

元青花與釉裡紅瓷

田助忠 著

BLUE AND WHITE PORCELAIN AND
UNDERGLAZE RED IN THE YUAN DYNASTY

社會科學文獻出版社

K876.32
39

元青花與釉裡紅瓷

BLUE AND WHITE PROCELAIN AND
UNDERGLAZE RED IN THE YUAN DYNASTY

田助忠 著

社會科學文獻出版社

圖書在版編目(CIP)數據

元青花與釉裡紅瓷/田助忠編，—北京:社會科學文獻出版社，2004.9
ISBN 7-80190-331-5

I.元... II.田... III.青花瓷(考古)—鑒賞—中國 IV.K876.34

中國版本圖書館CIP數據核字(2004)第087732號

著 者 / 田助忠
出版策劃 / 王智文
美術設計 / 田助忠

出 版 人 / 謝壽光
出 版 者 / 社會科學文獻出版社
地 址 / 北京市東城區先曉胡同10號
郵政編碼 / 100005
網 址 / [http: www.ssdph.com.cn](http://www.ssdph.com.cn)
項目經理 / 范廣偉
責任編輯 / 范廣偉 周雪林
攝 影 / 蔡嘉昌 (群美攝影社)
地 址 / 臺灣省南投市草屯鎮玉峯街28號
制 版 / 深圳市麥格企業形象設計有限公司
印 刷 / 深圳市恒特美印刷有限公司

經 銷 / 各地書店
讀者服務 / 客戶服務中心
(010) 65285539 (0755) 83393056
網 址 / www.szmage.com
法律顧問 / 北京建元律師事務所

開 本 / 1/16 (889×1194)
印 張 / 21.5
版 次 / 2004年11月第一版 第一次印刷

定 價 ￥680元

注：版權所有，未經許可，任何人不得以任何形式，
在世界任何地區，以中文或任何文字翻印、仿制或轉載
本書圖片和文字之一部分或全部。

自序

我國瓷器的燒製歷史悠久，是我們祖先偉大的創造發明之一，對人類的重要性，決不亞于舉世聞名的四大發明。它從一開始就以實用和美觀為出發點，迅速成為人們日常生活中不可缺少的一項用品，對人類文明發展史，有着巨大的貢獻。

古代瓷器是中華民族的驕傲，它在我國歷史上曾多次掀起發展高潮。隨着商業貿易往來，我國陶瓷器聲名遠揚，它以特有的東方文化色彩和神奇的藝術魅力，讓世人為之傾倒，為之贊嘆，並獲得世界各地人民的喜愛。

在陶瓷器裝飾藝術發展過程中，元代是我國瓷藝史上光輝燦爛的時代，特別是元青花瓷與釉裡紅瓷的燒製成功，對我國陶瓷發展史、文化史和藝術史都有着相當重要的影響，故此，我們認為元代對於瓷器的發展與貢獻，應給予極高的評價，肯定其劃時代的意義。

元代的青花瓷在半個世紀以前，仍罩着神秘的面紗，它給人一種深不可測的感覺，很多人以為元代瓷器都比較粗糙，在相關資料欠缺的條件下，還將一些明代所生產、工藝一般的民窯青花瓷，歸類在元瓷之列。這種錯誤的認識一直延續到二十世紀五十年代末，當時美國學者約翰·波普博士提出了元青花“至正型學說”，此學說的發表引起了各方學者的重視，同時掀起一股研究元青花瓷的熱潮。多年來，我國的考古學家，經過多方面的探索，終於在元青花瓷的研究上取得了豐碩的成果，讓世人進一步了解元代瓷器的發展和演化過程，目前對元青花瓷與釉裡紅瓷的研究，我國已居世界領先地位。

近幾十年來，在我國境內發現的元青花與釉裡紅瓷，無論從製作工藝、造型風格、裝飾特徵以及所反映的歷史文化背景等方面，都已超越“至正型學說”的範疇甚遠，曾協助我們認識元青花瓷的“至正型學說”，已漸漸無法滿足現代古瓷界的需求，對於元青花與釉裡紅瓷應該有更寬廣、更詳細的介紹，以便解讀其中深藏的奧秘。

