

秋

立秋是夏秋之交的重要时刻,古人一直非常重视这个节气。明代陈三谟《岁序总考全集·一年二十四节气详解》:“秋,擎也,万物擎致成就也,故谓立秋。”立秋以后,自然界的草木结果籽,进入到收获季节。“秋”字由“禾”与“火”组成,是禾谷成熟的意思。“云天收夏色,木叶动秋声。”到了立秋,梧桐树开始落叶,故有“落叶知秋”的成语。我国古代将立秋分为三候:一候凉风至,此时的风不同于暑天的热风,较凉爽;二候白露生,大地上早晨会有雾气产生;三候寒蝉鸣,秋天感阴而鸣的寒蝉开始鸣叫。

——编者

量材就质凿成图

□郑学富

藏品:秋山行旅图玉山。
年代:清乾隆时期。
质地:玉。
规格:高130厘米,底座宽70厘米,厚30厘米,铜座高25厘米,重500余公斤。
特点:“秋山行旅图玉山”以清代宫廷画家金廷标的《秋山行旅图》为蓝本雕琢而成。此作品整体气势磅礴,风格雄浑,技法高超,远近景物曲折有序,层次分明。匠师们通过精心设计和巧妙安排,量材施艺,利用玉材本身纵横起伏的绺纹雕琢出崇山峻岭、嶙峋巨石、千沟万壑、崎岖的栈道和漫山遍野的苍松翠柏;利用玉材上淡黄色的瑕疵表现秋风萧瑟,山林落叶、草木枯黄的景色,将玉料的特点与雕琢的题材自然融为一体,巧夺天工。

渊源:玉山,是用玉雕出的立体山水小景,雕刻时先绘出平面图,再行雕琢,故常以图命名。公元1766年,乾隆得到块1000多斤重的和田玉石。当时,这块巨型玉石从新疆运到北京非常艰辛,工人得先在地面上洒水,待水结冰后再将玉石一点点滑动。懂玉、爱玉的乾隆看到这巨大的玉后很兴奋,下令按照自己非常喜欢的《秋山行旅图》雕琢此玉。清廷内务府遣办处接旨后,立即组织玉匠雕琢。据档案记载,此玉山于公元1766年11月开始制作,24名玉匠用了6个月日工,4个月夜工,却只完成了二成,进度非常缓慢。乾隆又下旨将玉料由水路运往两淮,由扬州承做。两淮盐政决定面向扬州招募能工巧匠,经过挑选,最终招募了3000名扬州玉匠投入这项工作。通过工匠们昼夜精雕细琢,历时四年,终于完成了这件作品,总共耗费白银15000两。公元1770年,玉山经水路运回北京。

点评:“天下玉,扬州工”。扬派玉雕是我国四大玉雕流派之一,其工艺水平居全国之首。随着扬州在汉、唐、清的三度繁荣,琢玉工艺也出现3次高峰。扬州玉雕具有浑厚、圆润、儒雅、灵秀、精巧的特征。清代中叶,扬州成为全国琢玉中心。“秋山行旅图玉山”布局错落有致,秋意浓厚,意境高旷,人物生动形象,栩栩如生,可谓鬼斧神工。乾隆帝曾两次赋诗称赞,其中“量材就质凿成图,不作瓶罍与圭璧。关山行旅绘标,峰岭叠叠树萧萧……”描述了玉山做工之巧、雕琢之精,赞颂了制作者的高超技艺。

200多年来,“秋山行旅图玉山”躲过了一次次劫难,被完好地保存下来,与“大禹治水玉山”“会昌九老玉山”并称故宫所藏“三大玉山”,其中“秋山行旅图玉山”被称为“瑰宝中的瑰宝”。

藏所:北京故宫博物院。

陶瓷奇葩瓶中瓶

□秦延安

藏品:釉下五彩镂空葡萄纹瓷瓶。
年代:清代。
质地:瓷。
规格:高41.5厘米,口径11厘米,底径12.8厘米。

特点:此瓶为镂空式套瓶,造型独特,设计结构生动有趣,画面丰富,色彩斑斓,可谓匠心独具。纵观该瓶,造型夸张大方,瓶口设计为朝天喇叭形,瓶颈细束,溜肩,瓶身滚圆,弧腹下敛,圈足。整个瓶子从上到下形式变化剧烈。瓶底双圈内青花书有“大清宣统二年湖南瓷业公司”三行楷书款。

渊源:素有“瓷城”和“第二瓷都”之称的醴陵,远在东汉时期就有大规模的陶器作坊。清雍正七年(1729年),广东兴宁移民廖仲威在醴陵设厂开设瓷厂,以手工拉坯,松柴为燃料,龙窑烧制。产品以碗、碟等粗土瓷为主,此为醴陵制瓷之始。

