终塑像

整体呈现出上半身的大片留白与繁复的服饰形成对比,表现出上疏下密的节奏关系,让整件作品有重点,有呼吸,从中可见明代德化瓷塑之精美。

综上所述,可见明代瓷塑造像等造型在吸收古代优秀木雕、石雕、泥塑的基础上,加之“吴家样”、“周家样”、“曹家样”等古代大家之技法,结合艺术家自身的审美趣味创作出情感真挚、形神兼备、融艺术与思想于一体的释佛塑像。

图1 《渡海观音》

图2 《白衣观音像》

图3 《负书罗汉像》

3 总结

明代德化瓷塑作品以其独特的胎釉特点、造型艺术展现了其独特的审美特征。这些特征不仅使得德化瓷塑作品在视觉上给人以极大的享受,在触觉上给人以温润如玉的体验;同时还使得作品在审美上更加符合中国传统文化的审美观念和精神追求。因此,明代德化地区,陶瓷雕塑的拓展为陶瓷史的发展带来生气与活力,也成为陶瓷雕塑领域的发展进入到一个艺术高度新起点,其独特的审美意蕴和艺术魅力将永远闪耀在人类文明的历史长河之中。

通过对明代德化瓷塑审美的探析,我们可以更加深入地了解中国传统陶瓷艺术的魅力和价值所在。同时,我们也可以从中汲取灵感和启示,为当代陶瓷艺术的发展和创新提供有益的借鉴和参考。在未来的发展中,我们应该继续传承和发扬中国传统陶瓷艺术的优秀传统和精髓,并注重创新和发展,推动当代陶瓷艺术不断向前发展。

注释:

① 鸠摩罗什译,李海波注译,《国学经典·典藏版:妙

法莲华经》,中州古籍出版社。

② 宋伯胤,“谈德化窑”,《文物参考资料》1955年第4期。

③ 波西尔著,戴获译,《中国美术》卷下,商务印书馆1934年版。

参考文献

[1] 唐琳媛.探析德化白瓷雕塑在明代兴盛之因[J].陶瓷研究,2023,38(04):29-31.
 [2] 颜新宏.论明代德化窑瓷塑的审美特征[J].中国包装工业,2014,(16):66-67.
 [3] 张敏.从明代佛像风格看汉藏艺术融合[J].艺术品鉴,2018,(19):156-162.
 [4] 王冠英.何朝宗瓷雕作品“渡海观音”的设计艺术[J].陶瓷工程,1998,(01):36.
 [5] 蔡毅.明清德化白瓷风貌漫谈[C]//中国古陶瓷研究会,德化县人民政府.德化陶瓷研究论文集.[出版者不详],1993:7.
 [6] 龙鹰.无迹而神--论佛文化与陶瓷艺术的融合[J].陶瓷研究,2008,23(01):91-92.