

图说

TUSHUO TAOSU
JUEYI

陶塑绝艺

矫友田 著

中华传统绝艺丛书

中华传统绝艺经过世世代代的锤炼和传承，凝聚着民族的性格，焕发着民族的精神，彰显着民族的文化创造性，弘扬着民族的真善美。

山东城市出版传媒集团·济南出版社

中华传统绝艺丛书

图说

陶塑绝艺

TUSHUOTAO SUJUEYI

矫友田 著

山东城市出版传媒集团·济南出版社

图书在版编目(CIP)数据

图说陶塑绝艺 / 矫友田著. — 济南 : 济南出版社,
2017.5

(中华传统绝艺丛书)

ISBN 978-7-5488-2563-0

I. ①图… II. ①矫… III. ①陶瓷艺术—中国—通俗
读物 IV. ①J527-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 112258 号

出 版 人 崔 刚

丛书策划 张元立

责任编辑 林小溪

装帧设计 侯文英

出版发行 济南出版社

地 址 济南市二环南路 1 号(250002)

经 销 新华书店

网 址 www.jnpub.com

发行热线 0531-86131731 86131730 86116641

编辑热线 0531-86131721 86131722

印 刷 济南新先锋彩印有限公司

版 次 2017 年 8 月第 1 版

印 次 2017 年 8 月第 1 次印刷

成品尺寸 150 毫米×230 毫米 16 开

印 张 12.25

字 数 174 千

印 数 1-6000 册

定 价 45.00 元

(济南版图书,如有印装错误,请与出版社联系调换。联系电话:0531-86131736)

中华传统绝艺丛书

前言

中华民族,自古以来就是一个具有创新传统和工匠精神的民族。在漫长的岁月风尘中,那些身怀绝艺的能工巧匠们,创造出了无数名扬四海的手工艺珍品,它们成为中华灿烂文化中令人极其瞩目的一部分。

每一门老手艺的传承与发展,都凝聚着工匠们莫大的心血与智慧。在每一位工匠生命的深处,都曾留下过一个又一个动人的传说。工匠,是一个国家、一个民族精神和物质的创造与开拓者。

记得在今年的初春时节,我曾拜访过一位年逾九旬的木版年画老艺人。衰老的身躯,已经无法支撑他再从事木版的雕刻创作。然而,他每天仍会守在简陋的作坊里,悉心指导徒弟们刻版、印刷。

当我询问老人为何至今仍不选择安享晚年时,他神情凝重地告诉我,他不希望这门传承了数百年的手艺在自己的手中“变味”,他希望以自己的微薄之力将它们渐逝的脚步拉得慢一点,再慢一点……

其实,那位老艺人的忧虑,不就是对我国民间老手艺处境的真实写照吗?老艺人的祈愿,不就是我国千千万万传统手工艺工匠们的共同心声吗?

而今,随着众多民间匠人走向年迈或离世,有许许多多的手艺和绝活已经永远地离开了我们的生活,或正在失传。这不能不令人感到痛惜。

非物质文化遗产,是祖先留给我们的一份十分宝贵的财富。它们就像默默流淌的血液,滋养着一个民族的灵魂。而老手艺,在非物质文化遗产里占有极为重要的一席。那些老手艺,承载着一个民族的智慧、追求和自强不息的精神,穿越千古的风尘,一步一步地走来。

因此,我们应当竭力把那些老手艺留住,让那些因为长期处于冷漠而

渐失养分的民间艺术之花,重新吐露出生命的芬芳!

该套丛书,是作者与济南出版社合力推出《中华传统绝艺丛书》第一辑之后,为喜欢和关注民间艺术的朋友们奉献的又一套新作,包括皮影、木雕、竹刻和陶塑4门单项绝艺。在创作过程中,作者实地采访了众多民间艺人,并拍摄了大量与老手艺相关的精美图片,从而使这套书的内容愈加生动而丰富。

相信,当您翻开这套丛书的时候,那些精美绝伦的民间手工艺作品,都将会变成一幅幅精美的画卷,一一展现在您的面前,令您收获到与众不同的惊喜,并深切体会到中华工匠精神的真谛!

