

中华艺术源远流长，陶艺则是这艺术长河中最璀璨的浪花。陶艺创造是华夏先民最早的创造活动，它与人类日常的物质生活息息相关，而且熔铸着人类最早的审美精神追求和艺术创造才能。在中国艺术长期的发展历程中，陶艺创造更不断被注入了更丰富的精神和审美元素，以至成为中华古代审美艺术中最绚丽的

结晶。在《中国陶塑艺术研究》这部

专著中，艾东先生对中国陶塑

的发展历史进行了清晰的

梳理，既有中华陶艺

从远古到现代的时

间延续，又有中

华陶塑不同类型

风格演变的空间

拓展。诸如彩陶

的绚丽、黑陶的

古朴、白陶的纯净、

青瓷的高雅、白瓷的

温润以及明器的丰富、

釉下彩的精美、青花瓷的

静谧、珐琅瓷的华丽，都在

书中得到了具体的描绘。加之

对风云变幻的社会文化背景的剖

析，对陶塑工艺演变详尽透彻的介

绍，使全书丰富翔实，趣味盎然。翻开

这部图文并茂的陶艺画卷，不啻既是一次

中华陶瓷文化的巡礼，又是一次艺术审美的陶

冶。当然，中国陶艺之博大精深，发展之丰富多

彩，需要有更深入具体的挖掘和研究，但艾东先生的

努力则已为这项事业的图景画上了最值得称道的一笔。

中国陶塑艺术研究

Chinese Ceramic Art Research

李艾东 著

云南大学出版社
Yunnan University Press

李艾东 著

中国陶器艺术研究

Chinese Ceramic Art Research

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

中国陶塑艺术研究 / 李艾东著. —昆明: 云南大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81112-926-7

I. 中… II. 李… III. 陶瓷—工艺美术史—中国 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第164492号

策划编辑: 张丽华

责任编辑: 龙宝珍

装帧设计: 刘 雨

中国陶塑艺术研究

Chinese Ceramic Art Research

李艾东 著

出版发行: 云南大学出版社

制 版: 昆明雅昌图文信息技术有限公司

印 装: 昆明富新春彩色印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 17.5

字 数: 343千

版 次: 2009年8月第1版

印 次: 2009年8月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-926-7

定 价: 88.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

李艾东简历

回族，1982年毕业于景德镇陶瓷学院美术系雕塑专业，1985年至2003年，于安徽省教育学院艺术系任教。2004年至今任教于云南大学艺术与设计学院美术系，硕士生导师、陶艺家。亚洲CAN（亚洲陶艺协会）会员。

主要艺术经历及展览

- 1984年，陶艺香港展 香港·中国
- 1985年，应邀赴美国GUAM 阿加尼亚举办剪纸展 关岛·美国
- 1989年，台湾亚太博览会 台湾·中国
- 1993年，应联合国教科文组织邀请赴奥地利参加第十一届布赫伯格国际艺术节，同年赴法国交流 布赫伯格·奥地利
- 1997年，中国青年水彩画大展 北京·中国
- 2000年，“我们走在大路上”金属焊接雕塑个展 合肥·中国
- 2003年，雕塑（青铜）MACEF 米兰春季展 米兰·意大利
- 2003年，ASIANA 香港秋季礼品展 香港·中国
- 2004年，AmericasMart 亚特兰大礼品展 亚特兰大·美国
- 2004年，TENDENCE 德国法兰克福秋季礼品展 法兰克福·德国
- 2004年，ASD/AMD Trade Show 拉斯维加斯礼品展 拉斯维加斯·美国
- 2006年，SPRING FAIR 伯明翰春季展 伯明翰·英国
- 2007年，2007亚洲陶艺展 吉隆坡·马来西亚
- 2007年，陶艺“罗汉”马来西亚国家美术馆收藏
- 2007年，中城昆明麻园艺术合作社第一回展——“形象的快感” 昆明·中国
- 2008年，Hong Kong Gifts & Premium Fair 香港春季礼品展 香港·中国
- 2008年，中国西部大地情——中国画、油画展（第五届） 昆明·中国
- 2008年，第五届云南省中国画大展 昆明·中国
- 2008年，云南省首届现代陶艺展 昆明·中国
- 2008年，韩国国际首饰展 首尔·韩国
- 2009年，李艾东雕塑、陶艺展（文达画廊） 昆明·中国
- 2009年，24张艺术面孔（井品画廊） 昆明·中国
- 2009年，中国动力——2009中国国际雕塑年鉴展 北京·中国
- 2009年，画册《李艾东陶艺·雕塑艺术》中国当代画坛著名画家精品荟萃·3 北京工艺美术出版社

