

编与读

瓷文化的古与今

本报记者 郭海瑾

与方李莉老师的这次约稿，其实是一次“命题”作业。方老师曾师从费孝通先生，她秉承费先生“从实求知”的学术传统，与学术团队扎根景德镇30年，对景德镇千年瓷业的历史进行深入研究，并对城市变迁进行长期观察和思考，形成了丰厚的著述。景德镇瓷器，世界闻名，是中外经济交流、文化交融的一张亮丽名片。在深入学习贯彻习近平文化思想的当下，从瓷器切入，以探寻其交流互鉴与发展的历史。思绪落定，便与她打电话做了一次深入的沟通。

没多久，提纲发了过来。她说，话题很好，十分贴合当下，又能让读者了解瓷器是如何输入到欧洲的。我虽然感觉到方老师的切入点十分有意思，但也有一些好奇：中国瓷器从唐代就开始出口海外，到17至18世纪时，欧洲曾兴起了长达百年的“中国热”，中国的瓷器、丝绸、茶叶等商品也远销欧洲，深受欧洲人民追捧。那么，作为中国瓷器重镇，景德镇的工匠们是如何应对如此庞大的订单？他们是如何制作的？这对中国的瓷器技术和艺术发展又有着怎样的意义？带着这些问题，作了更进一步的沟通后，她说，瓷器，本身就具有着独特的作用，且不说它自身的艺术价值，就说它作为文化交流的载体、贸易往来的重要商品等，就有很多呈现，“这些内容足以写一本书了。”电话那边她笑着说。

是啊，作为中国传统工艺的代表，瓷器不仅是科技、艺术与文化的结晶，更蕴含着深厚的中华文化内涵。“新时代，如何加强中华优秀传统文化的传承与传播，瓷器的传播与对外交流为我们提供了很好的借鉴。”方李莉说。

讲坛信息

“中国式审美——传统舞蹈的保护与非遗的创造性转化”讲座举办

近日，由第十一、十二届全国政协委员，中国舞蹈家协会主席冯双白主讲的“中国式审美——传统舞蹈的保护与非遗的创造性转化”在国家图书馆学津堂举办。这是国图讲坛2024年“文化和自然遗产日”非遗宣传展示活动之一——非物质文化遗产保护讲座月第一讲。

活动现场，冯双白介绍了中国传统舞蹈的类型，通过大量采风视频讲述了民间舞蹈蕴含的生活理念和文化意义，结合案例分析了舞蹈非遗在保护、传承和创造性转化之路上的探索与启示。来自北京舞蹈学院的于子琛、尚乐然同学，配合冯双白先生的讲述展示了刀郎舞和东北秧歌。

来自深圳歌剧舞剧院的特邀嘉宾常宏基、王沁琳，先后展示了舞剧《咏春》中的《咏春拳》《八卦掌》《香云纱》选段，最后以一段咏春拳和八卦掌的精彩过招将整场活动推向了高潮。活动现场气氛热烈，观众沉浸在传统舞蹈的知识和内涵之中，近距离地感受舞蹈里蕴藏的魅力。

据悉，2024年“非遗讲座月”围绕“保护传承非遗 赓续历史文脉 谱写时代华章”这一主题，共策划了6场主题活动，从传统舞蹈、传统医药、民间文学、传统体育、传统戏剧等角度讲述非遗保护和传承的理论，系列活动内涵丰富、形式多样，注重呈现非遗融入当代生活、实现活态传承方式的探索，引领公众进一步关注并参与非遗的保护和传承，共享美好生活。

国家图书馆是国内最早举办“非遗”宣传与展示的文化机构之一。国图讲坛长期致力于传统文化的传播与弘扬工作，2013年推出“非遗讲座月”，2014年拓展为“非遗讲座月”。这是每年6月都会与读者准时相见的品牌活动，也是国内定期系统宣传非遗知识的主要平台。截至2023年，该项目已累计策划推出非遗主题讲座展演活动共计87场，深受非遗研究学者和广大读者的认可。（郭海瑾）

