

中国

艺术

Chinese Art Classics

经典全书

陶
艺

吉林摄影出版社

* T248883 *

中国艺术经典全书

之

陶 艺

主编 林 飞

吉林摄影出版社

中国艺术经典全书

出版发行：吉林摄影出版社

(长春市人民大街 124 号 130021)

主 编：林 飞

副 主 编：陈正华 林见闻

责任编辑：李相状

经 销：全国各地新华书店

印 刷：北京泽明印刷有限责任公司

版 次：2003 年 12 月第 1 版

印 次：2003 年 12 月第 1 版

开 本：850×1168 1/32

印 数：1~3000

字 数：3280 千字

书 号：ISBN 7-80606-521-0/Z·54

定 价：860.00 (全 50 册)

《中国艺术经典全书》编委会

顾 问 张志彬(深圳市财经学校副教授)
苏黎明(泉州师范学院教授)

主 编 林 飞

副主编 陈正华 林见闻

编 委 (按姓氏笔画为序)

马昌盛	万丽丽	白玉峰
叶雨亨	刘荣材	李宾林
陈 绒	余开亮	周昆乔
胡 俭	姜 宁	

前 言

诺贝尔奖获得者李政道先生曾说过：艺术是一切人类行为的最高状态。

迈入新世纪的中国人，随着物质、文化生活水平的进一步提高，越来越多的人都希望通过掌握一门或多门高雅的艺术活动来怡情养性、陶冶情操，培养高尚的兴趣爱好。

中华艺术源远流长，俗雅相通。这些或经典或时尚的艺术精品得到了广大人民的喜好，于是各种相关出版物便眼花缭乱、层出不穷地出现。可是，目前还找不出一套真正适合大众学习、欣赏的艺术读物。

本丛书编委会正是基于此认识，为了适合需求，编写出这套《中国艺术经典全书》希望能为大家提供一套适用的读物。本书阵容强大，共分50册，每分册的编者均由相关专业级专家教授担任编委，他们通过长期从事这方面的艺术教育工作，积累了丰富的经验，这套丛书正是他们的知识与经验的结晶。

“兴趣是最好的老师”。为此，在编写本书时为避免枯燥无味、深奥难懂的现象，编者在编写过程中力争做到通俗易懂、深入浅出、立论新颖、图文并茂、各具特色。

本书编写过程中，所有编委会成员虽然已经精益求精，但由于水平有限、时间仓促仍会有不少欠妥之处，请广大读者与同行阅读过程中不吝指正。

《中国艺术经典全书》编委会

2002年5月于北京

目 录

第一章 陶艺概述	(1)
第一节 陶器的起源	(1)
第二节 中国陶瓷文化简介	(4)
一、原始瓷的出现	(4)
二、陶制品的发展简介	(6)
三、古代制瓷名窑简介	(8)
第三节 研究古代陶器的意义	(22)
第二章 古代陶制工具与建筑材料	(24)
第一节 制陶、纺织与渔猎的工具	(24)
第二节 冶铸工具	(28)
一、铸造青铜器的陶范	(28)
二、铸造铁器的范模	(29)
三、坩锅与炉具	(31)
第三节 陶建筑材料	(31)
一、陶井圈 (井甃)	(32)
二、给水和排水管道	(33)
三、瓦及瓦当	(39)

四、砖	(53)
五、空心砖	(66)
第三章 陶艺制作与技法	(72)
第一节 陶艺制作工具	(72)
第二节 陶艺成型技法	(73)
一、泥条盘筑成型	(73)
二、手工捏塑成型	(78)
三、泥板成型	(83)
第四章 陶艺装饰	(85)
第一节 釉上彩装饰	(85)
一、新彩颜料与绘画工具	(86)
二、新彩装饰	(88)
第二节 压印花装饰	(90)
一、印章纹压印装饰	(90)
二、自然植物压印装饰	(91)
第三节 贴花装饰	(93)
一、鱼纹盘贴花装饰	(93)
二、菊花纹盘贴花装饰	(95)
第五章 中国古瓷典图	(99)
第一节 盆形	(99)
第二节 碗形	(102)
第三节 器皿	(105)
第四节 异形碎片	(108)

第一节 陶器的起源

一般认为，陶器是随着史前人类进入新石器时代的定居生活而出现的。我国现存最早的陶器残片出土于南方地区的一些洞穴居住遗址中，据碳-14测定，其年代距今约9000~10000年左右。

制陶的发明与人类知道用火有密切的关系，被火焙烧的土地或者粘土因落入火堆而变得坚硬定型，可能促使原始先民有意识地用泥土制作他们需要的器物。因此，就一般意义来说，制陶完全可能由不同地区的原始先民各自在生产、生活实践中发现、发明，而不一定需要其他地方人群的传授与教导。我国黄河流域新石器时代早期的裴李岗文化与磁山文化的陶器和长江下游新石器时代早期的河姆渡文化的陶器，不论形制、器类、工艺与装饰都不一样，显然都是各自独立发生的。

