

高|校|学|术|文|库
艺术研究论著丛刊

“陶”向“瓷”的 过渡与并存

刘锚锚 著

中国书籍出版社
China Book Press

“陶”向“瓷”的 过渡与并存

刘锚锚 著

中国书籍出版社
China Book Press

图书在版编目(CIP)数据

“陶”向“瓷”的过渡与并存 / 刘锺锺著. — 北京 :

中国书籍出版社, 2016.10

ISBN 978-7-5068-5937-0

I. ①陶… II. ①刘… III. ①陶瓷艺术-工艺美术史-研究-中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第266337号

“陶”向“瓷”的过渡与并存

刘锺锺 著

丛书策划 谭 鹏 武 斌

责任编辑 张 娟 成晓春

责任印制 孙马飞 马 芝

封面设计 崔 蕾

出版发行 中国书籍出版社

地 址 北京市丰台区三路居路97号(邮编:100073)

电 话 (010)52257143(总编室)(010)52257140(发行部)

电子邮箱 chinabp@vip.sina.com

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市铭浩彩色印装有限公司

开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 15.5

字 数 258千字

版 次 2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5068-5937-0

定 价 50.00元

版权所有 翻印必究

目 录

第一章 陶瓷艺术初探.....	1
第一节 陶瓷的含义与特征.....	1
第二节 陶瓷的分类与功能.....	3
第三节 陶瓷的制造工艺.....	13
第四节 陶瓷美的本质及因素.....	16
第五节 陶瓷工业的地位.....	19
第二章 陶器综观与起源	22
第一节 研究古代陶器的意义.....	22
第二节 陶器及其装饰.....	23
第三节 陶器的起源传说.....	31
第三章 陶器的早期发展.....	34
第一节 新石器时期的陶器发展.....	34
第二节 夏商周时期的陶器发展.....	59
第三节 春秋战国秦汉时期的陶器发展.....	88
第四章 原始瓷器的出现.....	124
第一节 商周时期的原始瓷器.....	124
第二节 秦汉时期的原始瓷器.....	135
第五章 瓷器的发展与成就.....	141
第一节 汉代瓷器的初成.....	141
第二节 魏晋南北朝时期的瓷业.....	144

第六章 陶瓷的并存时代·····	158
第一节 隋唐五代时期的陶瓷发展·····	158
第二节 辽宋金时期的陶瓷发展·····	176
第三节 元明清陶瓷的发展·····	193
参考文献·····	240

第一章 | 陶瓷艺术初探

我国的陶瓷发展历史悠久,在世界陶瓷史上占据着十分重要的地位。陶瓷的英文是“china”,这与中国的英语发音“China”是一样的,因此,当人们说起陶瓷时,就自然知道是中国的伟大发明。事实上,陶与瓷是两个不同的概念。本章我们就来论述陶瓷艺术的基本知识。

第一节 陶瓷的含义与特征

一、陶瓷的基本含义

陶瓷是陶器与瓷器的统称。早在约 10 000 年到 4000 年前,人们还处于新石器时期时,就已经发明了陶器。

“陶瓷”一词,最早源于古希腊的“烧物”,即陶器是经过火烧而成的、具有一定强度的物质。基于此,后人从传统的陶瓷概念出发,把陶瓷理解成一般意义上的黏土与石质硅酸盐类材料,即人们将这类材料根据一定的组合成分加以配比,然后再利用其掺水后泥料所具有的可塑性,采取各种成型方法加工成人们期望的模样,然后把成型的坯件入窑,经过特定的温度烧成,最后就能够得到各种陶瓷制品。人们把这类制品叫作“陶瓷”。

陶器是用黏土或陶土经捏制成型后烧制而成的器具,新石器时代初见的陶器还比较简单粗糙。在古代,陶器主要是作为生活用品而发明的,而现在通常都是作为工艺品来收藏。陶器的发明

创造,是人类最早利用化学变化来改变天然物质性质的发端,是人类社会从旧石器时期逐渐向新石器时期发展的重要标志之一。

黄河流域的仰韶文化、龙山文化及长江流域的河姆渡文化、大溪文化等都是其典型代表。从考古发掘的文物能够看出,当时的陶瓷器已具备了极高的制造工艺与艺术水平。

人类社会从懂得制作陶器开始,生活、生产等各个方面就发生了十分深刻的变化。随着陶器的不断发展,应用的范围也逐渐扩大至建筑材料方面,如筒瓦、板瓦等。陶器所具备的耐高温性及易成形等特征,使其成了青铜器冶炼中的坩埚与模具。