编者的话：

一瓷跨千年，文明越山海。瓷器，作为中华传统文化的一个符号，在中外文化交流史上，扮演着举足轻重的角色。景德镇是中国古代著名的瓷器产地，以瓷器制作工艺和陶瓷文化闻名于世。从古丝绸之路到“一带一路”，中国瓷器以其精美的工艺和独特的艺术价值，传播到世界各地，促进了中外的交流和发展，成为各国经济交流、文化交融的重要见证。国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。通过瓷器这一重要载体，加强了与中国与世界各国的联系，增强了世界各国对中国文化的了解和认同。本期讲坛邀请方李莉教授讲述中国瓷器与世界的沟通与联系。

▲清康熙时期的青花矾红描金花卉八方内盘

主讲人简介：

方李莉，文学博士，曾师从费孝通先生，现为东南大学艺术人类学与社会学研究所所长，首席教授，东南大学四部委铸牢中华民族共同体意识研究基地副主任，首席专家，博士生导师，中国艺术研究院艺术学研究所名誉所长，中国艺术人类学会会长，国家非物质文化遗产专家委员会委员，英国杜伦大学人文学院客座高级研究员，联合国教科文组织全国委员会咨询专家。主要研究方向为艺术人类学、中国陶瓷史、非物质文化遗产保护、艺术乡建等，承担过多项国家重大重点项目，出版专著20部，发表论文200余篇，多篇论文和专著被翻译成英文、西班牙语、法文、阿拉伯文等不同国家的文字并出版。

此外，面对这些外来订单，景德镇的工匠们还需绘制罗马神话、圣经故事以及欧洲时事等画面。由于这些特殊制作的需求，饰有西式图案的瓷器价格自然不菲。广州的荷兰商人荷属东印度公司董事透露：“欧式画面或人物会比中国本土纹饰贵上一倍。”面对欧洲及全球多个国家和地区的瓷器需求，景德镇工匠们的绘画技艺得到了显著提升。只是，随着市场的不断扩大，景德镇已难以兼顾除欧洲以外的东南亚、西南亚、东亚、北非、东非等市场，这些需求逐渐转移至福建及广东一带的沿海窗口，从而推动了沿海地区的陶瓷产业发展。

传播：瓷器以及物质文化塑造

在现代社会，瓷器已经成为人们眼中的一种寻常物品。但是，回看中国瓷器的对外经济贸易史和文化交往交流史，中国瓷器的发明是中国人对世界文化的一大贡献。中国瓷器的输出，不仅影响了众多国家或地区的生活方式，更在无形中塑造了当地的生活习惯和文化礼仪。

从生活方式的改变来讲，在中国瓷器传入之前，东南亚一些国家没有理想的、适宜的饮食器具。在马来半岛洛坤附近、印度尼西亚爪哇岛中部、文莱一带古国“饮食以搓叶为碗，不施匙筋，掬而食之”，有的“饮食不用器皿，绒树叶以从事，食已则弃之”“以竹编、贝多叶为器，食毕则弃之”。作为临时替代品的树叶、竹编或贝多叶等，既不卫生也不便于长期使用。随着中国瓷器的输入，这些地区的生活方式得到了显著改变。中国瓷器因其卫生、实用和易于清洁的特点，迅速成为了东南亚人民理想的饮食器具，“寻常人家……盛饭用中国瓦瓮”。对于一些相对贫穷落后的地

瓷韵流芳：中国瓷器对外交流的盛景

主讲人：方李莉

▲清乾隆时期的粉彩纹章盘

瓷器：从中国到海外

中国是世界最早发明瓷器的国家。原始瓷自商周时便已出现，成熟于东汉，盛行于唐宋元明清，对周边诸多国家的陶瓷烧制技术形成广泛影响，并出口到东南亚、西亚，并远至非洲。从唐代开始，中国的商人就曾进入印度洋、波斯湾、红海等，与阿拉伯人和波斯做瓷器贸易的生意；到宋元时期，这些瓷器得以在欧亚非旧大陆贸易和流通。由于当时欧洲路途遥远，中国的瓷器还未与欧洲进行贸易往来。自15世纪末到16世纪，这一切都得到了彻底的改变。

这一改变是随着欧洲地理大发现开始的。1497年，葡萄牙航海家达·伽马率领船队从里斯本出发，绕过好望角开始了新的探索。1498年5月，达·伽马船队到达印度南部大商港卡利卡特，这里离中国很近，不久欧洲人开始直接与中国进行贸易。这意味着中国和欧洲遥遥相望的历史结束了，这两个地区的人们可以面对面进行经济贸易和文化交流了。