获奖情况

- 1988年，安徽省首届陶艺展 金奖、银奖
- 2007年，云南省第一届“工美杯” 金奖、优秀奖
- 2008年，云南省第五届云南中国画大展 “优秀作品奖”（本届最高奖）
- 2008年，云南省首届陶艺展 一等奖
- 2008年，云南省第二届“工美杯” 铜奖

序

陶瓷艺术是中国艺术重要的组成部分。虽然许多研究中国艺术史的论著偶辟专章论及陶瓷艺术，或更多的仅在工艺美术史中分篇介绍陶瓷，但从艺术史角度系统而集中论述中国陶塑艺术发展的学术专著似乎还不多见。这对中国艺术史的研究不能不说是一个缺憾。李艾东先生集数年之功，终于完成了这部《中国陶塑艺术研究》，其所作出的辛勤努力是很有价值的。在此书即将付印之时，我有幸先睹为快，遵艾东先生之嘱谈点感言。

中华艺术源远流长，陶艺则是这艺术长河中最璀璨的浪花。陶艺创造是华夏先民最早的创造活动，它与人类日常的物质生活息息相关，而且熔铸着人类最早的审美精神追求和艺术创造才能。在中国艺术长期的发展历程中，陶艺创造更不断地被注入了更丰富的精神和审美元素，以至成为中国古代审美艺术中最绚丽的结晶。在《中国陶塑艺术研究》这部专著中，艾东先生对中国陶塑的发展历史进行了清晰的梳理，既有中华陶艺从远古到现代的时间延续，又有中华陶塑不同类型风格演变的空间拓展。诸如彩陶的绚丽、黑陶的古朴、白陶的纯净、青瓷的高雅、白瓷的温润以及明器的丰富、釉下彩的精美、青花瓷的静谧、珐琅瓷的华丽，都在书中得到了具体的描绘。加之对风云变幻的社会文化背景的剖析，对陶塑工艺演变详尽透彻的介绍，使全书丰富翔实，趣味盎然。翻开这部图文并茂的陶艺画卷，不啻既是一次中华陶瓷文化的巡礼，又是一次艺术审美的陶冶。当然，中国陶艺之博大精深，发展之丰富多彩，需要有更深入具体的挖掘和研究，但艾东先生的努力则已为这项事业的图景画上了最值得称道的一笔。

中国陶瓷巧夺天工，但无论多么精美绝伦的陶艺作品，无疑都保留着其源于泥石并闪射出朴实的本色。艾东先生是性情中人，对陶艺倾注了极大的热情，多年来于陶艺创造勤奋不辍并常有佳作，深得陶艺创作“巧里藏拙、美中存真”的真谛。观其行文，在朴实无华的娓娓道来之间，也颇有与陶艺之本色浑然天成的特点。这也是我读艾东先生大作最深切的感受。拉杂成文，言不及义，还望艾东先生笑纳。

