

青花装饰技法

The Decorative Techniques of Blue and White

饶媛媛 李德真 主 编

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

青花装饰技法

The Decorative Techniques of Blue and White

主 编 饶媛媛 李德真

副主编 尹赫男 冯璐远 陈 晖

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 提 要

本书共包括五部分内容：理论篇、方法篇、实训篇、范例篇和作品篇。以精练的语言阐述了青花瓷的发展历程，详细地介绍了青花瓷的概念和范畴，并简要介绍了陶瓷艺术的其他装饰手法。在简述青花瓷相关理论知识的基础上，配以大量的步骤示范图片，主要介绍了青花瓷绘制的各种技法和实训步骤。同时，最后附有青花陶瓷作品欣赏，可供学生学习时参考。

本书适合作为高等院校相关专业教材使用，也可作为陶瓷爱好者的参考用书。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

青花装饰技法 / 饶媛媛, 李德真主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2016.12

ISBN 978-7-5682-0235-0

I. ①青… II. ①饶… ②李… III. ①青花瓷—装饰美术—技法(美术)—高等职业教育—教材 IV. ①J525

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第307220号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京久佳印刷有限责任公司

开 本 / 889毫米×1194毫米 1/16

印 张 / 6

字 数 / 168千字

版 次 / 2016年12月第1版 2016年12月第1次印刷

定 价 / 49.00元

责任编辑 / 李玉昌

文案编辑 / 刘 派

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 边心超

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

Foreword

前言

编教书生涯已十年有余，每个学年都会承担青花课程的教学任务，在教学过程中，总想着有一本教材能完全适合高等院校的课程设置，使同学们能真正从理论中联系实践，从而更好地掌握这门技艺，所以萌生了把自己绘制青花时的技巧和经验用文字记录下来以便学生掌握的念头，因此就编写了本书。而在编写这本书之前就有罗晓涛老师编著的《传统陶瓷青花装饰》在各大陶瓷院校使用，且罗晓涛老师本身就是我的良师益友、忘年之交，我深知她在青花界的名望和学识都是我辈难以逾越的，所以要编写一本同题材的教材，其压力可想而知。期间多次想到放弃，在学校领导和编写组成员的鼓励和支持下，最终还是坚持下来。经过慎重考虑，把侧重点放到了实训环节这一块，理论知识尽量做到通俗易懂。

本书中的资料和图片大部分由编写组成员提供，少数摘自网站和其他公开资料，在此对拍摄者表示深深的谢意，并请与本书的编写组联系，编写组将按相关规定给予相应的费用。

因陶瓷教材的特殊性，教材中必须有很多实训演示步骤，这些得到了众多老师和前辈的支持，特别感谢中国陶瓷艺术大师吴天麟先生、江西省工艺美术大师於彩云女士百忙之中协助拍摄实训步骤，他们的无私帮助使本书的内容更加丰富全面。还要感谢杨洋、刘子源、刘灿灿同学在图片的拍摄和处理上给予的大力帮助。

由于水平有限，书中如有不足之处，敬请广大读者批评指正，以便改进。

编 者

目录

第1章 理论篇 / 001

- 1.1 绪论 / 001
- 1.2 我国历代青花陶瓷概况 / 002
- 1.3 青花瓷的概念和分类 / 015
- 1.4 现代青花瓷绘制中常用的变形方法 / 019
- 1.5 其他主要釉下装饰技法 / 020
- 1.6 青花瓷与水墨画的关系 / 024

第2章 方法篇 / 026

- 2.1 制作青花瓷的材料和工具 / 026
- 2.2 青花瓷绘制前的准备工作 / 034
- 2.3 手制青花技法 / 036
- 2.4 花纸印刷 / 041

第3章 实训篇 / 042

- 3.1 传统图案式手绘青花制作步骤演练（以八寸圆盘缠枝牡丹为例） / 042
- 3.2 现代装饰手绘青花步骤演练（以茶壶为例） / 045
- 3.3 立体造型青花装饰的步骤演练（以花瓶为例） / 046
- 3.4 青花装饰技法的综合应用（以十二寸圆盘为例） / 051