随着制陶技术的持续发展与进步,瓷器也逐渐产生。而原始瓷器则是由陶器向瓷器过渡的阶段性产物,与后世的瓷器相比较,这个时期的瓷器存在着很大不同,因此被叫作“原始青瓷”或“原始瓷器”。原始的瓷器已经初步具备了瓷器的基本特征,质地比较坚硬细腻,颜色大多是灰黄的,烧成的温度相对较高,可达 $1100^{\circ}\text{C} \sim 1200^{\circ}\text{C}$,而且吸水率比较小,表面多施以石灰釉。原始瓷器的制作需要下列几个关键条件:原料选择与加工、窑炉的改进与烧成温度的提高、釉被发现并使用。

瓷器从发明到发展成熟经过了漫长的过程,各朝代都有独特的风格及艺术成就,如魏晋南北朝时主要是青瓷,唐时期主要是南青北白,宋时期有五大名窑,辽金时期主要体现为游牧风格,元时期多为青花,明清时期多是彩瓷等。

二、陶瓷的特征

陶瓷制品,根据陶瓷坯体的结构和相应的物理性能(坯体致密度)可分为两大类:陶器和瓷器,这是一种比较科学的分类方法。陶器是一种致密程度差或不致密的黏土制品,具有一定程度的烧结,有气孔,不透明,断面粗糙无光,敲击时其声音粗哑;而瓷器是经过高温烧结,坯体致密,吸水率极低,胎质坚硬细致,具有半透明的特性,敲击时可以发出清脆的声音。

第二节 陶瓷的分类与功能

陶瓷产品的种类随生产力与科学技术的不断发展而日益增多,依据不同的特征有不同的分类方法。

一、陶瓷的分类

根据陶瓷制品的原料成分、工艺制作手段、烧制温度等方面的差别带来的陶瓷制品质量与外观效果方面的差异进行分类,大致可以划分为三种类型:陶器、瓷器与炆器。

(一) 陶器

陶器可以分为粗陶和精陶两种,粗陶多是采用有色黏土或者青土为原料制成,而精陶大多是使用内含一定长石与石英的白色原料制成。通常而言,远古时期的人们制陶的原料大多是就地取材,且与后来的制瓷相比工艺尚欠精细。而且,陶制品的烧成温度偏低,烧结的程度要比瓷差些,气孔率大,吸水率高,其化学稳定性与机械强度都比不上瓷制品。但是,陶料的可塑性要比瓷料好,成形比较方便,而且还能显现更为含蓄丰富的色彩与肌理效果,更能够体现出平和、质朴的情调。

(二) 瓷器

瓷器的孕育与初始阶段应该是从 3500 年前的商代开始的,即“原始瓷器”。尽管用后世的制瓷标准来对照,当时的瓷器还存在一些不完备的地方,但是制作瓷器的三个基本要素——原料、釉料、烧成温度在商中期已初步具备了。不过,一直到东汉时才完成由原始瓷器到瓷器的过渡,经历的时间相当漫长。瓷器时代

的到来,得益于人们掌握了相应的高温烧制技术,使瓷的硬度提高,能够批量生产;同时还得益于之后模具注浆成形工艺的发展运用与窑炉技术的进一步提高。

瓷器要求质地坚硬,纯净洁白,半透明度好,釉面玻化程度与流动性需要恰到好处。这个基本的标准,多少年来基本上成了众多外国制瓷者努力追求的重要目标。这也就是我们通常所说的瓷器制品中的细白瓷。

根据细白瓷的性能可以将其分为两类:硬质瓷与软质瓷。硬质瓷中含铝量较高,烧成的温度高达 $1300^{\circ}\text{C} \sim 1400^{\circ}\text{C}$,这是因为在这个温度阶段,瓷化的程度极好,胎质坚细,吸水率低,敲击声脆,坯釉质感洁白细润,具有良好的半透明度、良好的化学稳定性以及良好的机械强度。

软质瓷的主要制作原料中增加了长石含量,减少了黏土的成分。软质瓷主要有骨灰瓷、高长石瓷、高石英瓷与滑石瓷。它们都具备质轻、细致、半透明度好的优点。骨灰瓷与滑石瓷还同时具有洁白、柔润的外形。相对来说,软质瓷由于原料的选配精细、成型和烧成的工艺难度较大、成本偏高而被定位成高档器物。

