

中國古代陶器小動物

夏德武 著

夏德武

鉴赏
与
收藏

經濟日報出版社

夏德武 著

中國古代陶泥小動物

夏·德·武

图书在版编目 (CIP) 数据

中国古代陶瓷小动物鉴赏与收藏 / 夏德武著. - 北京: 经济日报出版社, 2008.2

ISBN 978-7-80180-829-5

I. 中… II. 夏… III. 动物—瓷器 (考古) —器物纹饰 (考古) —中国 IV. K876.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 007977 号

中国古代陶瓷小动物鉴赏与收藏

著 者 夏德武

责任编辑 胡子清

校 对 伟 平

装帧设计 创意源文化艺术

出版发行 经济日报出版社

社 址 北京市宣武区右安门内大街 65 号 (邮政编码: 100054)

电 话 010-63567687 (邮购部) 63567683 (发行部)

网 址 <http://www.edpbook.com.cn>

E-mail jjrb58@sina.com

经 销 全国新华书店

印刷装订 / 北京奥德印刷有限公司

开 本 787 × 1092 毫米 1/16

印 张 9.5

字 数 152 面

版 次 2008 年 2 月第 1 版

印 次 2008 年 2 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80180-829-5

定 价 52.00 元

版权所有

盗印必究

印装有误

负责调换

序

序
言

人类早期的艺术追求中有一个不可或缺的因素——乐趣。乐趣是支撑人类文明的动力。今天的人类在感谢祖先的同时，一直都在寻找祖先乐趣的证据，这个证据很多时候对我们非常重要。

我们通过证据可以精确了解祖先的生活轨迹，了解文明的进程。在文明的进程中，除去金戈铁马的战争，就是平和恬淡的生活。恬淡的生活之暇，古人将人生的情趣及憧憬融进陶瓷小动物之中，以填充精神需求，从高层次的含义上讲，是社会学的精神表达。

这种表达，就不仅限于乐趣了。

在中国古代陶瓷收藏领域里，夏德武先生的收藏独辟蹊径。集个人之力，经过多年的努力，终成这样一份收藏，并成系列。难能可贵的是，他在收藏过程中，注重研究，并有考证，令人钦佩。

雕塑艺术在美术史的地位仅次于绘画。如严格区分，硬质材料的创作为雕，软质材料的创作为塑。陶瓷是由软及硬的材料，其特殊性使艺术创作的空间加大，变得灵活。当古人发现这种灵活特性时，创作变成了精神寄托。每一个对生活有所追求的人，都可以在这个艺术空间畅游。

我们无法知晓这些不具名的艺术家。他们把当时对生活的理解、企盼融进陶瓷动物玩具之中，强调精神的追求。这种追求，充盈在中华文明几千年的宝库之中，让后人多一份享受，多一份敬意。

国人的雕塑史，不在乎形似，在乎神似。我们自古就缺乏科学解剖精神，故对形体准确与否并不在意。但国人的以人文精神为本的哲学追求，反映到一个小小的陶瓷动物之中，仍可以看出东方文化的美学含义。

这种美，可意会不可言传。正是这种美，教会了国人尊崇老庄哲学，以自然为贵。

相信读者高明，理解生活的乐趣，每一个人都是大师。是为序。

2007年12月16日于观复斋

麦田拾谷

我的收藏——中国古代陶瓷小动物鉴赏与收藏

近八千年中国古代陶瓷艺术的发展，经历了原始社会的雏形，两汉时期的成形，唐、宋时期的成熟，至明、清时代的繁荣。其表现形态丰富多彩、争相斗艳，汇集而成具有中华民族文化特点的陶瓷艺术文化。