古代的中国是一个手工业发达的国家，不仅是瓷器，其他的手工艺品也都非常有名。从唐代开始到中国来经商的阿拉伯人和波斯人非常多，因此大量的中国商品进入这些国家，在这些国家的文献中记录了不少对中国手工艺品的评价。

10至11世纪阿拉伯学者撒阿里比说：“阿拉伯人习惯于把一切精美的或制作精巧的器皿，不管真正的原产地为何地，都称为‘中国的’……在制作珍品异物方面，今天和过去一样，中国以心灵手巧、技艺精湛著称。”（张广达《西域史地丛稿初编》）13至14世纪的阿拉伯学者伊本·瓦迪也写道：“中国人政治清廉，公正贤明，善于工艺、雕刻和绘画。”他还认为，在古代阿拉伯人对中国的各种赞誉中，最集中、评价最高的是手工艺品。14世纪的阿拉伯旅行家伊本·白图泰说：“中国人是各民族中最精于工艺者，这是远近闻名的。”他到过中国杭州，他的印象是“城内多能工巧匠，这里织造的绸缎以汗沙绸著称。”在法籍伊朗学者阿里·玛扎海里的《丝绸之路：中国—波斯文化交流史》一书中也写道，在19世纪欧洲工业产品席卷全球之前，中国的物质产品一直是世界最优良的商品，当时在海上和陆地上的丝绸之路中，商人们贩运的不仅是中国的丝绸、茶叶、瓷器，还有铁器、铜器、漆器等，其中包括铜镜、铁锅、火铳都从中国购买过来。尤其是瓷器，在中东一带非常盛行，景德镇的青花瓷就是当年伊斯兰国家定制瓷。今天，无论是去伊朗国家博物馆，还是去土耳其的托普卡珀宫博物馆，都能看到许多中国的瓷器，尤其是景德镇的青花瓷。

到1500年至1800年间，世界各地之间建立了广泛的联系，人们进入了世界近代历史的早期阶段。欧洲的商人利用这些航路的便利创立了西方资本的世界经济体系，农产品、手工业品以及其他各种商品，包括瓷器都可以到达遥远的异地市场。也就是从这个时期开始，中国的许多商品包括瓷器开始被出口到欧洲，以及欧洲以外的国家。

15世纪以后，全球贸易规模扩大，世界各地开始进行与日俱增的交换活动，包括商业、科技和知识。全球贸易范围的转型与扩大，其中的一个影响便是亚洲商品可在欧美两洲获得，尤其是中国这个自古以来手工业产品发达的国家，在贸易交换中受到了欧洲商人们的青睐，而最具中国特色的瓷器成为一项真正“具有世界性身份”的商品，亦即所谓物质文化的“全球化现象”。自此开始，中国瓷器的纹

饰、色彩和形制，得到了真正的全球化式的首场展示。虽然16世纪之前中国瓷器也大量销往亚非大陆，但却很少出现在欧洲。随着1497年达·伽马自葡萄牙出发，展开他绕过非洲前往印度的划时代之旅时，葡萄牙国王曼努埃尔一世千叮万嘱，交代他务必带回两样西方最渴求的物事：一是香料，二是瓷器。

16世纪开始，中欧贸易与文化交流日渐频繁，瓷器作为最具中国特色的商品之一，源源不断地输入欧洲地区。今天，如果到欧洲各大博物馆参观，都能看到中国的瓷器；在欧美大陆的许多旧房子里或一些家庭中，也会看到几件祖上流传下来的中国瓷器。可见，中国瓷器在当时与欧洲的贸易量有多大。中国瓷器不仅见证了中欧贸易发展，也成为东西方文化互动的载体。

瓷都：世界的景德镇

景德镇制瓷发掘到的最早的窑址是在晚唐。宋代时期，景德镇因制瓷而被赐名。到了明清时期，由于官窑设在景德镇，景德镇成为一座陶瓷手工业专业化城市。在17至18世纪，可以说没有哪座城市有景德镇在世界的知名度高，它的名字随着它所生产的瓷器而传遍世界。景德镇的瓷器做工精良，有着先进的生产规模和严密的组织结构，代表着在蒸汽带动机器时代到来之前手工业产业的最高峰，代表大规模集中制造生产最壮盛的就绪，在全球瓷器市场占据主导地位。