每次翻開古瓷書籍，其中元青花與釉裡紅瓷的圖片多數源自國外博物館。對此，筆者不勝感慨，為何我泱泱大國，竟保存如此稀少祖先創作遺留之物？！難道以後還要重複使用這些圖片來教導我們的子孫嗎？有感于此，筆者立志，一定要出版一本關於元代青花與釉裡紅瓷的書，而且書中所列全數藏品仍保存在中國境內，以適應新時代的需求，滿足大眾對元代瓷器的探索欲望。作為一位民間古瓷收藏研究者，筆者認為有責任和義務，妥善保存祖先遺留的藝術珍寶，為民族文化藝術的傳承略盡綿薄之力，這正是筆者編寫此書的目的。

——田助忠

目 錄

第一章 青花瓷的概述	1
第一節 何謂青花瓷.....	2
第二節 青花瓷的種類.....	4
第三節 青花瓷的起源及演化過程	5
第四節 元代青花瓷的發展.....	8
第二章 元代青花瓷的特徵	11
第一節 胎質和胎體.....	12
第二節 面釉.....	14
第三節 青釉.....	16
第三章 元代青花瓷的造型	19
第四章 元代青花瓷的裝飾技巧.....	37
第一節 塑形裝飾	38
第二節 刻印涂青	42
第三節 彩繪裝飾	44
第五章 元代青花瓷的款式銘文.....	59
第六章 元樞府窯的藍釉瓷	211
第七章 元釉裡紅瓷.....	229
第一節 元釉裡紅瓷的概述	230
第二節 元釉裡紅瓷的釉料	233
第三節 元釉裡紅瓷的瓷胎和面釉.....	235
第四節 元釉裡紅瓷的造型	237
第五節 元釉裡紅瓷的裝飾技巧.....	246
第六節 元釉裡紅瓷的款識銘文.....	252
結 語	322
附 圖—元末明初青花與釉裡紅瓷.....	323

