

郑 宁 著

日本陶艺

——中国陶瓷艺术教育丛书

黑龙江美术出版社

日本
陶艺

郑 宁 著

日本 陶 艺

中国陶瓷艺术教育丛书

黑龙江美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本陶艺/郑宁著. —哈尔滨:黑龙江美术出版社,
2001.7

ISBN 7-5318-0788-2

I. 日… II. 郑… III. 陶瓷—工艺美术史—日本
IV. J537

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 050152 号

日 本 陶 艺

RIBEN TAOYI

郑 宁 著

出 版/黑 龙 江 美 术 出 版 社

哈尔滨市道里区安定街 225 号

邮编 150016

发 行/黑龙江美术出版社

经 销/全国新华书店

制 版/东北印刷厂

印 刷/东北印刷厂

开 本/889mm×1194mm 1/16

印 张/26

版 次/2001 年 7 月第 1 版

印 次/2001 年 7 月第 1 次印刷

印 数/1—5000 册

书 号/ISBN 7-5318-0788-2/J·789

定 价/138.00 元

目 录

序	6
附于书前的几点说明	8
1 章·日本陶艺的文化特征	
一节 日本陶艺历史发展脉络	12
二节 日本陶艺的艺术风格	14
一 温情雅致的东方特色	14
二 顺应材质的自然情趣	15
三 注重实用的审美观念	15
四 朴素无华的平民意识	15
五 一丝不苟的工艺精神	16
三节 日本陶瓷文化的形成因素	16
一 岛国的根基意识	16
二 自然环境的依托	16
三 中国文化的影响	17
四 传统美学观念的延伸	18
五 民族心理因素的表露	19
六 独特文化形式的展现	20
2 章·早期的土器和陶器	
一节 早期的土器	28
一 绳纹土器	28
二 弥生土器	35
三 上师器	38
四 埴轮	39
二节 早期的陶器	40
一 须惠器	40
二 奈良三彩	46
三 平安绿釉	52

3 章·镰仓、室町时代的六大古窑

一节	瀬户	57
二节	常滑	65
三节	信乐	67
四节	越前	73
五节	丹波	77
六节	备前	80
七节	镰仓时代其他窑场	87
一	中津川	87
二	志户吕	87

4 章·桃山时代的茶陶

一节	桃山时代的茶道	90
一	桃山茶道的历史背景	90
二	茶道思想对陶瓷的影响	91
二节	桃山时代的茶陶	93
一	美浓	93
二	瀬户	105
三	伊贺	106
四	信乐	108
五	丹波	108
六	备前	108
七	乐烧	114
八	桃山时代的其他各窑	118

5 章·17 世纪九州诸窑的兴起

一节	唐津烧	124
一	内唐津	126
二	外唐津	129
二节	高取烧	132
一	古高取时代	132
二	远州高取时代	133
三	小石原高取时代	134
四	福岡皿山时代	134
三节	上野烧	135
四节	八代烧	135
五节	萨摩烧	137
六节	节菰烧	141

6 章·日本瓷器的起源和发展

一节	李参平和瓷器的创始	146
二节	肥前瓷器的兴盛	146
三节	柿右卫门	147
四节	古伊万里	151
五节	锅岛烧	153
六节	古九谷	158
七节	姬谷烧	162

7 章·江户时代的陶瓷

一节	京烧	172
一	仁清	172
二	乾山	174
二节	东日本各窑	179
三节	西日本各窑	181
四节	幕府末年诸窑	184

8 章·明治时代的陶瓷

一节	近代陶艺的起点	188
二节	产业陶瓷的序幕	189
三节	维也纳万国博览会的影响	191
四节	新技术引进和各地窑业的发展	194
五节	旭烧和瓦格纳	198