原始先民最先可能采用的制陶技术，大致有捏塑法与贴敷

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

法等。过去比较流行的说法是原始人类用涂抹泥土的竹、木枝条筐篮汲水，由此受到启发，发明了将泥条盘筑成器壁，再用泥浆胶合成全器，最后抹平器壁盘筑时留下的沟缝；或进一步一手在器内持陶垫或卵石顶住器壁，一手在器外持陶拍拍打，使器壁均匀结实，尔后入窑烧制。如若陶拍刻印有花纹，则器表形成一种装饰花纹

(即所谓“印纹”)。

轮制成型，是在盘筑法的基础上产生的一种制陶技术，它借助于称为“陶车”的简单机械对陶坯进行修整。在我国古文献中，陶车亦称为陶钧，它是一个圆形的工作台，台面下的中心处有圆窝置于轴上，可围绕车轴作平面圆周运动。将陶坯置于工作台面的中心，推动台面旋转，便可用手或借助工具对器形进行整修。最原始的陶车可能在新石器时代中期已经出现，因为在相当于这一时代的遗址中有经过慢轮修整的陶器出土。虽然至今仍未发现新石器时代的陶车遗物，但我国各地新石器时代中、晚期各文化遗址中，已先后出现的轮制陶器还是可靠的，例如山东龙山文化出土的蛋壳黑陶，其胎体之薄与器形之规整，只有轮制才有可能。根据山东省博物馆复原仿制验证，这种蛋壳黑陶，极有可能在车制成型时还使用了有支架的削刀，烧成时使用了类似匣钵的装置。

轮制陶器是制陶术的一个飞跃，因为它所使用的简单机械陶车可以看成现代机器车床的发端，它的出现提高了生产力，可能已有某种作坊与社会分工的发生。这种技艺的熟练使用，显然要有长时间的锻炼。在工艺上也意味着制备原料坯泥的巨大进步。因为轮制陶器要求坯泥品质均匀、细腻，并且有相当的湿强度，只有这样，才能在陶车的惯性旋转中利用坯泥的离心力，使器壁较薄、器形规整。

上述几种制陶术的发生、出现虽有先后，但它们只是反映了制陶技术的丰富与完善，并不意味着对先前制陶术的完全扬弃，许多制陶术仍为后代长期沿用。即使在现代，制陶已具备了机器制作的技术条件，手工制陶仍然用于生产艺术陶器（如紫砂茶具等）。

第二节 中国陶瓷文化简介

中国古代文化渊源流长。众所周知，中国是陶瓷的故乡，陶瓷的国度。在进入文明以后的五千年中，陶瓷文化无不和民族的兴衰、国家的命运相联。它一直伴随着炎黄子孙从原始社会走向文明社会。它的内涵十分丰富，功能极为广泛，渗透于物质生活、精神生活以及社会生活各方面。它不仅具有明显的民族特征，而且有文化价值。它对了解民族个性、心理趋向和价值观念有着重要的作用。

陶瓷在中国古代每个历史阶段都扮演着重要的角色，但都存在着一种遗憾，那就是各类型的陶瓷文化艺术风格持续了一个阶段后，随着每个朝代结束，特色也就随之终结了。但它作为一种物质消费的方式，却能一次次的反复出现、存活和延续在中国人的血脉中。

其实，古今的陶瓷文化的发展有它的规律，这就是承袭前人的过程。当代陶艺名师的作品都试图表现个人特色和风格，但最终都回避不了文化的继承。古代陶瓷对当代名师来说，可谓真正值得效仿的“名师”之作。故此，从事陶瓷艺术“名师”的范围，不仅仅是当代的从艺的人，而且应包括无数古代的陶工。

一、原始瓷的出现

新的人造物质青铜器出现后，陶器仍继续行进在历史大道上，在注重使用功能的同时，向着艺术趣味的审美化、观赏化

迈进。中国的奴隶制社会，无釉的陶发展成为有釉的原始瓷。原始瓷是在制陶技术进步的基础上发展起来的，人们为了易于清洁洗涤，在商、周时期烧制成功的。商代以前的陶器极大多数的烧成温度在 1000°C 以下，胎质松散，吸水性高。原始瓷用瓷土作原料，烧成温度高达 1200°C 左右，胎壁烧结坚硬而不渗水。长期的制陶经验，使人们不断摸索如何使器壁光洁，如何使之经久耐用，如何使器表处理满足人的审美和日用需求。在刻划、捏塑、彩绘、打磨、光洁等技术发展过程中，对改进制作技术、原料、釉料、烧成等不断有了新的认识。原始瓷胎表面常拍印或刻划纹饰，施薄釉透明有光泽，为瓷器的发明奠定了基础（图 1-1）。