蔡正非

2009年8月25日

目 录

01	第一章 原始社会——陶塑文明的起源
03	第一节 原始陶塑的形成
04	第二节 原始陶塑的工艺、形式与特征
04	一、原始陶塑的工艺
09	二、原始陶塑的形式
15	三、原始陶塑的艺术特征
19	第二章 夏、商、周——青铜时代的陶艺
22	第一节 丧葬制度的改革与陶塑的兴起
22	一、商代与西周的殉葬制度与墓室陶器
22	二、丧葬制度的改革与陶塑的兴起
26	第二节 俑及有关青铜时代的陶制品
26	一、俑代人殉——明器陶俑的出现
27	二、陶器与青铜器
32	三、小型陶塑及其外延
37	第三章 秦、汉时代的陶塑——从博大恢弘到活泼生动
38	第一节 空前绝后的秦兵马俑
43	第二节 跨越时代的辉煌
46	第三节 别开生面的汉俑
47	一、承前启后的西汉陶塑
52	二、自由生动的东汉陶塑
62	三、汉代陶塑的艺术特征
64	第四节 建筑和陶塑
64	一、瓦当
68	二、画像砖

73	第四章	魏晋南北朝——人性时代的明器陶塑与青瓷
75	第一节	平实中的怪诞——明器陶塑
86	第二节	陶塑和佛教造像——人性时代的慰藉
90	第三节	青瓷——瓷塑与典雅的青瓷拟形器
90		一、青瓷瓷塑
92		二、拟形器
97	第五章	隋、唐时期——熠熠生辉的釉陶艺术
102	第一节	隋代陶塑——冷静的转型时期
102		一、明器人物俑
105		二、明器动物俑
107	第二节	唐代陶塑——丰富的形制和种类
107		一、形制
109		二、明器陶俑的种类与形式
121		三、独树一帜的唐三彩
133	第六章	五代、宋、辽——瓷塑艺术的辉煌时期
134	第一节	五代十国——陶塑与釉陶地位的式微
137	第二节	两宋瓷塑——艺术的高峰
138		一、南北兴盛的瓷业
141		二、瓷塑艺术的成就
147		三、精致的拟形器及器物雕塑附饰
156	第三节	辽、金陶艺——别具风格的地域特征
156		一、拟形器
161		二、宗教题材的瓷塑造像
163		三、墓室砖雕

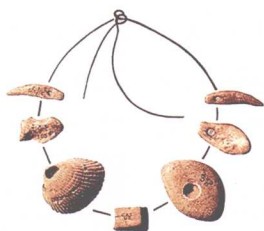
167	第七章 元、明、清陶瓷雕塑——巅峰后的余晖
168	第一节 过渡时期的元代陶艺
168	一、没落的明器陶塑
176	二、南方地区瓷塑的兴起和辉煌
183	三、实用器型、拟形器及器物附饰
193	四、过渡时期的砖雕艺术
195	第二节 明代——传统陶艺的余晖
196	一、明器陶塑的挽歌
205	二、风格迥异的德化瓷塑
208	三、丰富多彩的拟形器与器型附饰
212	四、优美实用的砖雕艺术
213	第三节 清代陶艺——传统的终结
213	一、釉陶与瓷塑
216	二、最后的宗教造像
218	三、昙花一现的像生瓷
219	四、日见平庸的器型附饰与拟形器
220	五、杂件
223	六、建筑构件
227	附录1：李艾东陶塑艺术作品选（传统题材）
241	附录2：李艾东陶塑艺术作品选（现代题材）
265	参考文献
269	图片来源
271	后 记

第一章 原始社会 ——陶塑文明的起源

从远古以来，我们的祖先就在广阔的中国大地上活动，在丰富多样的地理环境中发展了自己的生存和创造能力。在我国境内已发掘旧石器遗址200多个，山西芮城的西侯度文化，是已知中国境内最早的文化，距今180万年以上，但是此处仅发现了人类遗物，没有人类化石。在云南元谋上那蚌元谋人遗址中，发现了中国境内最早的人类化石，距今约170万年。旧石器时代和新石器时代各个阶段都有许多遗址纷纷面世。^①由于原始社会没有文字，因此文献中对于当时历史的记载几乎都是神话传说，带有浓重的神秘色彩，而大众对于原始社会的认识也只是建立在神话传说的基础之上。这些神话传说对于解析原始社会的艺术，解析原始陶器，都大有帮助。