20世纪80年代初，在景德镇陶瓷学院陶瓷设计专业四年的学习，培养了我对陶瓷这一门艺术的钟爱。在中国古陶瓷艺术的学习研究过程中，对我们的先人所创造的陶瓷艺术深为折服，同时也感到我们今天的陶瓷设计和古人相比有某种缺陷。这种缺陷，既有理念上的，又有技术上的。出于这个原因，我喜欢上了对中国古陶瓷的收藏，一晃二十余年。在广泛且深入地对中国古代陶瓷的研究和自己量力而行的收藏的岁月里，面对浩如烟海的古代陶瓷，我逐步缩小为专门对中国古代陶瓷小动物的收藏和研究。古代陶瓷小动物出土和传世不多，专于此好我感觉自己就像一个麦田拾谷者。

人类在生命的早期，视觉就自觉地开始探索世界的各种形态特征，在这一人类最经常的活动当中，从感觉到知觉，从意识到认识，进而发展到通过造物的方式对形加以改变和加以塑造。人一旦认识到自己的造型能力，慢慢地就形成了“造型观念”（从打造石器开始）新石器时代陶器及其装饰语言的产生标志着人类定居生活的开始，这也是人类发展过程中（万年前）的一个重要的里程碑。

在史前彩陶文化里，像动物雕塑这样的制品，我曾看到过，但没有藏品。据考证，在西安半坡村仰韶文化遗址的儿童墓葬中，就曾出土有很多陶物，甘肃、青海的马家窑、马厂文化遗址也有类似彩陶动物的发现。很多年以前，一次偶然的机遇，我在潘家园古玩市场，从一堆红山出土的陶罐中发现两件

陶塑，一件是人面猪首陶塑。另一件为似“狼”非“狗”，只有胸和头两部分组成的陶塑。前者有明显的图腾表现意识。这是我至今收藏年代最早的两件陶塑动物。通过这件小东西，我感到早在四千多年以前，人和动物的关系已经有了种密不可分的关系，这种关系甚至陪同其主人进入另一个世界……

在长期和做文物的生意者打交道的过程中，我结识了不少古董道上的各种朋友，知道我有这一嗜好，一些有心人会留意专门为我淘来各种古代陶瓷小动物。七八年前一位很有古玩见地的张老先生，从老家甘肃为我带来几件战国时期烧制的素陶马头，我如获至宝，这几件来自于民间土窑的红陶马头，作品既真实又淳朴，非常有力度，夸张部位的马嘴似乎还在动，可见创造者对马头的结构特点了如指掌。在兵荒马乱的战国时代，马有着至关重要的作用。这些素陶马头至今还散发出泥土气息，每当我嗅到这种陶土气味，就仿佛看到来自于那战场上马蹄飞扬的尘土……如果周末你去潘家园地摊，偶尔还能看到这位张老先生，所摆的货物永远是那些先秦的砖瓦和汉代的陶罐。

从两汉墓中考古发掘发现了大量的陶塑动物。有大自然中的狮、虎、鹿、马、蛇、鸟、雀、鱼、蟾等，有家禽畜鸡、鸭、猪、狗、牛、羊、兔等，无论是表现哪种动物，汉代的陶塑小动物都能体现出简洁、大气、夸张、概括的艺术风格，地域以河南、陕西、山东为代表。2002年我应邀去陕西西安郊区富平陶艺村搞创作，活动结束后，我与瑞士日内瓦大学陶瓷系主任菲利普（Philipps）教授（2005年世界现代陶艺年展金奖获得

者)去西安参观,因为有着共同的爱好,故两天的时间大都用来逛古玩市场。灰陶(猫头鹰)和白陶(马头)是在西安古玩早市上买的,作品虽然年代久远还有些磨损,但仍能看到其造型的特点,尤其是那件灰陶(猫头鹰)——浑厚、生动的艺术表现力、回目机警的瞬间动态表现得恰到好处,很能打动观众!就

是在今天也很值得我们这些艺术院校的师生对那些出自百姓匠人之手的作品去认真学习和研究。我常想生活在现代社会的造型艺术家,科班出身、系统训练,然而许多人“学到了最好的技术,却丢了最好的审美”。2006年9月因工作需要,我陪同中央美术学院副院长谭平教授去丹麦哥本哈根进行学术交流。原丹麦皇家美术学院院长艾丝·玛瑞(Else Marie)女士和雕塑系主任彼昂(Bjonen)教授陪同我们一起参观嘉士伯古代雕塑收藏博物馆。看到那些三千多年前古埃及精美绝伦的陶塑小动物时,我顿时一惊,人类的本能所特有的造型观和审美观早在几千年前就如此成熟,中国古代的一些雕塑作品,如中国红山文化的一些玉雕等(包括我在西安买的那两件陶塑)与古埃及陶塑小动物有着异曲同工之处,这是奴隶制社会历史时期的重要文化标志。留给后人的除了学习,好像还有遗憾——似乎很难超越!

