

北京市非物质文化遗产专著
Beijing Shi Fei Wu Zhi Wen Hua Yi Chan Zhuan Zhu

北京刻瓷艺术

茅子芳 著

北京燕山出版社

北|京|刻|瓷|艺|术|

茅子芳 著

北京燕山出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

北京刻瓷艺术 / 茅子芳著. — 北京 : 北京燕山出版社, 2012.5

ISBN 978-7-5402-2805-7

I. ①北… II. ①茅… III. ①陶瓷小雕塑 - 工艺美术 - 作品集 - 中国 - 现代 IV. ①J328

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第077735号

北京刻瓷艺术

著 者: 茅子芳

责任编辑: 夏 艳

装帧设计: 罗振丰

策 划: 报时鸟文化传媒(北京)有限公司

出版发行: 北京燕山出版社有限公司

社 址: 北京市陶然亭路53号

邮 码: 100054

电话传真: 86-10-65240430 (总编室)

印 刷: 北京京丰印刷厂

开 本: 700×1000 1/16

字 数: 200千字

印 张: 13

印 数: 001-3000册

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5402-2805-7

定 价: 42.80元

自刻自像写真容，
瓷上素描凭硬功。
万凿千锤显艺境，
独奏瓷曲乐其中。

——作者自刻像
二零一零年六月

序 言

在琳琅满目的书海里找见《北京刻瓷艺术》这一本，是件比较容易的事情，因为鲜有人写。茅子芳先生用半生的经历钻研刻瓷，终于著书立说，因为贵在坚持。

古来北京有“镌刻三绝”：即刻瓷、刻铜、刻竹。

刻瓷首当其冲。

刻瓷是在瓷板、瓷器上镌刻素描或中国画、书法的技艺。它是绘画与镌刻的深邃结合。刻瓷，也叫瓷刻，艺人在瓷器的釉面上用金刚刀或合金刀进行镌镌，以刀代笔进行书法绘画。刻瓷作品是中国瓷器和中国书法绘画两大技艺的完美结合，在薄如白纸的瓷胎上镌刻，可以达到“触有手感、观有笔墨”的艺术效果。刻瓷作品既发挥了瓷釉晶莹光洁的特色，又使得书画风韵持久不损。

茅子芳是当代刻瓷家，1962年毕业于北京市工艺美术学校，高级工艺美术师，北京市一级工艺美术大师。

1962年他参观了《朱友麟刻瓷艺术展》后，便开始学习刻瓷，至今已有半个世纪。

1984年调入北京市工艺美术研究所，茅子芳更有机会再次深入学习观摩了朱友麟、陈智光两位刻瓷前辈的大量作品。在

北京刻瓷传人极少的情况下，他认真分析了研究所保留下来的刻瓷资料，将自己深厚的美术绘画功底运用于刻瓷，在继承传统刻瓷技法的同时加以创新，使北京刻瓷与其他省市刻瓷有着根本性的区别，自成一家。

茅子芳传承了刻瓷，他对刻瓷艺术的可贵发展是：在深色瓷器釉面上用素描手法篆刻，产生了全新的刻瓷效果，他开创了素描瓷刻的先河。

各地刻瓷家公认茅子芳首创了在深色瓷釉上，用刀或轻或重、或疏或密进行篆刻，巧妙地利用瓷釉篆刻后本身自然形成的明暗变化，产生出独特的“瓷上素描”的艺术效果，突破了以往赖以着色的禁锢，更注重强调了“刻”的韵味。他的作品被首都图书馆等单位收藏。

茅子芳不仅是刻瓷大师，也是一位玉雕大师，他设计的新中国第一座大型玉雕《韶山》，是新中国成立后玉石山子的开山力作，在工艺美术界有着深远的影响。

他很多产，门类多。凭借娴熟的造型能力在玉雕、石雕、木雕、竹雕、葫芦雕等领域都有涉及；他的作品常见于展览会、电影、电视剧；凡可雕可塑的一应材料，信手拈来，赋予其艺术生命，个个栩栩如生；多项艺术成果交相辉映，形成他独特的风格。

