

吉州窑

Jizhouyao
Caihuici Pinjian

彩绘瓷品鉴

刘晓玉 著

江西美术出版社

吉州窑彩绘瓷品鉴

JIZHOUYAO CAIHUI CIPIN JIAN

◎ 刘晓玉 著

江西美术出版社

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可,不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问:江西中戈律师事务所 张戈

图书在版编目(CIP)数据

吉州窑彩绘瓷品鉴 / 刘晓玉著. — 南昌:江西美术出版社, 2010.5

ISBN 978-7-5480-0215-4

I. ①吉… II. ①刘… III. ①民窑—彩绘—瓷器(考古)—鉴赏—吉安县 IV. ①K876.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第091392号

责任编辑:朱金宇 窦明月

封面设计:先锋设计+姜驰俊

版式设计:先锋设计+周 晨

吉州窑彩绘瓷品鉴

著者:刘晓玉

出版:江西美术出版社 社址:南昌市子安路66号 网址:www.jxfinearts.com

邮编:330025 电话:0791-6565819 发行:全国新华书店

印刷:江西华奥印务有限责任公司印刷 版次:2010年6月第1版第1次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:10 ISBN 978-7-5480-0215-4

定价:48.00元

赣版权登字06-2010-32

版权所有,侵权必究

序 言

吉州窑釉下彩绘装饰纹样,丰富多彩。它是以铁的矿物质为绘画原料。在泥坯上绘制纹样再上釉烧成。纹饰题材各式各样:有自然界的鸟兽、虫鱼、花草及各种几何形图案等,装饰在炉、罐、瓶、壶、粉盒、盆、钵、枕等陶瓷器物上。再绘制一些变化无穷的几何纹样,才绘成一个完整的纹饰,使构图饱满匀称,并有变化。这些纹样都是有吉祥寓意的:反映了人民向往和追求幸福生活,深受人们的喜爱。陶工艺人选用这些题材来满足人们精神生活的需要,给人们带来美的享受。纹样绘画用笔矫健、挺拔、顿挫、转折、轻重有力。线条流畅,充分显示了古代陶工艺人的高超熟练的技巧。

有关陶瓷纹样图案的书籍,种类繁多,但这本《吉州窑彩绘瓷品鉴》与其他陶瓷图案书籍有所不同,在于把瓷片中看不见的失去的一部分纹样复原出来。纹样复原不是凭空想象的,是合情合理地恢复原来的构图和纹样。刘晓玉对吉州窑陶瓷纹样的绘制与研究有着独特的爱好和兴趣。平时总喜欢到窑址去考察、研究、搜集残瓷片进行整理、鉴定、对比、归纳、绘制。这几年,在日本佐贺大学获得硕士学位,而后又在日本东京艺术大学获得博士学位。对世界文化遗产研究及古陶瓷研究有着更深入的见解。这本书经过几年的时间精心绘制而成,并收录了这几年的研究成果。另外根据古代纹样绘制了一些作品,具有新意,得到许多陶瓷爱好者和专家的肯定。

希望这本书的出版,能为喜欢吉州窑瓷的爱好者们,提供了一份学习、研究、借鉴的好资料。

陈之品

前言

吉州窑是江南地区一座举世闻名的综合性瓷窑，它具有浓厚的地方风格与民族艺术特色。吉州窑陶工的丰富烧瓷经验和能工巧匠高超技巧对江西地区瓷业的发展提高，曾起过相当重要的促进作用，尤其是釉下彩绘瓷对后来的青花瓷的产生有一定的影响。如何将残缺的纹样复原出来，是一个原创性的学术课题。过去出版的研究吉州窑彩绘瓷的著作，多为鉴赏性的，而本书是从工艺的复原制作、造型、美学、科学的视角，对吉州窑彩绘瓷的生产工艺、文化艺术做出历史性的描述和理论总结，是对吉州窑陶瓷文化研究的深入和提升，也是对中国陶瓷文化新角度的探索和研究。因此，本书的出版，具有填补空白的意义和价值，是对具有原创性和学术性研究成果的一个总结和弘扬。