三国、两晋南北朝时期,中国的陶瓷制造业有一些突破性的发展和创造,能够大量烧制出灰釉青瓷。以南方地区的窑口为代表、江浙一带为中心向四周发展。这个时期的小动物瓷塑,浙江越窑烧制了一批非常典型的作品,用料较细腻,工艺

也讲究，釉面平滑光亮，为达官贵人所用，价格不菲。多年前遇到过一件很有代表性的越窑陶瓷动物“卧羊”，因付不起银子，与其失之交臂。虽然有点惋惜，但我清楚它不属于“麦田里的穗谷”。隋唐之陶瓷动物的制做，造型上很有张力，装饰语言的表达也很讲究，但就精神层面而言，大都保留一种“神兽”之感，所表现的动物神态表情有些狰狞，“怪兽”造型也显得拘谨和生硬，严肃有余，活泼不够。

几年前的冬季，在一场大雪之后的清晨，我去了久违了的潘家园旧货市场。这是一个很值得纪念的日子，一上午我几乎同时发现了两件两晋的青瓷小动物，一件是出自浙江越窑的“戏莲鸳鸯”，另一件是福建出产的青瓷“镇兽”，用捡漏的价格买了下来。毫不夸张地说：“当天若大一个潘家园古玩市场最有价值的两件古董皆让我一人收入囊下。”一天的心情甭提多惬意，看什么都顺眼！

可能是受佛教文化的影响，这件“戏莲鸳鸯”在制作上采用了堆贴花纹的手法，鸳鸯是一印坯成形，鸳鸯身上又采用手工堆花的装饰方法，虽然属批量生产的工艺制作方式，但看上去仍能感到像手工制品，生动又自然，尤其在细节处理上很讲究（可惜有点伤残）；而那件福建窑烧制的青瓷“镇兽”造型浑厚憨态，颇有一些汉代风格，但用料和工艺上都不及浙江越窑青瓷。在那之后，我又得到几件福建出土的隋代陶瓷小动物，属陪葬品。作品做的虽然有些笨重，但仍透着灵

性，猴子的猴性尽在其中……道家哲学认为人类天性之中就有“同情”之说，理想之中与自然万物间享有同样的情趣，与树草共生，与鸟儿一起飞翔，与鱼儿一起畅游，与龟儿享其悠然，借猛兽之胆与狮虎之气，“分享”和“崇拜”联系在一起，制做的陶瓷动物那么神灵活现，能工巧匠的背后一定蕴藏着强大的精神力量。

