

中华文化精神书系

中国陶瓷美学

ZHONGGUO TAOCI
MEIXUE

程金城 著

读者出版集团
D P G C . . L

甘肃人民美术出版社

中华文化精神书系
程金城文存

中国陶瓷美学

ZHONGGUO TAOCI
MEIXUE

程金城 著

读者出版集团

D P G C . L

甘肃人民美术出版社

图书在版编目(C I P)数据

中国陶瓷美学/程金城著. —兰州: 甘肃人民美术出版社, 2007. 3

(中华文化精神书系 / 程金城文存)

ISBN 978-7-80588-631-2

I. 中… II. 程… III. 陶瓷—工艺美术—中国 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第010665号

中国陶瓷美学

程金城 著

责任编辑: 杨继军

封面设计: 马吉庆

出版发行: 甘肃人民美术出版社

地 址: 兰州市南滨河东路520号

邮 编: 730030

电 话: 0931-8773224(编辑部)

0931-8773269(发行部)

E-mail: gsart@126.com

网 址: <http://www.gansuarts.com>

印 刷: 兰州大众包装彩印有限公司

开 本: 787毫米×1092毫米 1/16

印 张: 13.25

字 数: 260千

插 页: 11

版 次: 2008年6月第1版

印 次: 2008年6月第1次印刷

印 数: 1~3 000册

书 号: ISBN 978-7-80588-631-2

定 价: 29.80元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

本书所有内容经作者同意授权, 并许可使用。

未经同意, 不得以任何形式复制转载。

明万历 五彩龙纹出戟花觚

清乾隆 黄釉粉彩缠枝花卉香炉

清雍正 景德镇窑青花双耳扁壶

清康熙 釉里红夔纹凤瓶

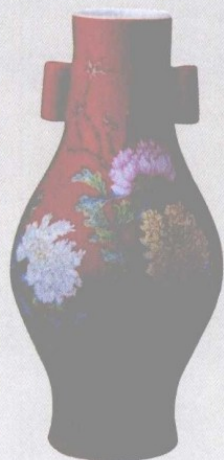
清 砗琅镶玉葫芦

清 掐丝砗琅三足盖炉

清乾隆 粉彩人物图瓶

清雍正 粉彩珊瑚红地牡丹图贯耳瓶

清乾隆 青花凤穿花高足碗

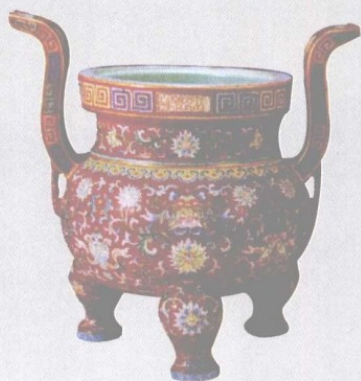
清道光 青花黄彩云龙盘

清乾隆 粉彩旋转瓶

清康熙 墨地素三彩花鸟瓶

清嘉庆 紫地粉彩八宝三足炉

清雍正 青花仙芝祝寿纹瓶

清康熙 豇豆红莱菔瓶

清乾隆 青花加紫花果纹梅瓶

清嘉庆 粉彩御制诗文盖碗

当代 施于人 多子多福

东汉 车骑出行画像砖 四川出土

南北朝 两贵妇出游画像砖
河南邓县出土

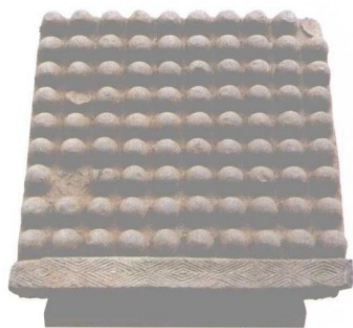
东汉 收获弋射画像砖 四川出土

东汉 戏车画像砖

南朝 绘彩飞仙画像砖

唐 乳钉纹方砖 洛阳出土

东汉 伏羲女娲画像砖

唐 浮雕莲花蔓草纹方砖

灰陶尊上倒立俑

元 吹排箫砖俑 河南焦作出土

北魏 泥塑头像

浮雕兽面纹方砖 洛阳出土

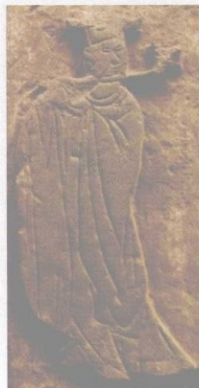
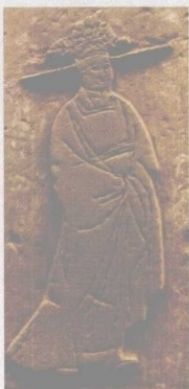

