

铜川民间文化与耀州窑

| 牟晓林 中国艺术研究院

【内容摘要】耀州窑地处陕西省铜川市，是我国西北地区重要的陶瓷生产窑口。悠久的制瓷历史、独特的地理条件和丰厚的民间文化滋养成就了耀州窑辉煌灿烂的陶瓷艺术与文化，使其成为我国重要的非物质文化遗产。但是，随着经济的迅速发展和当代人生产、生活方式的巨大变化，耀州窑与其赖以生存发展的铜川民间文化都面临着重大机遇与挑战。本文试从铜川民间文化与耀州窑的互动关系出发，探讨以耀州窑整体性保护为切入点的民间文化保护与振兴的有效策略与方式。

【关键词】民间文化；耀州窑；非物质文化遗产；整体性保护

耀州窑创烧于唐代，兴盛于宋代，至今延烧不绝，是我国北方重要的陶瓷窑场。耀州窑所处的铜川市位于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带，是关中文化与黄土高原文化的交汇处。当地独特的自然环境、生产方式、宗教信仰，以及日常生活习惯与习俗等民间文化传统因素决定了耀州窑艺术与文化的独特性。与之相适应的是，耀州窑在铜川人生产、生活各方面也发挥着重要作用。不仅铜川人日常生活所使用的陶瓷器都来自于耀州窑，而且当地人多忙时务农，闲时制陶，陶瓷生产成为家庭收入的重要来源。勤劳淳朴的耀州窑陶工拥有独具特色的创造力和造物智慧，使耀州窑自创烧之日起，就拥有了无与伦比的文化内涵和丰富多彩的艺术特色。耀州窑中凝聚着铜川丰厚的人文内涵，并通过具体的陶瓷装饰艺术展现出来。而且这些丰富多彩的艺术与文化因素又随着耀州瓷的外销，传播到全国乃至世界各地，起到了重要的文化传播作用。

一、铜川民间文化滋养下的耀州窑

耀州窑所在的铜川市是关中文化与黄土高原文化的交汇处，这里是中国农耕文化的代表，塑造了铜川人安于天命的乐观性格。铜川人忙时务农，闲时制瓷，兢兢业业，笑对艰辛的生活。无论处于怎样的政治局势、面对怎样的生活处境，在征服自然、改造自然的长期过

程中，铜川人始终保持着浪漫、乐观、开朗向上的积极性格，并在奔放高亢的秦腔、激情洋溢的腰鼓、质朴粗犷的剪纸、活灵活现的木刻等艺术中，展现出铜川人旺盛的生命力和浪漫的艺术情怀。这种极具特色的集体性格和民间文化极大地影响着耀州窑陶工的陶瓷生产与艺术创作。

（一）男孩从小就“耙泥”

铜川市陈炉镇是耀州窑重要的陶瓷生产中心，当地有个习俗：男孩子不吃十年闲饭，稍长大一点就要开始学做陶瓷。所以当地男孩从小就在陶瓷窑场附近“摔宝窝”“挖泥”玩，在游戏中与做陶瓷的黏土零距离接触；长到八九岁时，他们就进入窑场，跟着大人学做一些力所能及的制瓷工作，通常会从最易上手的耙泥开始。耙泥是陶瓷生产的基本工作，指把从山上采下来的黏土经过风化后，首先粉碎，详细拣选，去除杂物，然后放入水池中浸泡，再用带木齿的耙杆不间断地将水池中的瓷土耙成均匀的泥团（图①）。这种北方地区通用的水耙制泥法在当地称为“耙泥”。男孩们通过每天的耙泥劳作，逐渐熟悉瓷泥的习性，培养起制作陶瓷的兴趣与感情。

在陈炉，当地人世代靠陶瓷谋生，是养家糊口的

① 耀州窑古老的耙泥池

② 陈炉镇保存完好的古窑

主要经济支柱，家庭经济来源的多少全靠陶瓷手工艺的精细优劣。因此，每家每户都从小培养男人制瓷技艺，这不仅是为了让他具备担负起养育整个家庭的能力，也让他从小参与劳作，珍惜劳动成果和来之不易的生活，培养其独立担当的性格和责任感。