从已经出版的各窑口瓷片资料来看，还没有哪个窑口，能把残缺的瓷片，根据器型、纹样、工艺、材料而恢复到原来的面貌。笔者研究的目的是要把吉州窑彩绘瓷残缺的纹样复原出来。本专著是为仿制吉州窑提供基本依据和为现代日用瓷的研究和生产提供借鉴。可供从事陶瓷、文物考古、收藏及从事古陶瓷研究和制作的科技人员参考。

刘晓玉

2009年12月1日

目录

序言

前言

第一章 绪论

001

第一节	研究的目的与意义	002
第二节	研究现状和资料来源	004
第三节	研究方法	006

第二章 吉州窑概说

007

第一节	吉州窑的地理位置和交通	008
第二节	自然状况和环境	010
第三节	历史沿革和文化	011
第四节	窑址的分布概况	013

第三章 吉州窑彩绘瓷制瓷工艺成就

039

第一节	吉州窑彩绘瓷的工艺特征	040
	1. 成形	040
	2. 配釉工具	041
	3. 窑具	042
	4. 烧成	045
第二节	吉州窑彩绘瓷造型及装饰工艺	046
	1. 平面构图	047
	2. 黑与白的效果	047
	3. 写实夸张	048

	4. 定型构图	048
	5. 连续纹样	049
第三节	吉州窑彩绘瓷装饰艺术风格及美学思想	050
	1. 吉州窑彩绘瓷设计和“天人合一”的观念	050
	2. 彩绘瓷装饰逍遥游说	052
第四节	吉州窑彩绘瓷与磁州窑的关系	054

第四章 吉州窑彩绘瓷片纹样品鉴 055

第一节	吉州窑彩绘瓷的科学测试	056
	1. 吉州窑彩绘瓷原料分析	056
	2. 吉州窑彩绘瓷片数据分析	064
第二节	吉州窑彩绘瓷片纹样品鉴	065
	1. 瓶类	069
	2. 罐类	082
	3. 盂、钵类	087
	4. 盖、壶类	090
	5. 盘类	096
	6. 洗、盆、笔筒类	098
	7. 香炉	101
	8. 瓷枕	105

第五章 吉州窑彩绘瓷的传承与创新 109

第一节	吉州窑彩绘瓷的传承和创新	110
第二节	笔者复原及创新作品	113

参考文献

后记

第一章 绪论

人的睿智是在成熟的过程中创造一种文化。而这种文化是通过时空来传播的，传承过去、发展现在、创造未来。陶瓷作为一种文化载体和中国的象征，充分体现了中华文明博大精深的和谐思想，陶瓷之路更成为沟通世界文明交流的友谊桥梁。从某种意义上可以说，中国文明就是一个在与陶瓷发展的过程中成长起来的文明。中国的历代陶瓷最集中地反映了中华民族的美学，也最集中地体现了这一民族的意志与智慧。一部中国的陶瓷史，浸染着中国人民辛酸的眼泪、辛勤的汗水和自豪的欢乐。

第一节

研究的目的与意义

吉州窑位于江西省吉安县永和镇的西侧，在中国的陶瓷器史上占据着重要的历史地位。对景德镇陶瓷器的烧制技术及生产工艺也产生了深远的影响。吉州窑陶瓷生产，从唐代开始历经了五代、北宋、南宋历代祖祖辈辈的互相传授。随着时代不同，产品既有继承，又有发展。在元以前，吉州窑陶瓷生产达700年之久，有关生产实践中所积累的宝贵经验，没有延续保留传承下来。同时由于古代的科学技术经验在当时没有经过系统总结，且技术不外传等原因，所以在历史文献中记载甚少，以致我们今天无法窥其制作过程的全貌，包括釉料的配方。这些因素给我们今天恢复吉州窑陶瓷生产带来了困难。

吉州窑产品所呈现的特色，与当地物资材料、人们的爱好和制作条件有关。吉州窑陶瓷，不是以名贵的瓷土原料来取胜，而是在艺术上成功地创造出系列独特的装饰。吉州窑的产品在全世界各大著名博物馆包括私人博物馆都有藏品。如东京国立博物馆、日本的三井纪念馆等。吉州窑对促进贸易和世界各地的文化交流起着不可磨灭的贡献。

