

匠心瓷韵

铭旨

——景德镇传统陶瓷釉上彩综述

付建文

著

江西高校出版社

匠心瓷韵

——景德镇传统陶瓷釉上彩综述

付建文 著

图书在版编目(CIP)数据

匠心瓷韵:景德镇传统陶瓷釉上彩综述/付建文著.
—南昌:江西高校出版社,2019.4

ISBN 978 - 7 - 5493 - 8442 - 6

I. ①匠… II. ①付… III. ①釉上彩—陶瓷艺术—景德镇 IV. ①J527

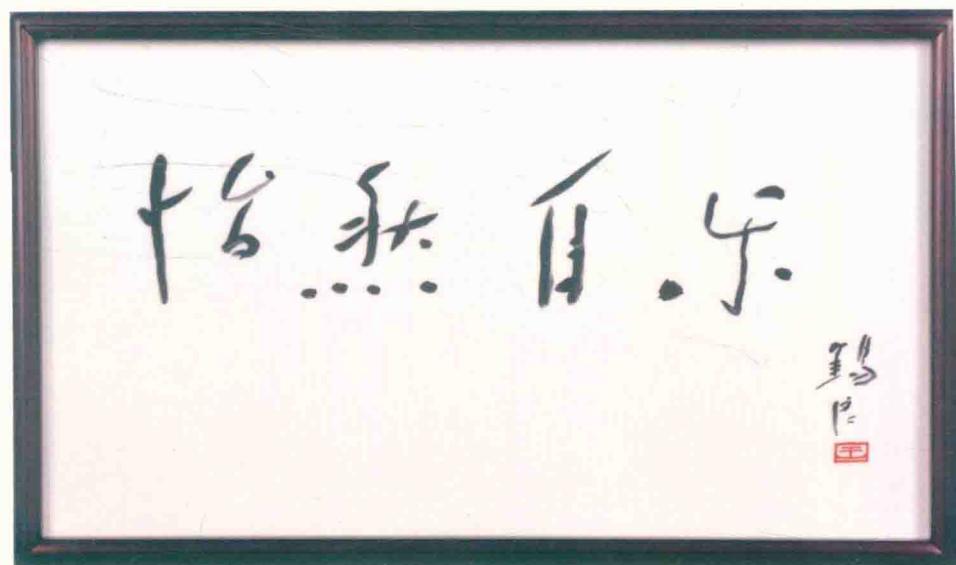
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 045243 号

出版发行	江西高校出版社
社址	江西省南昌市洪都北大道 96 号
总编室电话	(0791)88504319
销售电话	(0791)88522516
网址	www.juacp.com
印 刷	广州市金骏彩色印务有限公司
经 销	全国新华书店
开 本	700mm×1000mm 1/16
印 张	10.5
字 数	113 千字
版 次	2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978 - 7 - 5493 - 8442 - 6
定 价	78.00 元

赣版权登字 -07-2019-199

版权所有 侵权必究

图书若有印装问题,请随时向本社印制部(0791-88513257)退换

王锡良、付建文合作粉彩双面釉瓷板《桃源问津》。

王锡良老师言传身教第三代传人付建文。

王锡良老师言传身教第三代传人付建文。

王锡良老师为付建文题写斋名。

前　　言

陶瓷是中国献给世界文明的一份厚礼，是中国继四大发明之后的又一伟大发明，中国陶瓷的传承和发展对人类做出了卓越的贡献。景德镇因陶瓷而闻名海内外，在长期的发展过程中，形成了自己独特的陶瓷艺术风格，不仅在瓷质上有“白如玉、声如磬、明如镜、薄如纸”的美誉，而且在装饰方法上丰富多彩、富有东方色彩，是中华民族文化的精粹。当代景德镇的陶瓷工艺不但继承和发扬了悠久的传统技法，更不断改进和创造了许多新的技术与设计，使古老的传统工艺焕发出青春。

千余年来，景德镇制瓷业集历代名窑之大成，汇各地技艺之精华，形成了独树一帜的手工制瓷工艺生产体系，创造了中国陶瓷史上最辉煌灿烂的一段历史。其成就之高、影响之大、技艺之精湛、品种之齐全，是任何时代、任何其他窑场都难以企及的。

景德镇瓷器造型优美、品种繁多、装饰丰富、风格独特，尤其以“白瓷”最为有名。白瓷的瓷质具有其独特的风格和特色，青花、玲珑、粉彩、颜色釉，合称景德镇四大传统名瓷；薄胎瓷人称神奇珍品；雕塑瓷为中国传统工艺美术品。景德镇陶瓷艺术是中国文化宝库中的重要财富，而釉上彩陶瓷又是陶瓷工艺中最耀眼夺目的一朵绚丽之花。

釉上加彩是陶瓷的主要装饰技法之一,它是用各种彩料在已经烧成的瓷器釉面上绘制各种纹饰,然后二次入窑,低温固化彩料而成,通常包括粉彩瓷、古彩瓷、新彩瓷、刷花瓷等。本书较系统地归纳、总结了釉上彩瓷的种类与相关技法,希望对广大陶瓷从业人员和收藏爱好者了解陶瓷、走进陶瓷有所帮助,使人们能更好地认识釉上彩瓷。

