“雨过天青云破处”
——高丽青瓷与中国宋瓷

[英]贝蒂·拉钦斯·哈佛蕾（Betty Lutyens Humfreey）（邓琰）
翻译：辛文元

陶瓷艺术史之奇葩——高丽青丽

青瓷是世界陶瓷史中展现的瑰宝，在青瓷世界中又以中国青瓷和高丽青瓷占主导的重要地位。特别是高丽青瓷从它的本原中国青瓷出发到公元12世纪中叶发展到了成熟的地步，从器形到纹样、镶嵌都臻善臻美，其质如玉如磬、其色泽如“雨过天青云破处”，达到了青瓷艺术的一个划时代的高度成就。

历代在赏析高丽青瓷时，亦为古今人赞不绝口。被誉为：“清溪翠鸟一展羽翅闪掠而过之翡翠，其美丽绝伦。”早在12世纪，由宋代太平老人所著《袖中锦》的一书中，将“高丽青瓷”这唯一的外来品与中国的“监书、内酒、端砚、洛阳花、建州茶、蜀锦、定瓷”同列为天下第一。赞其为“天下第一秘色”①。秘色，在这里指的便是高丽青瓷之色泽。在宣和奉使高丽图经中也可以找到关于高丽青瓷的记载。徐兢1123年出使高丽，在《高丽图经》中称：“陶器色之青者，丽人谓之翡色。”近年以来，制作工巧，色泽尤佳。誉高丽青瓷之釉色如玉类冰。釉如“玉色”的高丽青瓷更被赞为高丽王朝（AD916—AD1392）近500年的历史上黄金时代的朝鲜艺术瑰宝。

高丽青瓷之由绪

东汉时，作为青瓷的原型，最初有涂刷橄榄色釉药的高温烧制发现，可说是青瓷的滥觞期，当然这以前尚有发现于河南、河北的殷、周时代的釉陶。汉以后，历代以古越成为中心的越窑，到了隋、唐，青瓷烧制从量到质都有了很大的发现。

地处东北亚的朝鲜半岛，陆路与辽东半岛一江相邻、海路与山东半岛东部沿海一帆相望，正如丝绸之路东渐，中华文化进入朝鲜半岛是顺应天缘地利之事，其中当然包含了青瓷文化。公元10世纪中国隋唐之后，是青瓷进入朝鲜之早期，随着高丽王朝社会的稳定、经济文化的发展，作为高丽贵族专用，为高丽民族文化高层次的审美境界，使高丽青瓷在公元12世纪的高丽王朝一度达到绝顶和全盛期，由此诞生出一系列独特的绝世的青瓷艺术珍品。

“Celadon”是西方对青瓷的称呼，起源于17世纪的法国，来源于“Celadon”舞剧《牧羊女亚司泰来》中穿青色长衫男主角L'Astrée的名字②。青瓷在韩语中称为“Cheong-ja”，早在朝鲜三国时期（AD18-AD668），韩国工匠们已经开始烧制粗陶器。随着技术的进步，耐高温的胎土也逐渐在朝鲜半岛被发现，这一发现给朝鲜瓷器的发展带来了巨大的影响。在9到10世纪前后，制瓷业的重点逐渐从陶器过渡到瓷器。高丽王朝（AD918-AD1392）是朝鲜陶瓷发展的最重要阶段并深受宋瓷的影响。高丽青瓷在11至12世纪期间是最主要的朝鲜瓷器品种。在12世纪，一种以镶嵌为主要装饰特征的青瓷出现并广受欢迎直至14世纪。青瓷的主要产区有两个：全罗北道的扶安和全罗南道的康津。这两处窑址皆为官窑，位于朝鲜半岛的西南海岸③。

宋瓷诸窑对高丽青瓷的直接影响

高丽青瓷的发展大致呼应了高丽王朝本身的兴衰，同时也反映了同时期宋瓷的发展。因此研究高丽青瓷与

宋瓷的关系虽然立足瓷器本身，但更重要的是反映两个不同亚洲文化之间的交流影响。朝鲜早期与中国有着紧密的陆路及海陆联系，正是通过这种密切的联系，在中国早已发展成熟的青瓷被引入朝鲜并逐渐发展起来。高丽青瓷源于中国，特别是宋代相继吸收了越窑、汝窑、定窑、耀州窑和磁州窑在烧制技术、釉色、器型以及装饰方面的特点。④

学者们普遍认为高丽青瓷的生产始于统一新罗后期至高丽王朝初期，即10世纪中后期（Ambient Green Flow,2010）。（图1所示陶罐，现存于梨花女子大学校博物馆）。根据其上铭文可知这个陶罐