（二）热闹的窑炉顶

铜川人与烧造陶瓷的窑炉有一种与众不同的亲密关系。耀州窑的窑炉形制不同于北方窑口常见的馒头窑，而是典型的马蹄窑。窑基是方形的，窑顶较平，多半是双孔烟囱，平坦的窑顶可以站人（图②）。因此，冬天的时候无论谁家烧窑，不管是在烧的过程中，还是停火之后窑炉仍有余热之时，左邻右舍都会聚集在温暖的窑炉顶上烤火。老大爷们用匣钵盛一盆水，借着窑炉的余温烫起脚来。关中地区缺水，农村老人平时很少洗脚，只有在烧窑的时候边烫边洗，才能把脚洗得既舒服又干净。妇女们在热腾腾的窑炉顶上炒豆子、烤土豆、烤鸡蛋、烤麻雀、烤玉米、烙烧饼，窑炉顶上烙熟的干饼馍是当地妇女坐月子最常吃的美食。窑炉顶上衍生出了陈炉地区独具特色的饮食文化。

不仅如此，窑顶上还是当地人重要的聚会场所和议事厅。热衷艺术的村民在这里写书法、画画，说书人在这讲“三侠五义”“隋唐英雄传”等传奇故事。铜川的民间文化和艺术在当地大大小小的窑炉顶上传播着，家长里短和邻里是非也都在这窑炉顶上演绎着，窑炉顶成为当地重要的乡村文化生产与传播空间。

（三）“老碗会”

在关中、渭北一带流传着一句农谚：“五月二十滴一点，耀州城里买大碗。”这则农谚是耀州瓷最好的广告，意思是农历五月二十左右的时候会下雨，夏秋的庄稼就要大丰收了，老百姓可以吃饱饭了，赶快去买

耀州窑的大碗吧。由此可见耀州窑在当地的知名度是何等之高了。就耀州瓷的造型特征而言，蓝花大碗是铜川人豪爽性格的最好写照。在陕西关中地区常见一种叫作“老碗会”的场景，每到吃饭的时候，家家户户都把做好的饭菜盛在大碗里，端出来蹲坐在院落中向阳的地方，一边聊天一边吃饭。盛饭菜使用的蓝花大碗被当地人称为“大老碗”“老碗”或者“海碗”，因此这种聚餐场景叫作“老碗会”。其中的“老”字和“海”字蕴含着当地丰富而深刻的民俗文化内涵，体现着老陕人不被凡尘琐事所困的不凡气度，仿佛世间所有喜怒哀乐皆藏于这广阔大海般的老碗之中。大而重、厚而笨的老碗表面看上去傻愣，但却很像老陕人骨子里透着的憨厚、朴实的秉性。“老碗会”时，如果哪家做了好吃的，总大方地分给别家的人尝一尝，显现出当地人热情大方的性格。陕西农村人饭量大，因此使用的碗也大，用于吃面的大碗最大直径可达30多厘米（图③）。大家三三两两地群集一处，无所顾忌地分享着彼此的真情实意，这种乐观向上、豪爽朴实的性情全部体现在这一天三顿饭的大碗中，久而久之形成了“老碗会”这样具有地方特色的民俗景观。

耀州窑的“大老碗”多是陈炉窑场烧造的青花大碗，陈炉陶工在这种碗上绘制土青花，即当地人所熟悉的“蓝花瓷”。这种“大老碗”上有的描绘有顽强生命力的兰花或兰草，寓意不贪富贵，不嫌贫穷；有的描绘当地常见的花鸟鱼虫，都以简单的笔触勾勒完成，笔意简率却透露出浑然大气的品格。耀州窑蓝花瓷虽学自景德镇青花瓷，但更多地融入了关中剪纸、布堆绣、年画等当地民间艺术中为民众所喜闻乐见的传统图案，表达出当地人对美好生活的理解和向往。仔细观察可以发现，蓝花瓷上的绘画运笔挥洒写意，勾画粗犷，充分展现出耀州窑纯朴的民间艺术特色，体现出当地人朴素、奔放、直率的性格特点。

二、耀州瓷上的民间文化

耀州窑陶瓷装饰艺术是铜川民间文化的形象写照，受政治、经济、文化、宗教、风俗、伦理、美学和其他艺术的影响，展现出其独特的品性、价值和艺术风貌。

③ 耀州窑蓝花“大老碗”

