

民间

艺术丛书

中国民间美术

主编：李绵璐
编著：远宏

陶 瓷

湖北美术出版社

中 国 民 间 美 术 丛 书

江苏工业学院图书馆
藏书章

民间陶瓷

编著：远宏

湖北美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

民间陶瓷 / 远宏编著

—武汉: 湖北美术出版社, 2000. 2

(中国民间美术丛书)

ISBN 7-5394-0954-1

I. 民...

II. 远...

III. 陶瓷—工艺美术—中国

IV. J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 03486 号

中国民间美术丛书·民间陶瓷

出版发行: 湖北美术出版社

地 址: 武汉市武昌黄鹤路 75 号

邮 编: 430077

电 话: (027)86787105

湖北日报社印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/32

印 张: 2.75

印 数: 1—3000 册

2000 年 3 月第 1 版 2000 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5394-0954-1 /J·862

定 价: 22.00 元

前

言

中国民间美术丛书

李绵璐

当今世界教育改革和发展的大趋势中，各国之间在相互交流和学习，相互借鉴和吸取的同时，都在注意一个教育导向问题，也就是说教育要立足并植根于民族传统文化的精华，把发扬民族传统精神、弘扬民族传统文化作为主导性工作方针之一。只有这样，才能奠定新一代公民在价值观念、文化修养、行为规范等方面具有祖国特色的初步根基，帮助他们在民族情感、国家意识上树立起牢靠的精神支柱。历史经验证明，一国教育若能较好发挥传统导向功能，则该国传统文化精华必然代代相传，社会的统一、进步和发展的进程必会顺利。反之，公民中就会产生妄自菲薄、自我否定的消极心态，引起各种消极情绪，这是值得警惕的。

我国民族传统文化，积淀了很多精华。在祖国大家

庭中的各民族当中产生、流传、发展着的民间美术极其丰富多彩，是我国民族传统文化精华之一，是民族艺术重要的组成部分。有待有识之士去开发，有待于向青年介绍，这就是我们编撰本套丛书的起因和目的。

我们这里谈的民间美术，是指在我国劳动人民生活中发生、发展、流传几千年的美术品，它存在于劳动人民生活的衣、食、住、用、行之中，流传极广，品类繁多。本书介绍的属于人们日常生活中的、节日活动中的两类民间美术品，重点进行深入浅出的艺术分析，图文并茂，具有知识性和欣赏性。

民间美术，反映着劳动人民对生活的感受、爱憎和欲望；贮存着可贵的知识、情感和科学技术，达到很高的成就。对于任何一个民族来说，如果从民族文化中抽去劳动人民所创造的这一部分，它不论在量上、质上都是贫弱可怜的。

本套丛书得到湖北美术出版社大力支持，得到中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会的帮助，在此表示深深的谢意。

民 间 陶 瓷

目 次

图
版
目
录

78	60	49	3
79	77	59	48

民
间
青
花

民
间
陶
塑

民
间
陶
器

图
版

概
说

1
24

前
言

1
2

中
国
民
间
陶
瓷

概 说

远 宏

古老的中华民族在漫长的历史进程中创造了灿烂辉煌的民族文化，而制陶技艺早在8000年前的新石器早期已被先人们所掌握、使用。从最早的原始社会的陶器，一直到明清两代的瓷器，长近万年，广及全国，几乎每一个省、市、自治区，都有陶或瓷的生产，陶瓷器具遍布人们生活的每一个角落，它长期根植于民间，来源于生活，具有极大的广泛性和普及性。从制陶技术发明开始，最早的陶器就是先人们最原始的“民间”创造活动的产物。也可以说陶瓷本来就是产生于民间，民之所造，用之于民，这始终是陶瓷发展的主要方面；官窑则是建立在民间陶瓷的基础之上，是衍生的产物。著名陶瓷艺术家杨永善先生曾说：“官窑陶瓷的烧制是在原来民间陶瓷的基础上，继承并发展了原有的技术和艺术的成就，更加精益求精，不计工本，良匠苦心，在技艺方面有所发展和提高，在艺术方面却有所失落和不足，民间陶瓷自身所具有的朴素的情趣和自然的艺术韵味，在官窑陶瓷中越来越淡薄了。在官窑陶瓷走下坡路的时候，民间陶瓷却基本上保持着固有的特点，在艺术上植根于民间才会有顽强的生命力。研究民间陶瓷，特别是在官窑出现之后的民间陶瓷艺术，对于继承我国优秀的陶瓷艺术传统是十分重要的。”但是，长期以来，人们对民间陶瓷认识不足，往往把它称为“客货”，冠以“粗瓷”和“劣瓷”的称谓，而将皇家督办的窑场称为“官窑”，认为那里是烧制瓷器精品的场所。这样，致使许多优秀的民间陶瓷艺术珍品囿于传统偏见而流失，得不到系统的研究和整理。

