

陶泥上的“微型艺术”

Yunnan Jianshui "Boccaro Pipes" and Their Patterns in the Late Qing and Early Republic of China Periods

——清末民初云南建水紫陶珍品“陶烟斗”器形及其纹绘艺术

文/孔明

云南建水古称步头，亦名巴甸，位于今云南省红河哈尼族彝族自治州西北部。在这片由哈、彝、回、傣、苗等少数民族和汉族聚居的红土地上，经过一代代制陶艺人和工匠上千年制陶的历史积淀，产生了与我国现今江苏宜兴陶、广西钦州陶、四川荣昌陶共同并列为中国“四大名陶”之一的建水紫陶。

“陶烟斗”作为使建水紫陶的制作工艺得以迅速发展、升华并走向成熟的主要代表性器形之一，最早产生于我国清代道光年间（1821—1850），其制作工艺极其复杂，难度极高，当时精品“八家斗”的价值等同于黄金。

一、方才之间的微型精灵

陶烟斗的外形特征：笔者所见的陶烟斗中，最大的不超过10厘米，最小的为只有4厘米大，其基本外形特征包含以下十二种形态，分为“基本型”和“特异型”两类。基本型为圆形、六边形、钝角方形，“特异型”为灯笼形、方形、八边形、八角菱形、元宝形、人形、方体瓣形、八角方形、陀螺形。

圆形，基本型：该型为陶烟斗最普及之形状；圆形的载体使书画家在其上所要进行表现的纹绘艺术内容能高度地和器形自身结合统一，构成视觉上最佳美学审美原理。

方形，特异型：蕴涵厚重严肃之气，严谨的造型略显单调和呆板。

灯笼形，特异型：此型专为女性设计，仅有4厘米大的外形直接体现了其造型的唯美和精巧，从另一个角度上充分迎合了富家女子的心态。

六边形，基本型：六边对称，造型优美，能较好地发挥文人画家在其表面上进行创作的想象空间。

八边形，特异型：八边对称，端庄典雅，但造型略显严肃之气。

钝角方形，基本型：打破了正方形的单调和呆板，钝角的四条短边形成了一个完美的八角方形，能很好地提供给书画家在其上进行书画的意向空间和平台。

八角菱形，特异型：八角对称，细腻精致，制作工艺难度高。

元宝形，特异型：器形中间类似女性

乳头的形态设计，充分展现了工匠艺人超乎常人的想象空间。

人形，特异型：完美的创作灵感里包含了工匠艺人高超的工艺制作技巧。

方体瓣形，特异型：类似花瓣的四角消除了正方形的单调，方形中间拱圆的镶嵌更让其特征精美绝伦。

八角方形，特异型：此物为当地土司专用，严肃的外形中不乏灵活生动之气。

陀螺形，特异型：类似陀螺形淡雅精致的外部特征，仅此唯一，无出其右。

二、陶泥上的“微型”纹绘艺术

陶烟斗价值最为重要的一个方面在于其独特又精致细微的纹绘表现艺术。

1.“文化斗子”的诞生

建水自南诏于唐元和年间（公元810年）建城以来由于其独特的地理环境和区域优势发展至明、清时期已经成为滇西南文化、宗教、政治、经济、军事、教育中心。这一时期衍生出众多的文人书画名家。至清道光年间，随着吸食鸦片在建水地区的盛行，陶制烟斗应运而生，最初的陶制烟斗不带任何纹绘图案，后人称之为“白斗子”，“白斗子”上的书画艺术就在这些个吸食鸦片的文人书法家和画家的灵感中诞生出来。后人把当时带有我国传统文人字画的陶烟斗称为“文化斗子”。

2.陶泥上的文人书画

①建水“文化斗子”上独有的“残帖”艺术。

“残帖”艺术的主要特征为，用我国传统的书法，配以五色彩泥，在各色彩泥上分块布局，再书写中国传统隶、楷、行、草书体，而后采用多层部分叠盖的技巧，形成以中国书法为表现主体并同时带有很强的西方装饰艺术风格和构成艺术风格的表现手法，因其作品呈现在观者眼前的最终效果极似“烂筒残篇”，所以又有名称之为“烂筒书”。

“残帖”艺术（又称“烂筒书”）创始人，王永清（清代贡士，字定一，号老农，生卒不详），为建水地区陶上文人书画著名代表人物“三王”之首[“三王”指：王永清（清代）、王受之（清代）、王式稷（民国）]。

②烟斗子上的微型传统文人山水、花

鸟、人物画及书法艺术。

人物画的代表作品：清代“三王”之一王受之的《十八学士赶考图》，烟斗子载体：外形圆形，画面半拱圆，直径10厘米，烧制成品后的烟斗基色为米白色，绘画图案为青黑色，在微小的圆形空间内画家精心绘制了18个骑马的人物以及山、水、树木和桥，画面布局合理，空间疏密处理得当，用笔简练精致，再现了当时我国科举考试的盛况，同时具备了绘画和历史的研究价值。

山水画的代表作品：清代萧茂元的《春居图》，烟斗子载体：外形圆形，画面半拱圆，直径9厘米，烧制成品后的烟斗基色为白色，绘画图案为青黑色；画面内容丰富，有山、水、树木和民居，烧制成品后的画面上出现了丰富的墨色表现层次。

花鸟画的代表作品：清代王吉生的《梅花图》，烟斗子载体：外形六角等边形，画面半拱圆，直径8厘米，烧制成品后的烟斗基色为米青色，绘画图案为黑色和白色，画面内容梅花，用笔简练，梅花树干布局合理，和圆形载体完美结合并高度统一，树干走势明显蕴涵了中国传统理念中“龙”的形体隐喻。

书法代表作品：民国王式稷的《草书图》，外形圆形，画面半拱圆，直径8厘米，烧制成品后的烟斗基色为黑色，书体为白色，这是一对相当难得的精品烟斗，书家用笔遒劲有力，字体雅秀俊逸，极具盎然之气，草书体在画面中布局精到，黑白对比强烈，让人过目难忘。

在方寸之间建水陶烟斗却能集书法、绘画、雕刻、镶嵌、烧制、磨光工艺于一身，是我国南方民窑体系中的一个重要产品，同时也是陶泥和我国南方边疆地区书画艺术家完美结合的产物，它包含了较高的美术价值、观赏价值、历史价值和收藏价值。

参考文献：

- 1.田豚鸿《建水陶瓷》云南人民出版社
- 2.《建水县志》云南人民出版社

孔明 云南省红河学院美术学院讲师

陶泥上的“微型艺术”——清末民初云南建水紫陶珍品“陶烟斗”器形及其纹绘艺术

作者: [孔明](#)
作者单位: [云南省红河学院美术学院](#)
刊名: [美术大观](#)
英文刊名: [ART PANORAMA](#)
年, 卷(期): 2008, (6)
引用次数: 0次

参考文献(2条)

1. [田胚鸿 建水陶瓷](#)
2. [建水县志](#)

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_msdg200806024.aspx

下载时间: 2010年3月23日