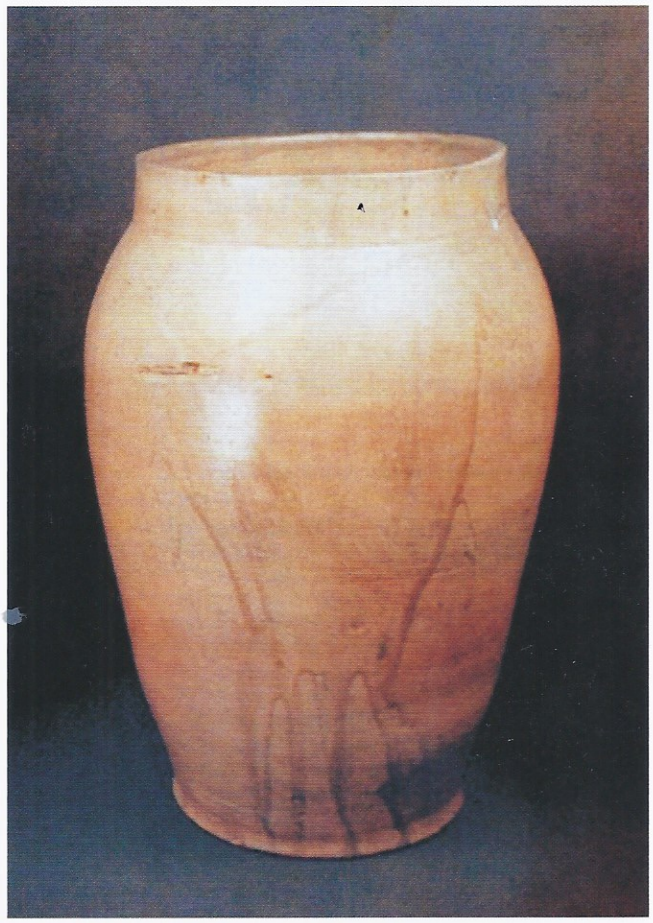

图1 最早有年代记载的高丽青瓷罐

制于AD993年，也是现存可考的最早的高丽青瓷，这个陶罐可能用于祭拜第一位高丽国王——太祖皇帝（Portal,2000）。我们可以从这个陶罐上观察到一些比较明显的高丽青瓷的特点：青灰釉色、设计简约，以及简单的雕刻装饰。这个陶罐很可能是从早期陶器向后期瓷器过渡中的作品，它的胎土、釉色、器型都和宋朝的越窑和汝窑有很多的相似之处。

再举下图的青瓷瓜形注子（图2），曲流带把，腹有八道瓜棱，施青釉，呈淡天青色，有盖但后遗失。施釉并不均匀，因此在一些地方釉色呈现浅黄绿色。釉面

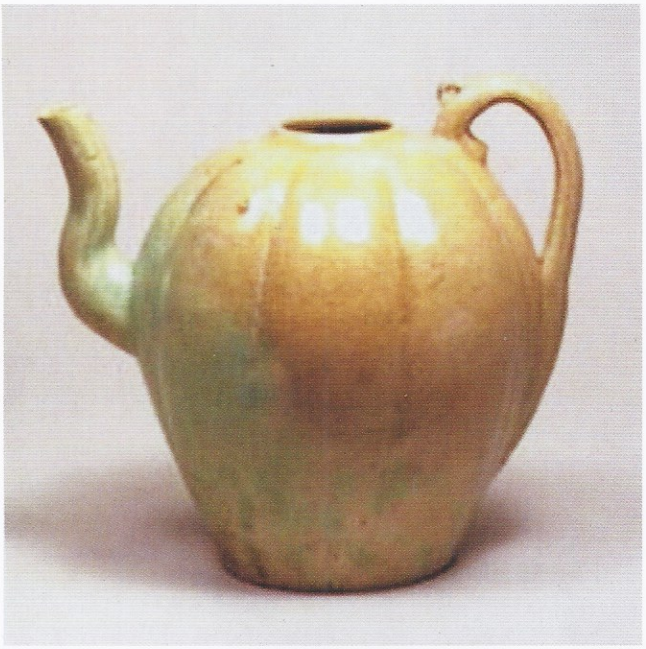

图2 11世纪高丽淡绿色瓜形注子 大阪东洋陶瓷器美术馆藏

有极细开片纹，底部未施釉。根据器型及釉色，可以推断这是11世纪的作品⑤；但是简洁素雅的装饰也不排除它生产于10世纪的可能性⑥，亦可看出北宋越窑影响之迹象。

早在朝鲜三国时代后期，中国越窑青瓷就有着日渐强劲的影响，作品频繁地进入朝鲜半岛，同时越窑青瓷匠人也不断从海陆路进入朝鲜半岛。由京畿道始兴芳山洞窑出土的大量平钵、碗、花形皿、瓶、枚鼓等瓷片中，有书写各种铭文的瓷片。这些铭文中特别引人注目的有“甲戌”“奉化”铭文的瓷片，从“甲戌”干支来推断，正好是高丽太祖王建建国的前4年，即公元914年，而铭文“奉化”正是中国越窑的中心地浙江省东北部的地名。1983年全罗北道高敞郡就溪里发掘的青瓷窑，在出土的大量遗物中，特别引人注目的是杯或碗的内底被雕制成圆形，在日本这类出土物被称为“蛇目高台”，这种底部接触面较宽的“蛇目高台”正是中国青瓷公元8–9世纪的唐代流行样式，到公元10世纪在中国渐行消失，都成为高丽青瓷制品直到12世纪的一种流行样式。