第一章

青花瓷的概述

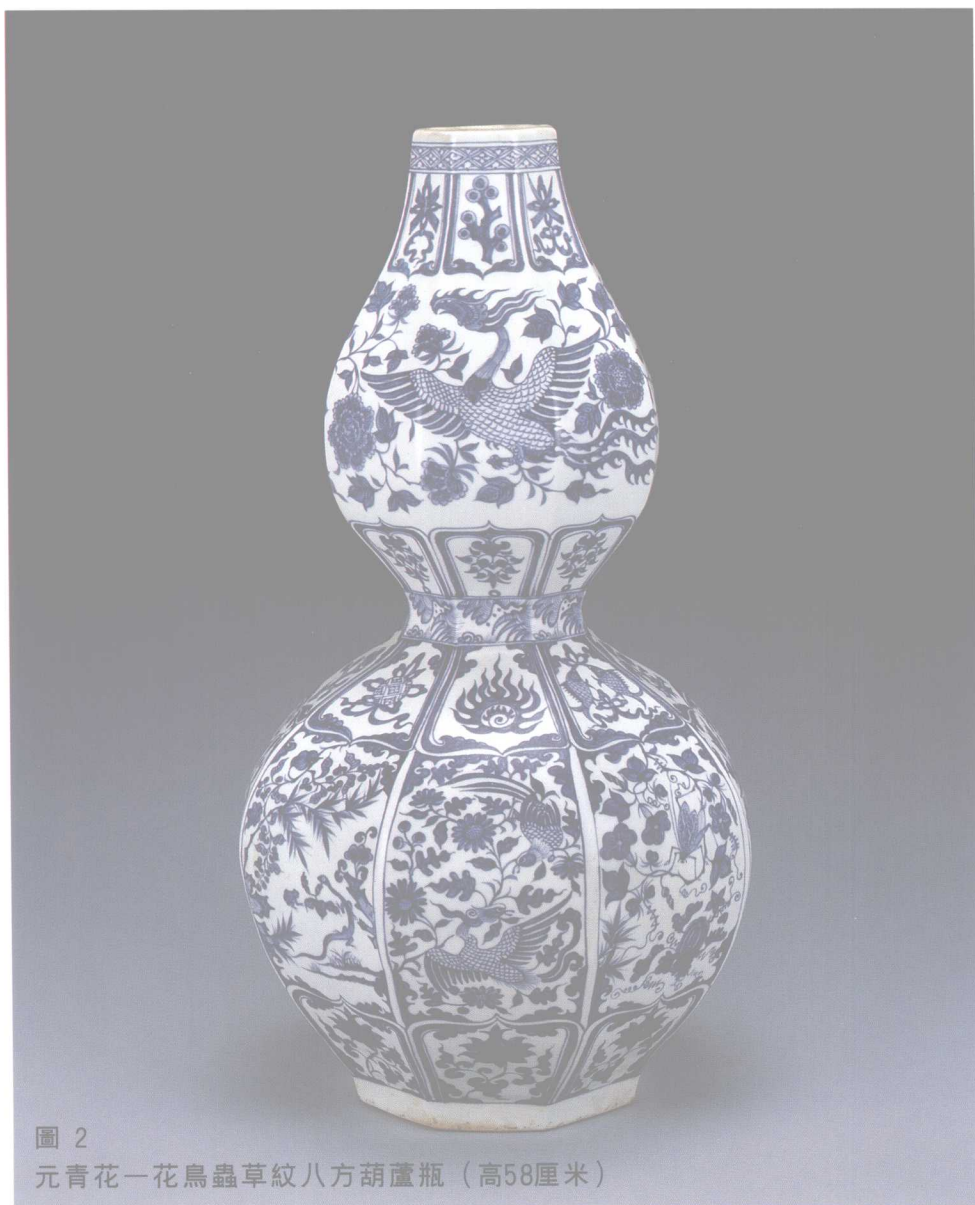

圖 2

元青花一花鳥蟲草紋八方葫蘆瓶（高58厘米）

第一節 何謂青花瓷

“青花”是指瓷器花紋呈色的視覺效應，是白底藍花彩繪瓷器的專有名稱。青花瓷是唐代製瓷工匠燒製的品種，它的誕生，是繼原始青瓷、黑釉瓷、白瓷、青白瓷之後新生的耀眼之星，是中國陶瓷史上最輝煌燦爛的閃亮明珠，至今依舊散發着迷人的光彩。

青花瓷一經展現在藝術舞臺，就以其風姿卓絕的藝術格調而風靡全球，它的花紋呈色鮮明素雅，釉色瑩潤，紋飾畫意中蘊含着豐富的東方文化色彩。它歷經悠悠七百多年的蓬勃發展，依然獨樹一幟、經久不衰，至今仍被視為我國著名的瓷器品種，而予以傳承與發揚，成為沿襲時間最長，產量最大和最具民族特色的瓷器品種。

“青花”名稱的由來，主要是指瓷器在進行彩繪裝飾時，使用鈷土礦提煉而成的着色劑，作為彩繪紋飾的色料，經過人工

插圖 3
元青花—海水龍紋八棱梅瓶（高45厘米）

插圖 1（北方青花瓷）
人物故事紋四系罐（高35厘米）

燒製，鈷彩料產生化學變化並附着于器表，此時鈷彩料已由原來的暗黑微藍色轉化成幽雅柔潤的藍色，這種藍白相間的彩繪瓷器，具有色彩清晰、呈色穩定的特點，而且它的彩繪紋飾在白釉下層，花紋不易磨損，也不受酸鹼氣體或液體的腐蝕，色彩能保持長久不變，這種藍白相間的瓷器，人們稱為“青花”。如今“青花”一詞已為大眾所熟悉，成為這類瓷器的專有名稱。

端莊雅致的青花瓷，就其產品性質而言，它同時具有不菲的商品效益與藝術價值，它是既實用又高雅的藝術品，因而廣受人們的喜愛，自宋元以來就暢銷海內外，並最終超越了傳統青瓷，榮登瓷器生產之榜首。

青花瓷的成就是祖先勞動成果的體現，是我國製瓷手工業繁榮發達的標誌，它充分展現傳統水墨畫的嫺熟技法。精美卓絕的青花瓷，為我國瓷藝史，增添了無限光彩，成為人類共享的藝術寶藏。

插圖 2 (北方青花瓷)
鳳銜牡丹紋梅瓶 (高50厘米)

第二節 青花瓷的種類

青花瓷分為釉上青花瓷和釉下青花瓷兩種。釉上青花瓷是北方瓷窯產製品，釉下青花瓷為元代景德鎮燒製的釉下彩繪瓷。因為製瓷原料所含的物質成分和地域燒瓷條件不同，兩者的製作程序與工藝美學都差距甚遠。

釉上青花瓷其發展過程還不是很清楚，從製作工藝和特徵上來研究，種種迹象顯示出它源自北方傳統工藝，北方瓷窯礙于地域限制，當地所產的胎泥粗黃乾澀，如直接在器表彩繪青花色料，燒成後紋飾呈色效果不佳，因此器表必須先塗一層白色釉（俗稱化妝土），待白釉完全乾透時，方可用毛筆沾釉彩在白釉上作畫，入窯經 1200°C 左右的高溫一次性燒成，由于它的青花紋飾在白色化妝土上層故稱為“釉上青花瓷”。釉上青花瓷傳世的不多，目前見到的多為近年出土之物，是青花瓷中另一支系。