9 章·20 世纪前半叶的陶瓷

一节	通向现代陶艺的桥梁	202
二节	20 世纪初杰出的陶艺家	204
一	板谷波山	204
二	北大路鲁山人	209
三	富本宪吉	215
四	河合卯之助	217
三节	农商务省工艺展	220
四节	民艺运动	222
一	民艺思想	222
二	民艺派陶艺家	223
五节	参加帝展的运动	234
六节	古典复兴活动	238
七节	“艺术特殊工艺技术”的指定	240

10 章·前卫陶艺

一节	早期前卫运动	244
一	赤土社	244

二	20 世纪 20 — 30 年代陶艺发展状况	244
三	第二次世界大战后的陶艺状况	247
二节	走泥社	249

11

章·20 世纪后半叶的陶瓷

一节	新的造型理念——富本宪吉和加守田章二	264
二节	20 世纪 60 — 70 年代的陶艺	270
三节	20 世纪 80 — 90 年代的陶艺	273
四节	日本现代陶瓷设计	303

12

章·人间国宝

一节	重要无形文化财	316
一	重要无形文化财的指定标准	316
二	重要无形文化财保持者和保持团体的认定基准	317
二节	人间国宝及保持团体	317
一	色绘瓷器	318
二	铁釉陶器	329
三	志野·濑户黑	335
四	民艺陶器	338
五	备前烧	340
六	萩烧	349
七	唐津烧	353
八	染付(青花)	357
九	白瓷·青白瓷	361
十	铁绘	367
十一	琉球陶器	370
十二	练上手	372
十三	三彩	375
十四	青瓷	377
十五	彩釉瓷器	381
十六	常滑烧	383
十七	釉里金彩	387
十八	保持团体	387

附于书后的一篇札记	394
后记	398
中日文汉字名词对照	399

伊賀花入・羅生門 高 27.2cm 口径 15.3cm 底径 12.4cm

序

郑宁先生多年来研究日本陶艺，他用了比较长的时间，几乎走遍了日本所有著名的陶瓷产区和窑场，访问日本著名的陶艺家，考察日本各地名窑的工艺特点和艺术风格。这些年来，他大量地阅读了有关日本历史和文化艺术方面的书籍及资料，研究日本传统工艺和民族文化的关系；研究日本陶瓷发展历史和现状，在长期积累的基础上，撰写出《日本陶艺》这本书。

他是一位多年从事陶艺教学、研究和创作实践的陶艺家，站在这个角度上来审视日本陶瓷艺术发展历史，介绍著名陶瓷产区作品的风格特点及艺术成就，在整体把握方面比较系统和准确。这里有叙述和介绍，也有分析和评论，帮助读者比较全面地认识和了解日本陶艺，从中受到启发，得到教益，对于从事陶艺创作的专业人员以及陶瓷艺术的爱好者，都是一本难得的读物。可以这样讲，到目前为止，在中国还不曾有过比较系统、全面研究和介绍日本陶艺的书，这是中国人写的第一本关于日本陶艺的著作。

陶瓷艺术作为一种特殊的文化形态，具有独特的表现形式和艺术语言，在现代社会生活和文化艺术领域里，受到人们广泛的爱好和关注。对陶瓷艺术品的欣赏和兴趣，已经超越普通工艺美术品，不只是用来赏玩和点缀环境，而是作为一门学问和修养下功夫进行研究，从而提高审美鉴赏水准。最近几年来，我们的陶艺家和陶瓷艺术爱好者们，已经不满足于对中国古代陶瓷艺术的欣赏和了解，同时关注着国外陶瓷艺术的发展历史和不同风格的陶艺作品。特别是年轻的陶艺家们，更需要了解世界陶瓷艺术的发展趋势，从中得到启迪，学习一些方法，接受新的创作经验，来丰富自己。