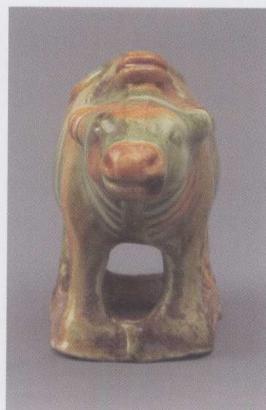
“以小见大，神气十足”，这是在唐代陶瓷小动物身上所体现的内在精神。唐代在延续两晋、北魏、隋朝的优良瓷传统下，又有了更大的发展。国家统一、政治开明、经济发达带来了市场的繁荣。在制瓷方面由于广泛使用匣钵装制产品进行烧制，其产品更加光蕴和亮泽，深受皇家显贵和文人墨客的青睐。同时唐三彩低温釉的出现也加大了人们对陶瓷欣赏的丰富性。受中原地区政治、军事、经济和文化发达的影响，这时主要烧制陶瓷的窑口大都在北方中原一带，有陕西的耀州窑、河南洛阳三彩窑、河北的邢窑、磁州窑、山东的博山窑，以及湖南的长沙窑。可以说，分布广泛的各个窑口，其烧造技术也产生了多样化，陶瓷小动物不是专制产品，只是作为丰富多彩的各个窑口的副产品，古人为节约空间，而把这些信手捏制或翻模制做的陶瓷小动物用来填补空余的匣钵窑位和其他的窑位（其中还有人物及泥娃娃）。所烧之物，统称“小玩意儿”，瓷商、店主常把这些小玩意儿放在筐内，摆在明显的位置，供带着孩子来买货的顾客观赏。生产成交后，也经常免费送几件给孩子把玩。这是一种招徕顾客的方式，也是一种特有的民族风俗。80年代初我在景德镇上大学那阵子，有的陶瓷店里也放有一些小的陶瓷阿猫阿狗，专送顾客。现在的陶瓷店铺的经营旧风已去，就剩严肃了！

这些窑口除了生产生活中使用的器皿之外，所烧制的许多艺术品是为满足人们茶余饭后，寻求精神需求之用。在这里我想说的是为孩子们而生产的或者把玩、或者寓意的陶瓷小动物玩具，

各窑口都在烧制，这种带有世俗文化色彩的陶瓷动物玩具，北方的河南唐三彩、南方湖南长沙窑很具特点。

我仅有的长沙窑烧制的小鸡和小鸟，是去天津沈阳道古玩街淘的，尚不足以向读者阐述这个重要的窑口所创造的小动物中所体现的大智慧。曾有过一次机会，2003年去上海博物馆参观《中国古代文物精品》展时，我的挚友上海油画雕塑院油画修补专家，他在上海也是小有名气的红山玉收藏和研究者，在陪我去逛古玩城时，发现一件长沙窑的“狮子”，约13厘米高，作品很精彩。我非常激动，但觉着价格太贵，没舍得出手。回京后总是割舍不下，再托韩先生去买，已物归他人……另外几件唐三彩小动物“水牛”、“骆驼”和“立虎”是我仅有的三件唐三彩动物。在编此书前，我一直为没有机会得到唐三彩小动物

感到遗憾，一位小我20多岁的吕先生开了一家古玩店，我从他那里曾买过几件高古瓷器，后来再去他那里偶尔发现这几件唐三彩小动物，也算是弥补了这个重要时期的典型小动物代表吧！

中国古代陶瓷小动物都是产于民窑，来自民间。其中很大一部分是平民百姓为哄孩子而创造的陶瓷玩具。陶瓷易碎，故许多小动物身上都留有孔，有的用作穿绳系在身上，有的功能则为哨眼。宋代生产的这种陶瓷玩具是吉祥物，又喻意了驱灾降福，所以很受孩子们的喜爱。生产制作陶瓷小动物在宋代是繁荣的时期。有相当一部分民间艺术家专门从事这一行当，尤其是中原一带各个窑口都有生产，这与宋代商品经济的繁荣和发展以及市民阶层的成长有关系。元代以后，坊市制度一改唐代严格的清规戒律，居民甚至可以随时随地做买卖，挑担货郎、走街串巷，往来于城乡之间，送货到门，各种小商品深受百姓喜爱。我小时候