第4章 范例篇 / 054

- 4.1 仿古青花绘制步骤（以明青花图案为例） / 054
- 4.2 传统婴戏图绘制步骤（江西省工艺美术大师於彩云老师示范） / 057
- 4.3 花卉类题材绘制步骤（以菊花为例，江西省工艺美术大师於彩云示范） / 061
- 4.4 山水题材绘制步骤解析（釉中青花500件镶嵌器，江西陶瓷工艺美术职业技术学院李德真副教授示范） / 066
- 4.5 青花与釉里红结合的装饰（150件瓷瓶《江岸清风》，中国陶瓷艺术大师吴天麟示范） / 071
- 4.6 青花与颜色釉结合的综合装饰（江西陶瓷工艺美术职业技术学院李德真副教授示范） / 076

第5章 作品篇 / 079

- 5.1 我国古代青花陶瓷作品欣赏 / 079
- 5.2 现代青花陶瓷作品欣赏 / 084

参考文献 / 092

第1章

理论篇

1.1 绪论

提起青花瓷，人们都知道它是景德镇四大传统名瓷之一。它是一种釉下彩绘装饰，先在泥坯上用钴料描绘纹样，然后施透明青白釉入窑，经还原焰高温烧成。呈色稳定，纹饰清澈明丽，幽雅宁静，其瓷白中泛青，其花青翠欲滴，是典雅素静的“人间瑰宝”。古人说：“五彩过于华丽，殊鲜逸气，而青花则较五彩隽逸。”清代龚轼也在他的《陶歌》中这样称赞青花瓷：“白釉青花一火成，花从釉里透分明。可参造化先天妙，无极由来太极生。”新中国成立后，以景德镇为主的青花瓷器继承了历代优秀传统，开发了清新、明丽、具有时代气息的新品种，在礼品瓷、展品瓷和内外销商品瓷等方面，都获得了显著的成效。不但国家机关、人民大会堂和中国驻外100多个使馆选用了青花瓷器，而且全国各大中城市的宾馆、饭店，甚至单位团体、家庭等几乎都在用青花瓷器。更值得一提的是，青花瓷器已成为中国外交礼仪上的珍贵礼品。例如，美国总统尼克松1972年访华时，周恩来总理送给他一套名贵青花餐具；1978年10月，邓小平副总理访日以青花文具礼赠给日本皇太子和福田首相。

现代青花是对传统青花艺术的延续和发展，是在继承传统青花艺术的基础上进行取舍，融会了现代人的审美理念、创作思想及表现方法，体现新时代特征的青花艺术作品。时代不断发展，青花装饰也与时俱进，在继承传统的基础上，现代青花装饰向着多元化、自由化、个性化的方向发展，在现代青花艺术的各个方面都有充分的体现。

1.2 我国历代青花陶瓷概况

1.2.1 我国古代青花瓷

1. 青花瓷的萌芽期——唐、宋时期的青花瓷

真正意义上的瓷器从东汉中晚期开始问世，从此我国的陶瓷技艺得到了大大的提高。南北朝时期白瓷的烧制成功，是我国瓷器史上一项重要的成就，为青花瓷的出现奠定了必要的物质基础。至唐代，因其经济发达，制瓷业也空前兴盛，瓷器的器类品种和造型多种多样，制作精良，逐渐形成了“南青北白”（南方以浙江越窑青瓷、北方以河北邢窑白瓷为代表的两大窑系）的局面。除了日常的生活器物外，因唐代厚葬之风盛行，在此需求上创烧了以黄、绿、褐三色为主的彩色釉陶，主要作为随葬品使用，后世称为“唐三彩”。这种三彩陶瓷，有一部分是加蓝彩的。此外，唐代还有一种蓝釉器物，“唐三彩”和蓝釉就是我国陶瓷使用青色钴料的前身。

湖南长沙窑的“釉下彩”为后世以青花装饰为主的釉下彩瓷的继续发展创造了条件。长沙窑的釉下装饰有两种方法，一种是在泥坯上用褐绿彩直接画纹样，另一种是先在坯体上刻画出图案，再往图案中填颜色，最后再上青釉。在镇江少卿墓中出土的一件唐大中十二年（858）的双系罐，罐肩上就施以褐色彩斑（图1-1）。“釉下彩”是唐代制瓷技艺发达的表现，为陶瓷装饰开辟了一个新的途径。