唐 双凤纹方砖 洛阳出土

元 吹哨砖俑 河南焦作出土

宋 杂剧雕砖

唐三彩男装女俑 洛阳出土

唐三彩伸手女俑
西安出土

唐三彩绘女俑 西安出土

唐三彩马

唐三彩骆驼

唐三彩三足炉

唐三彩骑马女俑

唐三彩凤首壶

当代 周定芳 共融组壶

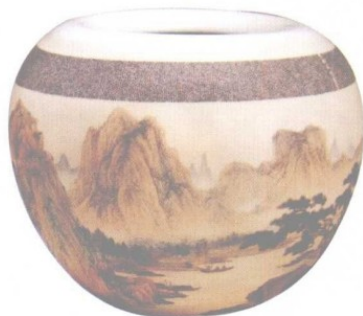
当代 钟汝荣 卖瓜

“文革”时期瓷器 儿童托大穗黄釉瓷塑像

当代 范敏祺 十里飘香

当代 王芝文 山水微雕 古文精选

当代 鲍志强 诗韵留香壶

(当代部分插图采自文物出版社《中国美术馆陶瓷艺术邀请展作品集》)

自序

时光如梭，韶华易逝，结集“文存”，颇有些对自己人生盘点的味道——虽然还不是时候。

这里集中刊出的是我自20世纪80年代至今的主要写作成果。已经出版过的，都还有些积极反响，这次做了不同程度的修订；从未出版过的，酝酿时间很久，算是新作。其所以有勇气拿出来，是觉得这些选题尚有意义。

《中国20世纪文学价值论》是从1985年在西北师范大学读中国现当代文学硕士研究生时就开始做的课题，时断时续，延续了20多年，其研究范围的延伸后来得到国家社科基金项目的资助。主要探讨中国文学价值体系重建，意在从价值论的角度对这个世纪文学作宏观整体的思考和深度剖析，解释文学现象背后人的主观动机和价值追求。但这种研究却似乎犯了后现代主义的大忌，其论点在今天好像有隔世之感。然而，窃以为价值问题是文学创作和研究不能绕过的命题，现在非但不过时，反倒值得特别关注，有待于继续深入探讨。

《中国20世纪文学思潮论》是同一时期对文学思潮的宏观探讨，分为上下两篇。上篇是对文学思潮中的重要问题的研究，试图突破对思潮一般勾勒的研究模式，探讨的是历史责任与生命本真的对峙、客观再现与主观表现的消长、价值与真理的冲突、生命过程解释与历史变迁叙事、科学主义与人本主义的影响、人类性与民族性的关系等等这样一些文学思潮中的深层问题；下篇是对中国表现主义文艺思潮的探讨，在与徐行言教授合著的《表现主义与20世纪中国文学》中发表过，可以看作是对具体思潮的个案研究。

《原型批判与重释》和《中国文学原型论》，是1992年读文艺学博士前后的成果。它们原是博士学位论文的两个部分，但在答辩后，有专家建议将理论部分单独分出，后经重写成书出版，命之为《原型批判与重释》。顾名思义，一为原型理论批判，辨析有关疑点难点；一为重新阐释，发表自己的看法，力图具有原创性。此次再版做了较大修

订补充。《中国文学原型论》则是博士学位论文的主体部分,其中有些在《文学评论》等刊物以单篇论文形式发表过,但整体还是第一次面世,尝试将自己重释的原型理论运用于中国文学现象的研究。这两本书的写作,思维较为活跃和自由,行文比较大胆和放肆。