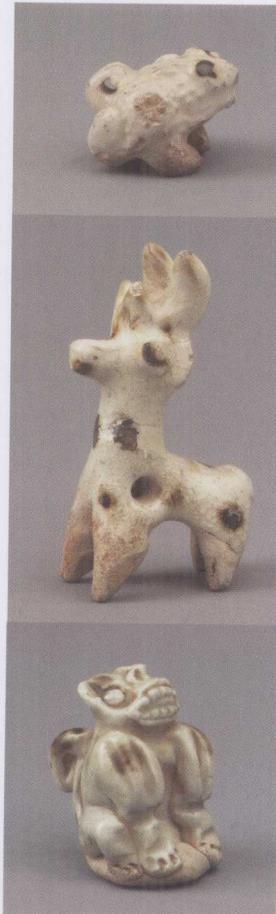
七八岁时回山东沂水老家，那是一个交通极不方便的山区。村庄依山傍水、山清水秀，但生活极为贫困。在村子的正当中便是我奶奶家，门前有棵“无比高大”的槐树，槐树底下的一块空地，便是村子里大人孩子经常聚集的地方。而每当挑担货郎来到这里都会围上一群妇女和儿童，所需物品不是用钱来买，而是用一种最原始的物物交换方式进行买卖。我背着奶奶，用家里的地瓜干（红薯片）换了几个泥巴做的附有色彩装饰的动物小哨来玩，为此曾遭到小脚奶奶追打……长大以后，每当我翻阅宋代名画“清明上河图”、“货郎图”时，都会引起我对这段童年往事的回忆，有一种亲切和愉悦感。现在我由衷地喜欢和收藏古代陶瓷小动物，是否和那一段童年的经历有关，我不得而知。

宋代是我国封建社会文化发展的最高阶段，其物质和精神文明达到了一个很高的境界。这与宋人推崇儒、道哲学精神，以现实社会为蓝本、崇尚自然有着休戚相关的联系。受其影响，这个时期的雕塑表现手法飘逸、典雅、淳朴、淡泊和天真稚拙，透着一股世俗的力量和美感！《荀子·天论》中提出形具而神生的论断，这种形神合一的艺术表现在这些微不足道的陶瓷小动物身上也体现得淋漓尽致。

目前我收藏最多的、也相对丰富的陶瓷小动物藏品，属于宋代生产。1995年我在中央美术学院壁画系上陶瓷创作课时，曾陪同系主任孙景波去山东淄博博山瓷区朱一奎先生的陶艺工作室，为学生联系下厂实习一事。在朱一奎先生家中第一次看到北宋至辽、金时期博山窑出土的陶瓷小动物。在朱一奎的热心帮助下，我们约来了那个卖主，相谈之下方知，精品已被前中央美院院长、令我们仰慕的多才艺术大师侯一民先生买去。剩下的三十多件，我一并拿下。之后我又多次去过博山，每次去通过各种途径或多或少都有些收获。累集至今那些陶瓷小动物大致可以反映出这个窑口的一些特点。在这个窑口的小动物当中，我个人最欣赏一些青蛙和蟾蜍的造型，背部的结构和筋骨表现得准确而生动，

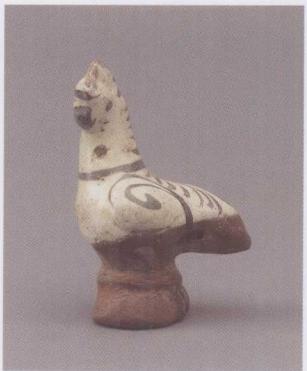
那鼓起的富有弹性的肚子，仿佛随时都能聆听到那青蛙和蟾蜍的叫声，匠工们对自然当中青蛙和蟾蜍的了解及其艺术表现可谓入木三分。对于为什么会出现无数的长颈鹿的动物造型，我个人的理解是一千多年以前这里曾有过此类动物存在。博山地处泰山分脉，山丘连绵，过去有很好的生态环境，适合于这些动物的生存……80年代初，我在博山美陶厂搞毕业创作时，还能看到那条贯穿整个博山市的大河水流不断，如今早已干枯，那些生长繁衍在此地的各种动物何时消迹？原因何在？是很值得相关专家和部门去研究考证的。我有一件只有5厘米高的北宋陶瓷大猩猩，是出自河北邢窑，一件难得的纯手工捏制的作品，把大猩猩的特色表现得淋漓尽致，如果没有较多接触和熟悉这一类动物，是很难表现得如此准确和生动的。我缺少对中原地区一千多年来自然生态环境变迁的深入了解，但如果要考证当时所拥有的动物范畴，陶瓷小动物也应该是一种有力的佐证。

