

元青花人物故事器物的艺术渊源及相关问题

On the Artistic Origins of the Yuan-Dynasty Blue-and-White Wares Featuring
Narrative Scenes with Human Figures and Other Related Issues

徐华烽

Xu Huafeng

故宫博物院
The Palace Museum

Journal of Gugong Studies 2016 Vol.16

故宫学刊

二〇一六年 总第十六辑

故宫出版社 | The Forbidden City Publishing House

元青花人物故事器物的艺术渊源及相关问题

On the Artistic Origins of the Yuan-Dynasty Blue-and-White Wares Featuring Narrative Scenes with Human Figures and Other Related Issues

徐华烽

Xu Huafeng

内容提要:

现藏国内外的一批元青花人物故事器物是元代青花瓷的精品, 本文在前人研究基础上, 结合考古与文献资料, 实证分析元青花人物故事的题材来自元杂剧, 构图造型与《平话》插图和戏剧版画关系密切, 在表现技法和风格上又从卷轴画及民间壁画中汲取营养。进而推断元青花人物故事器物生产时间, 大体在元代后至元五年到至正十二年(1339~1352)前后, 由景德镇上乘民窑烧造, 使用群体为文人士大夫或商人, 其生产、流布深受元末明初戏剧文化人物故事环境及政策影响。

关键词:

元代 青花瓷 人物故事 艺术渊源 戏剧文化

ABSTRACT:

The Yuan-dynasty (1271-1368) blue-and-white wares featuring narrative scenes with human figures kept by institutions and private collectors in China and abroad are some of the finest among blue-and-white wares of this period. Based on previous studies, by combining archaeological finds and literary records while analyzing the objects, the author comes to the conclusion that they were inspired by a wide range of artistic forms-the subject matters of these scenes and figures come from the contemporary musical drama (*zaju*); the composition and portrayal betray close connection with the illustrations for a form of long historical tales (*pinghua*) and woodblock print illustrating theatrical pieces; in terms of artistic expression and style, those scenes drew inspiration from both scroll paintings and murals. These connections help to narrow down the manufacturing date of these objects to the period approximately between 1339 (the fifth year of the Zhiyuan reign) and 1352 (the twelfth year of the Zhizheng reign). These were products of high-end commercial kilns in Jingdezhen, Jiangxi province and bought mainly by scholar-officials or merchants. Their production and regional distribution were deeply influenced by theatrical culture as well as related government policies regarding theater and decorative arts in the late Yuan dynasty and early Ming (1368-1644) period.

KEYWORDS:

Yuan dynasty, blue-and-white porcelain, narrative scenes with human figures, artistic origins, theatrical culture

元代青花瓷简称元青花,一般指元代后期主要由景德镇窑烧造的高温釉下钴料彩绘瓷器,其主题装饰大致可分为花草类、动物类、人物类。近年来窑址和国内外各类遗址出土资料显示,景德镇窑元青花人物类器物,除罐、梅瓶、玉壶春瓶之外,还有碗、盘、盒、高足杯、八棱梅瓶等器类。本文以描绘一个和两个以上人物、具有一定故事情节的元青花罐、梅瓶、玉壶春瓶器物为研究对象,暂名之为“元青花人物故事器物”开展讨论。这类器物器形硕大、纹饰精美、发色艳丽,堪与官窑瓷器媲美,因存世量少而显得尤为珍贵¹。其存世量由于不同时期刊布资料的统计差异而有不同说法²。根据目前国内外公开报道资料,本文搜集22件元青花人物故事罐、梅瓶、玉壶春瓶器物,尽管数量大于此前,但仍应是不完全统计资料³。至于某些国内外公私博物馆和拍卖所见个别真伪有争议元青花人物故事器物,暂不作研究对象。中外学者已对元青花人物故事器物的出土及馆藏品的生产年代、烧造窑场、装饰工艺、艺术风格等展开了较为深入而精彩的讨论⁴。但由于窑址考古资料不足、传世器物在世界各地馆藏的分散和元代文献对陶瓷手工业生产记载的匮乏,目前学界对元青花人物故事器物的整体认识仍有不少争议甚至不解之谜。本文试对元青花人物故事器物的艺术渊源及相关问题进一步讨论。

一 元青花人物故事题材来自元杂剧

本文搜集的22件元青花人物故事罐、梅瓶、玉壶春瓶,按内容题材可归纳为三类(附表1、2、3)。第一类:“鬼谷子下山”罐1件、“尉迟恭救主”罐2件、“昭君出塞”罐1件、“周亚夫细柳营”罐1件、“三顾茅庐”罐1件、梅瓶1件、“萧何月下追韩信”梅瓶1件、“蒙恬将军”玉壶春瓶1件,这类器物内容称为历史故事比较准确。第二类:“西厢记”罐1件、梅瓶1件、“锦香亭”罐1件、“百花亭”罐1件,此类内容可称为爱情故事。第三类:“四爱图”梅瓶2件,人物(传为“吕洞宾”)故事梅瓶1件,人物(传为“吕洞宾”)故事玉壶春瓶2件,“周敦颐爱莲”玉壶春瓶1件,“陶渊明访友”玉壶春瓶1件,“郭巨得金”玉壶春瓶1件,三道士人物玉壶春瓶1件,该类器物所绘人物吕洞宾、周敦颐、陶渊明、郭巨等归为仙道人物似乎勉强,称高士故事为妥。

