

文艺经典荟萃

陶艺技法与欣赏

TAOYIJIFAYUXINSHANG

主编 李乡状

WENYI
JINGDIAN
HUICUI

吉林音像出版社
吉林文史出版社

文艺经典荟萃

陶艺技法与欣赏

吉林音像出版社

吉林文史出版社

目 录

第一章 陶艺的概述	(1)
第一节 陶器的起源	(1)
第二节 中国陶瓷文化简介	(4)
一、原始陶瓷的出现	(10)
二、陶制品的发展简介	(12)
三、古代制瓷名窑简介	(17)
第三节 研究古代陶器的意义	(33)
第二章 古代陶制工具与建筑材料	(35)
第一节 制陶、纺织与渔猎的工具	(36)
第二节 冶铸工具	(40)
一、铸造青铜器的陶范	(40)
二、铸造铁器的范模	(41)
三、坩埚与炉具	(43)
第三节 陶建筑材料	(44)
一、陶井圈(井)	(44)

二、给水和排水管道	(46)
三、瓦及瓦当	(53)
四、砖	(69)
五、空心砖	(84)
第三章 陶艺制作与技法	(91)
第一节 陶艺制作工具	(91)
第二节 陶艺成型技法	(92)
一、泥条盘筑成型	(93)
二、手工捏塑成型	(99)
三、泥板成型	(105)
四、拉胚成型法制作	(108)
五、雕塑挖空法制作	(109)
六、徒手捏制法	(110)
第四章 陶艺装饰	(111)
第一节 釉上彩装饰	(111)
一、新彩颜料与绘画工具	(112)
二、新彩装饰	(115)
第二节 压印花装饰	(117)
一、印章纹压印装饰	(117)
二、自然植物压印装饰	(119)
第三节 贴花装饰	(121)

一、鱼纹盘贴花装饰	(122)
二、菊花纹盘贴花装饰	(125)
第五章 中国陶瓷鉴赏与收藏	(129)
第一节 鉴定古瓷如何入手	(129)
第二节 学习古瓷鉴定的意义	(135)
第三节 古陶瓷鉴定秘要	(137)
一、根据各期陶瓷胎质、釉色的特点来判断	(138)
二、从各朝代陶瓷的纹饰去判断	(139)
三、从各朝代陶瓷的造型去判断	(141)
四、从历代陶瓷的款识来判别	(143)
第四节 陶瓷艺术品质量鉴别	(145)
第五节 古陶瓷底足鉴别常识	(147)
第六节 仿古瓷器巧识别	(151)
第六章 中国古瓷典图	(153)
第一节 盆形	(153)
第二节 碗形	(156)
第三节 器皿	(159)
第四节 异形碎片	(162)
第七章 陶瓷的典故与趣闻	(165)
一、瓷祖的传说	(165)

二、高岭土神的传说	(166)
三、瓷器上的和合二仙	(167)
四、郭葆昌与“洪宪瓷”	(168)
五、柳宗元说瓷	(170)
六、窑神的传说	(171)
七、梅兰芳和宋钧窑渣斗	(173)
八、“美人祭”与“美人醉”	(176)
九、唐代铜官窑题诗瓷壶	(177)
十、关于陶的起源的传说	(182)
第八章 现代制陶名家简介	(183)
一、邵伦仁	(183)
二、江金承	(183)
三、程元璋	(184)
四、刘书阁	(184)
五、余翰青	(185)
六、周湘浦	(185)

第一章 陶艺的概述

第一节 陶器的起源

一般认为，陶器是随着史前人类进入新石器时代的定居生活而出现的。我国现存最早的陶器残片出土于南方地区的一些洞穴居住遗址中，据碳-14测定，其年代距今约9000—10000年左右。

制陶的发明与人类知道用火有密切的关系，被火焙烧的土地或者粘土因落入火堆而变得坚硬定型，可能促使原始先民有意识地用泥土制作他们需要的器物。因此，就一般意义来说，制陶完全可能由不同地区的原始先民各自在生产、生活实践中

发现、发明，而不一定需要其他地方人群的传授与教导。我国黄河流域新石器时代早期的裴李岗文化与磁山文化的陶器和长江下游新石器时代早期的河姆渡文化的陶器，不论形制、器类、工艺与装饰都不一样，显然都是各自独立发生的。