从上述两个例子不难看出高丽青瓷产生与越窑瓷器的密切关系。越窑瓷器烧制于宁绍平原一带，在今浙江省境内。晚唐末期至北宋初期，越窑的青瓷烧制迅速发展起来。10世纪烧制的越窑青瓷被认为最为精美，常被用来作为贡品进献给北宋朝廷⑦。早期的越窑，胎土呈灰色，质地精细，胎体较薄，施薄石灰釉，在高温1350℃下烧制而成。烧制成的越窑，釉色早期青中闪黄，后改进到清水般湖绿色。这一系列的特点在10世纪早期越窑青瓷罐上得到很好的展示（图3）。

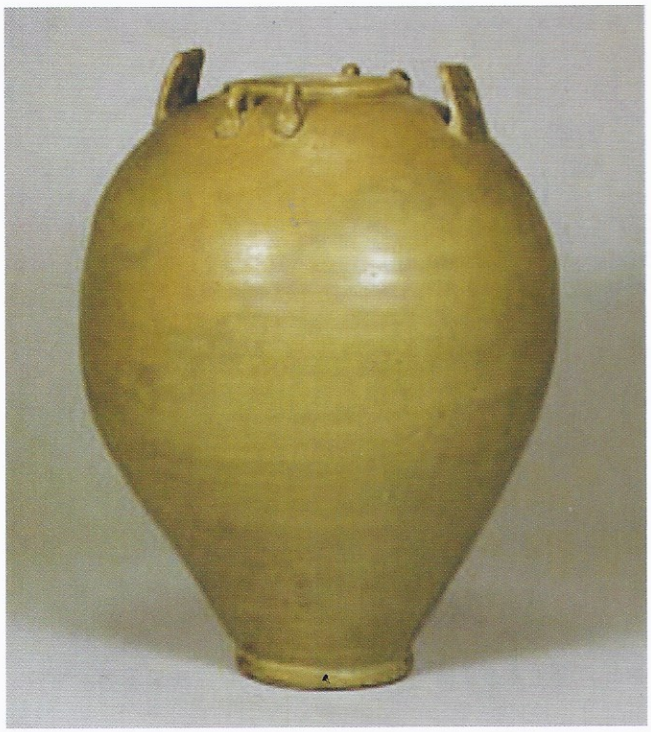

图3 10世纪越窑四系罐

这里所示的越窑青瓷罐，胎体较薄，胎色灰白，丰肩，球状腹向下渐收，六系，平底，釉色呈灰棕色。釉面平滑细腻反映了早期高丽青瓷的特征。随着烧制技术的日益成熟，湖绿色的越窑烧制成功。湖绿色以其温润古朴的特质，也逐渐成为青瓷最重要的特征。在陕西西安法门寺地宫发现的秘色瓷可以被认作这时青瓷的代表之作（图4）。从韩国国立中央博物馆所藏之青瓷莲瓣纹钵和高台青瓷碗等亦显示着越窑的影响。

图4唐越窑净水瓶

高丽青瓷的发展在11到12世纪期间达到高峰。许多学者把这段高丽青瓷发展的黄金时期与汝窑的影响联系起来⑧。汝窑瓷器胎质细腻、胎色为香灰之色。汝窑的瓷釉呈偏带蓝、犹如澄澈天空的色泽或似鸭蛋壳的青色。过去描绘柴窑的色泽“雨过天青云破处”正是汝窑的呈色。“汝窑器纯正的‘雨过天青色’，估计是用柴烧成的，至于烧成温度，两次测定的数据也基本相符，一是1150±20℃、另一为1160℃左

