

简述宋代钧瓷的发展与艺术风格

王语涵

(辽宁师范大学, 辽宁省大连市, 116000; 15937402810@163.com)

摘 要：“家有万贯，不如钧瓷一片”，作为中国古代五大名瓷之一，钧瓷拥有极高的历史底蕴与艺术价值。宋代是钧瓷发展的鼎盛时期，也是最重要的时期之一。本文将根据相关考古资料，揭示钧瓷的兴盛与北宋的时代特征息息相关，尤其是政治、经济、文化、社会风气、自然资源与生产技艺这六个方面。同时分析这一时期的钧瓷的艺术风格即器类丰富，器形规整大气，窑变绚烂，纹饰多样，旨在为研究中国钧瓷史提供更为清晰的脉络。

关键词：宋代；钧瓷；钧窑；艺术风格；时代特征

引言

中国陶瓷是人类文明史上最重要的文化遗产之一，它是中国古代劳动人民智慧的结晶，凝结了中国的审美意趣与艺术底色。作为五大名瓷之一，钧瓷以其独特的风格站上历史舞台：钧瓷主要产自河南禹州，在北宋时专为宫廷御用，价值连城，珍贵非凡。宋代是钧瓷发展史上最重要的一章，这一时期的钧瓷工艺最精、质量最佳。究竟是什么驱动了宋代钧瓷的迅速发展？这一时期的钧瓷又有着怎样的发展历程与艺术风格？对此方面进行较为深入的探讨，有利于我们对钧瓷有着更为清晰的认识。

1. 宋代钧瓷的发展因素与典型窑址

1.1. 发展因素

宋代尤其是北宋是钧瓷发展的鼎盛时期，形成这一局面的原因与北宋的时代特征息息相关，可以从政治、经济、文化、社会风气、自然资源与生产技艺这六个方面（见图1）进行阐述。

政治层面上，帝王的喜恶会深刻影响某一时期某一领域的发展。北宋时徽宗命官府在阳翟钧台设置官窑，为宫廷烧造贡瓷，在官府的控制下，钧窑的生产秩序更加规范有序、生产规模进一步扩大、生产质量进一步提升，再加上皇室审美的庄重严肃与上层达官贵人需求的丰富多样促进了钧瓷的高质量发展与钧瓷工艺的创新。

经济层面上，经济的繁荣发展可以为钧瓷的发展提供坚实的物质基础。由于禹州地理位置优越，交通便利，唐宋时期的禹州商品经济繁荣，封建社会经济进一步发展。

文化层面上，禹州自古以来浓厚的文化氛围为钧瓷的发展提供了一个良好的环境。禹州自身历史悠久，出过多位文人谋士，文化氛围相当浓厚。北宋时期，统治者实行重文轻武的政策，重视文化的发展，禹州又与京城“汴梁”相距较近，受中央文化政策影响较深，刺激着文化风气的滋长，促进了禹州当地的文化发展。

社会风气上，宋代开放的社会风气促进了钧瓷及其艺术的发展。宋代社会风气开放，各地区、周边民族之间的经济、文化交往频繁。禹州周边地区瓷器产业发达，便于钧瓷窑工吸纳各种先进的陶瓷生产工艺。同一区域内，各类瓷器的综合发展，艺术上的交流荟萃更推动了钧瓷的发展[1]。

自然资源上，禹州的矿产资源极其丰富，境内的煤炭资源储量极其充足，为陶瓷的烧制提供了丰富的燃料。陶瓷土资源主要分布于神垕、浅井、扒村、方山、文殊、磨街、鸿畅一带，丰实的陶瓷土储量，为当地的制瓷业提供了丰富的生产原料。

生产技艺上，宋代高超的手工业技艺是刺激钧瓷发展的直接因素。宋代浓厚的文化氛围与对艺术的推崇，导致瓷器这一类工艺品的需求量激增。宋代的手工业工匠拥有娴熟的制瓷技艺，并将传统的制作经验与大胆的创新力相结合，不断促进制瓷工艺的发展。

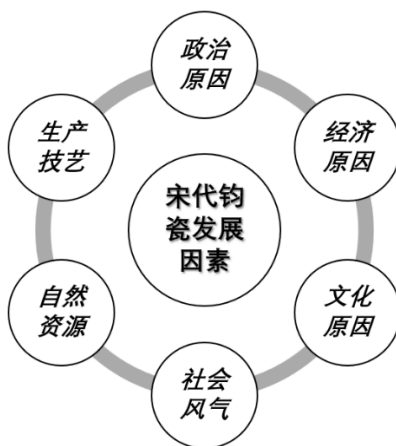

图 1 宋代钧瓷发展因素示意图

1.2. 典型窑址

1.2.1. 神垕镇刘家门钧窑遗址

刘家门窑址河南省禹州市神垕镇钧窑址群中时间最早，出土器物最精，故将其作为宋代钧窑窑址当中的典型案例。

在对刘家门窑址的发掘过程中出土了不少遗物，包括瓷器与窑具。根据《河南省禹州市神垕镇刘家门钧窑遗址发掘简报》中对器物的分期，可知第一期的前半段为北宋末期的徽、钦时期，也是刘家门窑的初创时期。这一时期的器类十分丰富（见图2），主要生产小件器物，但制作精良、规整。出土碗盘的腹壁弧线优美，圈足通常较小且足壁较薄。从胎色与釉色上看，这一时期的瓷器多为“香灰胎”，胎色呈白褐色或灰褐色，釉色分为青釉和钧釉。制作工艺更是规范精细，产品均施釉至足底，并在足心内施釉，成为此段的一个重要特征。此期还发现了内施大青釉、外施红釉的器物，覆盖外壁的红釉秀美娇妍，比传世的陈设类钧瓷外壁的紫红釉显得浅淡而艳丽[2]。