《中国西部艺术论》《中国彩陶艺术论》和《中国陶瓷美学》,在学科壁垒森严的情况下,似乎杂而不专,甚至有些不务正业,旁门左道,归不到“正宗”(正统)的美学或者文艺理论中。不过,我看中它们潜在的意义和价值,并怀着敬畏之情去接近这些陌生但有魅力的人文领域,况且歪打正着的事也是常有的,或许肤浅,却很认真。探讨这些艺术门类感觉比“纯”理论的思辨更实在一些,因为这其中潜藏着许多艺术和美学的理论问题,需要认真探索,对它们的深入研究和理论抽象也许是我们呼吁多年的理论原创性的别一种路径。《中国西部艺术论》对西部独特艺术做了初步而较为全面的介绍论述,涉及岩画艺术、彩陶艺术、歌舞艺术、佛教艺术、青铜艺术、服饰艺术等等。对西部艺术作整体的观照是本著的起点,而深度阐释并“触类旁通”则是继续努力的方向。《中国彩陶艺术论》,力图建立起关于彩陶艺术研究的初步框架,提出中国彩陶艺术研究的思路,从艺术理论的角度对中国彩陶做了系统探讨。《中国陶瓷美学》是在《中国陶瓷艺术论》基础上改写的,试图从美学角度探讨中国陶瓷的独特审美语言、文化意蕴和艺术魅力;因考虑到陶器和瓷器的全貌及其相互关系,其中涉及彩陶的部分,与《中国彩陶艺术论》有些难以避免的重叠,特予说明。

虽是敝帚自珍,不足挂齿,却也有着自已生命的印迹和心血的灌注,值此之际,我由衷地感谢一切给予我的学业和人生积极影响的人们!特别感谢我的硕士生导师支克坚先生、博士生导师吴中杰先生!

感谢读者出版集团汪晓军先生对文存出版给予的热忱关心,感谢甘肃人民美术出版社对文存出版付出的辛勤工作。

文稿付梓时,常会发现许多来不及弥补的遗憾和缺陷,此次更是如此。所幸选题本身并未失去价值,都还有相当大的拓展空间和深入研究的余地,若能抛砖引玉引起同仁的兴趣,也聊以自慰。

读者明鉴,期待批评指正。

程金城

2008年2月3日

目 录

001	引 言 探索陶瓷的独特审美意蕴
004	第一章 中国陶瓷与中华文明
004	第一节 陶瓷概说
009	第二节 陶瓷与中华文明
017	第二章 中国陶瓷审美的发生
017	第一节 陶瓷源起
023	第二节 陶瓷审美的发生
030	第三章 中国陶瓷的审美特征
030	第一节 陶瓷艺术的学科定位
034	第二节 陶瓷的复功用性与艺术要素
038	第三节 陶瓷的工艺性与审美性
043	第四章 中国陶瓷美的历程
044	第一节 早期陶器与史前艺术
053	第二节 陶的拓展和瓷的诞生
058	第三节 中国陶瓷发展的重要环节
063	第四节 走向繁荣的中国陶瓷
065	第五节 炉火纯青的宋瓷
069	第六节 巅峰上的发展演变
075	第五章 中国陶瓷造型美
075	第一节 中国陶器造型美
086	第二节 中国瓷器造型美
091	第三节 从实用到艺术

097	第四节	中国陶瓷造型的美学意蕴
102	第五节	器形与人形关系猜想
108	第六章	中国陶瓷装饰美
109	第一节	陶瓷施彩及其审美意义
113	第二节	中国陶器纹饰美
125	第三节	中国瓷器纹饰美
131	第七章	中国陶瓷美的存在形态
131	第一节	彩陶的审美意义
140	第二节	陶瓷雕塑
148	第三节	砖瓦艺术与唐三彩
153	第四节	瓷器王国
157	第八章	中国陶瓷美的不同风范
158	第一节	中国陶瓷美的时代风格
165	第二节	中国陶瓷美的地域风格
169	第三节	中国陶瓷美的民族风格
176	第九章	中国陶瓷美的多维价值
176	第一节	中国陶瓷美的多维欣赏价值
180	第二节	中国陶瓷的艺术化与生活化
184	第三节	生命体验的符号与陶瓷的创造性欣赏
189	第十章	中国现当代陶瓷审美趋向
189	第一节	中国陶瓷艺术的现代转折
192	第二节	中国当代陶瓷审美追求
199	余 论	中国陶瓷与中国艺术随想
208		参考文献