- 1 如其中一件“鬼谷子下山图罐”在2005年7月12日英国伦敦佳士得拍卖行举办的“中国陶瓷、工艺精品及外销工艺品”拍卖会上,最终以1400万英镑被英国古董商吉赛贝·爱斯克纳席拍得,加佣金后折合人民币约2.3亿元,创下了当时中国艺术品在全球拍卖史上的最高纪录。
- 2 a. 朱裕平在《元代青花瓷》中列元青花人物纹典型器有10件,见朱裕平《元代青花瓷》,文汇出版社,2000年,第231页。b. 刘新园在《元青花花纹与其相关技艺的研究》中列元青花人物纹饰有12式,见北京市文物局编《托普卡比宫的中国瑰宝——中国专家对土耳其藏元青花的研究》,燕山出版社,2003年,第91~109页。c. 刘毅在《元青花人物图案探析》,按题材搜集历史故事或传说8件,戏曲场景3件,仙道隐逸人物8件(不含1件盘、1件匣),计19件,见《幽兰神采:2012年上海元青花国际学术研讨会论文集(第2辑)》,上海古籍出版社,2015年,第267~287页。
- 3 如一件传为东爪哇北部特鲁乌兰(Trowulan)的麻喏巴歇王朝都城遗址出土梅瓶,器身一面中部开光内描绘坐在桌旁书写的文人,其背景是一扇拱形窗门,另一面可见花卉中的马蹄。因该器画面不完整未列入本文讨论对象。参见[英]简·比米什,李仲谋译:《出口至东南亚元青花的重要意义》,《文化遗产研究集刊(第三辑)》,图18,上海古籍出版社,2003年,第375~404页。
- 4 重要成果有:a. (台)刘良佑:《元代晚期的杂剧人物青花瓷》,《故宫文物月刊》,1988年7月总第64期,第84~95页。b. 汤苏雯:《人物题材图案的元青花及相关问题》,《南方文物》,1994年第3期,第51~54页。c. 曹淦源:《元青花人物故事图与古代文物的比较研究》,《元青花研究——景德镇元青花国际学术研讨会论文集》,上海出版社,2006年,第20~48页。d. (台)刘良佑:《元代晚期的杂剧人物青花瓷》,《故宫文物月刊》1988年7月总第64期,第84~95页。e. [日]斋藤藤太郎:《元の染付考——十四世纪中叶元青花与元曲(上、下)》,《古美术》第十八号,昭和四十二年七月一日发行,第十九号,昭和四十二年十月一日发行。f. [日]杉谷、香代子:《关于元末明初景德镇窑青花瓷的纹样来源与绘画的关系》,《中国古陶瓷研究》第十三辑,紫禁城出版社,2007年,第440~454页。g. 周丽丽:《关于元代青花戏曲人物故事图瓷器性质的认识》,《幽兰神采:2012年上海元青花国际学术研讨会论文集(第1辑)》,上海古籍出版社,2015年,第109~130页。h. 刘毅:《元青花人物图案探析》,《幽兰神采:2012年上海元青花国际学术研讨会论文集(第2辑)》,上海古籍出版社,2015年,第267~287页。

对照元青花人物故事器物内容与有记载的元杂剧，两者对应的有：

- 元青花《萧何月下追韩信》——金仁杰《追韩信》、一说《萧何月下追韩信》(历史故事剧)；
- 元青花《尉迟恭救主》——尚忠贤《尉迟恭单鞭夺稍》，关汉卿《单鞭夺稍》(历史故事剧)；
- 元青花《昭君出塞》——关汉卿《汉元帝哭昭君》、马志远《破幽梦孤雁汉宫秋》、张时起《昭君出塞》、吴昌龄《月夜走昭君》等(历史故事剧)；
- 元青花《三顾茅庐》——王晔《卧龙岗》，又有佚名《刘玄德三顾草庐记》(历史故事剧)；
- 元青花《周亚夫细柳营》——王廷秀《周亚夫屯细柳营》，郑光祖《细柳营》、一说《周亚夫屯细柳营》(历史故事剧)；
- 元青花《西厢记》——李景《崔莺莺西厢记》，王实甫《崔莺莺待月西厢记》(爱情故事剧)；
- 元青花《百花亭》——曹元用《百花亭》(爱情故事剧)；
- 元青花《锦香亭》——王仲文《孟月梅写恨锦香亭》(爱情故事剧)；
- 元青花《吕洞宾》——马致远《吕洞宾三醉岳阳楼》，岳伯川《吕洞宾度铁拐李岳》(仙道隐逸剧)¹。