器表塗敷化妝土的製瓷技術，最早出

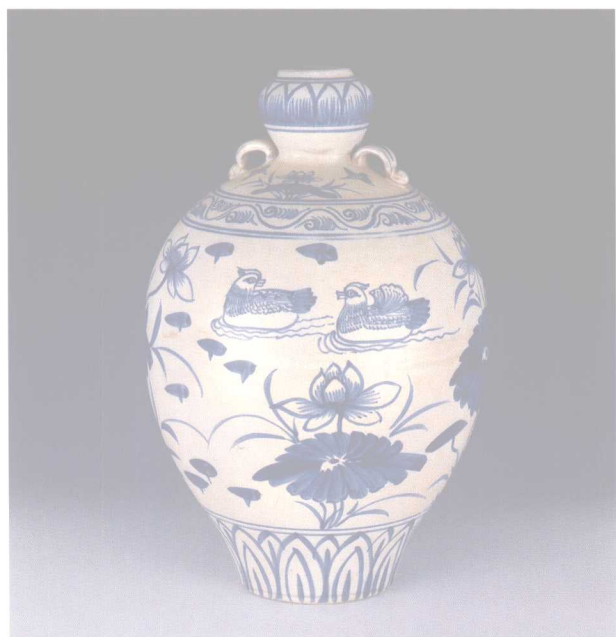

插圖 3（北方青花瓷）
鴛鴦蓮荷紋雙系瓶（高36.5厘米）

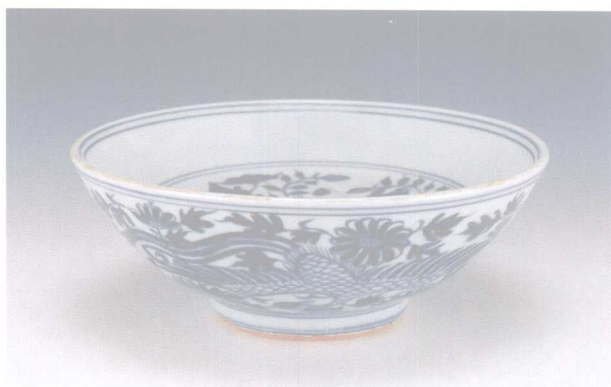

圖 4（南方青花瓷）
元青花一飛鳳紋碗（口徑20.5厘米）

現于西晉浙江金華地區的婺州窯，它流行于北方一些胎土不夠潔淨的瓷窯，如磁州窯、登封窯、扒村窯等窯都曾廣泛地運用，並傳承數百年之久。這種白色的化妝土與胎體的黏結度不佳，時間一久往往產生細小片紋，口沿或棱角處時有脫落，露出土黃色瓷胎，造成外觀不雅的缺陷。插圖1~3為北方青花瓷。

本書所論述的釉下青花瓷，主要是以元代景德鎮的產製品為主。釉下青花瓷產自江西景德鎮，為元代瓷器生產主流，它延續了南方製瓷工藝以及效仿唐代釉下彩的裝飾技藝。縱觀它的發展，莫過于南方製瓷手工業將產品推陳出新，其胎泥質地，上釉方式，燒瓷技巧和工藝都別具一格。南方青花瓷的胎泥淘練得潔白細淨，畫家可于微澀的生坯上運筆作畫，紋飾上方再罩一層如同保護膜的透明釉，入窯後經 1300°C 左右的高溫一次性燒成釉下青花瓷，由于鈷彩料有滲入胎骨的特性，青花紋飾又罩于透明釉下層，因此花紋有永不脫落的優勢。圖4為元代南方青花瓷。

釉下青花瓷有許多優點，首先在製作程序上，要比北方瓷窯簡單得多，南方瓷窯不需要施化妝土就可進行彩繪；其次在燒瓷過程中窯爐內的氣氛變化對它影響很小，青花呈色也相對穩定，在一次性燒成下省時省力，產業成本降低，無形中加大了推廣力度。