这既是我们在创作上的一种延续,又是一种属于社会的、沉甸甸的责任。因此,我们期望更多的朋友,尤其是年轻的朋友,能够通过阅读这些图书,领略到中华老手艺的美丽容颜,最终喜欢上它们,并送给它们更多热情和关爱的目光。

让那些古老的手艺,一直温暖和装扮着我们的生活!

矫友田

2017年4月

目 录

第一章:聆听岁月深处的古陶私语

- 古陶器的神奇色彩/3
- 黄河孕育出的陶艺之花/7
- 闪耀在长江流域上的古陶/13
- 先秦时期的璀璨陶艺/16
- 秦、汉时期的陶艺奇迹/19
- 盛唐华章映三彩/24

第二章:沉眠在地下的陶艺精灵

- 陶俑,一个永生的幻想/35
- 陶楼/38
- 陶仓/38
- 陶灶/39
- 陶井/39
- 陶镇墓兽/40

第三章:泥火交融的生命历程

- 制陶的常用工具/43
- 制陶的基本工序/45

第四章:巧夺天工的石湾陶艺

- 石湾陶,甲天下/53

- “瓦脊圣手”与“黄氏双绝”/57
- 名师高徒塑传奇/65
- 风雨沧桑“刘胜记”/71
- 穿越乱世云烟的陶艺之花/80
- 一代宗师刘传/86
- 群星璀璨耀古镇/89
- 枝繁叶茂的灵性之树/98

第五章:追怀远古的日照黑陶

- 一代大师的探索之路/107
- “兆启黑陶”与“黑陶邢”/114

第六章:素雅朴拙的界首彩陶

- 界首彩陶的前世今生/121
- 在清寂的时光里坚守/125

第七章:风情雅致的宜兴紫砂陶

- 宜兴紫砂陶的起源/133
- “茗壶四大家”与“妙手三大”/136
- 一代宗师陈鸣远/143
- 风尘烟云中的“曼生十八式”/146
- 湮没在岁月深处的紫砂传奇/152

民国时期的“紫砂三大家”/155
“紫砂七老”，一个世纪的传奇/159
流传不息的陶都新韵/174

第八章：陶塑里的戏剧故事

盗甲/189
回荆州/189
弃官寻母/190

第一章

聆听岁月深处的古陶私语

◎古陶器的神奇色彩

温暖的火光,照亮了远古漫长的寒冬与暗夜。伴随着欢悦的火焰,人类开始步入了一个新的文明。

在火焰与泥土的无数次拥吻里,一个坚硬而又伟大的生命开始孕育壮大。它,有一个震撼过人类发展史成千上万年的名字——陶。

陶的诞生,为远古先民的身躯注入了更多的活力与自信。从此,在先民们坚强的背影后,留下了一首又一首壮丽的诗篇。那些与泥土一样厚重而久远的梦想,在陶的回音萦绕里,也变得越来越绚丽起来。

陶,是中华文明史开启的一个重要标志。历经无数的风雨沧桑,古老而赋有灵性的陶,为世人留下了无数的传奇与感动……

陶艺,是中国灿烂民间文化中的一个重要组成部分。陶器的发明,是人类发明史上的重要成果之一。它是人类第一次利用天然原料,通过化学变化,按照自己的意愿创造出来的一个崭新的生命。

那么,陶器起源于何时呢?

一般认为,陶器是旧石器时代进入新石器时代伴随定居生活而出现的。中华先民们在长期采集野生植物的过程中,逐渐发现

女神头像 红山文化(距今约 6000~5000 年)

陶鬲 新石器时代

某些落地的种子能够发芽、生长。他们经过试种之后,这些种子居然能生长出更多的食物。于是,原始农业就产生了。人们便不再过那种四处为家的流浪生活,而开始定居下来。随着农业的发展,以及定居生活的需要,制陶就很快地发展起来。陶器出现以后,又促进了农业的发展和定居生活的稳定。