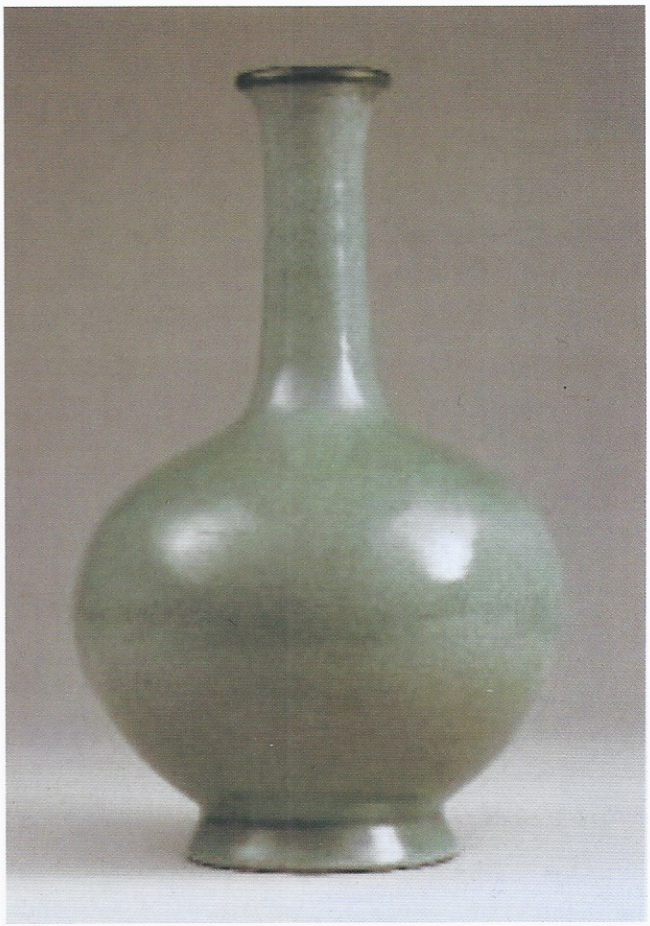

图5 汝窑长颈瓶

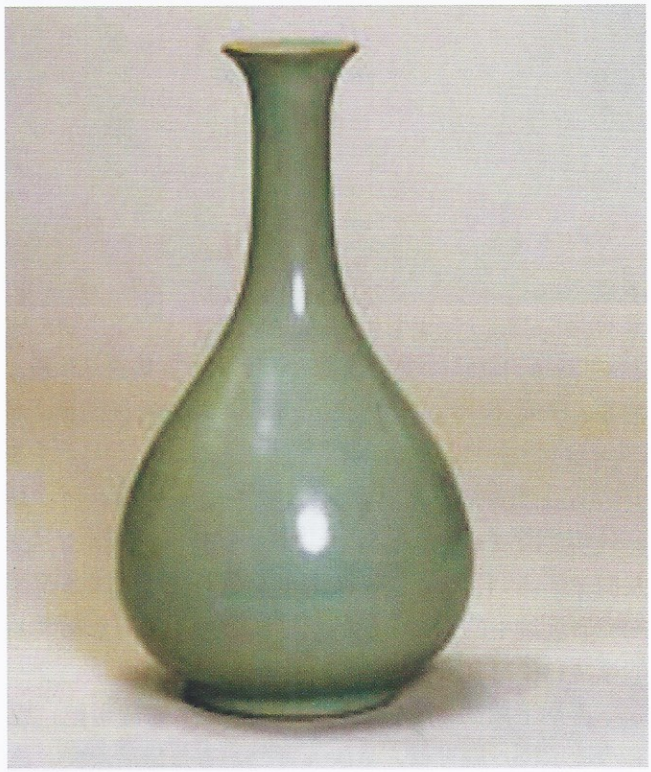

图6 12世纪高丽青瓷玉壶春瓶

右”⑨，胎没有真正烧结，属于生烧状态。但汝窑这种纯正的天青色所显示的那种含蓄沉静、温柔敦厚的独有风格，是还原焰控制适度、在极其严格的还原气氛中烧成的。汝窑存世数量极少，图5所示为河南宝丰清凉寺出土的汝窑长颈瓶。此瓶敞口细颈、鼓腹、圈足外撇。瓶口沿镶嵌铜扣。通体施以天青釉，纹片细密。明代学者形容其釉色如雨后天蓝之色⑩。这种天青色是在越窑黄绿色的基础上改良而来的。同样以越窑为基础的改良，也发生在高丽青瓷的发展过程中，被比作高丽秘色瓷（Wood,2011）。图6所示高丽瓷瓶的玉壶春瓶是宋瓷中常见的器型。它的构成和釉色与汝窑非常相似。汝窑制作上最大特点，在烧成中采用满釉支烧，即底足不露胎、而用釉包裹支钉烧造，其支钉痕细小如芝麻。高濂在《遵生八牋》中形容这种做法谓：“底有芝麻细小挣钉”。而瓷瓶底部也留有与汝窑相似的芝麻钉，与汝窑的特征一脉相承，这种支烧工艺显然是受汝窑的影响。但是，相比汝窑而言，此高丽青瓷瓶的釉层较薄，釉色偏蓝，素器，仅以釉色和釉质来表现瓷器之美。另外，此瓶造型纤细，也是高丽青瓷独特的造型特征。值得注意的是，这种无装饰的造型和蓝绿釉色与长久以来韩国的简洁纯净的美学理念密不可分，这一理念集中反映在后期朝鲜瓷器的制作上。这也是大量学者称11世纪后期至12世纪上半叶为韩国瓷器史上顶峰期的原因。