第三節 青花瓷的起源及演化過程

原始製瓷技術在歷經千年的演化過程中不斷地創新求變，最終這門技藝被世人公認，是我國為世界文明所做的重要貢獻之一。歷代陶瓷器之所以深受世人喜愛，其原因在於我國陶瓷蘊藏着豐富的民族藝術，我們的祖先很早就懂得利用劃刻、雕塑、彩繪等手法來裝飾瓷器，為瓷器的外觀增添賞心悅目的光彩，其目的是使瓷器具有實用與美感兼備的雙重效果，瓷器不僅便利了人們居家生活，也為人類的繁榮進步做出了貢獻。

一項新技術的產生，必有其試驗、開發到成熟發展的過程，我國瓷畫技術亦不例外。瓷器彩繪技藝得以創研成功，製瓷工匠功不可沒，古代瓷窯作坊在燒瓷過程中，偶然發現某些礦物質達到一定溫度時會產生氧化呈色，經礦料呈色而得到啟迪，發展出最原始的瓷器呈色劑，大約在三國時期，製瓷工匠就已經對於氧化鐵的呈色有了初步的認識，此時礦物色料的運用，雖然仍處於原始階段，但為日後彩瓷的燒製和發展奠定了基礎，在我國製瓷史上具有重要的意義。

原始彩繪瓷發展到唐代已有較好的基礎，當時的瓷窯作坊對於銅、鐵兩種礦物的呈色已基本掌握，瓷器彩繪美學在此生根萌芽。初唐時，河南省鶴壁窯和四川邛

插圖 4
(唐) 三彩盤 (口徑28厘米)

插圖 5
(唐) 蜻蜓蓮荷紋托碗 (口徑12.5厘米)

崆，都成功運用銅、鐵的氧化物作為瓷畫的着色原料，此時瓷器紋飾的燒製技巧仍處於試研階段，彩繪的紋飾雖然未能達到清晰明朗的效果，但在實踐中得到了經驗，為瓷器裝飾藝術開拓了一個新的發展方向。插圖4為唐三彩盤。

晚唐時的湖南長沙窯，對釉下彩繪瓷的燒製，已有較為成熟的作品（插圖5）。長沙窯以當地出產的鐵礦原料作為着色劑，用毛筆在素坯上描繪人物、花鳥、蟲草等題材，紋飾上面再涂施一層透明釉，燒成的瓷器白地中呈現黑褐色的紋飾，具有水墨畫的效果，這種新興工藝把製瓷技藝與傳統繪畫融合在一起，成為一種全新的綜合藝術。

彩繪瓷器的誕生，是我國製瓷工藝的一項重大成就，它突破傳統單色釉的裝飾手法，不僅達到了美化瓷器的目的，更重要的是為彩瓷發展提供煥然一新的裝飾風格，這門新興工藝不但美化瓷器，同時增加瓷器藝術的感染力。

在宋代，我國已享有“瓷器王國”的稱號，宋代是我國製瓷業的轉折點，宋趙王朝對於瓷器生產非常重視，此時，常年例行進貢的民窯，已無法滿足宮廷的需求，為了滿足皇室官僚揮霍無度的享受，宋代官府率先建窯，建立我國首座官辦瓷窯，並指派

插圖 6
(北宋)汝窑筆洗 (口徑15厘米)

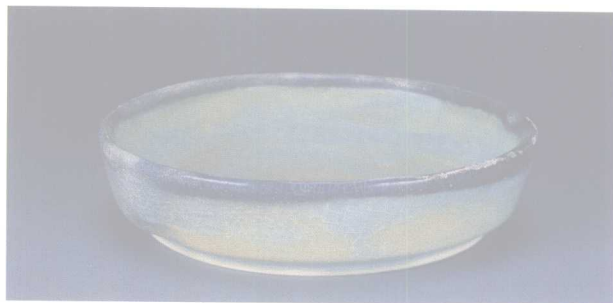

插圖 7
(北宋)汝窑筆洗 (口徑12.5厘米)

官員監督燒製宮廷用瓷，逐漸形成上行下效的流行風潮，無形中推動瓷窯業的快速發展，五大官窯、八大民窯都各盡所長，將製瓷業推向全面發展的新氣象，青瓷、白瓷、黑釉瓷、彩繪瓷等瓷器品種無不欣欣向榮，全國各地窯烟繚繞，瓷窯業得到全面發展的新契機。插圖6、7是兩件宋代汝窯產品，其口沿均施鈷藍釉後罩青釉，它的用意是要掩蓋口沿因釉藥稀薄而露胎的缺點，這是仿效唐三彩口沿施釉的工藝，由此表明宋代對於鈷料彩的演化發展仍不停地醞釀着。