附表1 国内外藏景德镇窑元青花简表(历史故事类)

编号	器物名称	收藏处	出土处	尺寸(厘米)	特征	图片	资料出处	备注
1	“鬼谷子下山”罐	英国私人藏		高29.8, 口径21.4, 腹径33.0, 底径20.0	直口，短颈，圆肩，腹下渐收，足端微外撇，矮圈足，涩底。青花发色浓艳，釉色白中闪青		《幽蓝神采说：元代青花瓷器特集》，上海书画出版社，2012年。	2005年7月伦敦佳士得拍卖行拍出，英国Eskenai Ltd.提供
2	“尉迟恭救主”罐	广西壮族自治区横县博物馆藏	1980年广西横县农科所出土	高30.0, 口径22.0, 腹径36.0, 底径19.5	青花色泽艳丽，有蓝褐色凝聚斑点		《广西横县出土元青花人物图罐》，《文物》1993年第11期。	
3	“尉迟恭救主”罐	美国波士顿美术馆		高27.8			《鉴藏》，2009年5月第五辑。	
4	“昭君出塞”罐	日本东京出光美术馆		高28.4, 口径21.2, 底径20.0	直口，短颈，圆肩，腹以下渐收，足端微外撇，矮圈足，底部无釉		《幽蓝神采说：元代青花瓷器特集》，上海书画出版社，2012年。	带荷叶型盖，有钮，盖面绘荷叶脉络纹

¹ a. 曹淦源：《元青花人物故事图与古代文物的比较》，《元青花研究——景德镇元青花国际学术研讨会论文集》，第20～48页，上海辞书出版社，2006年。b. 于炳文：《元代青花瓷器中的人物故事》，《收藏家》2002年第10期。

续表

编号	器物名称	收藏处	出土处	尺寸(厘米)	特征	图片	资料出处	备注
5	“周亚夫细柳营”罐	日本安宅美术馆旧藏		高27.7			《鉴藏》，2009年5月第五辑。	一说日本私人藏
6	“三顾茅庐”罐	英国裴格瑟私基金会		高27.6			《鉴藏》，2009年5月第五辑。	
7	“三顾茅庐”梅瓶	美国波士顿博物馆		高38.6			《故宫文物月刊》卷6第4期，1988年7月。	带盖
8	“萧何月下追韩信”梅瓶	江苏省南京市博物馆	1950年江苏省南京市江宁县东善桥沐英墓出土	高44.1，口径5.5，底径13			葛玲玲《元代青花人物花卉梅瓶》，《文物天地》1982年第3期	墓志：明洪武二十五年(1392)
9	“蒙恬将军”玉壶春瓶	湖南省博物馆	1956年湖南常德市火葬墓出土	高29.5，口径8.4，腹径50.0，底径9.0	撇口，细长颈，圆腹下垂，圈足。釉下青花，器身满釉		北京艺术博物馆等《元青花》，河北教育出版社，2009年。	伴出青花双鱼莲池纹大盘2件

附表2 国内外藏景德镇窑元青花简表(爱情故事类)

编号	器物名称	收藏处	出土处	尺寸(厘米)	特征	图片	资料出处	备注
1	“西厢记”罐	亚洲私人藏		高28			倪亦斌著：《看图说瓷》，中华书局，2008年。	一说焚香图罐
2	“西厢记”梅瓶	英国伦敦维多利亚博物馆		高35.6			(日)斋藤菊太郎，元の染付考(上下)，《古美术》第十八号。	

续表

编号	器物名称	收藏处	出土处	尺寸(厘米)	特征	图片	资料出处	备注
3	“锦香亭”罐	英国铁路退休基金会旧藏		高27.5, 口径21.0, 腹径33.5, 底径19.3			倪亦斌著:《看图说瓷》,中华书局,2008年。	一说佳士得香港公司2005年11月拍卖,目前亚洲私人藏
4	“百花亭”罐	日本万野美术馆		高26.7			《鉴藏》,2009年5月第五辑。	原为日本德川美术馆旧藏

附表3 国内外藏景德镇窑元青花器物(高士故事类)

编号	器物名称	收藏处	出土处	尺寸(厘米)	特征	图片	资料出处	备注
1	“四爱图”梅瓶	湖北省博物馆	2006年湖北省钟祥市郢靖王墓出土	口径6.3, 底径13, 高38.7			北京艺术博物馆等《元青花》,河北教育出版社,2009年。	墓志:明永乐十二年(1414年)
2	“四爱图”梅瓶	湖北省武汉市博物馆	湖北出土	口径6.2, 底径13, 高37.6	小口外侈,短颈,丰肩,平足		北京艺术博物馆等《元青花》,河北教育出版社,2009年。	
3	人物(传为“吕洞宾”)梅瓶	美国波士顿美术馆		高42.4			《故宫文物月刊》卷6第4期,1988年7月。	传为“吕洞宾”
4	人物(传为“吕洞宾”)玉壶春瓶	日本出光美术馆		高30.5			出光美术馆《中国陶瓷—景德镇民窑千年》,2004年。	
5	人物(传为“吕洞宾”)玉壶春瓶	安徽省合肥市私人藏	据传安徽省安庆市建筑工地出土	残高20.0, 底径8.2	瓶口至颈部缺失,垂腹,矮圈足略外撇,平砂底。通体施釉,釉色莹润,胎质洁白细腻,厚度均匀		安徽省博物馆《元瓷之珍》,文物出版社,2009年。	构图与YH:5几乎一致,人物系巾、无佩剑