山顶洞人的饰物

发现于北京周口店龙骨山山顶的“山顶洞人”，距今约18000年，在“山顶洞人”的石器、骨器遗物中，有磨制精致的有孔骨针和表面光亮并刻有纹饰的鹿角短棒，其中一些穿孔石

山顶洞人遗址

珠、兽齿、砾石、蚌壳等类似饰品，其制作已经达到了很高的水平。这类物品的发现，将中国原始雕塑形成的参考依据带到了更早的时期。

第一节 原始陶塑的形成

我国原始雕塑的出现大约在旧石器时代末期到新石器早期这个时间段，目前已知的我国最早陶塑是出土于新石器时代早期的裴李岗文化（距今8 000年左右）及莪沟文化（公元前5737年～前5916年）遗址。已发现的新石器时代早期残陶片距今约10 000年。经鉴定，河北徐水县南庄头遗址陶器碎片距今10 800～9 700年，江西万年县、广西桂林甑皮岩、广东英德县青塘等地发现的陶器残片距今10 000～7 000年。

裴李岗文化遗址文化层的堆积展示了氏族定居生活方式的形成，遗址中不单发现房基，还发现了一处残破的烧陶窑址，尽管结构简单，但已粗具规模。莪沟遗址有一处火烧过的土面遗迹，据推测当是原始烧陶窑址。这两处出土的陶器有两种，一种是细泥红陶，另一种是夹砂红陶。较大的实用器物多用盘筑法制作成型，小型器物和陶塑捏塑成型，纹饰以篦纹、压印纹、坑点纹、划纹和指甲纹为主。部分陶器已经有了朴素的彩绘，陶塑开始表现现实生活中的人和动物。

原始人在长期的实践过程中，逐渐认识和掌握黏土性能，积累了焙烧经验，并在感性经验的支配下创造出了最初的陶器和陶塑艺术，随着原始社会生产力水平的提高，制陶经验不断积累，制陶工艺也不断进步。研究原始陶器有助于我们整理出原始陶塑艺术的产生和发展。

原始先民在狩猎、采集活动及日常生活中，通过制造、使用工具，逐渐形成了三维空间意识并不断发展，这种空间意识及与之密切相关的造型能力是陶塑艺术产生和发展的先决条件。工具的大量制作使用，是人类最早的造型活动，这一行为极大地物化了人们的生活和意识，形成于其中的价值尺度和审美观念始终指导着以后的工具制造，因此，从这个意义上来说，工具即是雕塑艺术的原始形态。

丁村文化遗址出土的石片，已经表现出某种造型的目的性。在用“打击法”制成石片后，丁村人准确地利用石片的片状结构，将薄的一面打出锋刃，厚

图1：石球，许家窑文化，重80克至1000克左右，1974年山西省阳高县许家窑出土

的一面用做握柄，在追求石刀的功能时已经有意识地关注其形态。许家窑遗址中出土石球约1 500个，贾兰坡先生认为这种石球的制作分为三个阶段：“1. 先把砾石打击成粗略的球形；2. 再反转打击去掉边缘使它成为荒坯；3. 最后，左右手各拿一个荒坯对敲，把击打时出现的坑疤磕掉，即成圆球。”^②打制圆形石球的过程，明显地传达出当时人们把握特定形式的心理意识及追求形式的规整与和谐的能力。（见图1）

在制作工具的过程中，人们有意识地把黏土加水混合制成各种器型，经焙烧成为陶器。最初的实用陶器器型非常简单，装饰从无到有，在制作日常生活器物时，也会信手捏出一些小型的雕塑，这种类似玩具的小型陶塑充满浓厚的生活气息，在日后发展成独立的陶塑。