除硬质瓷与软质瓷之外,还有青瓷等其他瓷类。它们都属于高档细瓷。如果要在具体的设计中很好地把材料、工艺技术以及造型有机结合起来,这种瓷器在给人们提供相应的物质功能之外,还能够给人们带来一种清新、雅致的艺术美享受。

(三) 炻瓷

炻器是一种介于陶和瓷之间的物质。其材质的主要特点是原料中黏土的含量多,长石少,有时还会加入熟料等其他成分,烧成的温度在 $1160^{\circ}\text{C} \sim 1350^{\circ}\text{C}$,和高温烧制而成的硬质瓷相比,炻器具有节约燃料、降低生产成本的显著优点。炻器的原料相对比

较简单,不但有白炻器料,还有略带各种灰色的炻器料。再加上其施釉的适应性比较广泛,从透明釉到颜色釉、无光釉、花釉等,都可以较好地和其他的坯体相结合,具有相对丰富多彩的外观。

(四) 其他分类

根据陶瓷在日常生活中的功能来划分,我们可以将它粗略地划分成陶瓷设计与陶艺创作两大分支。

1. 陶瓷设计类制品

这种制品可以细分成日用陶瓷、陈设陶瓷、包装陶瓷、建筑陶瓷以及卫生陶瓷等多种类型。

从字面意思来看,日用陶瓷就是指人们日常生活中必不可少,而且使用频率最高的陶瓷制品,通常主要是指餐饮类容器,它们必须同时具有特定的使用功能以及相应的审美形式,才能得到人们的青睐。当然,陶瓷具有的功能是它的本质意义。但是,优秀的日用陶瓷也具有特定的精神和情感方面的意义,也可能作为艺术品而存在。这类制品的种类繁多,如餐具、茶具、咖啡具、酒具、冷水具、微波炉用具等(图 1-1),此外还有和上述用具搭配使用的烟具、刀具等杂品(图 1-2)。

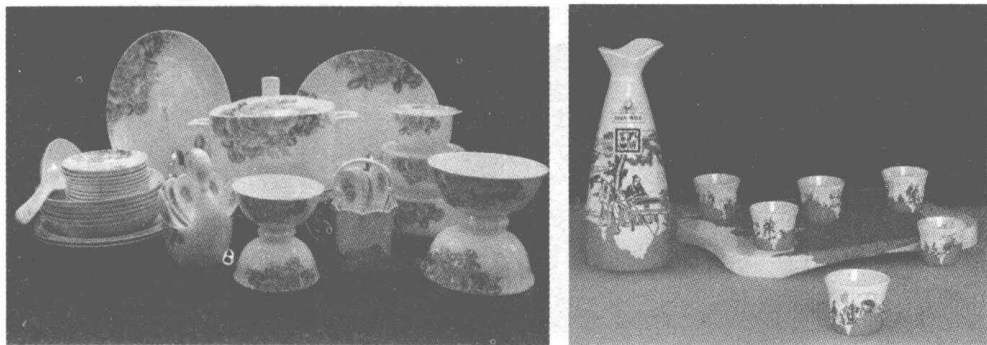

图 1-1 陶瓷餐具和酒具

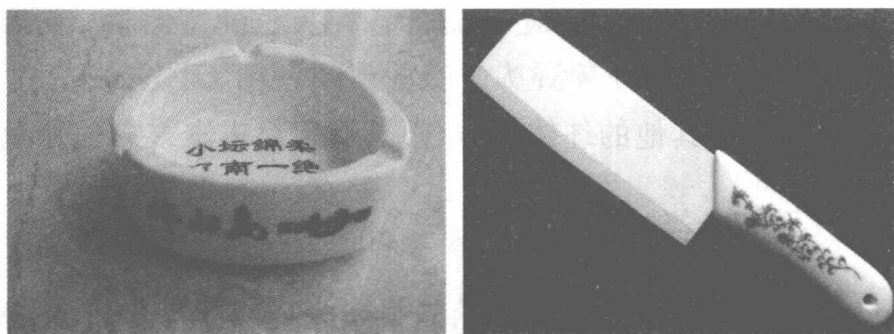

图 1-2 陶瓷烟灰缸和刀具

陈设陶瓷也属赏用结合型制品,它与餐饮日用陶瓷的使用功能不同,侧重于满足人的其他生活与工作的需要。例如,室内空间环境置放的各式灯具,书房与画室必备的文具,旅游场所或商场销售的各种工艺品等等。