从古至今，尽管世界各民族对美的鉴赏标准千差万别，但是，却都能以某种方式获得对美的享受。如印第安人的文身行为，非洲黑人的粗犷的舞蹈，中国半坡人的彩陶器等，都能给予本民族及周围的人以美的感受。从彩陶中我们可以看到，由在主体器物上进行可触性的雕琢，到在平面上进行可视性的绘画，都是从具体的造物活动中，摸索出来的形式规律。也正是从这些远古先民的艺术创造中，我们才能体味到远古原始文化观念和民族民俗文化的发端，才能领略到中国先民在泥与火的艺术创造中是怎样完成民间陶瓷这一美的历程的。

从远古的泥质陶、夹砂陶、黑陶、灰陶、白陶、硬质釉陶到原始青瓷和早期白瓷的出现……唐三彩、釉下彩、宋瓷及元明清

五彩缤纷的陶瓷彩绘，纵观历代陶瓷艺术发展的历程，可以看见陶瓷艺术植根于民间土壤，含蕴着实用、朴素的构成因素的独特魅力，可以体味到与人们日常生活息息相关的陶瓷艺术的源泉所在，得到发展当代陶瓷艺术创作的启迪。

民间陶瓷是劳动者手制并为自己所用的器物，它自然地流露了创造者对美好生活的期望，而制陶匠师们所追求的是以纯朴无华的语言表达自己的情感。绘有几何纹、人物、动物、花草的远古彩陶、灰陶、印纹陶具装饰与同时代的青铜器异曲同工。两汉时期釉陶得到普遍发展，器物中除壶、罐等日常用具外，还有陶俑、井灶、楼舍等陶塑小品，引人瞩目的东汉陶俑以其随意、夸张的手法，体现了民间艺人高超的艺术技巧和淳朴的艺术风格。据东汉王符《潜夫论·浮侈篇》记载：“或以游邀博弈为事，或丁夫世不传犁

①

龙山鬲

14.5cm × 12.6cm

新石器时期

龙山文化的陶器是继大汶口文化发展起来的，为我国新石器时晚期文化的代表，距今有 4000 年历史。鬲是古代的炊食器，此鬲泥质黑灰陶，一般是煮饭、烧水、煮肉时使用。这种三足器是当时黄河中下游及沿海地区流行的器型。这件器物，制作规整，造型优美，三只袋状足，鼓腹、敛口，有秩序感很强的划纹装饰，增添了美感。三足器不仅支放方便，而且三袋状足底部有空档，受热的面积大，升温快。因此，是实用与审美结合的典范，充分体现了古代匠师的聪明才智。

锄，怀丸挟弹，携手遨游。或取好土作丸卖之于弹，外不可御寇，内不足以禁鼠雀……或泥车瓦狗、马骑倡俳，诸戏弄小儿之具以巧诈。”在各地出土的汉代禽畜俑中，以河南南阳东汉墓中出土的釉陶犬最为生动，数量多，形体大，姿态多样，通体多饰黄色铅釉，形象逼真。这些造型淳朴、神态栩栩如生的形象，至今仍被人们所喜爱。同时期的釉陶和彩绘陶也出现了新的特征。彩绘陶器是泥质、灰陶一类的器物，它的最大特点是装饰性强，彩陶一般是用红与黄、黑与白为主宾混合使用，对比强烈，特点鲜明。