第二节 原始陶塑的工艺、形式与特征

一、原始陶塑的工艺

工艺技法决定了原始陶塑最初的发展模式。原始陶塑的常见工艺技法有以下几种：捏塑、堆塑、贴塑及压塑。

捏塑是以手塑的方式将泥土捏制成所需要的器型的方法。这种造型方式操作简便，无需工具，随手成型，在原始陶塑中运用较多，尤其是小件陶塑作品。河姆渡文化及黑龙江、湖北等地出土的动物陶塑几乎都是以捏塑的手法塑造而成的。在出土的原始陶塑中动物陶塑数量众多，这些貌似玩具的陶塑造型简练，朴拙天真。堆塑是根据造型要求用泥片或泥条在器型上堆加而成

的，原始时期出土的以堆塑方法塑造的有乐都柳湾的人形陶壶，庙底沟出土的壁虎残片，陕西商县出土的人头壶上的人头雕塑等。贴塑是预先做好陶塑配件再用泥浆粘贴在器物上使之与整体连接起来的方法。压塑是用按压的方法作用于泥坯。^③（见图2）

原始陶塑往往是多种造型方法混合使用，在制作过程中兼有雕、刻、绘、镂等多种技法。作品先塑出整体形态，然后进行较为细致的局部刻画。如秦安大地湾出土的人头器口彩瓶，瓶耳为一圆雕的女孩头像，头和面部堆塑而成，整个比例把握较为准确，块面转折处理也自然流畅。双目和口部用镂刻法雕出，刻出发丝不规整的线条。瓶腹以上部位施以浅淡的红色陶衣，连续的图案以黑色绘出。整个作品塑造生动，表现出女孩的天真烂漫。

由于人们对原料性能的认识不够，在焙烧上也没有经验，因此早期陶器质地疏松。新石器时代初期的陶器是用柴草在平地上覆盖后以篝火直接烧制，这种方法至今还在云南部分少数民族地区使用着。至新石器时代的中晚期，陶器开始从一般的夹砂红陶和泥质灰陶发展到黑陶、彩陶和白陶及硬质陶。装饰上又创造和使用了以氧化亚铁（黑色）和二氧化锰（红色）为着色剂的彩绘料和白色与红色的“化妆土”（陶衣）。成形工艺上逐步从普通的手工到轮制、模制及表面抛光和印纹、薄胎等多项成形技术。仰韶文化的烧制技术有了很大进步，人们就地掘穴成窑，窑型是横穴式和竖穴式，无烟囱，烧成温度可达1 000℃。到了龙山文化时期，烧制方法以竖穴窑为主，窑室直

图2：浮塑壁虎残片，仰韶文化庙底沟类型，残长7.5cm，1957年河南省陕县庙底沟出土

图3:人像彩陶壶,马家窑文化马厂类型,口径9.2cm、高33.4cm

径约有1m,窑室由火膛、火道、窑室三部分组成。烧制时火焰均匀,火焰可以沿窑底进入窑室,窑内温度可达1050℃左右。这种竖穴窑对后世陶窑建造技术的发展影响很大。

中国原始社会最早的陶器有以下几种:

(一) 红陶

红陶在新石器时代各个文化中最为常见。河北徐水南庄头遗址、江苏溧水神仙洞遗址出土的中国最早的陶器主要是红陶。磁山、裴李岗文化虽早于仰韶文化,但是同马家窑文化、马家浜文化、大溪文化的陶器一样,属于泥质红陶。烧成气氛属氧化焰,陶土中的金属铁大部分会转化为三价铁,还原比值较低,烧成后的陶器呈红色。

1924年,出土于我国甘肃省和政县半山地区的马家窑文化半山类型彩陶,分布在甘肃省及青海省的东北部,据放射性碳-14测定为公元前2650~前2350年遗址。彩陶纹饰以锯齿螺旋纹、波浪纹、锯齿纹最具代表性,包括鱼、贝、人、蛙等形的纹样。部分器型盖纽塑有人首形象。

(见图3)

仰韶文化遗址出土的有红陶及部分灰陶、彩陶和黑陶。

半坡文化遗址位于陕西省西安半坡村,属黄河中游地区新石器时代的仰韶文化。距今约6800~6300年,半坡村的原始居民以氏族或部落定居,建有村落。半坡彩陶中的鱼纹、鹿纹、蛙纹、人面纹和花叶纹等纹饰已逐渐接近写实。