当时的中国，疆域辽阔，GDP雄踞世界之巅，且增长迅猛。这一时期，景德镇的瓷器生产亦达到了巅峰状态，其生产的精湛艺术品，不仅遍布欧洲，也深入中东、俄罗斯等国家和地区。当我们从景德镇外贸路线出发，回看全球文明交流互动时，中国在世界历史中的重要作用便清晰可见。通过深入研究16至18世纪景德镇陶瓷贸易，不仅可以洞察欧美主导的“跨大西洋和太平洋的全球陶瓷贸易网络”的形成过程与线路，还可以看到人类在跨越远距的商业交换活动中是如何形成一个“世界体系”，并构成一系列交叠互动的多重经济和一个极其复杂的交易网络。在这个网络中，景德镇的陶瓷贸易将欧亚大陆的极大部分串联在一起，最后又借由欧洲链接了美洲大陆。由此，中国成为这个世界体系中最重要、最关键的枢纽和带动这个世界体系运转的发动机。

通过景德镇的瓷器输入，欧洲人对中国这一遥远的国度有了更直观的形象认知，无与伦比的精美画面和独特造型，令整个欧洲为之惊叹。中国深厚的文化底蕴，如讲究礼教人伦的传统，更让欧洲人看到了一个文明的礼仪之邦。17世纪末至18世纪末的100年间，欧洲形成了前所未有的“中国热”。尤其是景德镇的瓷器成为欧洲上层社会最贵重的时尚品与奢侈品。欧洲甚至将瓷器的英文名与中国“China”同名，后又将瓷土命名为“高岭土”（“高岭”是景德镇出产瓷土的一座山的名字），这足以看出景德镇瓷器在欧洲乃至全世界的影响有多大。

17、18世纪，景德镇的官窑专注于为中国皇家精心制作瓷器，而民窑则以其卓越的工艺服务于全世界王公贵族。为了满足世界贸易市场巨大的需求，这座城市不仅构建了最全面、精细的手工业陶瓷生产体系，还引入了当时最先进的流水作业线。这种高效的作业模式，使得景德镇的瓷器制作达到了一个新的高度。据宋应星在《天工开物》中记载，景德镇瓷器的制作流程极其复杂，“共计一坯之过，过手七十二，方克成器。”需经过“七十二道工序”的精心打磨，才能最终

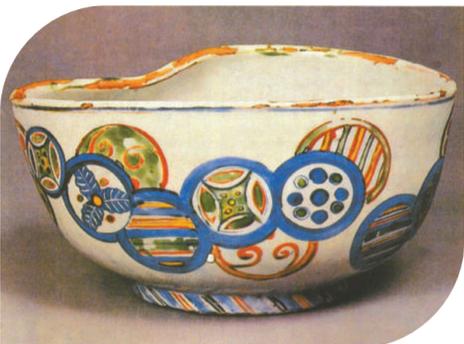

▲清乾隆时期的咖啡壶

成器。这种“过手七十二”的细致分工，充分展现了当时景德镇在瓷器制作领域的先进性和创新性，即使在18世纪，这样的流水作业线也是极其罕见的。

不仅如此，景德镇还汇聚了全世界最顶尖、规模最大的制瓷工匠队伍。这些工匠通过血缘、地缘关系，构建了手工业时代最为完整和先进的行业分工体系及管理模式。在群体生产的过程中，他们融入了礼俗社会中的行业规范、信仰及语言体系，从而形成了复杂而高效的传统陶瓷行业运行机制。法国传教士殷弘绪在景德镇目睹了这一切，他在信中赞叹：“看到这些器皿如此快速地进行过如此多人之手，真是令人惊奇。”

其实，自元代起，景德镇的工匠们就开始承接来自伊斯兰国家的青花瓷订单，他们精心描绘着繁复的植物图案和陌生的阿拉伯文书法。这种经验的积累在16至18世纪发挥了巨大作用，他们能够游刃有余地应对各种客户需求。无论是欧洲贵族定制的复杂家族纹章，还是伦敦、巴黎各行各业行会的独特纹章，如贩鱼业、屠宰业、糕饼业等，景德镇的工匠们都能一一呈

▲明天启时期的红绿彩深钵