光绪三十年(1904年)初,政府官员熊希龄考察醴陵瓷业,策划呈请政府拨款,提出“立学堂、设公司、择地、均利”四项办法。次年,他与举人文俊铨在醴陵创办湖南官立瓷业学堂。他们从国外引进制瓷机械和技术,还从国内外外聘名师筹建了湖南瓷业公司。瓷业公司在传统工艺的基础上进行创新,创制出釉下五彩瓷器,也培养出大批优秀人才,为挽救和振兴中国瓷业做出了历史性贡献。

文中釉下五彩镂空葡萄纹瓷瓶制作于清宣统二年(1910年),作为醴陵瓷用彩及镂空透雕装饰的代表器,最大的玄机为瓶中见瓶。套瓶起源于明代龙泉窑,是以在镂空瓶内套装一小瓶而得名。该瓶腹部以葡萄藤蔓及绿叶构造镂空外瓶,葡萄晶莹剔透,叶片青翠欲滴,叶脉清晰可辨,毛虫蠕动爬行,青蛙跳跃其间,整个瓶身如一幅画般生动。相对于外瓶的复杂、鲜艳,里面的内瓶则简单隐秘许多,只能通过葡萄花叶间的空隙窥探,如同掀开满架绿叶去看葡萄,给人一种惊喜的感觉。

瓶颈及肩部以白釉为背景,在方寸之间描绘出一片田园山水,使得整个画面更显清新雅致。青山绿水中,村庄隐约,阡陌纵横,村民们一边劳作一边聊天,路边有逗狗的小孩……画面充满祥和、宁静,透露出一派田园诗意。

除了造型独特,画作丰富外,该瓶在色彩上开创了我国釉下五彩瓷的先河。釉下彩出现于唐代,一直为单彩或双彩,色彩品种单一,且表现手段具有局限性。而文中瓶将草青、海碧、艳黑、赭色和玛瑙红五种釉下彩通过罩色、接色等手法,调出更加丰富的颜色,再经1200至1400摄氏度烧成。图案先用墨线或色线描绘轮廓,再填以各种色料,墨线轮廓线焙烧后消失,形成独有的“无骨画”效果,从而使得彩瓷釉层光亮透明,晶莹剔透,釉下色彩缤纷,争奇斗妍,画面栩栩如生。

点评:醴陵瓷中透雕装饰为少见,釉下五彩镂空葡萄纹瓷瓶为其精品。该瓶集胎质美、釉色美、工艺美、器形美、彩饰美于一体,真正达到“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”的制瓷境界,是我国陶瓷中一枝奇葩。

藏所:湖南省博物馆。

总领群芳是菊花

□雷焕

藏品:耀州窑青釉印花菊花纹碗。
年代:北宋。
规格:高5.6厘米,口径18厘米,足径5.8厘米。

质地:青瓷。
特点:该碗敞口,圆唇,弧壁,圈足。薄胎,施豆青色釉。腹内底心印4朵缠枝菊花纹,接饰一圈凸弦纹,近口处印缠枝花叶纹,外腹壁刻一圆竖棱纹。此碗釉色莹润,纹饰精美,是宋代耀州窑瓷器中的珍品。

渊源:耀州窑是我国历史名窑之一,以烧造青瓷闻名于世,被誉为中国古代北方青瓷的代表。窑场以陕西省铜川市黄堡镇“十里窑场”为代表,包括周边立地坡、上店、陈炉、玉华、塔坡等窑在内。铜川旧称同官,因宋代属耀州辖,故称耀州窑。该窑唐代创烧,五代发展,北宋鼎盛,金代续烧,元代以后烧瓷中心由黄堡镇转移到陈炉镇一带。黄堡窑停烧于明代中叶,陈炉窑经明、清延续烧造至今,烧瓷历史达1400余年,在中国陶瓷史上占有极为重要的历史地位。

耀州窑烧造的陶瓷产品“巧如范金,精比琢玉”,不仅深受平民百姓喜爱,还曾贡奉皇室,远销海外。其遗址被评为20世纪中国百大考古发现之一,属全国重点文物保护单位,其传统手工制瓷技艺被列入国家非物质文化遗产名录。

“巧如范金,精比琢玉”出自《宋耀州太守阎公奏封德应侯之碑》,系宋神宗在黄堡镇的窑神庙前所立。碑上说:“…居人以陶器为利,赖之谋生。巧如范金,精比琢玉……”可见当时皇家对耀州窑评价甚高。

点评:“秋来谁为韶华主,总领群芳是菊花”。菊花在我国有着3000多年的栽培历史。古代最早的典籍《礼记》《山海经》中都有关于菊花的记载。屈原在《离骚》中就有“朝饮木兰之坠露兮,夕餐秋菊之落英”的佳句。菊花不以娇艳的姿色取媚于时,而是以素雅坚贞之品性现美于人。菊花在宋代才成为陶瓷的纹饰,并被人们广泛地应用于各种器具中,不仅有单独的菊花纹饰,也有团菊纹、缠枝纹等与菊花相组合的纹样。在当时较为著名的定窑、耀州窑、吉州窑等著名窑口上,都能刻到菊花纹作为装饰图案存在,但多以刻划花、模印等装饰手法为主,显得素雅、质朴。