续表

编号	器物名称	收藏处	出土处	尺寸(厘米)	特征	图片	资料出处	备注
6	“周莲溪爱莲”玉壶春瓶	江西省上饶博物馆	上饶市北门外瓦窑村古墓出土	高27.5, 口径8.5, 底径8.2	喇叭口, 细长颈, 胆腹, 圈足略作外撇。全器内外施釉, 釉面透明度很高, 胎土细白, 露胎处呈火石红色, 青花浓艳, 略带蓝褐色斑点。		陈国顺等《上饶市出土两件元青花玉壶春瓶》, 《江西文物》1990年第2期	同墓出土一件造型相同的元青花花卉玉壶春瓶
7	“陶渊明访友”玉壶春瓶	广东省博物馆		高30.3, 口径8.0, 底径8.8	喇叭口, 细长颈, 胆形腹, 圈足略外撇。胎薄, 局部可透光影, 白釉细腻而莹亮, 白中泛青。		广东省博物馆《广东省博物馆藏陶瓷选》, 文物出版社, 1992年。	瓶底釉下青花书“又”字
8	“孝子郭巨得金”玉壶春瓶	日本梅泽纪念馆		高28.1			朱裕平《元代青花瓷》, 文汇出版社, 2000年。	
9	“三道士”玉壶春瓶	湖北省崇阳县博物馆	1975年湖北省崇阳县大源公社持久大队出土	高27.5, 口径7.8, 足径8.3	口外翻呈喇叭状, 细长颈, 溜肩, 垂腹, 圈足外撇。底施釉, 圈足露胎。		上海博物馆《幽蓝神采: 元代青花瓷器特集》, 上海书画出版社, 2012年	底心青花书“石”字

可见, 元青花人物故事与元杂剧中历史故事剧、爱情故事剧多有对应。两者具体情节是否也有对应? 试看“萧何月下追韩信”。这个故事见于《史记·淮阴侯列传》、《汉书·韩信传》, 至宋元被编为杂剧。据种嗣成《录鬼簿》记载, 金仁杰作《追韩信》杂剧, 后收入《元刻古今杂剧三十种》之中。故事情节大致是: 秦末楚汉战争时期, 韩信先投项羽, 未得重用。又改投刘邦, 仍未得重用, 于是愤然离汉而去。萧何闻此消息, 连夜追回韩信, 并劝刘邦委以重任。韩信确为难得的帅才, 几年征战后, 围楚军于垓下, 迫项羽自刎于乌江, 助刘邦成统一大业。南京市博物馆藏“萧何月下追韩信”梅瓶〔图 1〕所表现的画面是: 萧何快马加鞭, 心急如焚, 韩信踌躇岸边, 另有旁观船夫对渡人疑惑不解。而金仁杰“追韩信”杂剧第二折则有:

图 1 元青花“萧何月下追韩信”梅瓶
江苏江宁沐英墓出土, 南京市博物馆藏

[双调新水令]: 恨天涯流落客孤寒。叹英雄半世虚幻。坐下马空踏遍山水熊, 背上箭枉射得斗牛寒。恨塞于天地之间, 折断玉砌雕阑, 按不住浩然气透霄汉。

[雁儿落]: 丞相道将咱来不住的赶。

[夜行船]: 看臣的自家如等闲, 我早则没福见刘亭长龙颜¹。

1 转引自汤苏婴:《人物题材图案的元青花及相关问题》,《南方文物》1994年第3期。

再看尚仲贤“尉迟恭三夺稍”杂剧第三折：

[越调门鹤鹑]：他那里纵马横枪将咱来攻击。

[出对子]：单雄信追赶似风松船，尉迟恭傍观，恰便似虎视犬¹。

美国波士顿博物馆藏元青花“尉迟恭救主”罐，一面是一武士，应为单雄信，手持长矛，腾跃与马背之上，另一面由三人组成，后一侍从举旗书“唐太宗”三字，前二人骑于马上，一人为唐太宗，另一人手举单鞭者应为尉迟恭。广西横县博物馆也藏一件出土于横县农科所的“尉迟恭救主”罐，两者画面大致相似，表现内容似乎都出自尚仲贤“尉迟恭三夺稍”杂剧第三节情节。