原始先民最先可能采用的制陶技术，大致有捏塑法与贴敷法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了在水筐上敷贴泥土烧制陶器。这种说法虽引人入胜，但愈来愈多的学者对此表示怀疑。他们认为，如果用这种方法烧制筐篮那样大小的陶器，结果只能得到一堆瓦砾。因此，人类制陶术的开端极有可能是烧制用手捏塑的小物件、小器皿，这样的小件制品，即使在最简陋的烧造条件下，也不乏烧成的机会。只有在多次烧制成功的鼓舞下，才会促使先民思考粘土原料的选择与加工、成型方法的改进、烧成条件的改善，甚至专为焙烧陶坯的陶窑设计等等，从而烧制出器型比较大的陶器。

自 70 年代以来，我国境内的早期制陶遗迹屡有发现。通过对这些新石器时代早、中期陶器残片的观察，可以发现它们有泥片粘合的层理和陶片层理剥落的现象，这种现象最早被认定的是浙江省余姚河姆渡遗址的四层，即河姆渡文化一期的陶片。以后在石门皂市遗址下层、大地湾遗址一期、河南密县裴沟裴李岗文化的陶片，以及更早的江西万年仙人洞、桂林甑皮

岩等洞穴遗址的陶片遗存。这些遗址的年代都早于仰韶、红山、大溪、大汶口、河姆渡二期诸文化的年代，具有比泥条盘筑法更早、更原始的制陶术成型方法，文物考古工作者称之为“贴敷模制法”或“泥片贴筑法”。筐篮编织成器的方法，很可能曾经启发了先民使用泥条盘筑法制成大型容器的陶坯，但这已是较晚的新石器时代中期才出现和普及的了。

所谓泥条盘筑法，就是将拌制好的粘土搓成泥条，从器底起依次将泥条盘筑成器壁直至器口，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹（即所谓“印纹”）。

轮制成型，是在盘筑法的基础上产生的一种制陶技术，它借助于称为“陶车”的简单机械对陶坯进行修整。在我国古文献中，陶车亦称为陶钧，它是一个圆形的工作台，台面下的中心处有圆窝置于轴上，可围绕车轴作平面圆周运动。将陶坯置于工作台面的中心，推动台面旋转，便可用手或借助工具对器形进行整修。最原始的陶车可能在新石器时代中期已经出现，因为在相当于这一时代的遗址中有经过慢轮修整的陶器出土。虽然至今仍未发现新石器时代的陶车遗物，但我国各地新石器时代中、晚期各文化遗址中，已先后出现的轮制陶器还是可靠

的，例如山东龙山文化出土的蛋壳黑陶，其胎体之薄与器形之规整，只有轮制才有可能。根据山东省博物馆复原仿制验证，这种蛋壳黑陶，极有可能在车制成型时还使用了有支架的削刀，烧成时使用了类似匣钵的装置。

轮制陶器是制陶术的一个飞跃，因为它所使用的简单机械陶车可以看成现代机器车床的发端，它的出现提高了生产力，可能已有某种作坊与社会分工的发生。这种技艺的熟练使用，显然要有长时间的锻炼。在工艺上也意味着制备原料坯泥的巨大进步。因为轮制陶器要求坯泥品质均匀、细腻，并且有相当的湿强度，只有这样，才能在陶车的惯性旋转中利用坯泥的离心力，使器壁较薄、器形规整。

上述几种制陶术的发生、出现虽有先后，但它们只是反映了制陶技术的丰富与完善，并不意味着对先前制陶术的完全扬弃，许多制陶术仍为后代长期沿用。即使在现代，制陶已具备了机器制作的技术条件，手工制陶仍然用于生产艺术陶器（如紫砂茶具等）。

第二节 中国陶瓷文化简介

中国古代文化渊远流长。众所周知，中国是陶瓷的故乡，

陶瓷的国度。在中国的陶瓷发展中外，先有陶后有瓷，瓷器由陶器脱胎而来。在进入文明以后的五千年中，陶瓷文化无不和民族的兴衰、国家的命运相连。它一直伴随着炎黄子孙从原始社会走向文明社会。它的内涵十分丰富，功能极为广泛，渗透于物质生活、精神生活以及社会生活各方面。它不仅具有明显的民族特征，而且有文化价值；它对了解民族个性、心理趋向和价值观念有着重要的作用。

陶瓷在中国古代每个历史阶段都扮演着重要的角色，但都存在着一一种遗憾，那就是各类型的陶瓷文化艺术风格持续了一个阶段后，随着每个朝代结束，特色也就随之终结了。但它作为一种物质消费的方式，却能一次次的反复出现、存活和延续在中国人的血脉中。

其实，古今的陶瓷文化的发展有它的规律，这就是承袭前人的过程。当代陶艺名师的作品都试图表现个人特色和风格，但最终都回避不了文化的继承。古代陶瓷对当代名师来说，可谓是非常值得效仿的“名师”之作。故此，从事陶瓷艺术“名师”的范围，不仅仅是当代从艺的人，而且应包括无数古代的陶工。