近一千四百年的烧造历史造就了耀州窑独特的审美文化,不仅陶瓷品类丰富多样,器物造型典雅、敦厚,装饰纹饰与风格别具艺术美感与人文内涵,形成了独一无二的艺术特色,成为中国陶瓷装饰史上的宝贵遗产。耀州瓷上独特的装饰纹样既美化与装饰了器身,又真实地反映了当地人们的文化生活,迎合了人们的审美情趣,体现了人们的审美传统和风俗习惯,具有鲜明的风格特征和精神内涵,寄托着当地人对生活的理解和希冀。

(一) 花开富贵

耀州瓷的装饰纹样以植物形象尤其是花卉最为常见,数量种类最多,所形成的纹饰组合变化也最为丰富。常见花卉有莲花、牡丹、菊花、梅花、团花等。素有“百花之王”“国色天香”之赞誉的牡丹,是耀州窑植物装饰纹样中最为突出、最富变化的一类。牡丹种类繁多,形体饱满,花冠圆润,色彩富丽,又有“富贵花”之美誉,因而深受广大民众喜爱。耀州瓷上的牡丹纹从唐代一直延用到现代,有折枝牡丹、缠枝牡丹、交枝牡丹、对枝牡丹、瓶插牡丹、盆花牡丹等样式,姿态各异,极富变化。牡丹花的花朵有双层多瓣式、单层三瓣式、塔形楼台式等,也有牡丹花结、牡丹小簇花等。牡丹还常与动物、人物、文字组合,增加装饰画面的丰富性及文化内涵,如凤穿牡丹、孔雀戏牡丹、婴戏牡丹等,或在牡丹花头中刻饰“富贵”“长命”之类吉祥文字,强化装饰纹样的吉祥富贵之意。现藏于耀州窑博物馆的这件宋代青釉外刻花牡丹纹碗(图4),通体施薄润青釉,围绕碗外壁一周深刻缠枝牡丹纹,牡丹花造型饱满,缠枝连接花叶枝繁叶茂。《旧唐书·姚崇传》中有“经云:求长寿,得长寿;求富贵,得富贵”。唐代诗人徐凝有《牡丹》诗云:“何人不爱牡丹花,占断城中好物华。疑是洛川神女作,千娇万态破朝霞。”刘禹锡《赏牡丹》:“庭前芍药妖无格,池上芙蕖净少情。唯有牡丹真国色,花开时节动京城。”耀州窑陶瓷装饰中大量应用变化丰富的牡丹纹样,充分反映出铜川人追求富贵、吉祥、长寿、幸福的文化内涵和内心诉求。

(二) 莲(连)生贵子

莲花是佛教之花,在中国传统文化中又被赋予高洁、清廉、“出淤泥而不染”的美好寓意,因而莲花纹成为耀州窑常见的植物纹样之一。因莲花生长于水下、盛开于水面,耀州窑的能工巧匠还将莲花形象与水里的鸭子、鸳鸯、游鱼相结合,以丰富装饰画面,如缠枝莲、把莲^①(图5)、双鸭戏莲、鸳鸯戏莲、游鱼戏莲、博古插莲等,形成了形式多样、内涵丰富的莲花组合形象。

耀州窑陶工还常将莲花纹与婴戏纹相结合,组成“太子戏莲”“婴戏莲花”等具有“连生贵子”寓意的吉祥纹样,表达铜川人朴实的生活诉求和对幸福美好未来的祈愿。

耀州窑上的植物还有象征光明灿烂的葵花纹,寓意加官晋爵的鸡冠花,寓意多子多福的石榴、葡萄、瓜瓞纹等形象。这些植物装饰都艺术化地表达出铜川人对生活的理解、对现实的感受、对未来的憧憬。

(三) 福禄绵延

与植物纹一样,动物类纹样也是耀州窑陶瓷装饰的重要题材。其中,瑞兽是指中国传统文化中由原始图腾崇拜演变而来的具有祥瑞意蕴的动物,既有神话故事中虚构出来的动物形象,也有现实生活中存在的动物。如作为天之四灵的青龙、白虎、朱雀、玄武,以及麒麟、狮、象、鹿等动物。在中国传统文化的漫长演进过程中,它们都被赋予了祥瑞寓意,因而受到广大民众的推崇与喜爱,在耀州窑装饰艺术中也作为重要装饰题材而得到应用。如瑞兽中鹿被视为“仁兽”,具有祥瑞和太平的寓意。同时,鹿因与“禄”谐音,又是善政和官禄的象征,因而鹿纹在耀州瓷上多有表现。如鹿戏牡丹、牡丹卧鹿、鹿衔瑞草、缠枝菊卧鹿等,皆以鹿为主体形象,并辅以形式多样的植物纹饰,共同构成富丽美