北宋晚期虽是刘家门窑址的初创时期，但是已经展现出极高的制瓷工艺，但是单从刘家门窑址的发掘情况来看，并没有钧窑在北宋就是官窑的直接证据。

图2 刘家门窑址出土宋代钧瓷瓷器

（图片来源：河南省禹州市神垕镇刘家门钧窑遗址发掘简报）

1.2.2. 钧台窑

钧台窑遗址不单单是钧窑窑址，而是多品种窑址的聚集地，拥有极高的考古价值与历史价值。它更是证实了北宋时期钧窑的官窑性质，是中国陶瓷考古史上的一次重要发现。

根据相关发掘资料可知，以梨园地为中心的附近地区是钧窑窑址的分布区域，这一地区出土的瓷器几乎不见完整器，大多为残片。通过残片可以分辨器形多为花盆，档次较高。这些花盆的胎色大多呈红褐色，釉色包括天青、天蓝、月白、海棠红与玫瑰紫等。从现有发掘资料分析，可将这一地区的钧瓷分为三期（见表1），按顺序依次是分别是北宋早期、中期与晚期，其中北宋后期是钧瓷发展史上的最重要的时期，此期出土的瓷器不见生活用具，主要用以室内装饰陈列，表明了此时的钧台窑已为宫廷垄断，专为宫廷烧制陈设瓷[3]。

表1 钧台窑出土宋代钧瓷分期

分期	出土瓷器属性	主要器型	特点
北宋早期	生活用具	盘	造型规整、品种单一
北宋中期	生活用具为主	碗、盘、钵	数量增多，品种较早期丰富，实用性突出
北宋晚期	陈列装饰为主	花盆、盆托、鼓钉洗、出戟尊	造型丰富精美、高雅古朴，釉色与窑变精美绝伦

注：该图表是根据《禹州钧台窑》进行整理总结

从钧台窑的钧窑窑址可以大致看出北宋时期钧瓷发展的情况与过程，从前期仅仅只是用于民间日常生活到晚期被定为“宫廷御用”，器形与造型从简单到丰富多样，经历了从普通民窑到御用官窑的转变，实现了从寻常百姓家飞入高墙深院，成为瓷中珍品。

2. 宋代钧瓷的艺术风格

宋代是一个重“理”的时代，理学要求治理天下与个人道德修养的统一，不外求于外部事功，探求内心的安宁，讲求治心，达到心境平和的思想境界。宋瓷淡雅含蓄、平淡质朴、格调高雅的艺术特征，正是宋人克制谨严、清心寡欲的性格表征[4]。宋人独特的审美追求，使得钧瓷在这一时期总体展现出“高雅不俗、质朴规整”的风格，制瓷工匠不断更新技艺以迎合大众审美，最终形成了钧瓷独特的艺术特征。探究宋代钧瓷的艺术风格，可以从器型、釉色与纹饰这三个方面进行。

从器形上看，钧瓷的造型大多饱满丰盈，腹部弧线优美，特别是北宋晚期的官窑钧瓷，深受宋代理学的影响，其产品无论造型或纹理都遵循规整对称的原则[5]。早期的民窑烧制钧瓷，器形简单，有碗、盆、洗、盘等，属于生活用具。晚期的官窑钧瓷，为了满足宫廷的艺术装饰需要，功能发生改变，属于陈列装饰用品，包括花盆、出戟尊等典型器型，花盆的造型也分为菱花式、海棠式、葵花式等，高雅大气又不失古朴规矩（见图3）。