13~14世纪，即南宋至元代时期的

吉州窑大量生产黑瓷，窑址和产品的数量都达到了前所未有的程度，产品品种增多，风格多样化，且远销世界各地。这个时期的吉州窑瓷不论是在艺术上还是在技术上都高度成熟，是中国陶工们1000多年来经验和智慧的结晶。在那个时期有许多非常宝贵的东西，值得我们今天研究和学习。譬如，吉州窑彩绘瓷以含蓄秀丽、清新明快的艺术风格，在中国彩绘瓷史上独树一帜。彩绘瓷的图案丰富多彩，品种繁多。品种、纹饰、分期及与其他窑口的相互关系；吉州窑彩绘瓷造型及装饰工艺；吉州窑彩绘瓷装饰艺术风格和当时人们的审美习惯有怎样的联系。这些问题的阐明为古代吉州瓷的鉴别提供了有用的资料。本书将从历史角度出发，用哲学思考的方法对宋代社会经济发展、彩绘瓷产生的历史背景、产品分期等方面作全面的梳理与总结。从中西文化与贸易交流角度出发，用美学思考的方法对彩绘瓷的器型、纹饰风格与内容、工艺质量与原料质地等方面进行比较与阐述。从科学角

度出发，用物理和化学的方法对工艺特征（包括胎体特征、釉层特征和纹样特征）进行分析和比较。提出和解决了彩绘瓷片纹样的复原研究问题，其价值与意义自然不同寻常。

首先，研究彩绘瓷片，有利于拓宽陶瓷文化的研究领域，深化人们对中国古陶瓷文化的认识与理解。

其二，研究彩绘瓷片，有利于推动陶瓷文化产业繁荣与发展。近几年来，各地都非常重视非物质文化遗产的发掘，而开展彩绘瓷片的研究，恰恰适应了陶瓷文化发展的需要。

其三，在瓷器发展史上，宋代是一个承前启后的重要时期。研究彩绘瓷片，有利于加强对陶瓷文化资源的深度发掘和弘扬，吸取先贤的思想精髓，拓宽吉州瓷的收藏和研究领域。

其四，研究陶瓷文化，能传承和弘扬中华民族传统文化，对于增强民族凝聚力和自信心、培育家园意识和民族精神、强化文化归属感，起着不可替代的作用。

第二节

研究现状和资料来源

吉州窑瓷器，国内外倾其毕生精力搜集、珍藏、探索和潜心研究者不乏其人。近几十年来，随着国家对文物研究和保护力度的加强，有关部门对吉州窑相继进行了一定程度的发掘与整理，所掘精品迭出，弥补了古陶瓷鉴赏中历史资料之不足的缺点。一些古陶瓷研究与鉴赏中的难题，也随着第一手资料的获得，迎刃而解了。

为了保护古窑遗址，开发旅游资源，弘扬庐陵文化，江西省政府正加紧申报吉州窑为世界文化遗产的工作。吉州窑建于晚唐，兴于五代、北宋，盛于南宋，衰于元末，它是中国唐宋时期著名的综合性窑场，也是中国古代黑釉瓷的主要窑口之一。吉州窑以制作生活瓷器为主，以碗、盏为大宗，陈设瓷和玩具也颇为丰富，充分显示出了民窑特点。吉州窑在中国陶瓷史上占有十分重要的地位，所以它的产品才会闻名遐迩，具有深远的影响。由于历史的原因，吉州窑火已熄灭了600多年，但古窑址仍完好地遗存在时称“天下三镇”之一的吉安县永和镇。为了更好地保护、宣传和利用千年吉州古窑，吉安县于2002年6月专门到实地考察，根据专家的考察意见，认真制定了申报规划，积极开展了申遗工作，已得到中国国家文物局等有关方面的充分肯定和全力支持。

从现在各窑发掘的瓷片资料来看，还没有哪个窑口能根据器形、纹样，把残缺的瓷片恢复到原来的面貌。先把纹样复原，然后再烧出瓷器。这样的课题至今还没有人开始研究。而笔者的研究则恰恰填补了这一领域的空白。

本书是关于吉州窑彩绘瓷瓷片纹样复原的研究。这个课题汇聚了对历史资料的分析。所以，集聚历史资料的研究，是本书的出发点和基础。吉州窑在中国陶瓷史上占有重要地位，但由于文献的缺乏和实物稀少等原因，吉州窑研究的成果非常少。尤其是对瓷片进行系统研

