

A REVIEW ON A SMALL BOOK PUBLISHED HALF CENTURY AGO:
FURNACE TRANSMUTATION GUANYIN

半世纪之前的一本陶瓷文化小书——《窑变观音》

汪常明

中国科学院自然科学史研究所 北京 100190

【摘要】对上世纪50年代末出版的陶瓷传说小说《窑变观音》进行了述评，认为该书虽然是一部文学作品，但在普及陶瓷知识、保存陶瓷历史、宣扬陶瓷文化等方面做出了积极贡献。

【关键词】陶瓷；民间传说；窑变；历史；文化

【Abstract】A review on the fiction of ceramics Furnace Transmutation Guanyin published at the late 1950's has been made. Although this book is a literature works, it made a great deal of contributions on popularizing ceramics knowledge, preserving ceramics history and spreading ceramics culture.

【Keywords】Ceramics; folktales; Furnace transmutation; history; culture

中国是发明瓷器的国度，自新石器时代以来，勤劳智慧的中国人民制造出无数精美绝伦的陶瓷器。陶瓷不但为人民的日常生活带来了极大的便利，而且也是一种艺术与文化的载体。在与世界文明的交流中，陶瓷逐渐成为最富中国特色的文化符号。对于陶瓷艺术之美，历代文人墨客多有诗词赞美。除此之外，在整个陶瓷发展史上，还留下了各种各样的陶瓷文化传说和故事。这些故事散见于古籍，少有专著。近日偶读江思清先生的《窑变观音》，却发现它却是这样一部专门记载陶传说的书。该书文笔流畅，叙述生动，读来颇有趣味。此书虽然是上世纪50年代所出版的著作，但对于我们了解陶瓷历史与文化仍然很有意义，在此愿与大家共享。

《窑变观音》是一本陶瓷传说小说，1958年由作家出版社出版。作者江思清，插图作者墨浪。32开本，63页，约4万字，可谓是一本小书。全书由“琉璃瓦”、“可器”、“百圾碎”、“风

火仙”、“窑变观音”、“文王鼎”、“青瓷易经”、“太平窑”、“白围裙”、“击瓿楼”等十个小故事组成。另配有四副插图。作者用文学的形式讲述了陶瓷技术发展的历史和艰辛、陶瓷烧制过程中的一些奇特的工艺现象、封建社会的官窑管理和压榨、陶瓷文化与艺术等等与陶瓷相关的故事。从全书的内容来看，显然作者对于陶瓷文化是非常熟悉的，实际上江思清先生本来就是一位很有成就的陶瓷史研究专家。江思清（1908~1960），祖籍江西鄱阳，1934年毕业于国立武汉大学历史系。大学期间就开始研究制瓷历史^[1]，1937年发表《景德镇瓷业史》一书（中华书局出版），该书是最早研究景德镇瓷史的专著之一。1954年江思清进入景德镇市陶瓷试验研究所工作，随后与他人合写并出版了《景德镇陶瓷史稿》、《中国的瓷器》两书、独立写作出版了《瓷器包装及其有关问题》、《窑变观音》、《解放前景德镇瓷工运动》等著作，他是我国民国、解放初期著名的陶瓷史

家。《窑变观音》一书从文学的角度演绎了丰富多彩的陶瓷历史与文化，作者通过他深厚的语言功底，富有感染力的语言，将故事讲得引人入胜，如临其境。

《窑变观音》一书有四个故事都讲到了陶瓷烧制过程中的窑变现象。窑变是一种不可捉摸的瓷器烧制现象，对于古代陶工而言，这种现象往往是不可控制的，但这种奇特的变化往往给瓷器带来百倍身价。如历史上著名的钧瓷就是一种窑变瓷器，钧瓷有“入窑一色，出窑万彩”，“纵有家产万贯，不如钧瓷一片”的说法。什么是窑变呢？明王圻所撰《稗史汇编》载：“瓷有同是一质，遂成异质，同是一色，遂成异色者，水土所合，非人力之巧所能加，是之谓窑变”。一般来说，出窑后产品在颜色、形状、声音和质地发生了特异变化者，都可称之为窑变^[2]。古人对于陶瓷的窑变有零星的记载，本书的故事之一《窑变观音》即有典故。事见清朱彝尊的《月下旧闻》记载：“明神宗时，李太

后欲得一瓷相奉之，举会间，景德镇窑中器化一庄严法象，绿衣披体，晏坐支颐，两膝低昂，左偃右植，手轮梵宇，篆法宛然，献之阙下。懿旨命供于报国寺内，俾都人咸知敬礼，今京师所谓窑变观音是也”。跟本书的“窑变观音”故事颇为相合，显然这个故事就是来自于这个典故。但作者充分发挥了他的文学功底，编织出一个完整故事情节，使得这个传说显得更加有血有肉。故事讲的是明朝某朝的李太后想要为报国寺做些贡献，打算造一个观音菩萨像送给寺庙，但又想将这个菩萨像做得别出心裁。用何种材料做这个大菩萨，使其深感苦恼。恰在此时景德镇官窑烧砸了一批瓷器，但没有想到的是，这批烧砸了的瓷器竟然窑变成一个观音大佛，官窑管理者将其献给李太后，解了李太后心中之忧，于是不仅赦免陶工之误，而且还给管理者加官进爵。除了“窑变观音”之外，“可器”、“百圾碎”、“风火仙”几个故事中都提到匪夷所思的窑变。早期古代窑工烧出窑变产品，往往十分惊恐，视之为妖邪之物，一旦发现就将其打碎。如宋代周輝的《清波杂志》载：“饶州景德镇，大观间有窑变，色红如朱砂。物反常为妖，窑户亟碎之”。也正是古人对这种现象的不理解，因此常常将窑变现象神化，夸大事实。所以其有关的传说现在看来显得荒诞不经。如“可器”这个故事中讲到在烧制瓷碗的过程中，由于烧制失败竟然将一批瓷碗烧成一张龙床，这显然是违背事实的。这个故事有可能受到了清代唐铨衡《文房肆考·古窑器考》的启发。该书载：“明诏景德镇烧屏风，变其二为床、船”，讲的就是窑变之变形成为其他物件。尽管这些传说有迷信的成分在里面，但实际上也反映了古人对陶瓷烧制异象的迷惑与解读，是一种文化现象。本书故事中所发生的窑变不仅有变形，而且还有变色、变质的情况。因此，虽然是小说，却富含陶瓷知识和文化。“窑变观音”作为本书书名，给人神秘感和想象，很有吸引力。这也可能是作者为什么将本书取名为《窑变观音》的原因。