通过高丽青瓷和宋代越窑的比较，我们可以清晰的看到二者的胎土、釉料以及器型方面诸多相似之处。除此之外，装饰技术也有着惊人的相似，例如刻花和划花。(图7) 所示梅瓶的装饰纹饰分三个层次。中间为装饰着由蜀葵和折枝莲花组成的主题纹饰。另外，它的胫部也饰有莲瓣纹等辅助纹样。瓶口下方为卷云纹。图8所示越窑青瓷碗也用了相似的装饰手法。这只瓷碗，浅腹圆口撇足。胎体为灰色，施灰绿色薄釉。这是10世纪早期典型的越窑器物。此碗的装饰也反映了独特的时代特征：碗内部为双凤戏珠刻花。口沿处刻有细窄的装饰纹带。除越窑之外，这种刻花技术在定窑也有了极大的发展并广泛运用。图9为定窑白瓷盘，盘口沿镶嵌铜扣。中央刻鸳鸯花纹，象征对婚姻的祝福，可见，刻花技术在高丽青瓷和宋瓷都有广泛的应用。值得注意的是，由于这一时期佛教在东亚逐渐发展起来，大量的莲花纹饰出现在高丽青瓷和宋瓷上。这一共通之处也反映了两种文化之间的交流与影响。除此之外，龙纹、牡

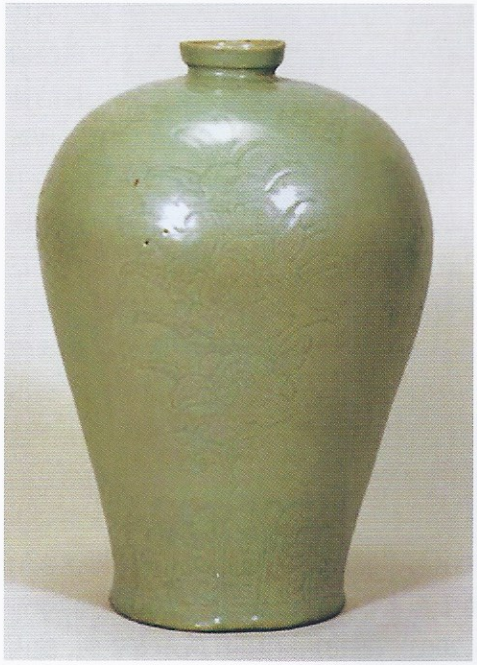

图7 12世纪早期高丽青瓷刻花梅瓶

图8 越窑双凤戏珠纹碗 大英博物馆大卫德藏

图9 定窑鸳鸯戏水刻花盘 大英博物馆大卫德藏

丹、鹦鹉、菊花、竹子、祥云也是很受欢迎的主题纹饰，大量出现在瓷器上⑪。

以刻花为手法来装饰瓷器，宋代的耀州窑在继承传统的基础上，根据自身的特点，开创了刻花的新风貌。耀州窑位于陕西省，宋代名窑之一，也是北方青瓷的重要瓷窑。与南方青瓷不同，耀州窑釉色青如橄榄。图10所示为耀州窑青瓷刻花盖盒，在当时可能被用作粉盒或者胭脂盒。盖面刻缠枝牡丹纹，盖边缘刻叶瓣纹带，体

图10 北宋耀州窑牡丹纹刻花盖盒　大英博物馆大卫德藏

侧刻花瓣纹，皆为直角拐刀深刻。釉色半透明，呈橄榄色，盒底不挂釉。

窑址的发掘显示最早的耀州窑为手工刻花，之后为了提高产量，模具印花逐渐代替了纯手工制作。耀州窑为石灰碱釉，在1300℃的还原气氛中烧制。这样产生的釉面光滑细腻，呈透明的青绿色，与深刻的纹饰相得益彰。

耀州窑将阳刻青瓷的装饰技术和釉色技术传播到高丽。同时，河北定窑的压印阳刻技术亦传播到高丽，高

图11 12世纪高丽牡丹刻花盖碗　大阪东洋陶瓷器美术馆馆藏

丽工匠们把中国的陶瓷技术融入高丽的青瓷生产中，开创了高丽青瓷新的篇章，特别是缠枝花卉的牡丹纹和纤细流畅的牡丹枝叶被长期广泛利用，迎来公元12世纪高丽翡色青瓷的绝顶期。图11为高丽青瓷黄金时代的代表之作。图11所示盖碗与耀州窑青瓷盖盒（图10）相似，缠枝牡丹纹交错覆盖于盖表和器身，彰显其优雅华贵。二者不同之处在于，第一，高丽青瓷盖碗的釉色偏灰；第二，高丽青瓷盖碗的刻花方法为浅刻，为其增添了一丝清雅之美。另外，花瓣叶和叶脉等细处还采用了细线刻和织线刻技法，使整个装饰更加细致精美。