④ 宋代青釉外刻花牡丹纹碗 耀州窑博物馆藏

⑤ 宋代青釉印花三把莲纹盘 英国大维德基金会藏

好的祥瑞图样。这件藏于甘肃省博物馆的宋代青釉印花双鹿衔花纹碗(图⑥),碗内外通体施青釉,敞口微侈,尖圆唇,弧腹,圈足。碗内印花双鹿衔牡丹花纹,双鹿呈S形“喜相逢”传统布局,双鹿口中各衔一株牡丹花,这两株牡丹花正好组成了外圈的花饰,构图巧妙,纹饰精美,造型完美,恰合纹饰所蕴含的美好愿望。鹿在耀州窑陶瓷装饰中的广泛运用,反映了铜川人对祥瑞平安和高官厚禄等美好生活的向往与追求。

(四) 活泼的婴戏

耀州窑陶瓷装饰中常见的人物形象主要有婴戏纹、仕女纹、故事纹等。从数量上看,耀州瓷上的儿童形象最多,以儿童持莲、攀花、嬉戏、游戏等活动场景为主,且形态各异,天真活泼。宋金时期,受当时绘画艺术中儿童专题画的发展影响,耀州窑陶瓷装饰上的婴戏纹应用更加广泛,画面以写实为基础,并经过了与植物组合的艺术化处理,如“婴戏牡丹”“婴戏梅花”“梅竹双婴”“三婴戏莲”“群婴嬉戏”等组合形式,显现出耀州窑陶工精心设计的能力和浪漫主义色彩。现藏于耀州窑博物馆的白地黑花婴戏纹大罐(图⑦),以洒脱简洁的笔法塑造了手捧一大株牡丹的婴孩形象,儿童虎头虎脑、四肢敦圆、憨实可爱,具有浓郁的民间艺术色彩。这既符合广大民众朴素的审美情感,又抒发了铜川人美好的生活祈愿。

耀州窑陶瓷装饰中蕴含着丰富的民俗文化和民间艺术的元素,是地道的本土文化的代表。耀州窑陶工通过丰富多彩的陶瓷纹饰,来表达生活吉祥、家庭幸福、婚姻美满、经济兴旺、事业发达、前程锦绣、万事如意的美好愿望。他们对家乡充满热爱、对生活满怀热情、对幸福充满向往,都通过耀州窑陶瓷装饰表现出来。

三、当代耀州窑发展的困局与破局

虽然耀州窑陶瓷烧制技艺于2006年被列为首批国家级非物质文化遗产名录,但是,随着现代人生活方式的结构性改变,作为耀州窑成长沃土的铜川民间文化发展空间被大幅挤占。在工业文明与信息时代的冲击下,耀

⑦ 明代白地黑花婴戏牡丹纹双系罐 耀州窑博物馆藏

州窑正面临着重大生存挑战和发展困局。

(一) 困局

20世纪70年代,耀州窑宋代刻花青瓷的成功复烧,为当时的耀州窑生产注入了一剂强心剂,业界反响巨大,青瓷刻花产品受到国内外市场的认可,畅销不衰。当时所生产的品种主要集中在广受市场认可的仿宋青瓷刻花玉壶春瓶、梅瓶(图⑧)、刻花碗等,这些产品在各种展览会上广获好评,也频频获奖。20世纪80年代,中国改革开放使经济得到飞速发展,人们生活水平的不断提高,广大民众有了更高层次的实用和审美需求,传统的陶瓷手工艺重新受到重视,这为耀州窑的发展带来了新的机遇。但20世纪90年代之后,由于人才的流失,缺乏创新和主导产品以及地理条件限制等原因,耀州窑生产规模日渐萎缩,当地年轻人纷纷外出打工,大批掌握手工烧制技法的老技工相继去世,耀州窑生产后继乏人。进入21世纪,铜川地区开始出现个人生产小作坊。如今,私人作坊遍地开花,正在恢复手工生产陶瓷的传统。但其最大的问题是所生产的产品仍以仿古瓷为主,这些产品大多样式陈旧,装饰单调,无法满足当代人的日常生活和审美需要。从当地文化发展的角度看,耀州窑陶瓷烧制技艺作为国家级非物质文化遗产,它不仅具有与人们日常生活息息相关的实用功能,还承载着当地重要的民间与文化内涵,是铜川地区重要的民间文化艺术形态代表。耀州窑传统的煤窑停烧,当地烧窑改用燃气窑和电窑,相关的民俗活动也随之消失不见。铜川民间文化发展空间被挤压,作为非物质文化遗产的耀州窑,其文化内涵流失严重。

