

生活艺术空间丛书
SHENG HUO YI SHU KONG JIAN CONG SHU

方全林 主编

陶
瓷
卷

澄泥烈焰铸陶魂

龚云表

上海科学技术出版社

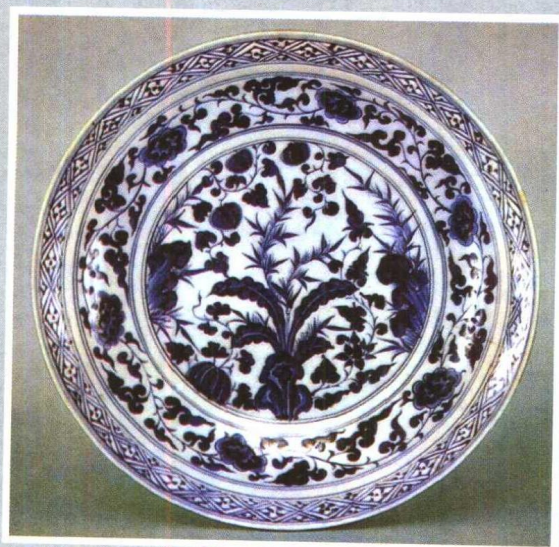

澄泥烈焰铸陶魂

方全林 主编

澄泥烈焰铸陶魂

■ 龚云表 编著

上海科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

澄泥烈焰铸陶魂 / 龚云表编著, —上海: 上海科学技术出版社, 2001.9

(生活艺术空间丛书·陶瓷卷 / 方全林主编)

ISBN 7-5323-6080-6

I . 澄… II . 龚… III . 陶瓷艺术 - 普及读物

IV . TQ174

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 043510 号

上海科学技术出版社出版、发行

(上海瑞金二路 450 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销

上海中华印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/24 印张 9⁵/₆ 插页 4 字数 220 千字

2001 年 9 月第一版 2001 年 9 月第一次印刷

印数 1-4 000

定价 59.00 元

本书如有缺页、错装或坏损等严重质量问题,
请向本社出版科联系调换

总 序

艺术,是人类文明最本质的体现。它是时代精神的载体,推动着历史的进程。在人类文明漫长而又曲折的发展过程中,艺术以它独特的视角,向旧的思维观念发起挑战,不断激发人类的创造力,孕育着新的人类文明果实。

艺术,陶冶和凝铸着人类的灵魂。它给人们以美好的希望和慰藉,丰富和充实着人们的生活,净化和提升着人生的境界。同时,艺术又是人们愉悦欢快的源泉,为人们提供理解、领悟和发现过程中的美感,促使人们用新的方式对待自己的生活,拓宽想象空间和精神世界。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出了人能够“按照美的规律来建造”的著名论断,他告诉我们:人类与其他一切动物的生命形式的最根本差别,就在于人类不仅创造了物质文明体系,同时还创造了人类独有的艺术生活的方式。艺术生活是给人的生命历程以无限生机的组成部分,尽管从社会职业来说,并非每个人都能成为艺术家,但事实上艺术的人生体验具有极为宽泛的意义,每个人的人生经历都会有不同程度、不同形式的艺术体验。如果人们不仅对艺术发生兴趣,而且还能积极地参与艺术,那么,从这个意义来说,也许人人都可以成为艺术家。而我们的社会,也将会变得更加美好。这也正是精神文明建设所期望达到的前景。

精神文明建设是一项庞大而又复杂的系统工程。精神文明建设,固然要有一定的客观环境条件作为依托,但是客观环境条件必须通过人的主观能动作用才能创造出新的文明。要实现现代化,首先是人的现代化。而人的现代化,就是具有开放意识和宽松的心态,具有开阔的襟怀和独立的精神,能自觉地接受艺术的滋养,去守护自己的理想。