包装陶瓷由于其具有的特殊的陶瓷文化内涵及遮光、保存等功能,其运用的范围也正悄悄地发生变化,从食品到名酒,化妆品或药品等领域,陶瓷包装容器都在不断开拓使用空间。

建筑陶瓷与卫生陶瓷是一个新型的市场,随着方兴未艾的建筑工程与室内装修的发展,正在以前所未有的速度迅速地发展着,不管是作为建筑构件的地砖、内外墙面的砖与瓦,还是卫生间的浴盆、水池、坐便器等其他卫生用具,都已经成为一种建筑居室的风格、档次与生活方式的重要象征(图 1-3)。

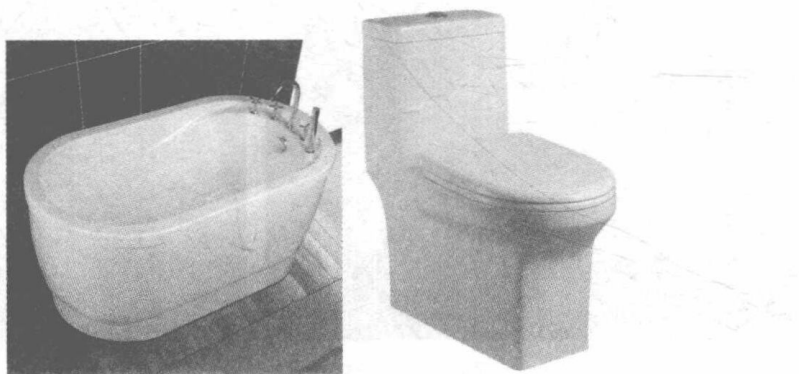

图 1-3 陶瓷卫生器具

综上所述,现代的陶瓷设计类制品,已经全面走进人们的日常生活中,并且还以一种从制品构想、制作、生产、销售、应用的社

会化形式出现,而并非只靠个人的意愿与行为所驱动。

2. 陶艺创作类作品

有别于工业化生产的陶瓷设计类产品。它采用以个体和手工为基本特征的创作方式,其材料以陶瓷为主,还包括了介于陶与瓷两者之间的材料,甚至综合运用其他多种材料。陶艺由于时代和观念上存在一定的差异,可以分成传统陶艺与现代陶艺两大体系。然而,两者都是主要借助于陶瓷材料以及相应的手法来表现特定历史条件下的人类审美理想。

传统陶艺的定位主要表现在两个方面:一是表现出它所处时代陶瓷制品在材料、技艺、功用以及“时尚”等多个方面互相结合的形式特征;二是现代人在陶艺的创作过程中,部分人的创作意念、手法等有意识趋向于传统制陶的诸多规范与模式,着力追求传统制陶的各种美的效果和形式。但是,传统陶艺也有阶段性的动态演进和变化,不管是古人还是后人,他们都会在传承与演变过程中,不同程度地注入自己的特质或个性。

传统的陶艺所包含的范围十分广泛,凡是遵循历史上一定的技术师承、窑系划分、时代特征等形成的诸多规范与模式而制成的陶瓷物品,都可以纳入到传统陶艺的发展范畴中,如日常生活中的炊饮储存器具,显现建筑风范的砖瓦类构件,陪葬用的冥器,含有宗教、人文等因素的各种陶瓷塑像与器具,装点房间的欣赏性器物(图 1-4)等。

图 1-4 室内观赏性陶瓷摆件

现代陶艺的概念,主要是指现代人在陶艺实践过程中,根据现代的观念创造出来的各式各样的现代表现形式。从第二次世界大战结束到现在,陶瓷的发展极为迅速,在世界范围内取得了令人瞩目的成果。与变化相关的基本因素——陶瓷材料、工艺技术以及人的创作观念等,也比前些时段有了种种演进和变化。尤其是现代艺术观念的快速兴起,极大地拓展了现代陶艺的发展空间。如毕加索、达利等众多的现代艺术大师,他们继后期的印象派画家高更之后,根据自己艺术创造的天性而热衷于偏重水、火、土的陶瓷艺术。他们借助于独具特质的陶瓷材料,以个人的理念、视角与创作手法,强化了陶瓷艺术的概念,淡化或取消了陶瓷的使用功能,并且还赋予陶瓷多元化的意义与结构形式。各国陶瓷艺术大师的介入,极大地提高了现代陶艺的声誉,并产生了无数的观众和陶瓷收藏者(图 1-5)。