王錫良
王錫良印

目 录

第一章 素上彩陶瓷彩绘的前世今生	1
一、素上彩陶瓷彩绘的重要意义	1
二、素上彩陶瓷彩绘的形成与发展	3
三、陶瓷彩绘的思想性与艺术性	6
四、素上陶瓷彩绘的分类	9
第二章 素上彩绘用的工具和材料	14
一、素上彩绘需用的工具	14
(一) 素上彩绘需用的笔	14
(二) 其他彩绘工具	15
二、素上彩绘需用的材料	17
(一) 素上彩绘用的油料	17
(二) 素上彩绘用的色料	18
第三章 素上彩绘基本技法	33
一、怎样作图、描图、拍图	33
(一) 作图	33
(二) 描图	37
(三) 拍图	38

二、怎样掌握油料性	39
三、怎样用笔	41
(一) 料笔的使用法	41
(二) 油笔使用法	43
(三) 洗笔使用法	43
(四) 彩笔使用法	44
(五) 填笔使用法	44
四、颜色的作坝和作标	45
(一) 作坝	45
(二) 作标	45
 第四章 古彩的概述与技法	48
一、古彩综述	48
二、古彩图案画法和填色法	51
三、花鸟画法和填色法	52
(一) 花的画法	52
(二) 鸟的画法	53
(三) 花鸟填色法	54
四、人物和配景的画法及填色法	55
(一) 画人物的步骤	55
(二) 人物的头脸手脚画法	55
(三) 人物服装画法	55
(四) 人物配景画法	56
(五) 人物配景拓色法	56

第五章 粉彩的概述与技法	57
一、粉彩综述	57
二、花鸟画法和填色法	59
(一)各种花卉画法	60
(二)各种鸟的画法	63
(三)各种禽鸟画法及填色举例	66
(四)花的填色法	70
(五)常画的各种花卉填色举例	76
三、瓜果、蔬菜的画法和填色法	79
(一)勾线填色法	79
(二)勾线洗色法	80
(三)勾线吹色法	80
(四)彩料平填法	80
(五)勾线平填法	81
(六)彩色法	81
四、各种草虫画法和填色法	81
五、人物画法和填色法	82
(一)人物头部的画法	83
(二)人物手脚的画法及表现法	89
(三)衣纹的画法	90
(四)古装仕女的画法	91
(五)现代人物的画法	92
(六)人物填色法	93
六、山水画法和填色法	96
(一)山水画法	96

(二)山水填色法	100
七、走兽画法和填色法	102
八、粉彩图案画法、填色法与金色的使用	103
(一)图案起稿法	103
(二)各种图案画法	104
(三)粉彩图案画法	105
(四)本金使用法	106
(五)珊瑚描金色	107
 第六章 新彩的概述与技法	108
一、新彩概述	108
二、花卉、蔬菜、瓜果的画法	109
(一)花卉的画法	109
(二)蔬菜、瓜果的画法	110
三、人物山水画法	110
四、新彩图案画法	111
五、堆线描金和腐蚀描金法	112
六、瓷像绘制法	113
(一)画瓷像用工具和材料	114
(二)画瓷像的过程	114
(三)彩色瓷像画法	115
(四)粉彩单色瓷像的画法	115
七、雕塑加彩	115
(一)加彩工具	116
(二)各种加彩法	116

(三)一般加彩常用的新彩颜色配方	117
(四)加彩常用的粉彩颜色配方	119
(五)小天使填色配方	119
(六)小八猫颜色配方	119
第七章 刷花、喷花与贴花	121
一、刷花、喷花与贴花概述	121
二、刷花和喷花用的工具材料及操作方法	121
(一)刷花用的工具和材料	121
(二)刷花方法	122
(三)喷花方法	122
三、贴花用的花纸、工具及操作方法	122
(一)花纸的种类、性质和制作	122
(二)贴花用的工具及操作方法	123
附录 付建文艺术作品选	125

第一章 精上彩陶瓷彩绘的前世今生

一、釉上彩陶瓷彩绘的重要意义

釉上彩是陶瓷的主要装饰技法之一,它是用各种彩料在已经烧成的瓷器釉面上绘制各种纹饰,然后二次入窑,低温固化彩料而成,是陶瓷彩绘装饰中一项重要的工艺。在创作过程中,它不仅受到陶瓷本身功能、制作要求、经济条件等诸多方面的约束,还要求掌握绘画、图案、设色、构图、设计及油料性能、工具使用、表现技法、烧成效果等诸多技术。目前陶瓷工艺美术创作正处于新时代中国特色社会主义思想的指导下,广大陶瓷工作者深入生活,扎根人民,用心、用情、用功,抒写伟大时代,不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌伟大时代的精品力作,书写中华民族新史诗,成就新时代工艺美术创作的新辉煌。