日本是一个陶瓷文化发达的国家，在技术和艺术方面都有很突出的成就。凡是到过日本的人，都会发现日本人特别重视陶瓷器物在日常生活中的作用，不只是单纯为了实用的目的，同时也丰富了人们的文化生活，给家庭或公共环境造成一种艺术氛围，使人感到温馨和富有人情味，给生活带来乐趣，给人以美的享受。这些反映出日本人的审美趣味和文化修养，也展示着作者的创造精神。

谈论陶瓷艺术，很自然地要提到中国历史上的辉煌成就。中国是瓷器的母国，最早发明制瓷技术，对朝鲜、日本乃至欧洲陶瓷发展的影响都是深远的。日本确实认真地学习过中国陶瓷的技术和艺术，在其发展中起到了很重要的作用。但是，日本是一个善于吸收和借鉴外来文化的民族，

能够在融会和消化外来文化的基础上创造出具有自己显著特征的新的文化，而且不失自己民族文化的根本特质。

过去看日本陶瓷艺术，常常只看到哪些方面是学中国的，而很少进一步看看日本是如何学中国的，又是如何吸收，怎样加以利用和改造，发展成为具有日本民族特色的陶瓷艺术。如果再进一步思考，那就是我们今天如何来学习日本这种吸收外来文化的精神。我想，这是最宝贵和最重要的。有这种精神，就会认真地向别人学习，就不会停滞和僵化，就不会简单地因袭和照搬。这种学习精神的终极是为了创造。

陶瓷艺术是人类在长期生活和劳动中创造的物质产品，也是精神创造，是人类文明发展的标志。叶渭渠先生在《日本文明》一书中写道：“日本文明创造性的发展，坚持两个基本点：一是坚持本土文明的主体作用；一是坚持多层次引进消化外来文明。可以说，在世界文明史上，没有任何一种文明像日本文明如此热烈执着本土文明的传统，如此广泛摄取外来的文明；如此曲折和反复，又如此艺术地调适和保持两者的平衡，从而创造出具有自己民族特质的文明体系。”这段文字用于日本的陶艺，也是很好的诠释。

郑宁先生在这本书中，没有孤立地来描述日本陶艺的发展历史，更不是单纯地分析造型和装饰艺术，他比较全面地从地域特征、民族心理、美学观念、生活习尚等多方面来认识日本陶艺的“造物观”，使人们对其形式和内涵易于理解。

相信这本书也将有助于读者更深入地认识陶瓷艺术的属性与形式特征，并在创作设计观念方面得到启发。

中国陶瓷艺术委员会副主任
清华大学美术学院陶瓷艺术设计系教授

楊永善

附于书前的几点说明

研究日本陶艺,有必要将其作为日本民族文化中一种文化形态去认识。既尊重日本陶艺研究家的观点,同时也客观分析日本陶艺发展的历史和现状。中日两国是一衣带水的近邻,但毕竟是不同的民族,文化上有近似之处,也有很多区别。由于语言的不同和生活习惯上的差异,对陶艺就有不同的理解。比如,就陶瓷的定义而言,日本的“烧物”和“陶磁”是有区别的,简单地都将其解释为“陶瓷”,难以全面而准确表述日本民族对陶艺研究和创作的观点,有时甚至与其涵义相差甚远。又如日本评价陶艺作品时出现的“作风”一词,主要是指因制作技术特点所形成的一些具有一定风格涵义的表征,其意义是制作作品过程中,某种工艺制作方式所留下的感觉,强调因制作方式的不同而形成的特点。引申为“作品风格”,很难准确地表达出日本陶艺中所追求的工艺特性和艺术感觉。

语言文字是思想的载体、交流的工具,但也反映不同民族由于文化的差异而产生出的区别。日语中的汉字是从中国传到日本,经过日本人的理解,再创造之后的语言,有些汉字保留着中国本来的意义,有些已经改变了中国汉字的原意。因此,涉及到日语中与陶瓷有关一些词汇需要做些说明。

1. 关于“陶瓷”的基本概念

日本通常把以土或石为原料经火烧成的器物总称为烧物,分类有土器一说。其陶磁概念与中国陶瓷的概念略有不同,具体定义如下:

- (1)土器——吸水性大,不透光,无釉。
- (2)陶器——有吸水性,不透光,有釉。
- (3)炻器——无吸水性,不透光,无釉或有釉。
- (4)瓷器——无吸水性,有透光性,基本上有釉。

日本学术界是在这种分类的基础上展开研究的。为了便于理解日本的研究观点,本书按照日本的分方法进行介绍和阐述。

2. 关于陶瓷器的名称

物品的名称与生活习俗有直接联系,如茶道、花道、日本料理中的陶瓷器,需要对其文化背景

和日本的生活习俗有所了解,否则对名称的理解就会偏差。如茶入(茶罐)、水指(水罐)、建水(水罐)、向付(盛菜的小盘)、德利(酒壶)、急须(茶壶)、猪口(一种特定形状的酒杯)、汤吞(汤杯)、花入(花瓶)、一轮插(插一支花的花瓶)等,都有特定的形状和用途。如果简单地译成中文,按照中国人的生活习惯去理解,就不准确,甚至容易引起误解。所以,有些物品的名称,本书直接用了日本原文。

3. 关于“陶艺”的基本概念和本书的研究思路

陶艺一词,一般理解为陶瓷艺术。陶是广义的,泛指陶器和瓷器;艺包含着技术和艺术,具体地反映在工艺技能的施展和艺术才能的表现。陶艺作品在工艺制作的全过程中,作者的技术和艺术常常是糅和在一起的。

日本最初出现陶艺一词是1932年设立日本陶艺协会之时。这里陶包括所称烧物的土器、陶器、炆器、瓷器。艺则兼有学问、技术、艺术三个方面的含义,体现了对于材料和工艺方式的掌握能力,对于自身精神追求的表达能力,对于创造活动的研究能力。

将陶艺作为一门学问来研究,其重点就不仅仅是制品的工艺方式和艺术效果,而还要透过它的表征揭示其发生发展的陶艺之道。日本在这方面的探索是相当深入的。

对研究陶瓷发展史的人来说,自古以来的一切陶瓷制品(无论优劣),都可以作为资料成为研究的对象。但是研究陶艺的发展,一些缺乏艺的制品,无论其考古文物价值有多高,都不应成为“陶艺学”研究的对象。

考虑到目前中国研究日本陶瓷方面的书很少,陶瓷爱好者对日本陶瓷有很大兴趣,所以,我想通过《日本陶艺》这本书,尽量详尽地介绍日本历史上陶瓷的总体状况和近现代的陶艺名家。其中有许多章节,依然是历史发展的叙述,同时提供部分考古资料作为参考,目的在于为进一步研究日本陶艺,建立一个治学的基础。

作者

2001年7月8日

当我们观察并分析
一个国家、一个地区或
一个民族文化的形成与发展时，
应当注意到，
这种文化首先根植于
它赖以生存的自然环境，
是在与大自然融合的
过程中孕育而成；
其次离不开周围环境对其产生的影响，
是在与它民族文化交流的
过程中逐渐丰富。
另外，
我们还应当注意到历史的延续性，
一个时代的文化
是前一时代文化的继承和发展，
今天是昨天的继续，
又启迪着明天。

1 章

日本陶艺的
文化特征

当我们观察并分析一个国家、一个地区或一个民族文化的形成与发展时，应当注意到，这种文化首先根植于它赖以生存的自然环境，是在与大自然融合的过程中孕育而成；其次离不开周围环境对其产生的影响，是在与它民族文化交流的过程中逐渐丰富。另外，我们还应当注意到历史的延续性，一个时代的文化是前一时代文化的继承和发展，今天是昨天的继续，又启迪着明天。