藏所:甘肃省平凉市博物馆。

玉团中涵秋水色

□周小丽

藏品:宜钧桃式水注。
年代:明代。
质地:紫砂。
规格:水注通高11.9厘米,腹径12厘米。

特点:水注为横卧桃形,桃形饱满硕大,枝叶疏密有致,枝柄处还有一颗小桃子。水注一侧以雕琢枝干为柄,柄口一侧的桃尖处开注口。整器胎质灰白,胎薄体轻,通体施仿宋钧窑天蓝釉,灰蓝色釉地中密布白色、橘黄色的斑点。釉层较厚,无款识。

渊源:宜兴窑明、清时期生产的仿钧产品俗称“宜钧”。宜钧是宜兴均山地区生产的一种带釉的高温紫砂陶器,其工艺特点是泥条盘筑或泥片镶接拍打成形,生坯上釉,高温氧化焰一次烧成。宜钧以铁、铜、钴、锰为着色剂,釉层较厚,开片细密,不甚透明,色感浑厚古朴。凭借得天独厚的本地紫砂陶土材质,并施以仿钧窑的乳浊釉,因釉面与宋代钧窑乳浊釉相似,故称为宜钧。宜钧品种甚多,形制多样,主要为文房用品和陈设品。釉色以天青、天蓝、云豆等色居多,间有葡萄紫者,此外尚有月白、洒蓝等色,以灰蓝釉最为名贵。宜钧陶器由于釉汁掩盖了紫砂固有的天然肌理和质朴古雅的艺术本色,加之工艺要求复杂,制作成本高,在明末清初风行一阵后,很快便衰落了,故传世甚少。

点评:古人讲究“应时而食”,立秋吃桃是江南一带的习俗。元末明初文学家刘崧的《四斤桃子歌》中“玉团中涵秋水色”诗句,表述的意思就是“盘子中的桃子包含着整个秋天的色彩”。桃子不仅象征福寿祥瑞,而且“桃”与“逃”谐音,桃在古人眼里还有逃出厄运、躲避灾难的寓意。水注是古代的文房用具,用于为砚中添水。这件桃子造型水注,色调淡雅,设计巧妙,实用性与观赏性相结合,别具匠心。

藏所:北京故宫博物院。

蝉鸣柳梢报秋讯

□李喜庆

藏品:彩粉柳梢鸣蝉图瓷画。
年代:民国。
质地:瓷。
规格:高20厘米,宽12.5厘米。
特点:蝉作为器物上的纹饰最早见于商周时期的青铜器上,多以竖三角形的图案表现蝉体,腹有节状条纹,无足,近似蛹,四周填云雷纹,主要装饰在鼎、爵的流上,象征饮食清洁。以蝉纹为装饰的瓷器极为少见。

文中瓷画上,一株柳树由左下角向画外斜出,柳枝袅袅由左上角向下飘拂,虽干与枝在画面上不见连续,但笔断意不断,留下遐想的空间。树下野菊盛开,红瓣黄蕊,色泽艳丽,配以几片紫黄草叶,显得更加风致。一只硕大的墨蝉伏在柳条枝头,蝉头浓重,蝉翼轻薄透明,用色淡雅别致。右下角铃作者许上礼二字朱白印章“上”“礼”。

许上礼,字品和,安徽石埭人,擅画花卉、翎毛,作品古朴典雅,赋色艳丽,艺术感染力强,是清末民初出色的花鸟画家。景德镇1921年刊行的《瓷业美术研究社图画(第一集)》中见其《艺兰富贵》图稿。从传世品来看,艺术造诣非凡。

渊源:瓷板画又称瓷画,是一种在平素瓷板上用特殊化工颜料手工绘画、上釉、经高温烧制而成的平面陶瓷艺术品,可装裱或嵌入屏风中供观赏用。其图案内容涉及面广,包括人物、山水、花卉、虫鸟、鱼藻及吉祥图案等,形制有长方、圆形、椭圆、多方、多角、扇面等。立秋是秋天的第一个节气,秋代表暑去凉来,立秋后,天气逐渐转凉,这时候的蝉食物充足,温度适宜,在微风吹动的树枝上鸣叫,好像告诉人们炎热的夏天过去了。因此“寒蝉鸣”成了立秋的三候之一,也是秋天的标志之一。

点评:作者采用中国画形式的构图,画面空阔,布局奇巧,简洁而充盈。以精细的料线描绘透明的蝉翼,用浓料渲染黑色的蝉体,两者对比强烈,特征鲜明。深重的绿色柳叶与火红的野菊花,点明了初秋时节的环境。设色沉稳艳丽,色彩对比虽然强烈但很协调,娴熟的彩粉技法将画面处理得明朗雅致,整个画境有声有色。

藏所:私人收藏。