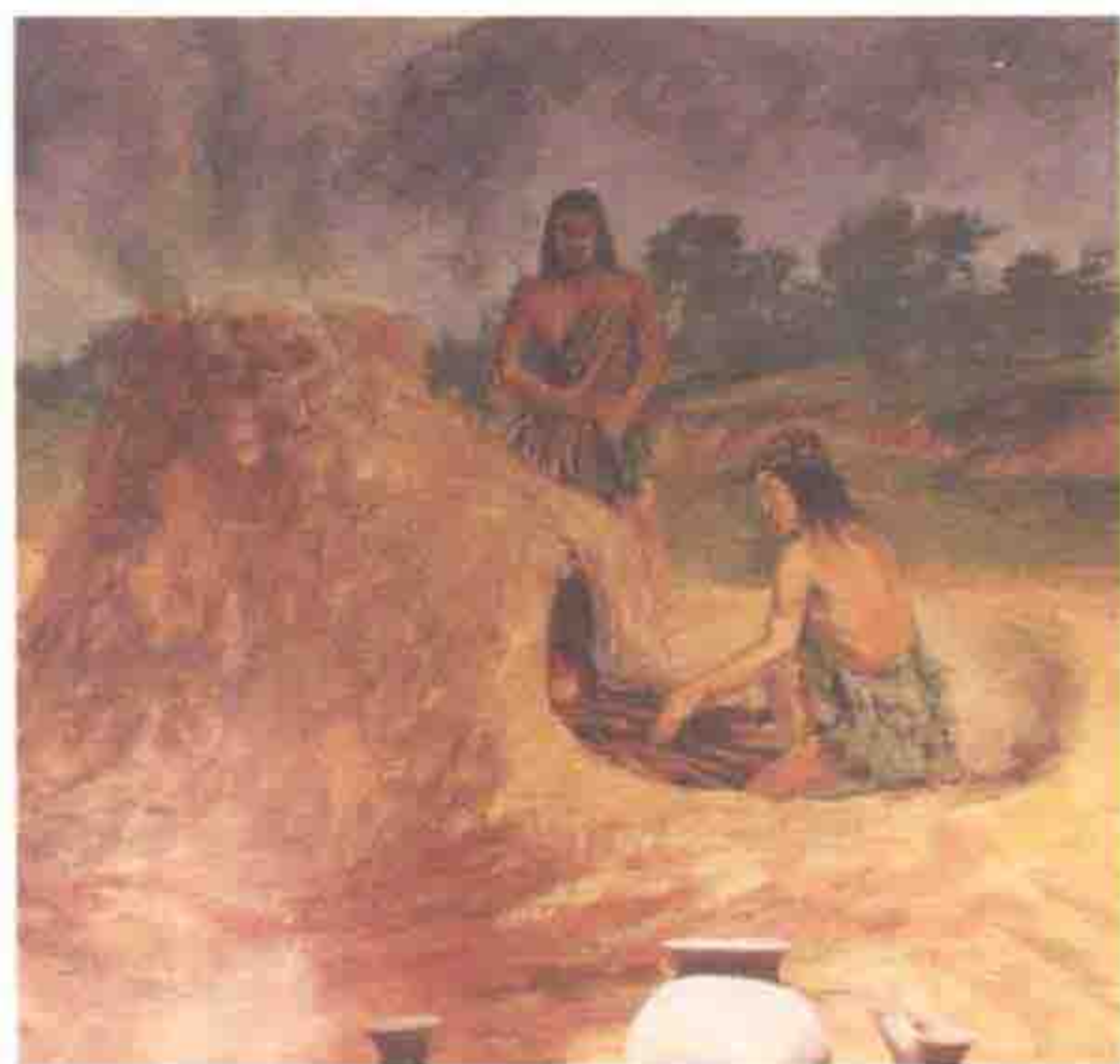
陶器诞生的另一个重要条件,就是先人对火的使用。因为,陶器是泥与火的结晶。大约在170万年至70万年前的元谋人时期,我们的原始先民就已经学会了用火。经过烈火焙烧的泥土或黏土会变得坚硬起来,这就给原始先民带来了创作的灵感,由此而发明了陶器。那么现在,让我们不妨设想一下先民们发明陶器的经过。