（1）钧窑月白釉出戟尊

（2）钧窑玫瑰紫釉菱花式花盆

(3) 钧窑玫瑰紫釉海棠式花盆

(4) 钧窑玫瑰紫釉葵花式花盆

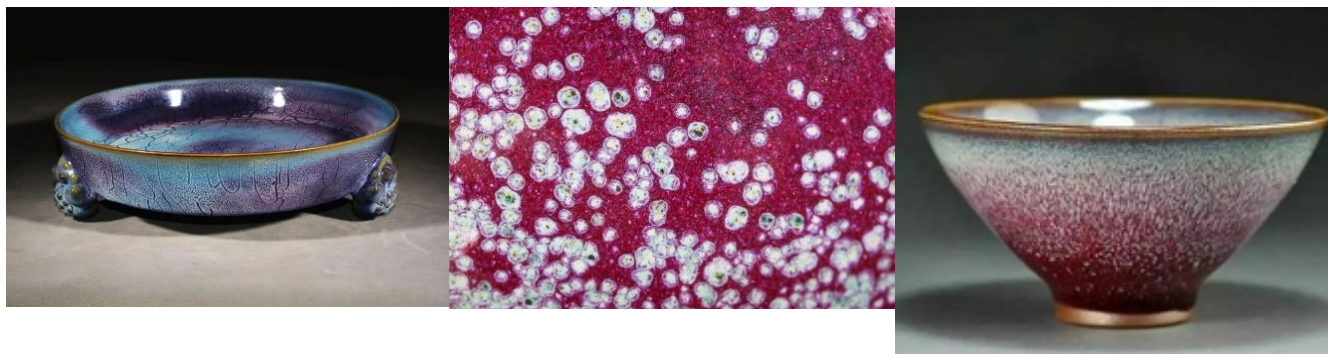
图3 故宫博物院藏北宋钧瓷
(图片来源：故宫博物院官网)

从胎釉上看，钧瓷的装饰性较强，需分层挂釉，故胎层比一般瓷器要厚，胎质细腻坚实，胎色有深有浅，大多为白褐色、灰褐色与褐紫色。钧瓷的釉为乳浊釉，釉色有天蓝、月白、海棠红与玫瑰紫等品种。钧瓷的足部往往也会施以釉色，这也是钧瓷区别于其他瓷器的典型特征。丰富多彩的窑变是钧瓷最显著的艺术特征（见图4），由于钧瓷的釉料中含有铜、铁、锡等多种微量元素，对烧制过程中的气氛变化十分敏感，分为氧化焰与还原焰两个阶段，因此在高温下釉料的着色情况不断变化，形成了窑变色彩。艳丽的色彩与浑然天成的纹路肌理形成了钧瓷独有的窑变现象，红色与紫色交相辉映，如同天边绮霞，极具自然天成的艺术魅力，故有“红为贵，紫为最，天青月白胜翡翠”的说法。当然，独特的窑变工艺也离不开工匠对燃料、烧制温度与烧制时间的精准把控。

图4 钧瓷窑变工艺流程

从纹饰上看，为追求古朴庄重，宋代的钧瓷表面几乎无花纹装饰，窑变工艺产生的纹路是钧瓷典型的艺术特征之一。其中“蚯蚓走泥纹”较为特殊少见，它的形成是由于钧瓷的釉层较厚，在烧制过程中极易出现裂纹，而当釉在高温下熔化时又会将这些裂缝填实，如同“蚯蚓”一般，故称作“蚯蚓走泥纹”。除此之外，钧瓷的纹路还包括珍珠纹、鱼籽纹、冰裂纹、兔丝缕等（见图5）。这些纹路在烧制过程中不易控制，所以每个钧瓷表面的纹路都各有不同。

(1) 蚯蚓走泥纹

(2) 珍珠纹

(3) 兔丝缕

图5 钧瓷的典型纹路
(图片来源: 知乎)

3. 结语

钧瓷是中国最珍贵的艺术瑰宝之一,宋代钧瓷的艺术造诣更是登峰造极。宋代独特的时代特征造就了钧瓷的绚烂,这一时期的理学思想奠定了钧瓷古朴规整、浑然天成的艺术风格基调,其政治、经济、文化等因素共同推动着钧瓷的发展。禹州钧台窑的钧窑窑址见证了宋代钧窑从民窑到官窑的发展历程,受皇室宫廷御用的影响,钧瓷必须迎合皇室审美,风格更加庄重规整,工艺也随之更加精细。钧窑在不断创新过程中不忘传承:规整的造型、扎实的工艺、多彩的窑变与精美的釉色是钧瓷工匠始终的初心。窑变是钧瓷最显著的标志,宋代工匠利用釉料中的微量元素与烧制过程中的高温氛围变化产生的化学反应,制成了浑然天成的窑变,将钧瓷的艺术价值拉到一个无法超越的高度。从宋代钧瓷的发展历程也可以窥探到宋代的时代特征与审美意趣,瓷器上每一条纹路都是历史火焰燃烧的印证,是思想与思想之间碰撞出的智慧的火花。研究钧瓷的发展与艺术风格,挖掘核心特征与价值,有利于推动现代制瓷业在传承中创新,在创新中发展。

参考文献

- [1] 张金伟,徐华烽,李少颖.试析钧瓷艺术发展的经济社会因素[J].美与时代,2005(5):19-21.
- [2] 秦大树,赵文军,李静.河南省禹州市神垕镇刘家门钧窑遗址发掘简报[J].文物,2003(11):3,26-52.
- [3] 河南省文物考古研究所.禹州钧台窑[M].郑州:大象出版社,2008:202.
- [4] 宋林林.宋代陶瓷中的理学思想探微[J].艺术科技,2017,30(7):152.
- [5] 田鸣.古朴典雅 自然天成——浅谈唐宋时期的钧瓷艺术[J].东方收藏,2024(9):25-27.