究就更少。

本书瓷片实物资料来源于笔者近几年的收藏整理。无形资料来源于实地考察，这是现代科学研究的一种重要方法。研究资料分为微观和宏观。我们所研究的对象不仅要

对微观层面上的研究把握，还要从宏观出发，多层次、多视角来对事物、现象和问题的本质把握。虽然时间短暂，但笔者仍尽可能的收集和吉州窑彩绘瓷相关的文献资料，多次去吉州窑考察，去博物馆、图书馆查资料，希望对吉州窑彩绘瓷的纹样做一个科学的总结。

第三节 研究方法

现代陶瓷学的研究应该从历史学、人文学、自然学开始，采用跨学科分析与实地考察相结合的方法。本书的科学研究是建立在实物的基础之上的，最大限度地掌握和利用了第一手原始资料，是具有原创性的研究。

本书研究的一个很大特色是与实物联系起来。在阐述某个具体问题时，运用文字与图片相结合的方法，达到形象直观的效果。本书将从历史角度出发，用哲学思考的方法对吉州窑生产体制、社会经济发展、彩绘瓷产生的历史背景、产品分期等方面作全面的梳理与总结。从南北文化交流角度出发，用美学思考的方法对器型、纹饰风格与内容、工艺质量与原料质地等方面进行比较与阐述。从科学角度出发，用物理和化学的方法对工艺特征（包括胎体特征、釉层特征和彩瓷特征）进行分析和比较。

本书的研究方法具体如下：

1. 吉州窑窑址的考察

对吉州窑窑址的分布概况、窑具、瓷片的特征说明。

2. 黏土、胎体、釉层的分析

陶瓷研究除了历史文献和人文科学研究之外，还应该运用科学分析的方法，对原料的外观、胎体、釉色等方面进行化学分析。

3. 陶瓷文化的传承和创新

中国传统美学中有许多有价值的东西，它们反映了艺术内在的本质和规律。笔者将沿着这些研究思路，运用现代的感性和才智把现代陶艺和古陶瓷工艺技术结合在一起，创造出具有时代特点的新作品。

第二章 吉州窑概说

吉州窑是江南地区一座举世闻名的综合性瓷窑，它具有浓厚的地方风格与民族艺术特色。吉州窑陶工的丰富烧瓷经验和能工巧匠对江西地区瓷业的发展提高，曾起到过相当重要的促进作用。吉州窑创烧于唐代，经五代、北宋，鼎盛于南宋，至元末终烧，有700多年的烧造历史。吉州窑瓷器种类繁多，纹样装饰丰富多彩。按胎釉可分为青釉、黑釉、乳白釉、白釉彩绘和绿釉等门类。在装饰技法上采用洒釉、剪纸、贴花、剔花、印花、彩绘、划花和堆塑等，风格变幻无穷，在瓷器的实用性与艺术性上得到了统一。尤其是釉下彩绘，对后来的青花瓷的产生具有一定的影响。

在这一章中，对吉州窑的地理位置和交通，环境和自然条件，历史的沿革和文化及窑址的分布做一个综合性的描述。

第一节

吉州窑的地理位置和交通

揭示吉州窑所在的具体位置、交通要道的成因。

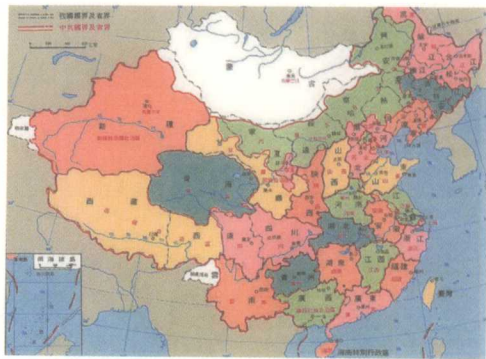

图2-1 中国的行政区划

吉州窑位于江西吉安县永和镇境内，北距吉安市约8公里。隋至宋，吉安称吉州，故名。在永和镇西侧约2公里长、1公里宽的范围内，废窑累累，瓷片和窑具俯拾皆是。现今永和镇仍残存着一条条匣钵和窑砖铺砌的长街古道，这一带就是古“东昌县”县城的所在地。东昌地属吉州管辖，故名为“吉州窑”，又称为“永和窑”。