图1-1 双系罐

1975年，南京博物院在扬州唐城遗址中发现了一块白釉蓝彩枕片。2008年，郑州文物考古研究院在郑州市上街区峡窝镇以西4千米，距巩义市黄冶窑遗址19千米处的唐代古墓葬中发掘出土了两件精美的唐青花塔形罐（图1-2）。这些地方发掘出的青花器物证实了唐代青花瓷的存在。

至宋代，工艺美术具有突出成就的就是陶瓷，各大名窑遍布南北各地。宋代是我国古代陶瓷发展的鼎盛时期，不但有定、汝、官、哥、钧五大名窑，还有磁州窑、吉州窑等窑系盛行于民间，为陶瓷工艺的发展做出了重要的贡献。

虽然从目前的考古发现来看，唐、宋青花数量不多，其青花制品的胎釉、发色、烧成温度也参差不齐，但其对青花瓷的发展成熟还是有着不可磨灭的功劳。

2. 青花瓷的成熟期——绚烂夺目的元青花

元代的陶瓷总体来说不如前朝，制瓷技艺除了官窑外，民窑大多质量不高。而景德镇因元朝开始设立浮梁磁局，制作精美，其陶瓷装饰中常有“枢府”二字，所以常被人们称为“枢府

图1-2 青花塔形罐

瓷”（图1-3）。从现有出土的元青花器物来看，大致分为两类，一类纹饰绘制简单，瓷质较差，颜色呈灰青色，多为民间用瓷；另一类构图繁密，用笔工整，颜料发色鲜艳，瓷质精美（图1-4）。

从现有史籍记载中可以知道，14世纪二三十年代，因对中东地区出口的需要，青花瓷在景德镇大放异彩。在“枢府瓷”胎釉制作已相当成熟的基础上，再利用从中东地区进口的青花钴料“苏麻离青”，结合之前已有的釉下彩绘技法，成熟的元青花瓷的出现成为水到渠成的事情。

元代青花瓷主要有如下特征：

其一，造型风格形体硕大、胎体厚重。器型以瓶类、罐类、壶类、碗类、盘类、高足类为主，以大件器皿居多（图1-5）。东南亚地区出土的元青花以小罐、小碗等小件器皿较为常见，在其他地方却罕见（图1-6）。元代由于生产工艺所限，器底无釉，大件器物的底部露胎的地方，往往粘有釉斑或釉块，多数带有粘砂痕。瓶、罐类大件器物都是分段拼接而成的，衔接的痕迹比较明显。

其二，图案装饰繁密、层次多、留白少。除了外销东南亚的小件器物上的图案花纹以简笔花草为主外，其余现存的元青花都是图案纹饰密布全身，大多分为3~8层，通过各个层次装饰