图 1-5 毕加索的陶瓷艺术——凝固童趣与纯真

对于现代陶艺创作者来说,可以分成两种类型。一是观念上和实用性相分离,仅仅取向于纯粹的艺术形式。他们所关注的是现代人的复杂内心,主要表现的是当代人的意识流动以及对外部世界的多方位认知。

另外一种类型则是自觉地融入特定环境的设计者。应该说,人类促进自然环境与人为环境更加和谐的愿望,已经使现代陶艺融入环境艺术中。如现在有很多成为整体建筑一部分的高浮雕、立体陶瓷形态、陶板壁画(图 1-6)正日益被人们所熟知。

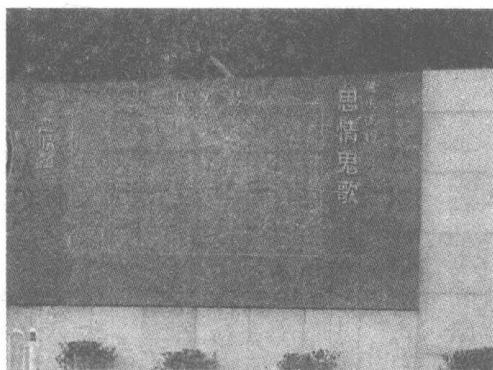

图 1-6 陶板壁画

二、陶瓷的功能

所谓陶瓷的功能,以前人们大多将其理解成使用功能。实际上,从整体上来看,陶瓷具有物质功能与文化功能。

(一)陶瓷的物质功能

陶瓷的物质功能主要涉及下列几个方面。

(1)化学功能。陶瓷的耐腐蚀性较好,适合于蒸煮容器、泵材等多种化工陶瓷和日用、建筑、卫生陶瓷制品的加工制作。陶瓷的化学功能要比铜、铁、铝等金属更为优越。陶瓷具有一定的耐腐蚀能力,不会和酸、碱、盐等物质发生化学反应而生锈、变质或老化。

(2)耐热、导热、隔热功能。陶瓷适合制作包括日用陶瓷、工业陶瓷器具在内的多种制品。还可以作为宇航设施中的耐高温结构材料,能够经受住高速运转与摩擦而产生的温度。

(3)力学功能。陶瓷具有一定的耐磨性,适合制作耐磨材料与器具,还可以制成切削工具等特种陶瓷制品。

(4)耐急冷、急热的性能。陶瓷能够制作日用陶瓷和特种陶瓷制品。如现代微波炉、烤箱和冰箱中的器皿,都需要很好的稳定性。

(5)电学功能。陶瓷具有良好的电绝缘、半导体、磁性等功能,可以做成电瓷、照明灯具等部分日用品,同时在高科技领域也得到广泛地应用,如制作记忆、运算元器件等。

(6)光学功能。陶瓷具有良好的透光、偏光、导光等特性,适合制作赏用结合的器具、光导纤维等。

(7)科技功能。陶瓷可以用作和原子能有关的器物制作,如可应用于核燃料、减速剂等。

(二)陶瓷的文化功能

1. 人文性功能

人类的制陶史,就是一部人类关爱自身、大众和社会发展的历史。不少陶瓷器品所表现出来的双重属性,以及人们长期以来所追求的“道器并重”的内涵,将形而上的道和形而下的器合二为一。如今,人们所奉行的“以人为本,物为人用”的主旨,是有着深厚的历史根源的。

在现代社会中,各类陶瓷制品都具有方便人们生活的作用,使人们在生活、工作中获得愉悦感,促成人们对美好生活的追求(图1-7)。陶瓷物品的创造和运用,能够让人感受到人和人之间的相互关爱、融洽与依赖,以及人类对社会与环境的关注程度大小等。而那些极少考虑到人文性的陶瓷,实际上还是缺少文化的表现。

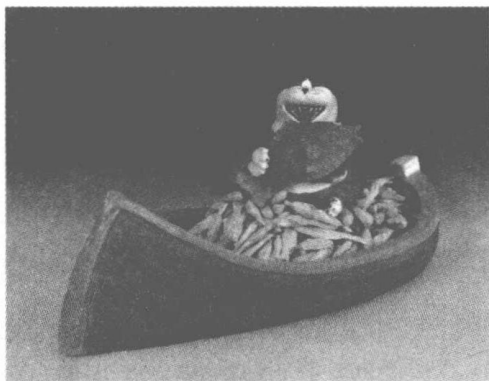

图1-7 给人愉悦感的现代陶瓷制品

2. 象征性功能

象征是依附于一定形式的隐喻或寓意,其本身往往不是一眼就能明察或理会的,但却可以通过赏析和接触而感受到。就陶瓷制品而言,这种隐喻或寓意通过形态、色彩、纹饰与标识等形式反映出来,显露出一定的社会历史内容,象征或代表着某一个阶层、团体或者个人的价值观、等级、财富程度等。象征的内容大体上表现在下列方面:

(1) 形态象征。以陶瓷的形态源起、特征与寓意反映人们的审美趋向,如宋代瓷壶的灵巧秀美(图 1-8)。

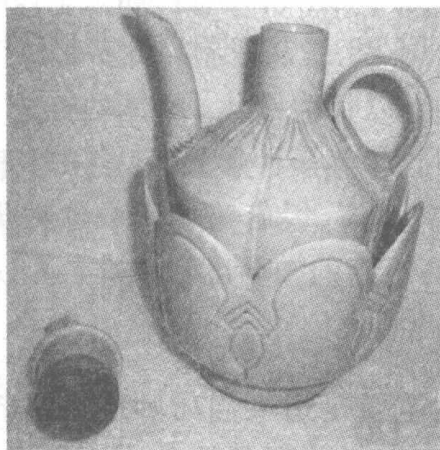

图 1-8 形态象征

(2) 色彩象征。以陶瓷的胎质色、釉色以及纹饰色彩引起人们的联想。例如黑陶所呈现出的黛色及光泽,使人能感受到素朴、典雅与庄严;而越窑青瓷则让人产生如冰似玉的联想等(图 1-9)。

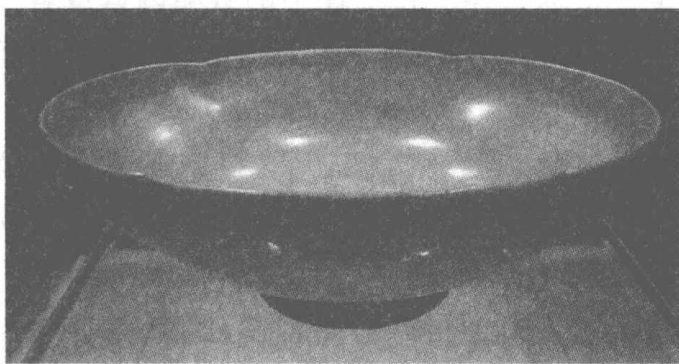

图 1-9 越窑青瓷

(3) 纹饰象征。以纹样内容与形式为依托。如魏晋南北朝时的陶瓷装饰中,大量地应用莲花纹,显然这和佛教文化的传入与影响有密切关系。

(4) 技术象征。以陶瓷制品的生产方式及体现出的产品质量作为参照。其中不但包括了手工劳作的程度与技能,也可含有现代科技的含量。如“轮制”使陶瓷制品实现了批量化、规格化的生产。由电脑控制的现代化陶瓷生产线,则让陶瓷生产从配料、成型到烧成实现标准化、规格化变成现实。

(5) 档次象征。以材料、工艺、制品的等级与价格为基础。如骨灰瓷等软质瓷料的制作,在原料、加工手段与设计等多个方面都有相当高的要求,所以,骨灰瓷制品大多都属于高档瓷。

(6) 标识象征。以代表个人、团体的标志、文字等符号为主要特征。如标志和底印等多种形式,已经在多种陶瓷制品上得到广泛的应用。其中,宾馆、饭店等场所中这种类型的陶瓷制品最为常见,以此来提高饭店的知名度和水准。

3. 美学性功能

陶瓷的美学性主要是指人们巧妙地运用各种材料、结构、形态、色彩、空间、肌理以及表层装饰等多个方面的因素,通过特定的美学法则表现出瓷器的外观。如我们现在常常接触到的“调和”“对比”“比例”“均衡”“反复”等手法的运用,都是其主要内容。

当然,在实际生活中,对美学法则的运用并不是单独罗列美学元素,而是一个综合体。在上述中的致美因素或客观因素的周围,仍然有个人的主观审美意识在起着作用,同时还有社会“时尚”因素的影响。

当今陶瓷之美,也具有机械之美、技术之美等科技层面的意义。毫无疑问,当代陶瓷不但从侧面反映出了社会教育的水平与审美普及的状况,还对社会意识与人的认识产生了潜移默化的影响。