研究一个民族文化的成就，一是纵向的，从不同时代之间进行比较。二是横向的，与不同国家和民族进行比较。

陶艺作为一种文化形态，浓缩着一个国家、一个民族、一个时代的人文精神，也具体地反映着其科学技术的进步和水平。因此，研究一个民族陶艺的特点，最重要的是要认识该民族的文化特性。

一节 日本陶艺历史发展脉络

纵观日本陶瓷艺术的发展，有三大特点。第一，考古资料证明，日本的绳纹土器堪称世界上最早的陶瓷艺术品。第二，日本是个岛国，狩猎生活的原始时代持续了1万年以上，文化发展远远落后于大陆。因此，在相当长的历史时期内，日本陶瓷艺术的发展，不要说与中国相比，甚与越南和朝鲜相比也相差甚远。第三，1868年明治时代以后，国力增强，观念更新，从欧洲引进了先进的工业技术，陶瓷产业飞速发展，现在成为世界陶瓷强国。

“它拥有千余年融合东亚大陆古代文明的悠久历史，又具有百余年调适西方近代现代文明的新鲜经验，在与外来文化的交流中，有过自己的光辉时代，也出现过‘汉风’和‘欧化’的思潮，……”叶渭渠先生在《日本文明》一书中的这段描述，也正是日本陶艺发展状况的真实写照。

回顾日本陶瓷艺术发展历史，从绳纹土器产生到现在，经历了几次较大的演变。主要是在学习中国和朝鲜制陶技术的基础上，发展形成的日本陶瓷文化。

1.2万年前，日本人的祖先在自己的本土上创造出了原始土器，这是至今所知道的世界上最早的陶瓷艺术品。从那时起，土器伴随着日本人经历了漫长的历史岁月。

公元5世纪，中国辘轳成型和烧窑制陶的技术，经朝鲜传入日本，质地坚硬、高温烧成的须惠器从此在日本产生。

公元8世纪日本进入奈良时代，中国唐代制陶技术传入日本，又一次对日本陶艺的发展产生了极大影响。日本模仿唐三彩，烧制出人工配制的低温三彩釉和绿釉陶器。8世纪后半叶，爱知县东部丘陵地带的猿投山窑，第一次烧制出高温灰釉陶器。

12世纪，中国宋代白瓷、青瓷、铁釉陶器对日本影响极大，濑户在传统灰釉陶器技术的基础上，增加了雕模、压模等装饰，烧制出独具特色的古濑户，成为镰仓、室町时代技术最先进的代表。与此同时常滑、越前、信乐、丹波、备前等地，也分别烧制日用杂器和宗教所需的瓮、罐、研钵等，这些无釉烧结的制品统称为无釉褐色陶器。濑户、常滑、越前、信乐、丹波、备前是当时最主要的陶瓷产地，称为中世纪六大古窑。

16世纪桃山时代，随着茶道的流行，与濑户相邻的东美浓，盛行烧制黄濑户、濑户黑、志

野、织部等具有日本特色的茶陶（日本茶道使用的陶瓷器具）和食器。其中天正时代（1573—1591）烧制出的白色长石釉志野和以深沉并富于变化而见长的绿釉织部，是日本陶瓷文化的典范之作。美浓烧制志野的天正时代（1573—1591），京都地区在千利休的指导下，初代长次郎烧制出乐烧茶碗，其中有赤乐和黑乐两个品种，其温和、丰富之韵味，被誉为茶碗之冠。乐家以外的陶艺家阿弥光悦烧制的乐烧茶碗，也因其独特的艺术风格，得到很高评价。

16世纪末文禄庆长战争之后，从朝鲜到日本定居的陶工，使九州地区的陶瓷产业迅速发展，主要有唐津烧、上野烧、高取烧、萨摩烧、萩烧等。这些窑场分别在各个地方领主的庇护下，生产茶陶和日用杂器，后来成为日本近代陶瓷艺术发展历史中一个很重要的组成部分。