到了魏、晋、南北朝时期，制瓷业已有一定的规模，并开始逐渐形成了独特的面貌，其胎质、造型、釉色都有很高的水准。当时主要烧制碗、罐、高足盘等生

活用具，釉色已有青色釉，特别是“土釉”（也称“泥釉”）在民间得到广泛的运用。民间艺人直接用一种易熔的粘土为釉料，施于泥坯上，烧成釉色可呈黄褐色，制作工艺简单，成本较低。

唐代，以越窑、邢窑为代表的名窑产品把中国陶瓷艺术带入新的阶段，有“越泥似玉之瓿”，邢窑“类雪”之称。李肇在《国史补》中说“内丘白瓷瓿，端溪紫石砚，天下无贵贱通用之。”可见其生产规模之大，影响之远。而属青瓷范畴的长沙铜官窑的釉下彩绘瓷器多为普通民间日用瓷，它的装饰纹样题材从单一的褐彩斑点图形到褐绿相间的状物写实，经历了由偶然性到必然性的发展过程。纹样选材广泛，风格多样，突破了以往民间绘画中宗教题材的束缚，而代之以花鸟、山水的主题，透过一幅幅装饰小品画面，我们看到了民间艺人们对丰收的喜悦，对

② 灰陶双耳兽瓶
23cm × 12.5cm
商代

未来幸福的憧憬。飞鸣自得的幽禽，欣欣向荣的花木，活泼浪漫的戏童，留给人们的不正是一个充实、和谐的理想境界么！在这里，美学法则、绘画意境、装饰手法已全然巧妙地融进对生活真实情感的表达之中，民间艺术的魅力也正于此。

宋代陶瓷工艺对中国的陶瓷发展有着创造性的贡献，承袭了历代制瓷工艺的辉煌成就，中国的陶瓷艺术走向了它丰富多姿、精美绝伦的成熟期。各地窑址星罗棋布，可谓“瓷国春生，名窑竞芳”，南北方各具特色。在造型与装饰艺术方面，也以其独特的艺术品位和很高的美学境界著称于世，为后人留下了宝贵的物质和精神文化遗产。民间陶瓷艺术，便植根于这个蓬勃发展的大环境中，并以自身的美学特征和审美特色，自成一脉，发展成为

与官窑陶瓷艺术相提并论的独立而完整的艺术体系。概括地说，宋代民间陶瓷艺术是在士大夫文人美学思想影响下，融汇了市井文化的内涵以及少数民族文化的某些特征而发展起来的。南、北方文化传统和风俗习尚的差异，造就南北方民间陶瓷艺术风格的异彩纷呈，磁州窑、耀州窑、吉州窑等民间窑场在造型、装饰手法以及制作工艺方面尤为突出，成为宋代民间陶瓷艺术的典型，充分显示了中国民间陶瓷清新、质朴、豪放大气的艺术风格。曾有这样一段民谣：“五月十三滴一滴，耀州城是卖大碗。”意思是说农历五月中旬下了雨，丰收有望，大碗就好销了，从一个侧面充分说明了陶瓷和人们生活的密切关系。北宋《德应侯碑记》中对耀州窑有这样的描写：“巧如范金，精比琢玉，始合土为坯，转轮就制，方圆大小，皆中规矩，然后纳诸窑，视其色，温温如也。”磁州

③

汉鼎

23cm × 13cm

汉代

窑是北方民窑的杰出代表，并与河南修武的当阳峪窑、禹县的扒村窑、鹤壁的集窑、登封的曲河窑，共同构成了风格鲜明的一大民窑体系，其产品为民间专用，绝大部分品种是日常生活中常见的饮食器具、酒具、梳妆用具、灯具、寝具、供器和小动物玩具等，品种十分丰富。磁州窑的制瓷原料较为低劣，产品胎体粗，因此常运用白色化妆土施于灰色的胎体之上，由化妆土衬于釉下，使粗糙的胎体罩釉后显得平滑柔润，加上黑彩和剔地后花纹与胎地所形成的对比衬托，使釉色显得更加亮丽美观。而化妆土的使用，便成为磁州窑独特的加工工艺手段，其装饰题材多取材于生活景物，如花卉、禽虫、鱼、鸟戏、婴戏等。用纯而又简练的笔墨在瓷坯上作画，画面线条流畅，运笔洒脱、朴实，体现了民