他很多产，作品多。尤其人物肖像多，他用写实手法在瓷面上篆刻人物肖像，如伊丽莎白女王像、希拉克像、中曾根像等几十件艺术品作为国礼赠送。他用国画手法，在大大小小的瓷瓶上篆刻山水、书法、人物，或隆重、或精致，被国内外人士争相收藏。

他很多产，著作多。每月都在《知识就是力量》杂志上发表文章；《工艺美术家》《北京工艺美术》《北京文博》等报刊

上载有茅子芳论文80多篇，共计28万字。他经常提出独到的观点，引起了业内外同仁的关注。

他很多产，学生多。他曾经是一位工艺美术教师，离开讲台以后，他依然对自己学而不厌，对人家诲人不倦。他在首都图书馆等单位讲课；在玉文化研讨会上做主题发言；社区免费传艺班上也有他作为志愿者的身影。他说：“愿做明师，坚信明师出高徒，祝愿徒弟比我强，一代更比一代强。”茅子芳的学生们成就突出，有的评为国家级工艺美术大师；有的评为北京市级的工艺美术大师；工艺师、技师更是不胜枚举，可谓桃李满天下。

今天，茅子芳先生把刻瓷写成书，治学精神更是严谨，例如落实刻瓷起源。他认真考察了烧制瓷器的历史。刻瓷是在瓷面上作画，瓷在哪里？硬度几何？他强调，瓷器烧制的技术全面成熟了，才能给刻瓷工艺的产生创造最基本的物质条件。他探究刻瓷工具的锻造历史，翻阅资料、比对文物，核实画家、刻瓷家的生辰，最后他的结论是，刻瓷自北宋时期开始。

他既是一位画家，又是一位雕塑家，一位工艺美术理论家，一位业余作家，更是一位瓷刻家。在他的文字中，读者可见当代工艺美术工作者的治学精神、勤奋态度。

这一本《北京刻瓷艺术》从历史到现实，从理论到实践，从审美到技法，从设计思路到一刀一笔，娓娓道来。

这一本《北京刻瓷艺术》值得推荐。

李 问

2011年11月

前 言

在我国传统民族文化艺术的百花园中，有一枝绚丽的花朵。它既高贵又文雅，但鲜为人知。在这里向广大读者作一介绍，它就是流传千年之久的刻瓷艺术。

刻瓷，又叫瓷刻。顾名思义，就是在烧制好的瓷器上直接雕刻的一门技艺。传统刻瓷所表现的内容为书法和山水、人物、花鸟鱼虫、走兽等中国画，是在中国瓷器发展到完全成熟后派生出来的技艺。开始是在瓷器器皿上保留题写的文字或作为装饰，后逐渐发展为一门具有独立性的观赏艺术。它是绘画、书法与瓷相结合的艺术。是以瓷为载体，以刀鏊等工具代笔书写、作画的一种艺术形式。它既有书法、绘画之美，又保留了瓷质自身之美，还有金石韵味。它比画瓷更为素雅，更加文气。

随着时代的发展，科技的进步和人们审美观点的变化，刻瓷艺术在表现内容、形式、手法、工艺等各方面也不断地丰富，不再仅仅拘于书法、国画的形式和内容了。素描风格的人物肖像、装饰画，版画风格，剪纸风格，漫画等多种形式内容也出现在刻瓷艺术中。载体也不光是器皿，纯观赏的各形瓷板、挂盘都按需要烧制出来。釉色也不限于白色，各种釉色的瓷也都用于刻瓷艺术上，使古老的刻瓷艺术更加绚丽多彩。

得意之作

——为茅子芳先生留影

吴惟 2007.4. [Red Seal]