高丽青瓷的创新——镶嵌、描金和铁绘

从11世纪初期开始，中国对韩国瓷器生产的重大影响长达一个世纪。后期中国瓷器的影响仍然存在，不过具有韩国本土特征的造型和技术也被工匠们应用到瓷器生产当中来。其中：镶嵌、描金和铁绘，就是高丽青瓷的三种独有的技术特征。

北宋灭亡之后，瓷业生产在相当一段时间内，处于萧条和停止的状态，由此影响到高丽青瓷对中华文化的不断学习和吸收。虽然后来复兴的中国瓷器对高丽青瓷开始了新一轮的影响，但这段空白期给了高丽瓷器发展独特民族风格的一个契机。其中，以景物为装饰主题便是高丽青瓷反映本土审美的重要特点。另外，在高丽第十一位王文宗（AD1047–AD1083）在位时，经济大幅度发展，佛教极盛。寺庙数量剧增，与中国的贸易往来也日益密切，社会进入一个相对稳定的阶段。在良好的社会背景下，瓷器生产也进入了一个迅猛发展的阶段⑫，镶嵌、描金和铁绘等新技法也就相继出现了。

高丽镶嵌青瓷是朝鲜瓷器的一大特点，其主要生产年代集中在12世纪⑬。制作镶嵌青瓷首先在成型的坯胎上刻画图案，然后填入白色或酱色的化妆土，再经修胎后施以青釉，入窑烧制。由于化妆土内含有大量的铁元素，烧制之后，釉色呈青灰、胎土呈白色。另一种运用化妆土的装饰方法被称为青瓷堆花，即直接用化妆土在胎体表面制作花纹图案。高丽镶嵌青瓷中常见的主题纹饰包括仙鹤、龙纹、柳树、凤凰、葡萄、童子、莲花纹、牡丹纹以及菊花纹，大都为传统的吉祥纹饰或者与佛教相关的纹饰。高丽镶嵌青瓷的釉质是其重要的特征，釉层较薄，透明度较普通青瓷高，这样才利于突出黑白相间的纹饰以增添活力之美。另外，细小的冰裂纹也更加突出了青瓷的雅致。图12所示梅瓶是比较罕见的镶嵌青瓷作品。瓶身中部镶嵌的三朵牡丹花以水墨画中写意的手法表现出来，更加栩栩如生。这种瓷器镶嵌的方法最早可能源于金属器的金银嵌铜工艺和漆器的螺钿镶嵌工艺（Kim,2003）（图13）。（图14）所示青瓷碗，碗内

图12 12世纪高丽晚期镶嵌花梅瓶 韩国国家博物馆藏

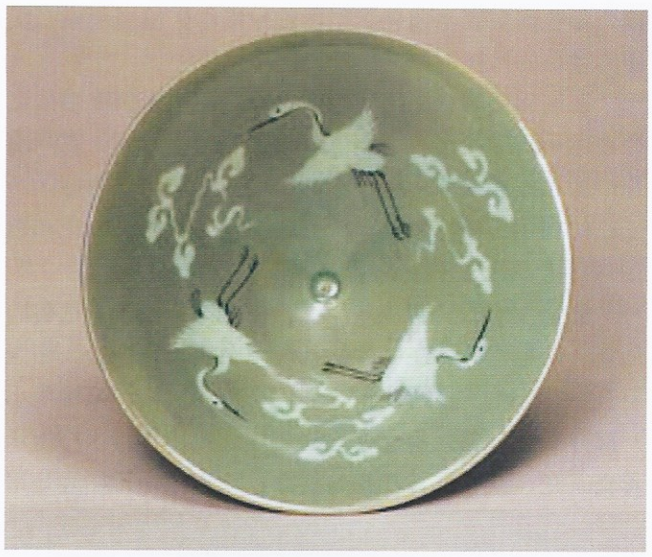

图14 12世纪中期高丽镶嵌云鹤纹碗 大阪东洋陶瓷器美术馆藏

装饰有三只仙鹤，并配以灵芝云缭绕其间。图案以白色镶嵌为主，鹤的嘴、颈、腿等一些部分则镶嵌以黑色线条。清澄的釉色与镶嵌装饰相得益彰，整个器物充满了12世纪中叶高丽青瓷最盛期富有张力的风格⑭。