图 1-1 商中期原始瓷《灰釉弦纹尊》，口径 19.6cm。此尊整体呈喇叭形，腹中部稍收，施灰釉，是原始青瓷饮具。

原始瓷自商周到战国时期的一千多年始终都在不断向前发展。此阶段金属冶铸技术有了明显进步，大量的青铜器具在造型和工艺技术上都十分精湛，青铜器造型和装饰影响着当时陶器和原始瓷制作标准。原始瓷形式美感讲求青铜器的艺术效果，出现过青铜器样式、印纹的器皿。战国早、中期的原始瓷胎质细腻，外施青釉，已经接近了瓷器的特点。但原始瓷发展到战国后期，主产地越国一带由于楚灭越的兼并战争曾被迫停产，突然消失，有一段短暂的中断期。在历史上，战国时期越国曾灭吴国，楚国灭越，以后秦统一六国，都曾对被征服地区进行残酷的统治。孟子在《离娄》篇中说：“争地以战，杀人盈野；争城以战，杀人盈城……”。从这段对话中，就让人能够理解原始瓷被破坏的原因。以后，在新的历史条件下，原始瓷特殊的使用和观赏性能，诱导出的使用这种物质的经验，导致人们对成型、施釉、烧成技术等重新认识，终于在东汉时制造出真正的瓷器。

二、陶制品的发展简介

原始瓷和成熟瓷器的出现是人类陶瓷制造技术的一大飞跃，是中国人对人类物质文明的一项重大贡献。但陶制品始终都延续在人们的生活之中，没有退出历史的舞台。陶盆、瓦罐、砂壶、粗碗等都是民众生活中不可缺少的用品，陶塑雕刻一部分具有冥器的功用，一部分成为相对独立的审美摆设。建筑物中的筒瓦、瓦当、大小砖块随着城域的扩大而大量生产并具备着美感。千丈之城，万家之邑，人口的增多使制陶长足发展进步尤为显著。战国时，陶制品的刻划、磨光以及装饰彩绘在各地都得到过推广，制陶业分工开始细致，从出土遗物上已

能找到某个产品的专业化制作者的签名。战国时期陶制品出土的遗物种类繁多,包括日用器皿,建筑用陶、陶塑和陶冥器等。作炊具的生活用品为了利于受热,原料组成中常可发现夹砂粒来提高陶质坚硬度的情况。陶器的成型为轮制方法,大件的瓮和异形器物采用手制盘捏或模制技术。作品的风格反映当时社会时代的审美共识。印纹硬陶装饰纹常见的有米字纹、回纹、格纹等等,器物的颈肩部有加饰的弦纹给人以美感。印纹的制作是在坯体半干燥的状态下拍印压出纹样。

图 1-2 唐三彩《美人倚像》,高 29.5cm。由于釉料在烧成过程中的流动变化,使美人衣裙颜色相互浸润,形成斑驳灿烂的彩色。

在历史上,自春秋以后出现用陶塑俑来代替活人陪葬。秦汉时陶塑格外令人重视,形态和体积都是前所未有的。例如:秦始皇陵的陶塑兵马俑崇尚写实,手法严谨、性格鲜明、形象生动。这些俑都分部位分件制成后再粘接的,各部位比例准确,雕塑的面容各异,姿态万千,惟妙惟肖,使人产生敬畏而难忘的印象。“汉承秦制”汉代某些军功煊赫的将领和贵族,也用陶塑兵马俑陪葬,陶塑的题材扩大,形象生动传神,艺术手法简洁概括,极富情趣。魏晋南北朝时期以后,冥器陶塑仍有许多,但与汉代相比,总体上看,远低于汉代水平,当然,也有部分是能与汉陶塑相媲美的,受到当时士大夫审美共识影响而面目俊秀,肌体

丰润，姿态动作自然。这时期的瓷制冥器也得到了发展，特别是在形似日用器皿的谷仓上的捏塑有一定的时代特色。隋唐时期，冥器规模有了扩大，陶塑的数量也有了增加。据资料：唐朝的中央政府的少府监所属的甄官署是负责陶冥器雕塑机构，《唐六典》中：“甄官令掌供琢石陶土之事。……凡丧葬，则供其明器之属。……”。政府的重视使得陶器得到了大发展，特别是三彩陶，是中国陶塑全盛时期的标志，造型准确精细，充分表现了塑造者的创造力与丰富的想象力，技巧娴熟，人物和动物等体态肥健，结构比例协调，骨肉神态和色泽质感都写实精致。唐三彩陶塑的制作一般采用模制，在模制的基础之上再加塑造，人物的手、发髻、手中之物等则辅以捏塑。黄、绿、白、蓝、褐等几种低温色彩釉构成斑斓装饰效果，有着大唐极盛时期的特殊韵味（图1-2）。