(二) 灰陶

新石器时代中晚期的陶器种类增多,根据胎质的粗细及含砂与否,可将灰陶分为泥质灰陶和夹砂灰陶。灰陶烧成温度一般在840~900℃左

右,最高可达1 100℃,其烧制气氛是还原焰,陶胎的铁氧化物还原为二价铁,陶胎会现出灰色。龙山文化、屈家岭文化后期等都以灰陶为主。灰陶的出现要晚于红陶,但是,至夏代(二里头文化早期)灰陶和夹砂陶则占据主要地位。灰陶是新石器时代后期至秦汉时期发展最突出的一个陶器品种,与之相关的包括建筑类的砖瓦、画像砖及大型的墓室明器陶塑等等。(见图4)

图4:灰陶多孔器台,大汶口文化,高38cm,1971年山东省邹县野店出土

(三) 黑陶

公元前2500~前2000年的龙山文化中出现了黑陶,这是中国制陶工艺的一次高峰。黑陶多分布在新石器时代晚期的大汶口文化、龙山文化、屈家岭文化和良渚文化中,以薄壁细泥黑陶制作水平为最高。此类黑陶的黏土经过细心淘洗后,轮制成型,胎壁仅厚0.5mm~1mm。陶坯经过磨光,在密封严密的情况下烧制,烧成温度可达1 000℃左右。黑陶分细泥、泥质和夹砂三类,多素面磨光,极少

带花纹装饰，仅有弦纹、划纹、镂孔等几种形式。距今7 000年左右的河姆渡文化也出土了大量的陶器，绝大多数为夹炭黑陶。（见图5）

（四）白陶

白陶在出土的陶器中最为少见，它虽然是陶，却不以红陶和灰陶使用的黏土作为原料，其原料的化学成分更接近河南巩县的高岭土和瓷土，只是烧成温度在1 000℃以内。最早的白陶出现在距今约6 000年的大溪文化遗址，与之相承的大汶口文化中晚期和山东龙山文化出土的白陶一并被称为硬质白陶。商代后期发展到顶峰，至西周逐渐衰落。（见图6）

（五）印纹硬陶

印纹硬陶在新石器时代晚期首先出现在我国南方地区，目前长江中下游地区发现了较多商代硬陶，黄河中下游地区也有少量出土，西周时期的印纹硬陶则较多。烧制印纹硬陶的黏土原料含铁量很高，胎质多呈紫色、红褐色、灰褐色或黄褐色，烧成温度比一般的陶器要高。部分器型表面已呈现出因高温熔融后形成的光泽，似乎有一层薄釉，达到了烧结程度。（见图7）

原始陶塑艺术的发生经历了一个漫长的历史过程。在这个过程中，制陶工

图5：龙山式黑陶杯，龙山文化，高20cm，台湾中央研究院藏

图6：白陶鬲，大汶口文化晚期，山东莒县陵阳河遗址

图7：陶象，屈家岭文化，长8cm、高5cm，
1955年湖北省天门县石家河出土

艺技术始终决定着陶塑艺术的形成与发展。

二、原始陶塑的形式

博厄斯在《原始艺术》一书中强调：“在所有人类的活动中，唯有形式的东西才能表现出一种审美价值。”^④本节主要探讨原始独立陶塑、相关陶器的艺术形式以及原始独立陶塑与原始陶器的关系。

中国原始陶塑艺术的两个基本的形式，即写实和写意。写实作品形式亲切、朴素又易于辨认，能够准确传达人类认知自然和再现自然的能力；写意形式则最终形成了原始的图腾——一种神话式的神秘抽象艺术，当图腾形象与现实的事物形象变得几乎无法辨认时，外形就具有了一种神秘的色彩。这两种形式都对后来的陶塑产生了深刻影响。

从目前出土的原始陶制品看，可将原始陶塑分为以下几种形式：

（一）独立陶塑

原始陶器的烧成非常简单，原料中氧化铝含