逆镶嵌是高丽青瓷中另一种重要的装饰手法，指的是先将背景镶嵌后使花纹凸出青瓷色彩的技法。图15中的葫芦状注子的瓶体上以逆镶嵌法镶嵌了逼真的牡丹

图13 12世纪高丽银镶嵌装饰青铜高足杯

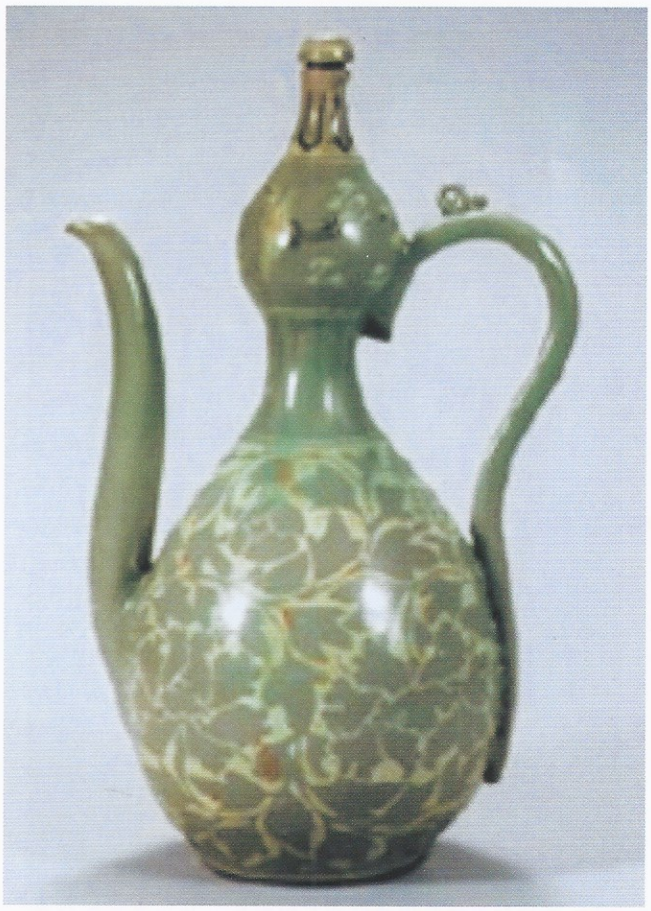

图15 12世纪高丽逆镶嵌牡丹纹葫芦状注子 韩国国立博物馆藏 国宝

纹。釉色属灰青系翡色。整体细致简练，镶嵌图案在美丽的釉色的衬托下显得格外突出⑮。

在高丽镶嵌青瓷出现之前，相似的镶嵌装饰手法已经被运用到磁州窑的制作当中（Wood,2011）。磁州窑是中国北方最大的一个民窑，窑址在今河北磁州地区。工匠们利用白色化妆土，用白底刻花或者白底剔花和白釉刻划花等装饰方法创造出强烈的黑白对比纹饰。

描金技术的发明是高丽青瓷在装饰方面另一重要的创新。描金指的是在胎体挂釉烧制之后，在瓷器表面撒上金粉⑯。由于金粉使用一种较昂贵的材料，只有很小一部分高丽青瓷采用这种方法装饰（图15）。图16所示青瓷茶托，镶嵌有吉祥花鸟纹饰。除此之外，细线处用

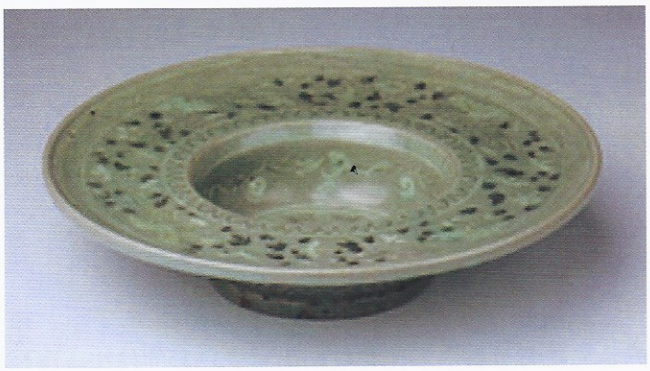

图16 13—14世纪高丽镶嵌金绘云鹤茶托　英国维多利亚阿尔伯特博物馆藏

图17 高丽釉下铁绘缠枝宝相花纹梅瓶　大阪东洋陶瓷器美术馆藏

金粉描绘，更加突出装饰效果。另外由于金粉不能很好的固着在釉面上，存世的描金青瓷极其罕见（Horlyck Lecture,2012）。尽管如此，我们还是可以在史料中发现关于高丽描金青瓷的记载。比如高丽史记记载1197年高丽使臣曾进贡一只描金青瓷碗给元朝廷⑰。

除了镶嵌和描金，铁绘是高丽制瓷匠师们创造的另一种装饰技法（图17）。这种以铁或铜为着色颜料的铁绘高丽青瓷极为罕见、十分珍贵。相似的装饰方法在唐朝也应用过，但从未与青瓷结合在一起⑱。长沙窑也尝试过釉下铁绘，但由于无法准确地控制颜色，并没有取得成功。