河北邯郸的磁州窑系是在邢窑基础上派生出的又一大民窑口，北宋时生产非常繁荣。这里聚集了一批能工巧匠，创造和烧制了大量的为民间所用的陶瓷制品，在陶瓷小动物系列的表现上与当时的山东博山窑有着异曲同工之处。这类作品使用粗料加酱釉，很多作品都是信手拈来，很生动，带有一定的装饰语言，局部有些夸张。与博山窑不同之处在于：有些磁州窑烧制的小动物身上是黑釉加彩绘，寥寥几笔，恰到好处，简炼舒

畅，很见功夫。

南宋时期，以江西景德镇“湖田窑”青瓷和吉安“舒窑”

后世称为“吉州窑”的高温窑复釉最具特色，恰巧这两个窑我都有两套完整的十二生肖。我的三十多年的挚友韩连国先生得知我在收藏中国古代陶瓷小动物，把自己多年前收藏的湖田窑青白瓷十二生肖割爱给了我（虽然窑口不太正），托中央美院美术馆馆长汤培先生（已英年早逝）从上海带回。这套东西做

得很有特点：十二生肖，各个动物伸胳膊撩腿，活力四射，手工捏制，青釉加紫。我特意带去好友马未都先生处供鉴赏。治学态度严谨的马先生在作品前把玩了许久，最终说“不错！有宋人的灵气。”目前在市场上偶尔也能见到湖田窑十二生肖仿品，但仿得很拙劣、毫无生气。有生命力的陶瓷和器皿则不同，要仿是很容易，但要创造“生命”却很难！近几年，湖田窑遗址又出土了不少南宋的陶瓷小动物，可谓件件精品，对其比例关系的把握，关键部位的夸张，细节的表达都很精彩。施上似玉的影青釉，件件让人爱不释手！潘家园古玩城，是我经常光顾的地方，前些年，店主们也不把这些陶瓷小动物当成好玩意儿，偶尔碰到像我这样的“拾谷者”有价就卖。在一家江西人开的店里买到不少湖田窑烧制的陶瓷小动物，有牛、羊、

猪、狗、龙，东西做得很生动，稚拙可掬。釉面也很亮润，极大地丰富了我的陶瓷小动物藏品，我想这是缘分。

近几年，景德镇陆续出土了一批南宋湖田窑烧制的小动物，狗、羊、猴、兔，各个造型特点都很独特，充满了生气和灵性，也充分显示出这个时期的艺术表现特点。

收藏之乐有多种表现，捡漏应是其乐之一，不光是因为钱少而为之。财富巨多的商人，可直接去拍卖场竞得藏品，也可一日成为收藏家，但这里没有了在寻找发现中的偶然得到和在捡漏之中所练就的一双“贼眼”，几经周折所带来的愉悦过程往往是收藏者的文化含义之所在。

四川一位做文物生意的小伙子，人看上去很精明，以前我买过他两件东西。得知我收藏古代陶瓷小动物后，投我所好，淘来了一套“吉州窑”的十二生肖陶瓷小动物，打电话约我上门看货。实在是难得，货真价实，属黑釉加彩窑变，我买了下来，真是得来全不费工夫。有一段时间，我撒开网，告诉许多各地做古董买卖的下线“本人喜欢古代陶瓷小动物”，结果还真接到一些电话，说有某某窑的小动物，希望我过去看看……，我应约出去过几次，但时常扫兴而归。后来再接到这样的信息，只要听听对方的描述，也大概知道东西真伪和价值，行里有句俗语“古玩有灵性，缘分到了自然是你的”。想一网打尽有难度啊！虽然这一招有些奏效，但代价也不小啊！

辽、金、元三朝的陶瓷生产，重视低温琉璃三彩，俗称辽三彩。是顺应当时宫廷的欣赏口味，元代青花瓷的大量生产，也逐步占据了陶瓷的主要地位，这主要是更适合游牧民族的审美需要吧！我至今仍没看到过青花瓷小动物，手上有几件辽、