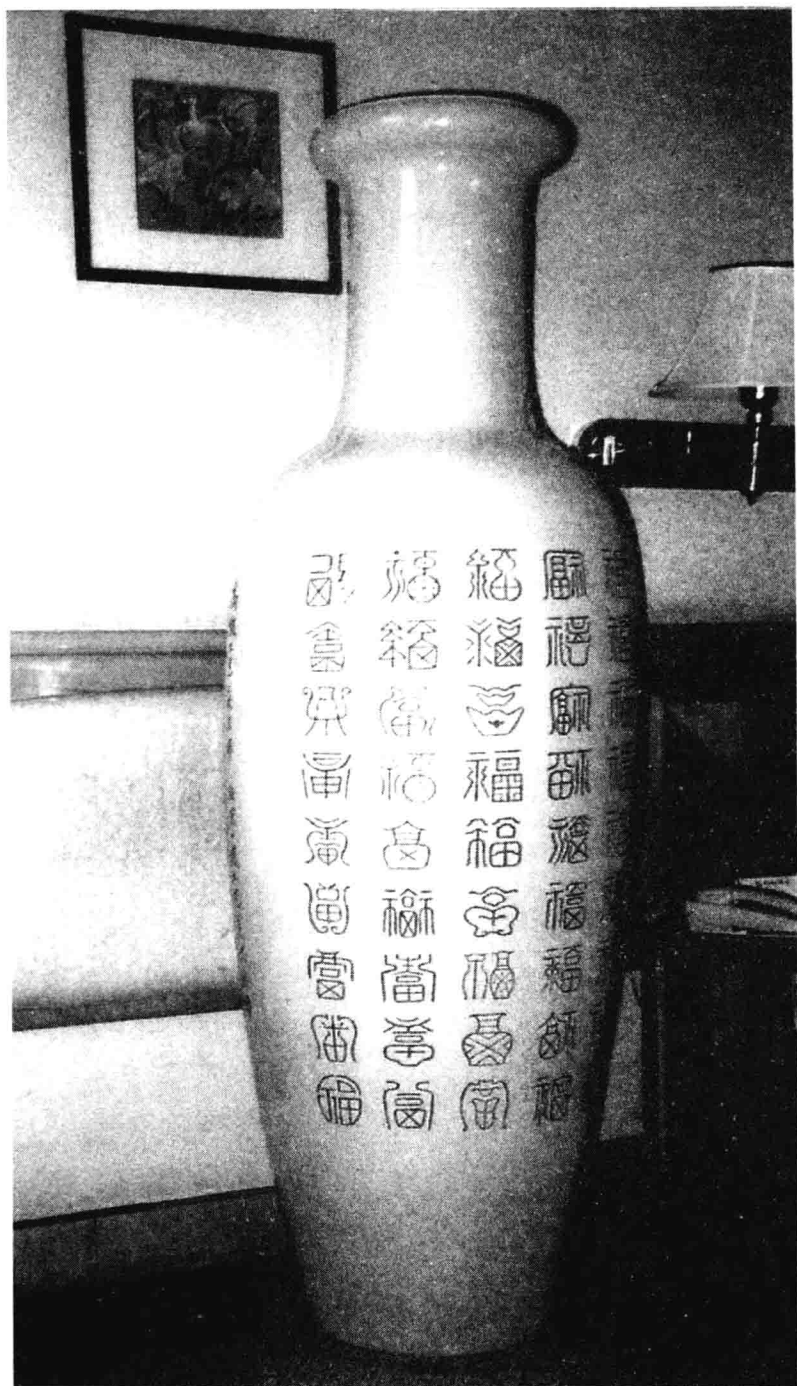

目 录

- 第一章 对刻瓷工艺起源的探讨 / 001
- 第二章 北京刻瓷的传承与现状 / 023
- 第三章 北京刻瓷艺术风格的形成 / 053
- 第四章 有关刻瓷技法浅谈 / 061
- 第五章 有关刻瓷艺术创作过程中的感受 / 073
- 第六章 如何鉴赏刻瓷艺术作品 / 117
- 第七章 刻瓷艺术品的收藏 / 143
- 第八章 关于北京刻瓷传承问题的思考 / 153
- 第九章 做明师，为北京刻瓷培养接班人 / 161
- 后记 / 179
- 作品展示（黑白） / 183
- 作品展示（彩色） / 189