我国古代的制陶业有辉煌、独特的成就。在黄河流域和长江流域众多的新石器时代遗址中，出土了大量的陶器和陶器碎片。其中有许多已不仅仅是生活日用品，而具有明显的艺术倾

向，成为陶制艺术品，如代表制陶业突出成就的彩陶和陶塑。随着制陶业的发展，制陶技术从泥条盘筑进步到轮盘拉坯，结构简单的横穴窑与竖穴窑已取代了落后的平地起烧，对窑的温度、气氛的控制已取得了一定经验，当时最高的烧成温度已经到达了 1100°C ，已接近陶与瓷的“临界”温度。自殷商时代早期，即已出现了以瓷土为胎料的白陶器和烧成温度达 1200°C 的印纹硬陶，开始了由陶向瓷的过渡。

原始青瓷不同于陶之处，在于原始青瓷比陶器质地坚硬耐用，且器表施釉，敲击声清脆悦耳。但原始青瓷原料处理和坯泥炼制还比较粗糙，没有经过精细的过滤、淘洗、捏练、陈腐等工艺过程，因为胎料可塑性较小、造型比较单调；胎料中杂质较多，胎体会产生裂纹；釉色不稳，薄厚不均，且有露胎流釉现象。早期青瓷发展到东汉时期，成型采用快轮拉坯成器身，在粘接器底而成，器型规整，器表光滑，釉层增厚，胎釉结合大为改进，脱釉现象很少发生。这些迹象表明，原始青瓷开始摆脱原始状态，而迈入成熟的青瓷阶段。

东汉时期，浙江的越窑出产了成熟的青瓷，这是中国陶瓷史上的里程碑，标志着我国瓷器业的成熟。这时还有早期的白瓷制品。魏晋南北朝在中国瓷器史上，属于起步发展阶段，青瓷一统天下，烧造的地域进一步扩大，但也有少量的黑釉瓷和白瓷被发现。这个时期，社会动荡，战乱不断，民族的融合及

佛教的传入，促使陶瓷艺术风格的多样化。

北朝晚期，白瓷首先在北方出现，这说明制瓷技术发展到了高度，胎釉中的含铁量受到控制，克服了铁的呈色干扰，为后来彩瓷的出现奠定了基础。白瓷的成功烧造，是中国瓷器史上新的里程碑。隋唐时期，中国古代政治、经济、文化、商业贸易空前繁荣，推动了制瓷业的进步和瓷器市场的扩大，形成了“南青北白”的格局。南方以生产青瓷为主，越窑为最典型的代表，瓷胎轻薄致密，釉层晶莹细润，取得了极高的瓷艺成就。唐代邢窑白瓷为所谓“北白”的代表，瓷胎、瓷釉白度都很高，瓷胎坚实、致密，叩之发出金石之声。中晚唐时期，青、白瓷烧造进一步成熟，黑、黄、花瓷及绞胎瓷器成功烧造，以唐长沙窑为代表的彩瓷、唐代青花器的出现，打破了“南青北白”的简单的抗衡，从唐末五代开始，中国瓷器史上开始出现了名窑林立的局面。宋朝是中国封建社会继汉唐之后的第三个繁荣时期，科技、文学、艺术和手工业高度发达，陶瓷业蓬勃发展，瓷窑遍布全国各地，地方风格浓郁，可以概括为“六大窑系”和“五大名窑”。“六大窑系”是指北方的定窑系、钧窑系、耀州窑系、磁州窑系和南方的龙泉青瓷窑系、景德镇青白瓷窑系。“五大名窑”即官窑、汝窑、哥窑、定窑、钧窑。两宋时期官窑制度基本确立，官窑的瓷器形成了不同于民窑器物的艺术风格。瓷都景德镇在元朝时崛起，并以

青花瓷、釉里红瓷和卵白釉枢府瓷驰名天下。

中国陶瓷艺术经过几千年的发展，到明清时期呈现出灿烂辉煌的景象，各类陶瓷艺术品璀璨生辉。以青花瓷为代表的彩瓷兴盛起来：五彩、斗彩、素三彩、釉下三彩、珐琅彩、粉彩等等，明清彩瓷集陶瓷艺术之大成，极富艺术魅力。颜色釉瓷的烧造进入炉火纯青的境界，单色釉品种不断创新：霁蓝釉、祭红釉、郎窑红釉、豇豆红釉、黄釉、孔雀绿釉等等。制瓷技术也有新的突破，陶车旋刀取代了竹刀旋坯，并开始运用吹釉技术，瓷器的质量与数量由此迅猛提高。明清时期的制瓷业，是中国瓷器发展史上的顶峰，对今日中国瓷业有着重大影响。