要了解青花瓷的演變發展過程，首先要探討宋代北方民窯是如何延續瓷器的彩繪技藝，尤其是磁州窯在這方面表現尤為突出。磁州窯是宋代規模最大、分布最廣的民窯系，它的燒瓷歷史非常久遠，其製瓷風格大多繼承唐代長沙窯的衣鉢，並革研創新而發展起來的。

磁州窯裝飾藝術最具魅力的地方在於民間畫家將瓷器彩繪工藝表現得既灑脫

又奔放，樸素中洋溢着高雅的藝術格調。簡潔利落的佈局，寥寥數筆就是一幅精美畫作。鄉土味濃郁的村間小景，民間口語相傳的小則故事，動感十足的孩童嬉戲場景，這些都是民間藝術家為迎合當時流行風氣所慣用的瓷畫題材，磁州窯表現在瓷器上的彩繪美學充分體現了民俗色彩，並且直接影響到元代青花瓷的發展。

插圖 8
(元)龍泉窑瓜棱罐 (高31厘米)

宋末北方瓷窯在歷經多年戰火摧殘後，多數已逐漸沒落或就此歇業，製瓷工匠為躲避戰亂而舉家南遷，幸存的瓷窯依靠薄弱的市場重新調整經營形態和生產結構，從此開始燒製體形碩大的器物，如北方的鈞窯、磁州窯和南方的龍泉窯、吉州窯和湖田窯都相繼在原有的基礎上生產出符合當時需求的瓷器用品（插圖8~11）。

元代是我國彩繪瓷的蓬勃發展期。隨着元朝的國勢日益強大，人民生活逐漸安定和富裕，瓷器的需求量與日俱增，此時南北瓷窯大都擴大生產以滿足市場需求，且元代繁榮發達的海上貿易，不僅刺激了國內手工業的發展，同時讓我國特有的瓷器名揚海外。在外國客商的需求與製瓷技藝交叉影響下，國人對瓷器的審美觀念有所轉變，單色釉在市面上的佔有率逐漸減弱，彩繪青花瓷應運而生取而代之，並迅速成為瓷器市場的主流產品。

插圖 9
（元）磁州窯人物紋花口瓶（通高94厘米）

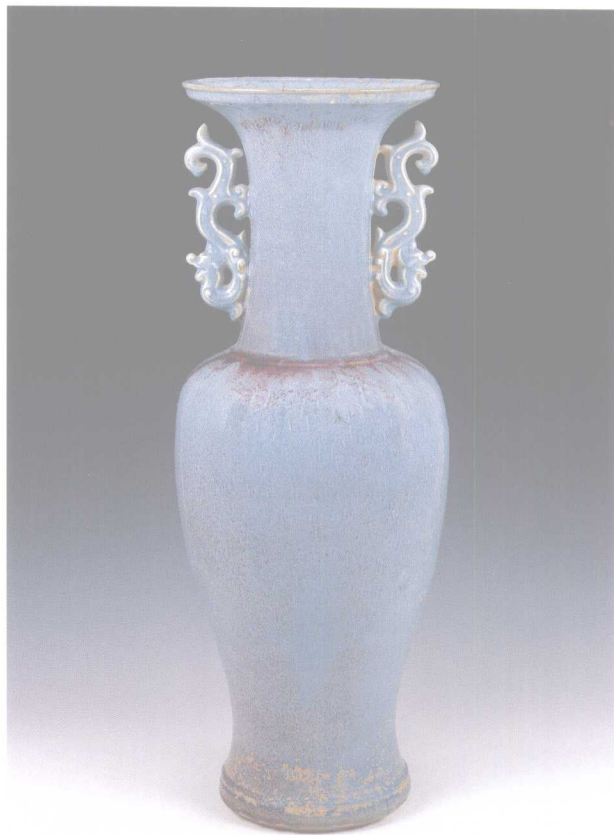

插圖 10
（元）鈞窯龍耳瓶（通高92厘米）

插圖 11
（元）吉州窯纏枝蓮紋瓶（高46.5厘米）

第四節 元代青花瓷的發展

公元十二世紀末，興起于北方草原的蒙古族，憑藉着強悍的民族士氣，揮戈南侵、掃蕩中原，逐步地結束了南宋、金、西夏、西遼、吐蕃等割據政權的長期對峙，全國恢復了統一，史稱“元朝”。