对刻瓷工艺起源的探讨

刻瓷是我国一门古老的传统工艺，具体起源于何时，行内、外人士说法不一，根据我看到的资料，综合起来有以下几种：

其一，源于魏晋之说。“刻瓷，据先辈艺人传说，相沿于秦汉最早的剥玉。魏晋五代后，除了有以纯钢刀雕刻汉玉之外，又出现了刻瓷。”^①

“刻瓷艺术，据先辈艺人传说，沿于秦汉时期的剥玉，大约在魏晋时期出现了刻瓷。”^②

“刻瓷渊源于玉石的钻剥（或钻拨）又受汉画像石的启示，大约在魏晋时期出现。”^③

以上几篇文章的作者都用了“传说”、“大约”等词。

其二，源于汉唐之说。“刻瓷，在我国已有数百年历史。它源于江南，相沿于汉唐石刻。”^④

其三，源于宋、明之说。“据古籍及《故宫周刊》第226期、《文物》1976年第11期介绍，明代著名制瓷艺人吴为（明嘉靖前期至万历后期人）所制娇黄小方盂一件，作凸雕九龙，旭日海水，极为精巧，上口镌铭文一周：钧尔陶兮文尔质，龙涵润珠耀东璧。

① 见北京市工艺美术研究所编辑出版的《北京工艺美术》1981年第3期刊登的刻瓷艺人王龙保的文章《北京刻瓷》。

② 见王绛、王明石主编《北京工艺美术集》第105页，北京出版社1983年9月第1版。

③ 《当代北京工业丛书·当代北京工艺美术》第232页。北京出版社出版，1989年9月第1版。

④ 《燕都》1987年4月第二期第44页。王铭文章《丹青之功，金石之力——北京刻瓷浅谈》。

万历年昊为制，字大二分许，现存台湾故宫博物院。”^①

“这在故宫博物院收藏的宋、明时期的瓷器中能够见到，可算是早期的刻瓷。”^②

其四，源于清代之说。“刻瓷，是中国传统的陶瓷装饰手工艺品，它大约起源于十七世纪末到十八世纪初。”在北京故宫博物院珍藏的古物中，可以看到清代乾隆年间（公元 1736—1795 年）的早期刻瓷作品。那时，由于工业技术的限制，使用的工具只是一般的高碳钢凿刀，因此，刻出的花纹等比较粗糙。到十九世纪初，开始使用钻石工具，这才使刻瓷艺术在表现手法和艺术效果上有了发展和提高。由于出现了“双勾”、“刮磨”等表现手法，刻制的山水、人物、花鸟等，线条清晰分明，画面生动活泼。当时的著名篆刻家邓石如和著名刻瓷艺术家华法所刻的字画，流传至今，被视为珍贵的艺术品。^③

清张鸣珂《寒松阁谈艺琐录》载：“方贞吉，字厚滋，湖南平江人，曾客章门，工治印，善刻碑，又能影写书法和摹绘人物、翎毛、花卉于瓷器上刻之，不失毫发，可称绝技。”“刻瓷艺术，是创始于清代的一种民间艺术，开始由于封建帝王欣赏古代名瓷亲笔题诗，要加工雕刻在古瓷器上，才产生了刻瓷艺术。