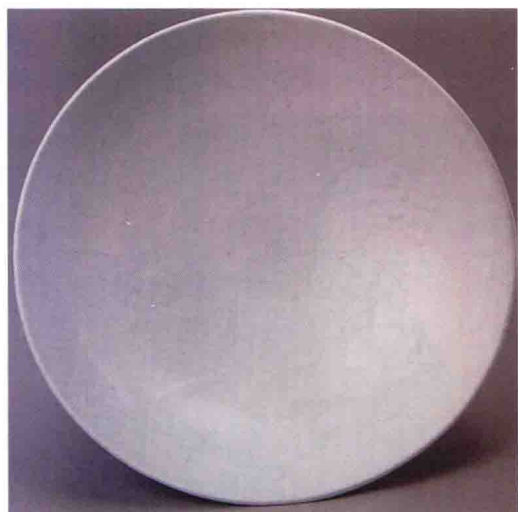

图1-3 枢府瓷

图1-4 元青花瓷

图1-5 大件器皿

图1-6 小件器皿

图1-7 主纹和边纹相互呼应

图案的不同分出主次关系，在器形的主要部位装饰主纹，其他部位用衬托主纹的边纹，主纹和边纹相互呼应，错落有致且浑然一体（图1-7）。

元青花的主纹装饰图案主要有三类：第一类是带有人物故事情节图案，如萧何月下追韩信、鬼谷子下山、昭君出塞、三顾茅庐、文姬归汉、陶渊明爱菊等历史典故，主要来源于元曲剧本的版画插图（图1-8）；第二类是动物题材的图案，如龙、凤凰、孔雀、麒麟、海马、狮子、草虫等（图1-9）；第三类是植物图案，如缠枝牡丹、缠枝莲、松竹梅、菊花等，缠枝牡丹和缠枝莲最为常见，且植物图案多以夸张的形式处理，并非写实形式（图1-10）。

辅纹主要有缠枝花、莲瓣纹、水纹、云纹、如意纹、回纹、卷草纹、蕉叶纹、菱形纹、杂宝纹等。多装饰在器物的口、足底部，主要功能是隔断分层，衬托主题（图1-11）。

图1-8 元青花装饰图案（一）

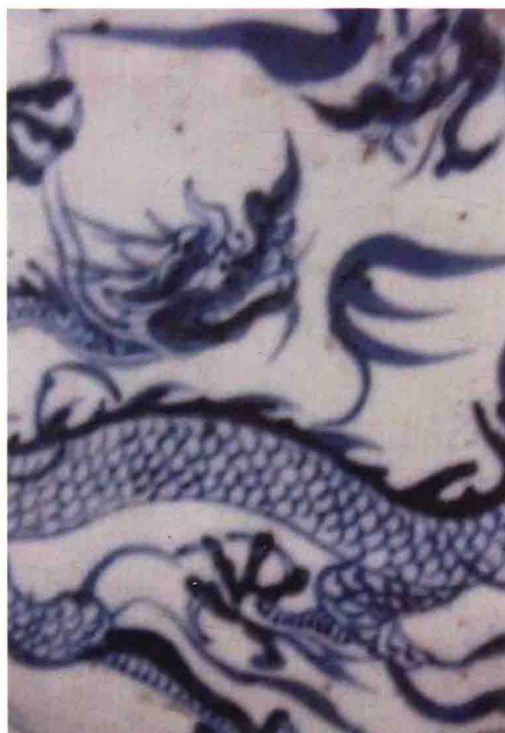

图1-9 元青花装饰图案（二）

图1-10 元青花装饰图案（三）

图1-11 辅纹

其三，元青花大多采用进口料“苏麻离青”，属于低锰高铁料，呈色青翠沉着，料厚的地方会有蓝黑色的铁斑，摸起来会有凹凸感。

3. 青花瓷的黄金期——明代的青花瓷

明代以来，随着经济的发展，景德镇逐渐成为全国的制瓷中心。洪武二年（1369），景德镇设立了御窑厂，专门烧制宫廷用瓷。明王朝还规定“祭器皆用瓷”，而民间的众多人家也普遍使用景德镇民窑产的瓷器，尤其是青花瓷。明代景德镇生产的青花瓷成为全国制瓷业的主流。

明代青花瓷变化丰富，技法成熟，各个时期的青花瓷都有其特有的时代特征，概括起来，大致可分为如下几个时期：

（1）明初青花。明初青花在造型上继承了前朝“大”的特征，器型拙实敦厚，但足底大多已改为平削足。器型不如元代丰富，主要品种有大碗、大罐、大盘、梨形壶、执壶、玉壶春瓶、石榴尊、高足杯、香炉等。除部分玉壶春瓶为釉底之外，其他器型底部大多无釉。同类型器物在造型上较元代略有不同，如玉壶春瓶较元代颈部丰满，腹部下沉，圈足低矮。

明初青花在装饰上和元代也有很大不同，改变了元代多层次的满花构图，留有较多空白，注重布局，构图疏密有致，简练清秀。官窑画风工整精细，民窑自然奔放，自成一体。用色上不论官窑还是民窑，色调多趋于清淡（图1-12）。