金时期烧制的小动物，与宋代相比缺少一些灵气，更没有唐人的那种博大精深。元代的陶瓷小动物不像其他重型陶皿，有明显的异域特点，似乎表现的还是那些家禽走兽。博山窑烧制的辽三彩“蟾蜍”，也是很不错的。

明清时期也有许多陶瓷动物，我并没有碰到合适的东西，也由于本人不太喜欢过于繁

华的装饰语言，故没去收藏这个时期的东西，就不作无根据的评说了。

麦田里拾谷，颗粒虽小，虽不可与麦粒相比，却也是粮食，扔了可惜，拾回来（实际是买回来的）积少成多，汇集成今天这个“精神粮仓”，对此，当这些无言的东西放在面前，我注视着它们，看着看着，我觉得它们在审视着我，审视着当今社会，大彻大悟之下，内心有种崇敬也伴随着羞愧……话说得有点离谱，换句话说对它们有着百看不厌的乐趣，是醉心的精神享受，也愿意奉献给读者一起品味！

夏德武

于北京北七家蓬莱别墅

2007年6月

目 录

序	
前言	
红山	1
战国	3
汉代	6
东晋	13
唐代	19
北宋	39
南宋	72
辽金	114
元代	127
后记	135

红山文化

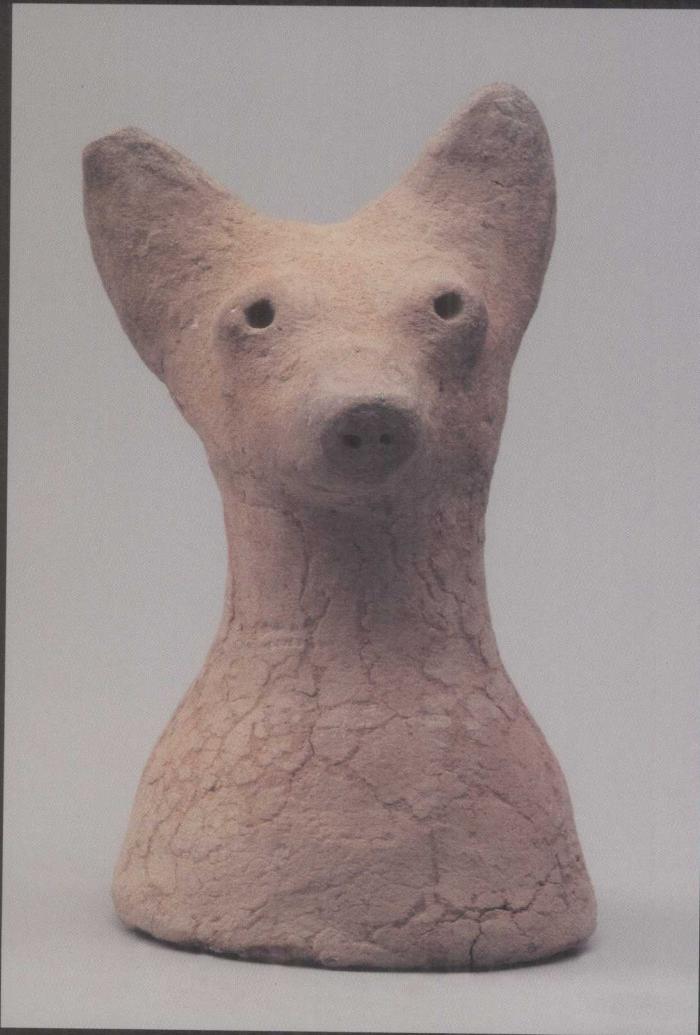
内蒙古

灰陶

红

山

秦汉以前，受各种条件的限制，只能烧制低温陶（900℃左右），也没有釉色。这两件红山出土的陶塑动物就是在低温条件下烧制的。它表现了祖先明显的图腾意识，体现出人类早期在生活当中对自然界及动物的膜拜和依赖。这个时期的陶制品动物属于偶尔有出土，但量很少。

狼首 (H: 68 mm)