在没有正史和相关记录之前，口口相传的传说和故事往往就是最重要的史料。《窑变观音》一书中所收录的正是这样一些传说。它们或许看起来有些荒诞，但在民间这种故事往往比所谓的正史更易记住。如“琉璃瓦”讲述了如何寻找和恢复失传的琉璃瓦制造技术；“可器”讲述了安徽繁昌窑工受到压迫转移到江西景德镇，从而开创一片陶瓷新天地的故事。这个故事既说明烧瓷的艰辛以及烧瓷的不确定性，同时还反映了古代陶瓷技术的流通过程。“百圾碎”讲述了我国古代历史上女性制瓷家舒娇^[1]以及“百圾碎”这种制瓷技术传到景德镇的故事。“文王鼎”讲述了明清时期瓷器仿古之风。这些都是非常符合陶瓷历史的故事。此外，书中大多数故事中都讲到官窑管理，如景德镇的官窑，通常由皇家派专人管理，而每个窑口也有自己的一套管理体系。如掌控窑火的人叫做“把庄”，通常就是一窑的首脑。这也侧面说明在陶瓷烧制过程中火候掌握的重要性。另外，在这些故事中还涉及到很多古代陶瓷技术术语，比如“溜火”、“紧火”分别指缓缓地添柴和加紧快烧；“爽”是指瓷器没有烧熟；“软兜脚”是因火候太高，匣钵不能耐火走软；“牵骡子”是指窑里的瓷器全部倒塌；“马口”是指窑口前面的位置……这些专用术语通过生动的故事就很容易被记住了。因此，传说虽然不是最可靠的史料，但其中不乏有用的史料信息。《窑变观音》虽然是一本小说，但从陶瓷史的角度看，里面包含了大量陶瓷史料信息。如陶瓷技术的产生和发展、制瓷技术的传播与交流、陶瓷技术和术语的记录、陶瓷作坊和官窑的管理制度等等。通过生动活泼的民间故事传说保存这些史料，往往更具生命力，流传的也更加广泛和悠久。

除了承载了较多的历史信息之外，该书还包含了大量的陶瓷风俗与文化信息。如“风火仙”中讲的是景德镇制瓷界“风火仙师”童宾的故事。童宾本是明代景德镇官窑一个制瓷工人，后来为了反抗官府的压迫和完成任务舍身投火，

将自己的血肉之躯融入陶瓷器中，终于烧成釉色很好的大瓷缸，达到了官府的要求，保全陶工的性命和生计。后人为了纪念他，将他奉为“风火仙师”，为他建了风火仙庙，每年不忘祭祀，一直到现在。“白围裙”的故事则是讲的另一位包扎瓷器工人（菱草工）为了向统治者争取陶工的利益被迫害至死，菱草工为了纪念他，在以后工作的时候一定会穿上白围裙，并且形成这样一种习俗，让子孙后代世世代代纪念这个人。此外，如陶瓷技艺的“传媳不传女”、陶瓷作为乐器使用以及跟陶瓷相关的爱情传说等都是宣扬陶瓷文化很好的故事。

总之，《窑变观音》是一本面向大众、宣扬我国陶瓷文化的好书。该书出版于中华人民共和国建国之初，在那样一个百废俱兴的特殊年代，作为国家重要文化符号——陶瓷的历史与文化宣传是十分必要的。该书内容参考了古籍和民间传说，显示出较高的艺术创作水准。其通俗易懂的语言和贴近生活的描写，很容易取得读者的共鸣。此外，由于作者对景德镇陶瓷历史有着深厚的研究，加之生活在景德镇，因此里面的故事多取材或涉及景德镇陶瓷。该书所配的四副插图，分别附于“风火仙”、“文王鼎”、“白围裙”、“击瓿楼”，插图紧密结合故事情节，描绘形象，更加激发读者的情感。但需要指出的是，书中用较多的笔墨渲染了阶级的对立、仇恨以及封建压迫。正如该书后记里面所述言，本书旨在赞美广大劳动人民的智慧，反映劳动人民与统治阶级的斗争。这是历史的局限性，我们不必苛求。

【参考文献】

- [1] 景德镇市地方志编委会.景德镇市志[M], 黄山书社, 2008年.第1-498页.
- [2] 张福康.中国古陶瓷的科学[M], 上海人民美术出版社, 2000年, 第107页.
- [3] 李家治.中国科学技术史·陶瓷卷[M], 科学出版社, 1998年, 第242页.