隨着元朝建國立都，平息了近百年的干戈與紛爭，全國生產得以恢復，經濟普遍得到發展。元朝統治者主張開放性的社會經濟體系，對外採取多元化的貿易政策，對內將國內統一市場完善規劃，並且比較重視手工業的發展，這些內外兼顧的經濟策略，有利于商品在公平競爭中穩定成長，同時助長瓷窯業的成熟發展。

戰亂平息後，元代製瓷業在原有架構

插圖 13
(宋) 青花碗 (口徑14厘米)

上恢復生產，並且在逐漸完善的經濟體制中創新求變，當時的政策亦為其發展提供了有利條件。青花瓷與釉裡紅瓷終於在景德鎮開出艷麗的花朵，成為我國製瓷產業中最具民族特色的瓷器品種。

元代青花彩繪瓷的成熟發展以及紅釉和藍釉的燒製成功，標誌着筆墨繪畫與製瓷工藝的緊密結合。元代的製瓷技藝譜出絢麗的彩瓷文化，為我國陶瓷發展史翻開極其輝煌的一頁。插圖12、13為宋青花瓷。

元代彩繪瓷的發展，之所以取得如此突出的成就，其原因大致可歸納為以下幾點：

一、市場供給效益的自然導向。瓷器品種的演化發展取決于商品經濟的自然導向，而一種裝飾藝術的興衰，則在于潮流品味的變換。元代瓷器的裝飾藝術，恰逢釉色交替之際，此時彩繪瓷正沖擊着傳統

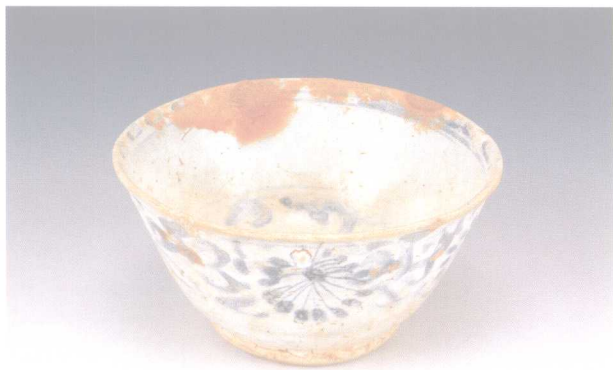

插圖 12
(宋) 青花碗 (口徑13厘米)

圖 5
(元末明初) 青花—阿拉伯文盤 (口徑40厘米)

青瓷，並逐漸被大眾所接受。形成這種現象的原因，首先是人們對瓷器的審美觀念產生異動，單調的青瓷已無法滿足人們的視覺需求；其次是統治階層對瓷器彩繪裝飾有特殊的品味嗜好，絢麗多彩的彩繪瓷器，滿足了草原民族的開朗個性。潮流品味的變換和市場供求關係，引導着裝飾藝術由單調的青瓷向彩繪瓷邁進。

二、文人用筆墨來抒發內心備受壓抑的情感，他們以意運筆，畫意表心志，將神奇之美注入筆端，筆墨藝術牽動彩繪瓷的裝飾效益，同時折射出民族文化的異彩。傳統繪畫與製瓷工藝的結合使瓷畫工藝日益精湛。青花瓷純靜素雅的藝術格調，符合文人眼中的意象美學，文人恰巧借紋飾畫意抒發現實中的浪漫。

三、元朝政府比較重視瓷窯業的發展。元朝統治者對內採取重稅政策，政府

的財政收入特別依賴手工業的稅收。蒙古人在統一中國的前一年即至元十五年（公元一二七八年），就在景德鎮設立專門掌管窯務的行政機構“浮梁瓷局”，負責管理窯務稅收以及專為統治王朝、官僚機構統籌燒製各類用瓷。再者，元朝政府對具有一定技能的工匠實施獎勵優惠政策，規定凡官聘工匠可免除其它勞役，並享有世襲罔替的待遇。政府的介入有效地推動景德鎮製瓷業的發展，由此可以看出元朝統治者對製瓷業的高度重視。