17世纪初，朝鲜人李参平定居日本，在佐贺县有田泉山发现了可以用于烧制瓷器的原料，这种原料日本称为陶石。随后不久，李参平成功地烧造出白瓷、青瓷、青花瓷。日本瓷器从此产生。李参平成为日本瓷器的创始人。

综观日本瓷器主要的装饰技法，有以下几种：

染付：中国称为青花。以氧化钴为颜料在坯体上绘以纹饰，上透明釉高温烧成。

色绘：即中国的釉上彩绘。

染锦手：先绘釉下青花，本烧后再进行釉上彩绘，相当于中国的青花加彩。

金锦手：在染锦手的基础上加饰金彩。

17世纪中叶，有田陶工酒井田柿右卫门，以中国明末清初的釉上红彩为范本，始创日本彩绘瓷器。后来在这个基础上发展形成了柿右卫门、古伊万里、色锅岛、古九谷等具有日本特色的多种风格的彩绘瓷器。与此同时，京都的野野村仁清成功地在陶器上进行了釉上彩绘，风格华丽、典雅。后来又出现古清水和栗田烧。元禄时代尾形乾山，以其鲜明的个性和艺术才能，创造出不同于仁清的彩绘瓷器。江户后期，相继出现了青木木米、仁阿弥道八、钦古堂龟佑、永乐保全等著名陶工，使京烧的彩绘陶器更加丰富多彩。幕府末年，在日本东部的濑户、美浓和日本西部的京都、有田的影响下，日本各地新建了许多窑场，这些窑场在工业近代化的潮流中发挥了重要作用，时至今日还有许多窑场作为传统技术的保护项目依然从事生产。

明治维新前夜的1867年，巴黎举办的万国博览会对日本震动很大。明治维新以后，日本新政府以国家的身份参加了后来在维也纳举办的万国博览会。通过参加万国博览会，使日本看到了与传统日本文化完全不同的西欧文明，大开眼界。西欧文明给日本以巨大冲击，新文明，新思想，带来了新的技术，日本陶艺开始步入近代化机械生产的进程。从以大量生产为目的的产业陶瓷，到手工艺的表现性创作，都受到新文明、新思想的影响。涌现出板谷波山、北大路鲁山人、五代清水六兵卫、富本宪吉、河合卯之助等一批近代优秀的陶艺大师，他们是开创日本现代陶艺的先驱。

大正末期到昭和初期，柳宗悦发起并领导了民艺运动，民艺派中的陶艺家浜田庄司、河井宽次郎在充分展示民艺健康、朴素、强有力的艺术风格的同时，也十分鲜明地显示出了他们自己的个性，引起社会广泛关注。

第二次世界大战后，八木一夫倡导前卫陶艺。八木一夫改变了传统制陶的观念，大胆地提出：“陶瓷制品要冲破过去制陶价值观念的囚牢，陶艺要像绘画与雕塑一样去创造，要忠实于自己的内心。”这一观念强调陶艺作为一种文化形式，与绘画和雕塑一样，具有纯美术的性质。认为陶艺创作应该强调艺术创作的主题性，应该追求观念的更新和个性的解放。从此，日本陶艺出现两种不同的取向。一个是以实用为目的的传统陶艺；再一个就是观念性的前卫陶艺。陶艺创作的领域扩大了，陶艺的发展进入新的历史时期。

从1954年开始日本每年举办一次传统工艺展，同时建立了重要无形文化财保持者认定制度（即人间国宝认定制度），传统陶艺的艺术地位得到充分肯定。而前卫陶艺家的主要舞台，则是每年一度的日本全国美术大展，即日展。20世纪60年代以后，日本的陶艺观念，通过器物性的传统形式和观念性的前卫形式，渗透到社会各种文化领域，陶瓷艺术事业一片兴旺。

20世纪70年代相继涌现出来的优秀陶艺家有柳原睦夫、鲤江良二等人，他们的创作，从