隋唐以后，随着瓷器烧造技艺的提高，瓷塑逐渐取代了陶塑，但陶塑一直没有消失。从历史遗物看，宋以后的陶或瓷质雕塑不仅作冥器，更多地是为佛教、道教、祠堂庙宇等服务，还有一部分成为文人们的把玩观赏陈列物。陶质日用器的大发展是在明清时期。由于明代品茶习惯的改变，大兴散茶，时人饮茶由原来重汤色的显现转向注重“茶味”、讲究“壶趣”，使得宜兴生产的紫砂茶壶形制增多。从明代开始，制陶壶名家辈出，紫砂日用茶壶陶色典雅，造型精细，一些制壶名家的作品成了珍奇瑰宝。

三、古代制瓷名窑简介

中国是世界上最早烧制瓷器的国家。在商周时期就已经大量烧制原始青瓷，到东汉烧制出成熟瓷器，以后瓷业不断发

展,唐宋时进入中国瓷器制作技术的繁荣鼎盛时期,明、清时景德镇成为瓷器制造的中心。自唐以后,名家辈出,名窑林立,为全人类的物质文明和精神文明作出了贡献。在古代优秀名窑中,主要有:烧制青瓷闻名的越窑、以烧制白瓷闻名的邢窑、以烧制釉下铁绘闻名的长沙窑和磁州窑、以烧制黑瓷闻名的建窑、以烧制紫砂陶器闻名的宜兴窑、以烧制釉下彩绘和釉上彩绘等闻名的景德镇窑,此外,还有官窑、汝窑、定窑、钧窑、龙泉窑、德化窑、吉州窑、耀州窑等等。它们之中有专供烧制朝廷日用和观赏品的官窑,也有烧造实用的普及品和观赏品为民众生活需要的民窑。无论是官窑,还是民窑,它们相互补充、相互影响,携手共进。推动了人类陶瓷制造技术的发展。

1. 越窑、邢窑

越窑主要生产青釉瓷,唐代陆龟蒙的《秘色越器诗》:“九秋风露越窑开,夺得千峰翠色来。”唐代顾况《茶赋》:“舒铁如金之鼎,越泥似玉之瓯。”等都反映了越窑青瓷受人喜爱的情况。越窑主要分布于今天的浙江省宁绍地区,唐代此地为越州辖区,故名。越窑烧造的青瓷,邢窑烧造的白瓷,构成唐代瓷器生产“南青北白”的格局。白瓷自北朝晚期出现,直至唐发展成熟。唐代陆羽在《茶经》中阐述茶具与茶汤的色泽关系时,曾把越瓷和邢瓷作了一个比较:“邢瓷类银,越瓷类玉”,“邢瓷类雪,则越瓷类冰”,“邢窑白而茶色丹,越窑青而茶色绿”,唐代诗人皮日休的《茶瓯》诗:“邢客与越人,皆能造瓷器,圆似月魂坠,轻如云魄起。”越窑和邢窑对陶瓷文化产生过较大的影响,在历史上负有盛名(见图1-3,图1-4)。

图 1-3 唐代越窑青瓷《八曲杯》，口径 13.2cm。此杯为精美绝伦的饮茶器具，体现出清雅含蓄的审美追求；杯呈八曲形，通体一色青釉，端庄清丽，具有很高的文化品位和艺术价值。

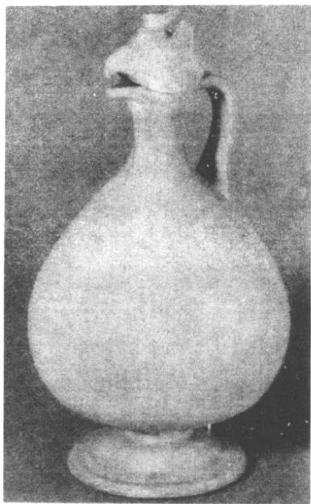

图 1-4 唐代邢窑白瓷《凤首水注》，高 28.5cm。水注，又称执壶，古人在饮茶过程中主要用它汲水、点汤。

2. 长沙窑

中国瓷器发展到唐、宋时期，虽然唐代总体上呈“南青北白”的局面，但彩绘瓷也逐步兴起，彩绘瓷当推长沙窑和磁州窑。这两个窑属于民间瓷窑，并不为文人重视，很少有历史文献记载，只能从历史遗物中去推想它们的往日辉煌。二十世纪的考古资料表明，长沙窑烧造年代始于唐，盛于晚唐，衰于五代（图 1-5）。以烧制青釉铁绘日常生活用具为主，器物种类丰富。青釉铁绘器具，突破了瓷器的单一釉色，对以后瓷器釉下彩绘的特色开创了先河。釉下彩铁绘有两种：一种是坯上用