四、宋朝原有的經濟基礎亦有利于元代瓷窯業的發展。我國早在唐宋時，就有繁榮發達的海上貿易網，到元朝時對外貿易在此基礎上得到進一步的擴張。元朝政府為了增加收入，不僅大力提倡海外貿易，還採取國內經濟開放政策，並實施一系列獎賞以鼓勵外商前來購買手工藝品。符合伊斯蘭地區飲食習慣的大盤、大碗成為外銷熱門商品。中東地區對我國青花瓷的需求與日俱增，通過頻繁的商品貿易，我國特有的瓷器暢銷海外，成為洋人眼中的神奇寶物。此時瓷器的銷售已超越前朝之興盛，在這股強勁的風潮下，全國瓷窯業紛紛呈現出一片繁華景象。圖5、6為外銷青花瓷。

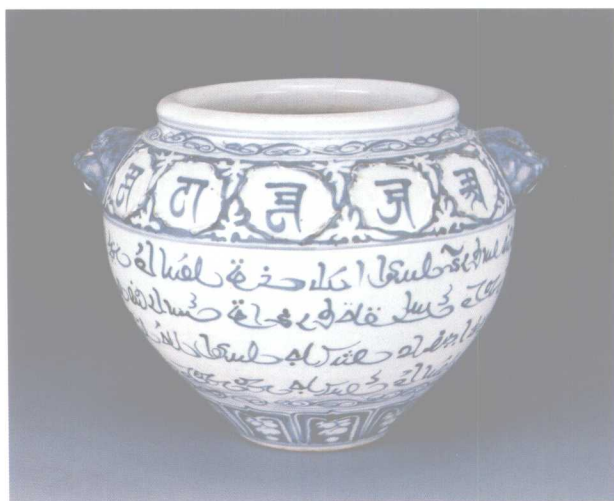

圖 6
(元末明初) 青花—阿拉伯文罐 (高17厘米)

圖 7

元青花—人物故事紋梅瓶（高48.5厘米）

第二章

元代青花瓷的特徵

圖 8
元青花一魚藻紋多管瓶（高37厘米）

第一節 胎質和胎體

北宋真宗年間，景德鎮燒出了玉質般的青白貢瓷，得到了官方的賞識與肯定，從而成為聲名遠揚的瓷業重鎮。景德鎮地處江西省東北角的昌江河畔，群山環繞，山林幽然，有得天獨厚的燒瓷條件：既有取之不盡的優質瓷土，又盛產燒瓷用的松柴，更重要的是水路交通便利，把容易破碎、不易于運輸的瓷器，通過便捷的水路交通網運送到全國各地；還可以經長江運到東海沿岸，將富有中國特色的瓷器遠銷到不同國家和地區，與世界各地進行貿易往來。

景德鎮湖田窯早在宋代就因青白瓷而聞名遐邇。湖田窯青白瓷的胎質細致潔白，其成就源于製瓷工匠多年的經驗積累，創新出

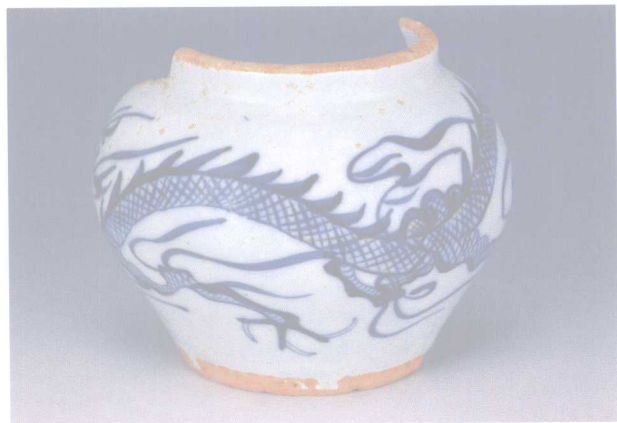

插圖14
元青花—龍紋小罐殘片

插圖 15
元青花殘片

湖田窯的“二元製胎法”，即將可塑性較差含鋁量較高的高嶺土與可塑性較高含鋁量較低的瓷粉混合成胎。元青花瓷在原有的結構比例上，增加約百分之二十左右的高嶺土含量，這樣不僅加強了坯胎的抗彎性，還提高了燒成溫度，也增強了坯體的瓷化程度，同時降低因高溫燒製所產生的瓷胎變形，從而確保大型器物的成功燒製，無形中降低了成品不良率。

元青花的瓷胎原料，不是直接由山林中取用，它必須經過數道複雜的加工程序方可完成坯料的製作。其加工程序大致有以下幾個重要環節：

一、採集篩選優質瓷石將其攪碎加工至細微粉末狀；

二、在沉澱池的上游淘洗瓷石粉末，瓷粉順水而下，大小不等的瓷石顆粒會沉