⑥ 宋代青釉印花双鹿衔花纹碗 甘肃省博物馆藏

（二）破局

耀州窑的发展不应仅仅停留在历史梳理、烧制工艺和审美特征的研究与开发上，而应将新产品开发、古窑遗址保护和窑区开发纳入耀州窑的整体保护与开发中，使其更深入地参与到地方文化振兴与国家文化自信建设工程之中。因此，耀州窑的发展应以发展铜川民间文化为基础，以“整体式”保护与开发理念作为指导原则和更高目标。

所谓“整体式”保护与开发，就是全方面、多层次地开发保护耀州窑文化，即在对耀州窑陶瓷烧制技艺进行有效传承、发展的前提下，总体规划耀州窑所在的铜川地区区域整体民间文化发展，包括遗址保护和区域经济发展，耀州窑文化和当地民间民俗文化，传统技艺和新科学技术等方面的协调与规划，在规划设计时结合当地实际情况进行整体式设计。

实际上，早在非物质文化遗产保护工作开展之前，铜川市已经具备了整体开发的理念。如铜川市政府于2002年率先建成了耀州窑博物馆，以博物馆为平台，广为宣传耀州窑的历史、艺术、文化价值。2010年7月，改造后焕然一新的耀州窑博物馆（图⑨）正式对游客免费开放。新馆采用了声、光、电控制和虚拟场景等多种国内高科技手段，增强了与游客的互动性，并模拟复原了耀州窑“十里窑场”盛况，演示了古代制瓷工艺流程、窑炉内部烧造、祭窑神等场景，给游客以穿越时空、走进历史的真实感受。耀州窑博物馆已成为耀州窑宣传的一个重要的文化窗口。因此，可以加大耀州窑博物馆建设与发展力度，策划耀州瓷系列展览，并可与北京、上海等一线城市博物馆、美术馆联合展览，进一步拓展耀州窑宣传范围，加大耀州窑在国内外宣传力度，

⑨ 耀州窑博物馆

让更多人了解耀州窑、喜爱耀州窑。

加大耀州窑整体性保护与开发工作，还需对黄堡、陈炉、上店等地具有代表性的、保存相对完好的耀州古窑遗址进行有效保护，对周边具有耀州窑文化内涵的民居、民俗进行系统规划和整体保护，合理规划老城区现有文化样态，在保护原有窑场旧貌的基础上，配套建设与耀州窑陶瓷文化相关的景区、体验区、艺术区等项目，建设可持续性发展的新型陶瓷园区。建设耀州陶瓷研发中心，研发新型产品，开设陶瓷艺术类学院等，聘请传承人和工艺美术大师收徒、带学生，做好耀州窑整体建设和传统工艺的传承。建设耀州窑陶瓷产品展示和文化交流中心，大力宣传推广耀州窑及现代产品，扩大地方的知名度与影响力，打造耀州窑陶瓷文化节及其他相关民俗文化活动，组织耀州窑陶瓷产品竞赛、展销等活动，扩大对外宣传与销售力度，为耀州窑整体性保护与开发探索新形式。

结论

总而言之，铜川民间文化是耀州窑的生存与发展基础。耀州窑的发展需要与时俱进，也应探索整体性保护与开发新模式，在保持民间文化多元化发展和地域特色的基础上探寻耀州窑的发展方向，让耀州窑的发展与当地人的日常使用需要和审美文化发展需要相适应，使其在当地整体性文化生态建设中发挥更重要的作用。

（责任编辑 王熠）

注释

- ① 把莲是耀州窑莲纹装饰中的一种特色纹样形式，是将一枝莲花、一枝莲叶、一枝莲蓬束在一起称作“把莲”，常见有“一把莲”“双把莲”“三把莲”，多用来装饰在碗心或盘心。耀州窑陶工还常在“把莲”纹样旁以字注释，如陕西省考古所收藏的瓷片中，就有一个碗底印有“三把莲”字样、画有三把同样的莲花纹样。

⑩ 仿古刻花梅瓶、玉壶春瓶半成品