其实金元时期工艺品上的杂剧题材人物故事并不少见。如1980年北京房山出土，现藏首都博物馆的元代“追韩信”故事三彩枕²，人物形象与情节与元青花“萧何月下追韩信”梅瓶相近。元代铜镜背纹有“柳毅传书”、“洛神图”；螺钿器有“三顾茅庐”长方案、“高力士脱靴”盒、“瑶池仙庆”盒，“姜太公垂钓”金带扣，这些都与杂剧流行有关。可见较前代陶瓷及其他艺术品，元代青花瓷出现较多的人物故事是杂剧广泛传播前提下的时代审美元素和流行题材。

二 元青花人物故事构图、造型与《平话》插图和戏剧版画关系密切

图2 元代至治年刻本《全相平话五种》鬼谷子下山图

原为日本枫山管库旧藏，现藏日本国立公文书馆《新刊全相平话乐毅图齐七国春秋后集》中《鬼谷下山》一辑正文上方印有一组插图〔图2〕：图左侧两个持杖的皂隶打扮人物，急步前奔，身前山石古松，身后两只猛虎拉车，车上坐着抄袖、半秃顶的鬼谷子，鬼谷子身后是山崖小路，苏代骑马持节紧随³。这场景与元青花“鬼谷子下山”图罐纹饰〔图3〕如出一辙，图罐上仅多绘一擎旗骑马武士，拉车变为一虎一豹。现存五种《平话》为建安虞氏刊印是元至治年间（1321～1323）刊印的作品，其中《至治新刊新全三国志平话》中也有与元

青花“三顾茅庐”图罐、梅瓶一致的插图版画⁴。1908～1909年俄国柯兹洛夫探险队掠取出土于内蒙古额济纳旗黑水城的文献和美术品中，一批在12～14世纪有“平阳姬家雕印”、“平阳府徐家印”题款、题目为《隋朝

1 转引自汤苏婴《人物题材图案的元青花及相关问题》，前揭注。

2 此类器物以往多称“宋三彩”，根据纪年资料判断多为元代产品。见首都博物馆编：《首都博物馆藏瓷选》，第73页，图26，文物出版社，1991年。

3 望野：《鬼谷下山——价值亿元的陶瓷罐》，《鉴藏》2005年9月第五辑。

4 曹淦源：《元青花人物故事图与古代文物的比较》，前揭注。

图3 元青花“鬼谷子下山”罐展开图

窈窕呈倾国之芳容》《义武勇安王》等戏曲印刷画,其木版雕刻技法比建安《平话》版画插图更为细腻,人物、背景形象也有与元青花对应¹。建安是元代南方书业印刷中心,平阳是北方印刷业中心,后者又是元代戏剧最活跃的地区之一,时间上略晚于《平话》刊刻和平阳戏曲版画元青花人物故事器物,在构图和人物造型等方面很可能对《平话》插图和平阳木版画进行了借鉴。

在构图方面,《平话》插图具有连环画性质,左右平摊对接,每图各有小标题,插图篇幅占三分之一,插图高与长比例约为1:4。整体上描绘故事直观,人物布局匀称,常用山坡、芭蕉、湖石等配景填补空间,具有迂回构图的特点。元青花人物故事器物以罐为例,画幅展开高与宽比例约为1:5,这为元青花罐、梅瓶类故事纹饰对《平话》插图进行借鉴、参考,甚至移植提供了形式上的可能。同时,《平话》插图为木刻雕版后再印刷的版画,其布局近似平面构图,人物形象及景物简练,线条爽利浑朴,这便于元青花人物故事直接在版画中取得稿样轮廓,绘成以线造型的青花纹饰画稿。

在人物及景物描绘方面,元青花人物造型和《平话》插图和平阳戏剧版画有所相似。一是元青花人物故事内容相同的《平话》插图,两者人物造型、景物画法相似,如元青花“鬼谷子下山”图罐中鬼谷子、苏代等人物与《平话》插图中的人物造型、姿势、服饰,山石、松树的形态、画法都十分接近。二是元青花人物故事与《平话》插图和平阳内容不同,但人物、景物也有相似之处。元青花“三顾茅庐”图罐和《三国志平话》“三顾孔明”的构图近似,而张飞、关羽的造型姿态与《七国春秋后集平话》中“燕王召回乐毅”图中人物相似。

¹ 萨马秀克:《十二至十四世纪黑水城汉藏佛教绘画》,第61、62页,上海古籍出版社,2008年。

图4 元青花“四爱图”开光纹饰
湖北省博物馆藏，钟祥明郎靖王朱栋墓出土

图5 元青花“四爱图”开光纹饰
湖北省武汉市博物馆藏

图6 元青花“萧何月下追韩信”梅瓶中的萧何形象

图7 元青花“鬼谷子下山”罐中的苏代形象
故宫博物院考古研究所

元青花“尉迟恭救主”图罐“单雄信跃马挥枪”形象与《三国志平话》中“马超败曹公”、《续前汉书平话》中“刘武刺汉王”中的人物造型都十分相似。日本安宅美术馆藏元青花“周亚夫细柳营”图罐上持枪武士姿态与《三国志平话》“汉帝赏春”持旗侍卫相同¹。元青花“周亚夫细柳营”图罐、“蒙恬将军”玉壶春瓶上的蒙恬、周亚夫形象与平阳戏曲版画《义武勇安王》中的关羽十分接近，两者的旗帜、松树、松针等景物都是以线描略加渲染的表现技法²。三是元青花人物故事背景中的山石渲染的技法与《平话》插图和平阳戏剧木版画中山石的犀利刀法也是异曲同工。