① 见《中国民间美术艺人志》第 22 页。人民美术出版社，1987 年 5 月第 1 版。

② 见王绶、王明石主编《北京工艺美术集》第 105 页。北京出版社 1983 年 9 月第 1 版。

③ 见《山东刻瓷》第 1 页。中国工艺品进出口公司山东分公司 1980 年 1 月。

乾隆时期的刻瓷，已经不限文字，已经发展到以山水画为题材，故宫博物院藏有这时期的一块绿底瓷板，上刻单线山水画，虽相当优美，但缺乏浓淡深浅，到晚清时才获得新的成就……历来，专门从事刻瓷的艺人不多，方贞吉是目前已知最早的刻瓷艺人。”^①

“复清代又另行在烧成瓷器上以钻石刻图画，不同于以往都在生坯施刀然后罩釉烧造者。”钻拨刻瓷：“在白釉器上，用钻石等硬质工具刻出山水、人物、仕女、花卉、博古等纹饰，再填以淡墨，从而形成如同素描写生的新颖装饰。刻羲之爱鹅，金石文字、八哥、凤牡丹纹饰，题写有诗句和作者姓名，可谓诗画并重。刻有‘上林铎’文字的器物，署有‘辛丑年制词郭臣氏撰’、‘大清光绪年制’青花楷款，也有署‘甲辰仲夏剑潭珍玩’款的。此种刻瓷工艺最早见于乾隆时代，光绪及民国时较为流行。常见器物有缸、盆、温器、卣壶、茶壶等。语见《明清瓷器鉴定》。”^②

“刻瓷，也称瓷刻，源于封建帝王和文人雅士欣赏名瓷时，兴情所至，有人亲笔或诗或文于其上，为保持墨迹之永久，便让工匠在瓷器上用刀具刻划墨迹的轮廓，由此出现了刻瓷艺术。至清代乾隆时期，刻瓷已不限于文字，出现了山水画内容。”^③

① 见《中国民间美术艺人志》第44页。钱定一编著，人民美术出版社1987年5月第1版。

② 见陆建初著《古陶瓷识鉴讲义》第525页。学林出版社1999年1月第1版。

③ 见《北京志·工业卷·工艺美术志》第444页，北京出版社2002年8月第1版。

以上记载均属各家之言，各抒己见。看来，刻瓷究竟源于何时，目前尚无定论。其原因我认为是在中国历史上，各朝各代都把文人艺术视为正统，受到重视。如书法、国画。作品上可以题写年代、作者姓名，以至收藏者都可以在上面加盖印章，题写文字留下姓名。更有人著书立说，对书画进行评论、记载，因此在对书画作品的研究考证过程中，相对而言资料比较丰富充实。而工艺美术包括刻瓷在内，都被视为难登大雅之堂的“雕虫小技”，视为匠人之作。就刻瓷来说，只刻上题写的文字及书写者的姓名，却不能刻上雕刻者的姓名，更没有人为其著书立说。因此，造成历朝历代都留下难以数计的工艺美术作品，以至是国宝，但只见作品，不知其作者。再有就是历史上从事刻瓷的艺人相对比较少，传世作品又很少见。因此在今天对刻瓷工艺的考证和研究，就更加困难。行内人多以传说为正史，人云我云地写在文章中。还有人把自己从事的行业历史人为地提到了在瓷器成熟之前。我曾经向这些文章的作者请教，究竟什么是“秦汉时期的剥玉”、“钻剥”？因为我在玉器行业干了几十年，是个老玉匠，却不知道，也没听说过“秦汉时期的剥玉”是什么工艺。另外“秦汉时期的剥玉”、“汉画石像”等与后来的刻瓷工艺有什么直接的，必然的联系？对于我的这些问题，这些作者也说不清楚，只说这是传说。

另外，还有专家把瓷胎入窑烧制之前，在半干的坯胎上剔刻花纹和刺点装饰工艺也列入刻瓷工艺之内。我认为这种工艺与刻瓷是两码事，因为胎坯在没烧制之前还不是“瓷”器，即不是瓷，那就无所谓刻瓷。这就好比鸡蛋与鸡一样，它们虽然有