引言

探索陶瓷的独特审美意蕴

人类的生存发展与陶瓷息息相关，日常生活中到处是陶瓷的身影。从古到今，还没有一种人工制造的器物像陶瓷那样与人类构成如此广泛而密切的关系。

陶瓷古老而又年轻。说它古老，是因为早在新石器时代，陶器就已出现，它是人类最早的文明成果之一，是远古先民富有创造性的见证；而瓷器率先在中国的商代已经萌芽，在汉代则已成熟。说陶瓷年轻，是因为直到今天她还与我们朝夕相处，还不断地花样翻新，丰富和美化着我们的物质和精神生活，给我们以特殊的艺术享受。——似乎没有一样器物有如此长久而旺盛的生命力。

陶瓷高雅而又朴素。它被陈设在博物馆里，安置于大雅之堂，它是那样富于美的气质，卓尔不群；但它又是最通俗的，朴素到日常生活处处可见，每个人、每天都离不开它。——还没有哪种器物竟然把高雅与通俗结合得如此和谐自然。

陶瓷“卑贱”而又高贵。普通陶瓷联系着普通人的生存，自古以来它就与人的吃喝拉撒等最基本的生存状态发生着联系，它价廉到几乎人人可以拥有；但是陶瓷珍品却价值连城，甚至是无价之宝，以至其赝品、仿制品屡禁不止。——似乎也没有同一类器物在高贵与卑贱之间形成如此大的反差。

陶瓷是实用品又是艺术品。人类依照自己的需要，任意捏塑和把玩

手中的泥土，几乎任何东西都可以用陶瓷来制作，以满足自己不断发展的需要。人类不仅仅满足于陶瓷的实用价值，还把它作为审美对象，作为装饰陈设品，在陶瓷艺术品中积淀着美学情趣，在陶瓷工艺中淋漓尽致地发挥着艺术想象性和创造性。陶瓷以它无可代替的风姿和品格在艺术园地里占有一席之地，并沟通着生活与艺术之间的联系。——似乎也没有一样器物将实用与审美融合得如此完美。

陶瓷在时间的维度上联系着远古与现在，在空间维度上沟通着不同民族、不同国度人们的共同情趣和审美心理，它是一种特殊的“世界语”。

陶瓷甚至沟通着现世与来世，人间与阴间。陶器中的明器（即冥器）似乎告诉人们，陶瓷对人而言，不仅与“生”俱来，而且与“死”相存，陶瓷于是有了超现实的象征意义。

陶瓷作为集实用与艺术于一体的特殊物品，作为审美对象，它以独特方式提供了人的历史发展过程中的特殊信息。这些信息，包括了材料、工艺、技术等等物质生产方面的信息，但更重要的是蕴含着人的精神、文化方面的信息，体现着人的本质力量的对象化，有着审美情趣、时代风尚在其中的融铸。

陶瓷是“五行”之艺，金、木、水、火、土，缺一不能制成精美的陶瓷品。

陶瓷不是中国独有的器物，但在世界上，中国是较早发明了陶器又最早发明了瓷器的国度，是最充分地发展了陶瓷艺术的国度。所以，中华文明和中国艺术之源的回溯，不能离开对中国陶瓷的重新观照。

中国是陶瓷王国，中国也将陶瓷推进了艺术的王国。

陶瓷艺术，如诗，如画，如美酒，如窈窕淑女风姿绰约；类玉，类银，类冰雪，类青山翠峰清气挺拔……中国陶瓷给人的艺术品味和审美感受是难以言说的，更是难以言尽的。让我们打开陶瓷艺术之门，去接近她，去领略她的百态千姿，万般风情，她的美感会使你流连忘返……

陶瓷美是典型的形式美。它通过塑造特殊的形象，以具体的形式体现美学蕴含和审美意识，它通过特殊的材料和技艺手段使人对美的追求物态化，通过特殊的载体和语言使之呈现出来，成为观赏和品评的对象。

陶瓷艺术有自己的独特语言，这就是相辅相成、相得益彰的造型与