看来元青花人物故事题材与元杂剧流行有关，但其构图、造型与《平话》插图和戏剧版画更有密切联系，据此推测元青花人物故事器物应有纹饰粉本。湖北省博物馆藏元青花“四爱图”梅瓶〔图4〕和湖北省武汉市博物馆藏元青花“四爱图”梅瓶〔图5〕，二者在尺寸、造型、纹饰上基本一致，而在个别纹饰和绘画技法上略有差别。“萧何月下追韩信”图梅瓶上的萧何〔图6〕和“鬼谷子下山”图罐中苏代的形象〔图7〕，二者除人物及骑马方向相反、手中持物、马身花斑等相异外，表现技法似乎出自一人之手。通常戏剧舞台上正角、反角，文官、武将多有固定的扮相，其装束与服饰在不同剧目中会反复使用，元青花人物故事很可能以平话插图和戏剧版画为蓝本绘制粉本，自然就出现了因装束、服饰

1 曹淦源：《元青花人物故事图与古代文物的比较》，前揭注。

2 周丽丽：《关于元代青花戏曲人物故事图瓷器性质的认识》，前揭注。

相同产生不同人物形象的错觉¹。至于松树、柳树、梧桐、竹枝、灵芝等相似景物在不同器物上更是高频出现。图像来源和构成要素均表明元青花人物故事器物必先设计相应的纹饰粉本。陶瓷彩绘复制实践也表明,元青花彩绘之前需要把粉本上稿到器物坯胎上,然后再进行青花彩绘²。

三 元青花人物故事技法、风格从绘画、壁画中汲取了营养

元青花人物故事往往有多个人物,要求有较长的画面以展开情节,而通常绘制在罐、梅瓶、玉壶春瓶等器物腹部,使它的表现技法具有长卷式的绘画特征。元青花人物故事器物的观赏方式便要求一种“环视”,而非定点观赏。因此,有学者指出“历史故事图在元代青花瓷上的表现,可以说是自宋以来装饰纹样受绘画影响而生之发展的极致。它的盛行,一方面是因为杂剧小说在社会上广受欢迎,另一方面则因为部分文饰在青花瓷器上所表现的绘画性日益增强,为故事图文抛弃文饰的图案性,奠定了有利的发展条件”³。元青花人物故事罐、梅瓶、玉壶春瓶等画幅较大,用笔用料彩绘细腻,即使借鉴《平话》插图和戏剧版画,也使得其构图和形象轮廓在具体描绘中需要深入处理,充实完善人物、景物细部特征,元代青花工匠绝非单单借鉴《平话》插图和其他版画,更是汲取了其前代、同时代的绘画、壁画等艺术营养。

元青花人物故事受绘画影响主要体现在细节性描绘和长卷或者说是连环画式的布局两个方面。细节性描绘方面,插图版画本来不是用笔表现,与青花人物画差别很大,为此,元青花人物故事细微部分的表现可能是采用流利的白描画技法。长卷式布局方面,只有人物故事作品使用透视图法和有远近感的纹饰配制,才弥补了其他纹饰元青花基本上是平面构图,缺少立体感和远近感的效果。这两方面因素决定了当时运用白描技法的卷轴画特别是江南绘画很适合成为元青花人物故事的艺术来源⁴。

元青花人物故事在圆形、立体的罐、梅瓶等器物上的布局,用弦纹确定上下幅度并形成长方形对接环状图画。如“鬼谷子下山”图罐、“昭君出塞”图罐〔图4〕、“尉迟恭救主”图罐等,在周而复始的白底空间里,以树木为主体,兼用山石、峭壁、云气等景物,将环状长卷分成多个大致均等区域,在各区域内分段描绘不同人物情节,表现宏大的活动场面,追求类似长卷式绘画或壁画的表现意境。

综上所述,元青花人物故事器物借鉴了元代绘画、壁画等表现技法,其人物形象、故事情节等与当时其他艺术品多有雷同,可以推测元青花人物故事器物应由功底深厚的在野画家设计、高超画师绘制。能把青花纹饰与杂剧题材、平话插图、绘画、壁画等艺术达到有机结合,设计出元青花人物故事粉本画稿,非功力深厚的工匠难以完成。他们很可能是由供职于景德镇官方控制窑场、流动到民窑的在野画家设计、高水平民间画师绘制⁵。推断画师在依粉本描绘完人物形象主体后,画各种配景时能够删改、增损粉本的局部,完善整体