12世纪象形青瓷在高丽有很大的发展，亦成为高丽青瓷的又一特色。徐兢的《高丽图经》记载："其瓜形青瓷、狮子形香炉与越窑、定窑、汝窑相类，狻猊出香亦翡香也，上为蹲兽，下有仰莲以承之，诸器以此物最精绝。"现藏于韩国国立中央博物馆、出土于金罗南道康津郡青瓷窑址的青瓷狮子盖香炉正属此例。（图18）座狮刻于香炉盖上，座狮左前足持宝，后肢屈盘蹲于炉

图18 十二世纪高丽青瓷狮子盖香炉　韩国国立博物馆藏　国宝

盖，炉盖与座狮连体中空，便形成上部较大的火舍，由香炉经炉盖通过狮身由上部吐出烟雾。香炉为台轮，台轮下置兽面三足。造型十分别致精美，釉色清澄淡绿，

透明度极高，几乎没有裂纹。炉盖狮子眼以赭土表现，使之炯炯有神光，座狮盖和台轮均有阴刻花纹装饰。另一例亦藏于韩国国立博物馆的青瓷透雕七宝纹盖香炉（图19），为公元12世纪前半期造，由集约着菊叶状的重叠花瓣仰形花朵的火舍和六棱形台轮上，载着七宝纹

图19 12世纪高丽青瓷透雕七宝纹盖香炉　韩国国立博物馆藏国宝

透雕的球盖，台轮下为兔形三足。香烟由火舍中部直达透雕球盖吐纳。釉色为十分清亮的灰青色，没有任何裂纹。在菊形花瓣的蕊部以白瓷土点芯，在下部兔形足上以黑土点兔眼等使作品更加生动和完整。

高丽青瓷受宋瓷影响的两个阶段

通常从美学和技术方面上讲，高丽青瓷是直接受益于中国宋代几大瓷窑的影响，但后来它却又创造了自己独特的风格，因此，可以根据这两大特点将高丽青瓷分成仿效和创新两个阶段。

1.早期的仿效阶段——从10世纪初期到11世纪末或12世纪初，高丽青瓷的生产直接地受到中国宋代几大瓷窑的影响——越窑的用钵烧制技术，器型，釉色；

汝窑的玉壶春器型，稍带蓝色调的绿釉色，底部的小支撑点的利用，透明釉下的细小冰裂纹；

定窑的釉下刻花技术；

耀州窑的器型，橄榄色的绿色釉，釉下刻花技术；

磁州窑的梅瓶造型和剔刻花技术。

2.后期的创新阶段——从12世纪初到12世纪末，这段时期由于国内外的战争和佛教带来的影响，高丽青瓷开始寻找新的发展，渐渐地产生了一种全新的制作技术——镶嵌、逆镶嵌、描金、铁绘、铁锈红的釉色开发，并融合了朝鲜民族独有的审美意识，一种超越而又简洁朴素的美学理念诞生了，它使高丽青瓷得到了重新的发展和创新进而达到了高峰，在朝鲜陶瓷史上展现了一个重要的艺术高潮，不仅如此，也可以说高丽青瓷是中国宋代瓷器的完美繁荣的延伸和创新，并且达到了更加神秘的美学境界。

① Portal,j.(2000)Korea:Art and Archaeology,British Museum,P101

② Gotheborg.com.— “Celadon” in the Glossary of Chinese Porcelain Terms.

③ Portal,j.(2000)Korea:Art and Archaeology,British Museum

④ Han,Sung—Uk(2010)Report from exhibition “Ambient Green Flow—qing yun liu dong(青韵流动)”,Taipei,2010.

⑤ The online catalogue,The Museum of Oriental Ceramics,Osaka.Accessed 30/5/2012.

⑥ Kuwayama G.(2005)The Korean Celadon,Far Eastern Art at the Los Angeles County Museum of Art.

⑦ Scott,R(1989)percival David Foundation of Chinese Art ,A Guide to the Collection,The Sshool Of Oriental And African Studies,University Of London.

⑧ Wood,N.(2011)Chinese Glazes:Their Origins,Chemistry,and Recreation.A&C Black,London,P36.

⑨ 汪庆正、范冬青、周丽丽《汝窑的发现》，上海人民美术出版社

⑩ Wood,N.(2011)P128.

⑪ Adams,E.(1990)Korea’s pottery Heritage Vol.II,Seoul International Publishing House.

⑫ Kim,K.P.(2003)Goryo Dynasty:Korea’sAgeof Enlightenment, 918—1392 AD, The Asian Art Museum of San Francisco.

⑬ National Museum of Korea Catalogue,(1998)P153.

⑭ Museum online catalogue,The Museum of Oriental Ceramics,Osaka.Access 1/6/2012.

⑮ 100 Highlights” catalogue,p.171,National Museum of Korea,2011.

⑯ Horlyck(2012) “Koryo ceramics” lecture,SOAS.

⑰ National Museum of Korea catalogue,1998.p157.

⑱ Portal,(2000)p.103.