图1-12 明初青花

（2）永宣青花。“永宣”是永乐和宣德时期的简称，永宣时期是明代国力最为强盛的时期。永乐时期郑和下西洋发展了海外贸易，并带回了西域的青花钴料“苏麻离青”，这类颜料低锰高铁，用合适的温度可烧出浓艳的青蓝色。由于含铁量高，在颜料堆积的地方会有自然形成的黑铁斑点，加上景德镇本身特有的泥坯的配方和肥厚的釉面，这一时期的青花蓝白相映，浓艳欲滴，并有晕散的效果。至宣德初年，进口料逐渐减少，景德镇御窑厂在国内遍访青花颜料，终于在景德镇附近的乐平等地找到了优质的青花料，世人称为“陂塘青”。

永宣青花在造型上已完全脱离了元代浑厚的影子，其器型端庄秀丽，线条柔和流畅，造型工整（图1-13）。大多器物的底部已施釉，即使大盘等少数大件器物底部无釉，其底部也白而细腻，手感也较光滑。永宣时期在原有器型的基础上，又新创了很多造型，如大型天球瓶、双系扁壶、尖底莲子碗、多系盖罐、高足盏托等，其中最有名的是“永乐压手杯”，因其重心在杯的下部，给人沉重压手之感而得名。至宣德年间，形体更是多种多样，小至几厘米的鸟食罐，大到几十厘米的大缸、大罐应有尽有。

图1-13 永宣青花（一）

图1-14 永宣青花（二）

由于永宣青花料色易晕散，所以人物画较少，多为植物和动物纹样。有的画工甚至利用了晕散的特性，运用没骨画法，有一种水墨淋漓的感觉。不过大多还是采用了先勾线再填色的方法来绘制，都是小笔触塌染用笔，画面流畅生动、自由活泼，构图都会根据器型的变化而变化，显示了高超的绘画技艺和装饰手法（图1-14）。

装饰的纹样“饰必吉祥”，植物纹大多为牡丹、缠枝莲、枇杷、海棠、石榴、团花、葡萄等吉祥题材的纹样（图1-15）；动物纹也是龙、凤凰、麒麟、海马、狮子、鸳鸯、喜鹊等题材。另外，受汉藏文化交流的影响，梵文和藏文装饰也很盛行。

（3）成化青花。成化青花是明中期青花的典型代

图1-15 永宣青花（三）

表，成化官窑青花胎体轻薄，质地洁白细腻，有“薄似蝉翼”之说。民窑青花也极为规整，釉面肥厚，所以后人对成化青花评价极高。

成化青花大多为制作精巧、玲珑小巧的小件器物，器型主要有瓶、碗、罐、杯、壶等。器型中最为人称道的是“鸡缸杯”，因其器型似缸而纹饰为鸡而得名。清人朱琰也在《陶说》中写道“成窑以五色为最，酒杯以鸡缸为最”（图1-16）。

典型的成化青花用的是江西乐平的“陂塘青”（又称为“平等青”），发色淡雅且无黑斑。并新创了一种“斗彩”技法，先在坯体上用青花勾勒出双勾线图案，烧制成瓷后再用釉上彩填色，再入炉烤花。釉上釉下相映成趣，颜色丰富，却又不失淡雅。

（4）嘉万青花。明代嘉靖至万历年间，因为“官搭民烧”的政策，景德镇的青花瓷有了大规模的发展，且民窑的技艺也得到了极大的提升，所以也是明代青花发展的一个重要时期。

据嘉靖年间的《江西大志·陶书》记载，当时景德镇的青花瓷就用过三种料：乐平的“陂塘青”、瑞州的“石子青”和西域的“回青”。“回青”因其色正价高，开始只为官窑所用，后来由于“官搭民烧”的政策，供民间上层阶级使用的民窑也开始使用，使得这一时期的青花整体发色浓艳青翠，且蓝中泛紫，虽夺目却沉稳，有“炉火纯青”的美誉（图1-17）。

嘉万时期青花造型繁多，品种远超前代，所有的日用器皿和陈设用品都有，瓶类、罐类、杯类、盘类、炉类等数不胜数。万历年间还有很多新创器型，如筒瓶、壁瓶、蒜头瓶、莲瓣式盘、多格果盒等（图1-18和图1-19）。