1 周丽丽:《关于元代青花戏曲人物故事图瓷器性质的认识》,前揭注。

2 曹淦源:《元青花人物故事图与古代文物的比较》,前揭注。

3 石守谦:《写实与绘画的宋元时代文饰——中国历代文饰考辛篇》,《故宫文物月刊》卷六第四期,1988年,第42~52页。

4 [日]杉谷、香代子:《关于元末明初景德镇窑青花瓷的纹样来源与绘画的关系》,《中国古陶瓷研究》第十三辑,紫禁城出版社,2007年。

5 周丽丽:《关于元代青花戏曲人物故事图瓷器性质的认识》,前揭注。

效果¹。似乎人物故事纹饰是熟练的画师所作,其他辅助纹饰是一般的画工所绘²。这也可解释元青花人物故事纹饰既有相似性又有多多样性风貌的原因。

四 元青花人物故事的流布深受元末明初文化政策影响

结合文献与考古资料,进一步研究元青花人物故事器物的生产时间、消费群体和流布情况,可以看到其生产流布受到元末明初戏剧文化环境的深刻影响。

第一,元青花人物故事器物的生产者元末后至元五年到至正十二年(1339~1352)前后的景德镇上乘民窑。2011年陕西省西安市曲江新开门村元后至元五年(1339)张达夫墓出土青花人物图匣³,是目前所见最早元青花人物纪年器物,可以视为元青花人物故事器物生产的上限。1982年景德镇落马桥遗址元代地层中曾发掘出土一件花口青花人物纹盘残片,地层伴出一块青料书写“辛巳”二字瓷片,经比对确定青花瓷片“辛巳”应为至正元年(1341),包括花口青花人物盘在内该地层中的青花器应为至正前期之物。爪哇北部沿海出土1片手持葫芦人物形象的青花瓷残片,其人物局部、竹枝、灵芝、卷草纹、变形莲瓣与与前揭景德镇落马桥遗址出土青花人物纹花口盘相似,应是景德镇窑场产品⁴。元代至正十二年到二十年(1352~1360)之间,景德镇一带战祸不停,陶瓷生产必然停歇⁵。至正十二年(1352)应是元青花人物故事器物生产的下限。元青花人物故事器物的生产时间应大体为后至元五年到至正十二年(1339~1352)前后。2000年来景德镇大规模城市改造进程中多位学者对窑址跟踪调查表明,以落马桥、戴家弄为中心,市区昌江东岸,今中华路与中山路之间一带,是元青花人物器物的生产窑场⁶。2012~2014年景德镇红光瓷厂落马桥窑址发掘元代后期地层又出土了多件元青花人物罐、高足杯类标本⁷。对比近年来景德镇窑址出土标本和国内外藏瓷资料,元青花人物故事器物的烧造地点应主要在景德镇市区落马桥、戴家弄等一带元代窑场。前揭已经讨论,设计、绘制人物故事,需要功力深厚的画师和工匠,进而烧造出工艺精湛瓷器的窑场应该是当时上乘窑场所为。但窑场性质是官窑还是民窑呢?目前所见元青花人物故事器物一半以上收藏于海外,但都不是由元代官方主导的出口贸易瓷,而是近代以来才流出境外。景德镇出土元青花官器的珠山北麓风景路一带,景德镇湖田窑、老城区电瓷厂窑址等均未发现元青花人物故事标本⁸。从元代匠役制度看,能够烧制出工艺精湛元青花人物故事的工匠可能本来就是磁局的优秀匠人,在官定任务完成后即可回到自己作坊或受聘于他人作坊,发挥自己深厚技艺

1 曹淦源:《元青花人物故事图与古代文物的比较》,前揭注。

2 张浦生:《元青花研究新说》,《中国古陶瓷研究》,第15辑,紫禁城出版社,2009年。

3 上海博物馆:《幽蓝神采:元代青花瓷器特集》,第220~221页,上海书画出版社,2012年。

4 [英]简·比米什,李仲谋译:《出口至东南亚元青花的重要意义》,《文化遗产研究集刊(第三辑)》,第375~404页,图18,上海古籍出版社,2003年。

5 刘新园:《元代窑事小考(一)》,《景德镇陶瓷学院学报》,第2卷第1期,1981年。

6 曹建文、徐华烽:《近年来景德镇元青花窑址调查与研究》,《故宫博物院院刊》2009年第6期。

7 a. 东莞市袁崇焕纪念馆等:《瓷魅:元代瓷器珍品鉴赏》,第99页,中国文艺出版社,2015年。b. 北京大学考古文博学院等:《大元梦华:落马桥出土元代瓷器》(内部资料),2015年。

8 a. 李一平:《景德镇元代青花窑址概述》,《元青花研究:景德镇元青花国际学术研讨会论文集》,上海辞书出版社,2006年。b. 曹建文、徐华烽:《近年来景德镇元代青花窑址调查与研究》,《故宫博物院院刊》2009年第6期。