远古时期的先人们在制作陶器

很久以前,人类并不会制造锅碗瓢盆之类的器皿。在盛放植物果实和种子的时候,他们一般会用树枝编织的器具来存放。可那些用枝条编织的篮子或筐子上面有很多孔隙,细小的种子很容易漏出来。于是,就有聪明的人想出一个办法,在器具里涂上一层泥巴,等泥巴干后放进去的种子就不会再漏出来了。

有一次,森林里发生大火,人们纷纷逃避。那些来不及搬走的器具都被无情的大火吞噬了。待大火熄灭,人们沮丧地返回自己的家园后,他们惊奇地发现,那些器具的外部虽然被烧成了灰烬,然而用泥巴涂抹的里层却变得硬邦邦的。这

远古时期的先人们在烧制陶器

样,先民们便发现了泥土与火之间的秘密。于是,制陶工艺就从这个遥远的时代开始,一直走到了现在。

以上这种设想,从古代陶器的造型上多少可以得到印证。最初的陶器,都是手制和模制的。有以篮子为外模,在内部涂泥制坯,也有以篮子为内模,在外面涂泥制坯两种成型方法。

不过,远古先民最早应该是从烧制手捏的小物件、小器皿开始的。因为在陶窑没有出现之前,先民们烧制陶器很可能是直接放在平地上,点燃木柴烧制,所以,烧制陶器的温度很低。如果采用这种方式烧制篮子一样大小的陶器,结果只能得到一堆碎土块。

后来,先民们从烧制成功的小物件上面得到启发和鼓舞,开始思考黏土原料的选择与加工、烧成条件的改善,以及专为焙烧陶坯的陶窑设计等等,从而烧制出了器型比较大的陶器。

在我国古代,人们往往会把许多发明集中到某一个“圣人”的身上,以寄托对远古祖先智慧的膜拜和崇敬。

唐代史学家令狐德棻主修的《周书》里有“燧人氏范金合土为釜”及“神农作瓦器”的记载。燧人氏和神农氏,就是在古代被尊为发明陶器的圣人。由此可见,在我国远古文明开端之时,制陶的技艺已经开始造福于民。

在我国民间的许多地区,制陶的工匠们大都将宁封子尊为鼻祖来祭拜。至今,在四川民间还流传着这样一个故事:

上古时期,宁封子偶然见到烧野兽的灰烬中有烧硬的泥块,心有所悟,发明了陶器。黄帝非常高兴,便封他为陶正官,主管制陶事务。为了能够烧制出更多更好的陶器,宁封子鞠躬尽瘁。

彩陶簋 新石器时代

红陶双联鼎 新石器时代

复道斜线齿纹彩陶罐 马家窑文化（距今约 5000~4000 年）

后来,在一次给陶窑添柴时,窑顶崩塌,宁封子遂陷火窑不幸被烧死了。人们传说他没有死,因为有好多窑工都看到宁封子在烟火中冉冉升空,他是火化登仙了。后人为了纪念宁封子的功绩,便将他奉为制陶业的祖师。

当然,传说毕竟不能作为实据。其实,陶器的发明并不是某一个地区或某一个部落古代先民的专利。任何一个古代农业部落和人群,在长期的生活实践中,都能在各自独立的环境中创造出来。目前,欧洲已经发现了距今两三万年前的陶器。

从20世纪60年代开始,中国的考古学家就开始不断地在南方地区发现年代距今万年左右的早期陶器遗存。随着考古的不断发现,在中华大地上肯定还会有更多古老的陶器出土,来带给人们更多的惊喜与期待。

◎黄河孕育出的陶艺之花

在世界上,许多古老的文明都是由大河的滋养而繁衍的。奔腾不息的黄河,被中国人称为“母亲河”,它孕育出了伟大的中华文明。早在新石器时代,黄河流域的先民便创造出了灿烂的文化,形成了中国最早的新石器文明。

而黄河流域的新石器时代文化,就是以彩陶为特征的。绚丽精美的远古彩陶,是黄河文明序章中最辉煌的部分,直到今天仍然熠熠生辉。黄河流域,是中国新石器时代陶器发展鼎盛的地区之一,它优越的地理环境,为当时的定居生活提供了有利条件,也促进了陶器的繁荣,因此具有系统的陶器发展序列和密集的文化遗址。