民阶层对平凡生活的极大兴趣以及他们独特的审美情趣。以“北有磁州，南有吉州”冠称的江西吉州窑系，是宋时南方著名的民间窑系。以黑瓷最有特色，常以木叶和剪纸贴饰瓷胎，施釉后，烧成的瓷器上树叶脉胳清晰，自然情趣浓郁，褐黑色的釉面映衬着一片色调明亮清新的树叶，浑然天成，具有诗一般的抒情意味。剪纸贴花是吉州窑独特的风格，是用剪纸直接贴在瓷碗的内壁，上釉后入窑烧制，可在深黑色釉层上留下剪纸的痕迹。此外，吉州窑和建窑的“黑釉”不出现短碎的长条形。圆形的斑状浅灰色调，如满天繁星，被称作“油滴盏斑”、“兔毫盏”和“玳瑁盏”，这些特殊的带有神秘感的釉色在民间瓷器中出现之后又很快被朝廷贵族看中，由于“斗茶”已是上至皇家下至平民都热衷的一门“游戏”，所以民间黑釉瓷也就成了整个社会的心仪之物了。

④

绿釉罐

14cm × 23cm

汉代

汉代陶器以泥质灰陶为主，砂质灰陶较少，并有一些红陶与黑灰陶。但汉代的烧陶工艺吸取了原始瓷器表着釉的经验，又创烧了低温铅釉，汉墓中曾有不少绿色的低温铅釉陶器出土。低温铅釉是汉代陶瓷工艺的杰出成就之一，它以铜为着色剂，以铅的化合物为基本的助熔剂，呈稳重的绿色。此罐造型简练、饱满，腹部以上有两条弦纹，这是汉代陶器常见的装饰手段之一。

宋代民间还非常流行瓷枕。陶土制枕入窑高温烧成，早在隋唐时就有发现，至宋已日臻完美并开始盛行。宋代的瓷枕造型十分丰富，有孩儿枕、虎枕、狮枕、长方形的几何形枕、椭圆枕等；装饰题材更为广泛，人物、花草均形态生动，情趣盎然。还有“招财利市”枕。招财进宝是民间极为流行的一句吉祥语，意在财运亨通，富足有余，民间艺人把它写在瓷枕上，作为一种美好的祝愿和精神寄托。以实用为目的的宋代民间陶瓷，拥有质朴浑厚、豪放自然的艺术特征，宋代文化艺术中风行的平淡含蓄之美，又为其注入了更加丰富的文化内涵。磁州窑黑白相映的剔划装饰，耀州窑含蓄清丽的刻花纹样，龙泉窑凝润晶莹的釉色以及吉州窑别具一格的装饰手法，为宋代淡泊素雅的陶瓷艺术风格中

融入了清新自然的气息和浓郁的生活情趣，寓情于理、情理交融，把宋瓷的理性美演绎得情趣融融，这就是民间陶瓷艺术独有的魅力。

明代制瓷业继承了宋代制瓷艺术的传统，有很大的发展。青花瓷为这一时期民窑的代表，明代青花瓷形制简朴的造型特点，仍保持宋元时期余风，绘画也用大笔粗画，单纯朴素，所用钴料色调浓郁处往往渗出釉外，呈铁褐色。民窑与官窑相互融和、相互依存、相互竞争，是时代的一大特点。为了摆脱贫困，民间匠师们千方百计搜寻官窑的生产技术和资料，提高青花瓷器的质量，从而促进了民窑的发展。《江西大志》记载：“青色狼藉，流入民间，其制无复兮。”所以说，此时的一些民窑青花瓷，已达到了与官窑瓷器相提并论的格局。装饰题材来源于生活，无论人物故事、风景、花鸟均能反映平民百姓的爱好与审美习俗，以自然

⑤

隋罐

34cm × 20cm

隋代