烧制出与官用瓷一样精湛的器物¹。因此元青花人物故事的生产窑场应是上乘的景德镇民窑。

第二，元青花人物故事器物的消费者为既有一定文化品位又有经济实力的文人士大夫或商人。伊斯兰国家由于《古兰经》教义规定禁止制作偶像来宣扬其宗教精神，所以出口中东的元青花不见人物类器物。没有类似禁忌的东南亚则有少量元青花人物器物出现²。元青花人物故事多表现追慕历代“圣帝贤相”的内涵，体现汉文化绘画风格，其消费对象应是能够欣赏元杂剧、平话故事，又有一定经济实力定制或购买高档青花瓷的社会阶层，这个兼具一定文化品位和经济实力的阶层应是文人士大夫或商人。江西上饶、湖南常德墓葬，广西横县疑似官署遗址出土元青花人物故事器物，表明它是这些特定阶层人士生前的使用之物。元代同类造型陶瓷的资料显示，元青花人物故事罐、梅瓶、玉壶春的主要功能是用作酒器。从保定窖藏出土成套官用元青花酒器的资料看³，江苏南京、湖北钟祥等明初藩王墓葬出土元青花人物故事罐、梅瓶，是作为民用酒器，可能被作为战利品流传到明初藩王手中，最后成为陪葬品。

第三，元青花人物故事器物的消失，与元末明初特定的文化政策有关。13世纪到14世纪初，是元杂剧的黄金时期，多为历史剧，活动中心在大都（今北京）。14世纪以后，元代执政者发现这些历史剧内含的悲剧效果，有激励人心作用，于是出示布告禁止演出，到元代末期不但悲剧改成了悲喜剧，也出现了较多爱情故事剧，演艺中心也移到了杭州⁴。这是景德镇窑元青花人物故事器物在元代后期流行的社会文化背景。元末杂剧接近尾声，到了明初更禁绝了历史剧的演出。

明初礼制严格禁止收藏、传诵带有人物故事装饰的器物。《明太祖实录》洪武六年（1373）四月癸巳条记：

除一品至五品酒盏用金，其余器皿俱不得棱金、描金并雕刻龙凤、里饰金玉、珠翠及朱红黄色、彩画古先帝王后妃圣贤人物官禁故事、日月龙凤、狮子、麒麟犀象等形。御赐者许用，既弊不许托辞再造……违者罪之⁵。

同书记同年二月壬午条记：

诏礼部申禁教坊司及天下乐人毋得以古帝明王忠臣义士为优戏，违者罪之⁶。

明代顾起元《客座赘语》载，永乐九年（1411）七月初一日刑科都给事中曹润奏：

乞敕下法司，今后人民倡优装扮杂剧，除依律神仙道扮、义夫节妇、孝子顺孙、劝人为善，及

1 周丽丽：《关于元代青花戏曲人物故事图瓷器性质的认识》，前揭注。

2 [英]简·比米什，李仲谋译：《出口至东南亚元青花的重要意义》，《文化遗产研究集刊（第三辑）》，上海古籍出版社，2003年。

3 郭学雷：《保定元青花窖藏主人及相关问题探索》，《幽兰神采：2012年上海元青花国际学术研讨会论文集》（第2辑），上海古籍出版社，2015年。

4 刘毅：《元代瓷器彩饰塑形杂剧图像的情由》，《景德镇陶瓷》第二卷第四期总第58期。

5 《明太祖实录》，“台北中央研究院”校印本，卷八十一，第4页。

6 《明太祖实录》，“台北中央研究院”校印本，卷十九，第2页。

欢乐太平者不禁外，但有亵渎帝王圣贤之词曲、驾头、杂剧，非律所该裁者，敢有收藏、传诵、印买，一时拿送法司究治。

明成祖圣旨：

但这等词曲，出榜后限他五日，都要干净将赴官烧了，敢有收藏的，全家杀了¹。

元青花人物故事器物传世甚少，应与明初律令有关。这些法律政策颁布之后，元青花带有人物故事的器物很快就消失了。

五 小结

较前代陶瓷及其他艺术品，元代青花瓷表现内容出现较多的人物故事，是元杂剧广泛传播前提下的时代审美元素和流行题材。元青花历史故事、爱情故事、高士故事等三类题材，与元杂剧中历史故事剧、爱情故事剧多有对应。其构图、造型与《平话》插图和戏剧版画更有密切联系，可能以平话插图和戏剧版画为蓝本绘制粉本。元青花人物故事器物借鉴了绘画、壁画细节性表现技法和风格，其人物形象、故事情节等与当时其他艺术品多有一致，应由功底深厚的在野画家设计、高超画师绘制。推断元青花人物故事器物生产者元代后至元五年到至正十二年（1339～1352）前后的景德镇上乘民窑，消费者为既有一定文化品位又有经济实力的文人士大夫或商人。其流布深受元末明初特定的文化政策的影响，明初禁绝历史剧演出和礼制上严格人物装饰的律令，直接导致了元青花人物故事器物的消失。

[作者单位：故宫博物院研究室考古研究所]

1 （明）顾起元：《客座赘语》，卷一〇《国初榜文》，第347～348页，中华书局，1986年。