吉州窑地处吉安县东南隅，滨临赣江，上溯赣州，下达南昌，浅山丛林绵亘数十里，对面即是瓷土地“鸡冈

图2-2 北宋

图2-3 南宋

〔小川裕充·弓场记知编《世界美术大全集东洋编5五代北宋·辽·西夏》小学馆 2004年初版 P426〕

〔小川裕充·弓场记知编《世界美术大全集东洋编6南宋·金》小学馆 2004年初版 P457〕

图2-4 江西省窑址分布图
(三上次男著《中国陶瓷器研究》P365)

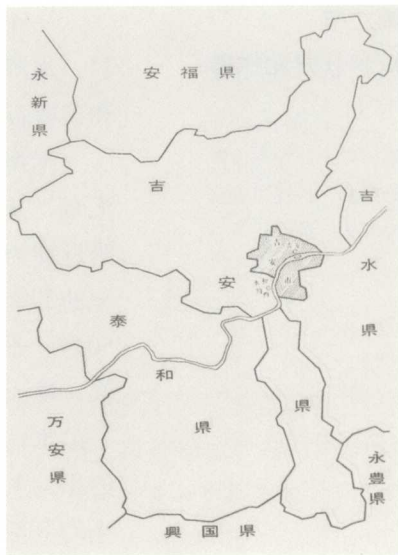

图2-5 吉安窑址分布图
(余家栋著《吉州窑》中国陶瓷全集15美乃美出版社P11)

岭”，所以该地区有丰富的原料和燃料，交通条件也极为便利。吉州窑在当时“海宇清宁”的环境下，又在邻近的丰城洪州窑、新干塔下窑、临川白浒窑、永丰山口窑和赣州七里镇窑等的相互促进下得到飞速发展。宋代元丰年间，吉州已是“民物繁庶，舟车辐辏”的“天下三镇”之一的瓷城了。

第二节

自然状况和环境

揭示每年的气温，降水对地质因素的影响，形成了吉州窑丰富的原料。

一个陶瓷产区的形成，不可缺少的条件是原料、水源、燃料。而在吉州窑窑场范围内，鸡冈岭和猪婆石岭就蕴藏着丰富的制瓷原料。

禾河作为赣江的一条支流，在吉州附近与赣江汇合，并形成了一个窄长的平原。除此之外，吉州附近均为丘陵地带。永和镇平原和丘陵带各占总面积的27%和73%。境内最高海拔208.3米，最低海拔50米，平均海拔约130米。气候属于亚热带季风气候，夏天很热，冬天寒冷，春天降水量很大，并时有洪水，秋天雨水很少，地面干旱的时期长。历年的平均气温18度，一月的平均气温6.8度，七月的平均气温30度，最低气温-8度，最高气温41度。平均降雨量1475.5毫米，最大降雨量1970.2毫米，最小降雨量985.2毫米，因为赣江和禾河交汇，每年涨水期常常有洪水灾害发生。属于白垩纪地质类型，岩石是紫红的颜色，主要岩石的种类是沙砾岩石、砂岩、粉砂岩、页岩、泥岩、夹石膏和岩盐等。地震频繁发生，不过，烈度比较小。^①

吉州窑的陶瓷原料是吉州土，从古开始一直沿用至今。吉州土含有硅酸、铝、钾、铁、钛等的成分较多，呈淡灰色，烧成后成为稍浓的灰白色。因为并不那么硬，所以容易粉碎和加工。吉州土在鸡冈岭、猪婆石岭一带储量丰富，谢村附近也有出产。吉州土的储量约为1000多万吨，开采也容易。如此丰富的矿产资源支撑着整个吉州窑的窑业生产。所以说丰富的原料储存资源对窑业来说是必不可缺的条件。吉州窑陶瓷的发展，不仅仅是丰饶的矿产资源和赣江水源等自然条件，还与劳动人民的睿智息息相关。吉州窑在中国陶瓷史上是一支奇葩，独放异彩。

^① 南昌大学旅行学院、南昌大学历史系、吉安县广播电视局编《江西省吉安县吉州窑遗址保护和开发计划书》（2002—2020）2002年9月 P1