黄河流域新石器时代的早期陶器,以裴李岗文化为代表,有大

箕形陶器 大地湾文化

人头形器口彩陶瓶 大地湾文化

地湾文化、磁山文化等类型；中期文化为彩陶的繁荣期，主要有仰韶文化和大汶口文化；晚期文化有上游的马家窑文化和中、下游的龙山文化。

1979年，考古学家在甘肃秦安县大地湾，发现了距今8000年左右的文化遗存，故被命名为“大地湾文化”。从大地湾遗址的发掘情况来看，古代先民的一部分群体，在长期沿黄河及其支流的散居生活中，最终选择了四季分明、土地肥沃的秦安东北的清水河河畔。

这里纯净细腻的绵红胶土非常丰富，可谓取之不尽用之不竭。聪慧勤劳的先民们在详熟居住环境的风土属性后，经过不停地寻觅和探索，采用这些天然的陶土烧制出了坚硬的生活器具。在日后的生活中，先民们经过不断地尝试、创作，使用封闭的土窑烧制陶器，最终烧制出了精美的彩陶。这也使得陇原一带成为中国最早生产彩陶的地区。迄今为止，大地湾文化遗址已经发掘出4000多件陶器，35座用于制陶的窑址。其中，彩陶有200多件。大地湾文化遗址的彩陶器皿内，大都绘有朱彩符号，大部分为指事符号。其中，有的符号介于数字与文字之间。这无疑是了解中国古代文字起源的珍贵的实物资料。

距今8000年左右的大地湾文化彩陶，不仅是迄今所知中国最早的彩陶，而且与世界上最早出现彩陶的两河流域的哈苏纳文化的年代大致相当，也是世界上最早含有彩陶的古文化之一。

裴李岗文化，是因为1977年首先发现于河南新郑的裴李岗村而得名。距今的年代，约8000~7000年。

在裴李岗文化时期，制陶已经是一项十分重要的手工业，除此之外就是石器制造。当时，已经出现了专门用于烧制陶器的陶窑。陶窑为圆形，有火道，属于横穴窑。当时的陶器

红陶壶 裴李岗文化

多为手制,陶壁厚薄不均;制陶方法以泥条盘筑法成型为主,工艺相对原始。

陶器有红褐色砂质和泥质两种,常见器型有碗、钵、盘、罐、壶、豆、鼎、勺等日用器具。而在陶塑艺术品方面,有人头和猪头等。此外,还有陶纺轮。这说明,陶已用于纺织,人们已经有纺织技能。

仰韶文化距今大约7000~5000年,最早是于1921年在河南省三门峡市渑池县仰韶村发现的。仰韶文化,是中国新石器时代彩陶最丰富和繁荣的时期。它位于黄河中游地区,以黄土高原为中心,遍及河南、山西、甘肃、陕西、宁夏等9个省区。

当时的社会虽然有采集和狩猎的生存方式,但人类要过稳定的定居生活最主要还是依靠原始农业。因此,各种家庭手工业得到发展,纺织工艺逐渐萌生,有的陶器上有了布纹痕迹。生产工具主要靠磨制的石器和骨器。陶器制造已经成为突出的手工业生产。

仰韶文化的制陶工艺已经相当成熟,器物规整精美,多为细泥红陶和夹砂红陶,而灰陶与黑陶较为少见。

仰韶文化陶器的造型美观实用,器型众多,有钵、碗、罐、瓶、盆、瓮、灶、釜、鼎等。典型特征的器型是小口尖底瓶,此瓶便于汲水。从各种器型的端庄、匀称、规整和有轮纹的风格可以断定,仰韶文化时期已经使用了陶轮成型。

陶轮有慢轮和快轮之分。在慢轮上成型,会在陶器上留下连续的环形纹路,即为轮纹。陶轮延续应用、推广,后来演变成轮车(辘轳)。这也是我国古

目纹彩陶钵 仰韶文化
(1956年河南三门峡庙底沟遗址出土)

变形人面纹葫芦形彩陶瓶 仰韶文化
(甘肃张家川出土)