陶瓷是中国人民奉献给世界的一件宝物,至今都深受各国人民的喜爱,釉上彩陶瓷作为陶瓷工艺美术皇冠上最夺目璀璨的一颗明珠,更是让人爱不释手,心生怜爱。一件完美的艺术陶瓷作品,不仅要求器物本身质地优良,制作规格严谨,造型大方、美观、实用,同时要求通过彩绘这一装饰手段,使之达到尽善尽美的境地。在长期的实践过程中,众多陶瓷从业者用自己的智慧创造出了陶瓷器物本身的表现力和装饰设计上的恬静温雅有机统一的根本原则,并形成了一整套完整的釉上彩绘的丰富理论知识和精巧的技法。作为中华民族文化之一的陶瓷文化,在民族母体中孕育、成长与发展,它以活生生的凝聚着创作者情感、带着泥土的

芬芳以及留存着创作者心手相应的意气的艺术形象，表现着民族文化，诉说着一个个动听的故事，展现着广阔的社会生活画卷，记录着芸芸众生的悲欢离合，描述着民族的心理、精神和性格的发展与变化，伴随着民族的喜与悲而前行。

新石器时代彩陶中的陶塑作品，记录着先民生存的愿望。那陶塑的猪、牛、狗，模仿着打猎而来或者豢养而食的动物形象，演示着与大自然搏斗的惨烈，表达着文明的演化与发展。摩挲这些与实物逼真无二的作品，想象着先民的困惑、喜悦和奋斗，那在洪荒、野蛮中奔突与呼叫的景象，撼人心魄。

秦始皇陵兵马俑，那刚毅肃然的将军，那牵缰挺枪、凝神待命的骑士，那披坚执锐、横眉怒目的步兵，那持弓待发、目光正视前方的射手，以及那风神骏逸、横空出世的战马，它们共同组成的方阵，张扬着力量，张扬着神勇，令人回想起那硝烟四起的金戈铁马的战国时代，想象着秦国军队风卷残云、吞吐日月、横扫大江南北的军威。它尽管是一个军阵，却反映了那个时代的主旋律，形象地记录着那个时期的历史。

“唐三彩”所表现的那种激昂慷慨、瑰丽多姿、壮阔奇纵、恢宏雄俊的格调，正是唐代国威远播、辉煌壮丽、热情焕发的时代之音的生动再现。宋代陶瓷艺术的俊丽清新，正是那个时代审美风尚、哲学观念的反映。明清时期的斑斓与柔丽，是社会生活与审美观念使然。改革开放以后的雄俊、奔放也是这个时期的政治、思想、观念、生活综合作用的结果。

所以说，一部中国陶瓷史，就是一部形象的中国历史，一部形象的中国民族文化史。

要创造出各种精美绝伦的陶瓷彩绘艺术作品，需要每一位陶瓷工作者必须紧紧抓住现实生活中丰富多彩的诗情画意，借助各种艺术形象，把它具体化、深刻化，反映出时代的真谛。这不只是再现自然，同时是把

现实生活中美的、生动的东西,再提炼,再加工,使之成为更优美、更动人、更富有装饰性的典型,以此作为陶瓷器物的一个重要组成部分。这种艺术装饰揭示出伟大时代一日千里的新面貌和欣欣向荣的景象,在满足人民实际生活需要的同时,提高了艺术价值和使用价值,表达出了作者的思想感情与勤劳勇敢的气质,从而丰富了人们的精神世界,并不断改善和美化着人们的生活。

陶瓷彩绘的重要特征,就在于用简明的线条、色彩所构成的形象的语言,表达出现实生活的特性、寓意和象征。几千年来,各式各样的彩绘方法和装饰风格都直接反映了当时社会的物质文化生活的实质。一件现实主义的作品,它可以表明一定历史时期人民文化生活的进步和物质生活的进步以及物质生活的提高程度、思想和感情的状况、鉴赏力和造性的水平等。由于陶瓷器物被广泛应用于广大人民群众,和人民生活有着密切的联系,因此陶瓷工作者必须努力学习理论基础,深入实际,改造固有思想,树立更为广泛的审美观。只有这样,制作出来的东西才能适应时代的要求,才能唤起人们对美的事物的向往。

研究陶瓷彩绘,一方面要求总结出几千年来我国人民在各方面集思广益所积累的艺术成果,对优秀的传统加以继承,使之发扬光大;另一方面要求借助于前辈艺人的经验和传统技法,创造出崭新的、具有中国特色社会主义新时代气息的新的表现形式、新的内容和新的风格。

二、釉上彩陶瓷彩绘的形成与发展

我国陶瓷彩绘工艺的形成有着悠久的历史。远在公元前3000年至公元前1500年间的新石器时代,先民就已经开始彩陶艺术加工,在原始的彩陶器皿上就已经体现出装饰性与实用性统一的基本原则。当时使用的色料大都是含铁质高的红色、黑色以及作为色衬的白色三种,描绘