受中国传统水墨画的影响，在装饰纹样上，除了传统的表现吉祥题材的图案纹饰外，还出现了文人寄托情思的山水人物画和写实的禽鸟图，万历时期还有一种“淡描青花”，用淡淡的色调绘制，线条用双勾线描绘，给人宁静淡雅的感觉，如带“京兆郡寿房记”款识的四妃十六子碗。

图1-16 成化青花

图1-17 嘉万青花（一）

图1-18 嘉万青花（二）

图1-19 嘉万青花（三）

4. 青花瓷的稳定期——清代、民国时期的青花瓷

清初时期，由于沿袭了明代“官搭民烧”制度，无形中提高了民窑的烧制技术，扩大了民窑的规模，使得官窑、民窑相互影响，互为推动，为后期康熙时期瓷器的繁荣发展打下了坚实的物质基础。

康熙时期，由于“鸡头笔”的发明使用，青花上色采用了“分水”技法，根据颜料中水的比例分为五色，笔触极具水墨质感（图1-20）。康、雍、乾时期，皇家非常重视瓷器的烧造，康熙年间，为了加强对景德镇官窑的监督管理，朝廷开始选派督陶官至景德镇督办。历任督陶官为景德镇的陶瓷发展做出了巨大的贡献。另据清宫造办处的档案记载，雍正皇帝经常亲自审定瓷器的造型和图案，审定通过后才可烧造。朝廷的重视使景德镇的瓷器在技艺上不断得到突破。青花用料上虽普遍采用国产料，但颜料的炼制技术和对色调的掌握，使得这一时期的青花瓷整体色调浓艳平稳（图1-21）。

自18世纪末开始，清代国力逐渐衰退，清政府下派的专职督陶官也改由地方官员兼任，此时不论官窑还是民窑，其规模、品种和数量都大为缩减，每况愈下。青花瓷大多沿袭前朝风格，鲜有创新。至清末，西方列强入侵，洋人

图1-20 康熙时期青花

图1-21 雍正时期青花

大肆搜刮我国的古瓷，不少官员商家投其所好，开始制售仿古瓷，景德镇仿古业应运而生，大多为仿制康乾时期的青花瓷，仿古技术越来越高超。宣统二年（1910），清政府主导在江西景德镇成立江西瓷业公司，聚集了当时的一批瓷业人才，也生产出了很多精品陶瓷，其中不乏部分青花瓷。而民国时期的青花更是起着承上启下的作用，由于连年战乱，整体瓷器业都受到很大冲击，可青花瓷还是有着顽强的生命力，呈现出持续发展的态势。且一改之前官窑或民窑集体创作而不署个人姓名的习惯，出现了很多具有个人风格和个人款识的青花作品，如屡创拍卖新高的“青花大王”王步就是这一时期的青花名家，他运用了青花分水的技法把青花瓷推到了艺术的高度（图1-22和图1-23）。还有许友生、聂根兴、胡诗看、魏洪泰等众多青花名家，使民国青花瓷成为青花瓷史上不容忽视的重要部分。

清前期青花瓷的造型多样、品种丰富。除沿袭前朝之外，新的造型品种不断出现，造型风格古朴、浑厚，线形挺拔秀美，比例协调，形体匀称规整。新创造型较典型的有筒花觚、摇铃尊、棒槌瓶。餐具品种中新创造型有鸭池、鱼池。清代嘉庆晚期以后，造型少有创新之作，造型从规整秀美走向笨拙、粗糙厚重。

从装饰风格来看，清早期官窑精细、工丽。以图案式为主，构图规矩、程式化，布局繁褥。花卉图案风格敦厚，花大叶宽，饰满器身。从清末至民国，青花装饰形式更加灵活，除部分图案式及仿古式外，更多的是自由式的绘画形式，表现作者的个人情志，题材广泛，内容丰富，画意生动。

1.2.2 新中国成立后的现代青花瓷

新中国成立以来，随着经济的不断发展，工艺美术方面也得到了持续发展，景德镇乃至全国的陶瓷业都得以恢复和改进。改革开放后，对外交流越来越频繁，不仅促进了青花瓷产量的提高，还带来了许多西方现代艺术的理念，

图1-22 王步青花作品（一）

图1-23 王步青花作品（二）