到清朝末年，由于政治腐败和洋货的冲击，陶瓷生产已经呈现出败落之势。此时虽不乏有识之士出来振兴民族经济，抵御洋货，但在产品形制上仍沿袭旧法，无新形式创建，亦无生产规模，所以一直在低谷中苦苦挣扎。我国陶瓷业发展到宋、元、明、清诸代，都有一个复苏、发展、全盛至衰落的过程，但到了民国时期，整个陶瓷业就一直低靡不振。尽管民国初期在北平、山东、江苏、江西、浙江等地都相继成立了陶瓷科研机构，但都由于时局动荡、内战频繁、外患入侵、经费短缺，没有能支撑得住的。在工业化生产方面，采用了一些机械以及用石膏模型注浆成型法，采用贴花装饰等等手法，但整体上的落后局面无法与新兴的外国陶瓷业相抗衡。

民国时期的陶瓷业中心仍在景德镇。袁世凯称帝，仿效前朝，于1916年派人到景德镇督烧，以粉彩为主，生产御用瓷器。在很短的一段时间内，烧出数量极少的一批“洪宪瓷”。这批瓷器质地精良，彩料考究，造型美观大方，是一批极为特殊的产品。到民国二十一年，景德镇有陶瓷公司近三十家，以生产日用瓷为主，制作方式仍有旧法为主，手工繁琐，成本很高，烧窑用松柴，整体上没有多少改进。

民国时期仿古成风，以青花、五彩、粉彩为主流。利益驱使，从三国、两晋一直到唐、宋、元、明、清，没有不仿的，数量极其庞大。究其原因官窑败落以后，窑工流散到民间，以前民间不得制造的御器，现在随便烧造了，仿官窑的制式已不再被阻止。

这一时期所生产的日用器皿普遍比较粗糙，坯釉结合不好，脱釉现象严重，不能代表民国时期的烧造水平。装饰上仍以青花、粉彩、五彩为主流，继承了晚清的风格，又增添了一些新内容。造型上比晚清瓷器要淳朴平直，明显受到国外工业化的影响。

一些窑厂尝试改良生产，以适应批量化和规范化的生产要求。如湖南醴陵，设立陶瓷公司并附设技工学校，聘请日本技术人员进行指导，生产出一批具有日本风格的产品，比当地以往旧制要好出许多。江苏宜兴明代以后出产的紫砂继续生产，

品种有所增加，茶具、文具、摆设等无不烧造，装饰方面亦雕亦画，风格高雅。山东淄博一带，出产优质长石，民国年间有多家陶瓷公司相继成立，多生产日用瓷器皿。

近年来民国时期陶瓷研究开始引起关注，收藏家们逐渐认识到了其价值所在。

一、原始陶瓷的出现

新的人造物质青铜器出现后，陶器仍继续行进在历史大道上，在注重使用功能的同时，向着艺术趣味的审美化、观赏化迈进。中国的奴隶制社会，无釉的陶发展成为有釉的原始瓷。原始瓷是在制陶技术进步的基础上发展起来的，人们为了易于清洁洗涤，在商、周时期烧制成功的。商代以前的陶器极大多数的烧成温度在 1000°C 以下，胎质松散，吸水性高。原始瓷用瓷土作原料，烧成温度高达 1200°C 左右，胎壁烧结坚硬而不渗水。长期的制陶经验，使人们不断摸索如何使器壁光洁，如何使之经久耐用，如何使器表处理满足人的审美和日用需求。在刻画、捏塑、彩绘、打磨、光洁等技术发展过程中，对改进制作技术、原料、釉料、烧成等不断有了新的认识。原始瓷胎表面常拍印或刻画纹饰，施薄釉透明有光泽，为瓷器的发明奠定了基础（图 1-1）。

图 1-1 商中期原始瓷《灰釉弦纹尊》，口径 19.6cm。此尊整体呈喇叭形，腹中部稍收，施灰釉，是原始青瓷饮具。

原始瓷自商周到战国时期的一千多年始终都在不断向前发展。此阶段金属冶铸技术有了明显进步，大量的青铜器具在造型和工艺技术上都十分精湛，青铜器造型和装饰影响着当时陶器和原始瓷制作标准。原始瓷形式美感讲求青铜器的艺术效果，出现过青铜器样式、印纹的器皿。战国早、中期的原始瓷胎质细腻，外施青釉，已经接近了瓷器的特点。但原始瓷发展到战国后期，主产地越国一带由于楚灭越的兼并战争曾被迫停产，突然消失，有一段短暂的中断期。在历史上，战国时期越