艺术对于人生,对于人的精神境界和生存方式,具有不

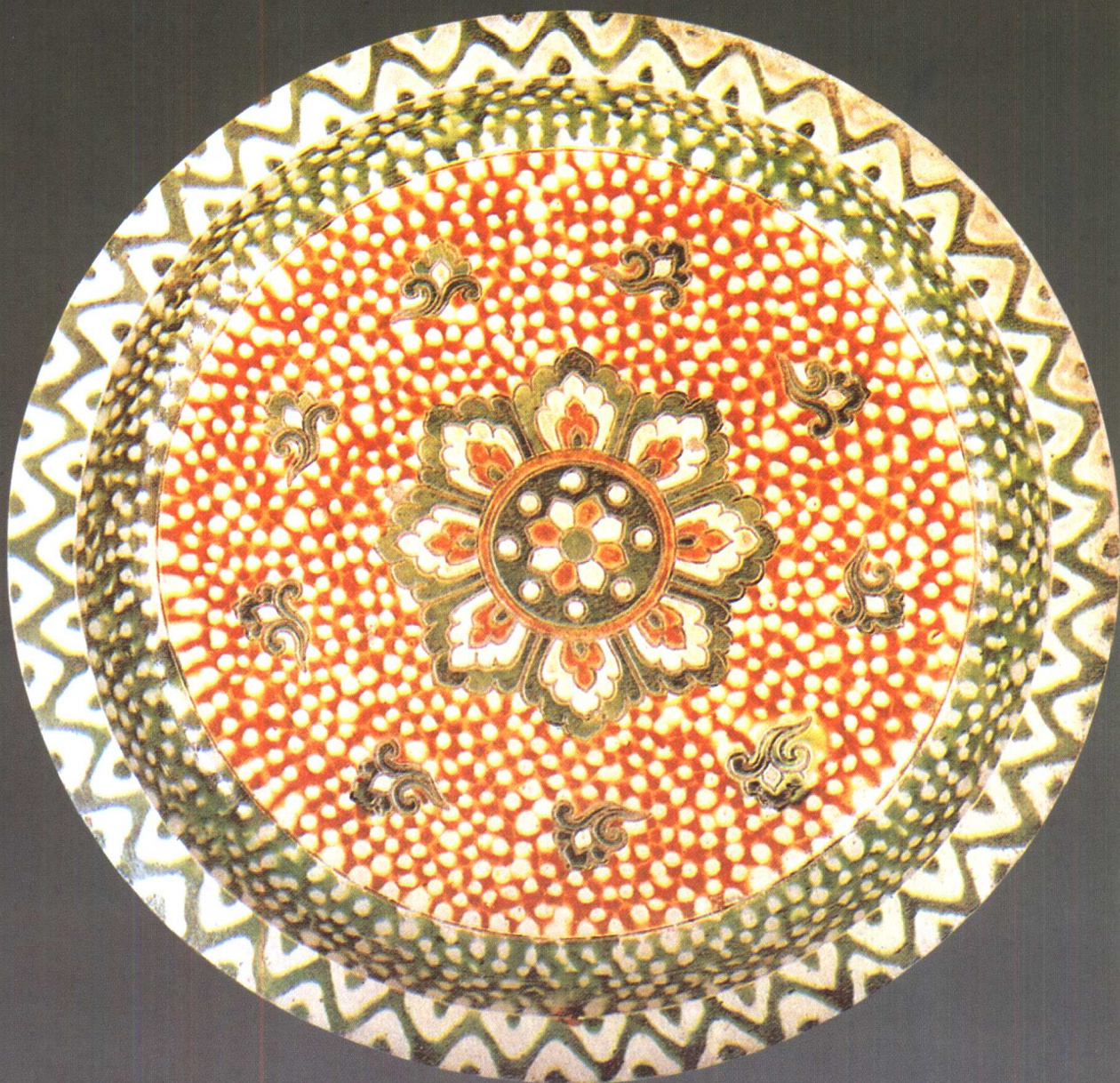
可估量的巨大作用和深远影响。艺术实际上是一种生活的完美状态，打破艺术与生活的界限，让生活艺术化，艺术生活化，让艺术与生活同步，将会使人们在生活中获取高尚的美感自由和精神享受。拥有艺术，并且“重要的在于参与”和“让过程更为丰富”，正在成为人们的新的生存方式。通过绘画、书法、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、影视等所有艺术形式，渗透到当今人们生活的每一个空间，将在最大程序上满足人们崭新的生存需要。

正是基于以上的认识，我们组织编写了这套“生活艺术空间丛书”。让读者通过这套丛书，去进行一次艺术世界的巡礼，去开掘和探究艺术的深层底蕴和神奇奥秘，体味和感悟人与艺术互为依存的关系，共同营建人类永恒的精神家园。

这是我们的希望。

方全林
2001年2月

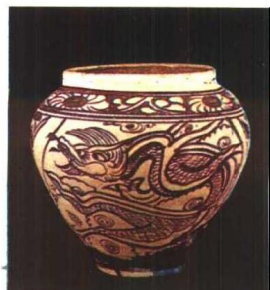
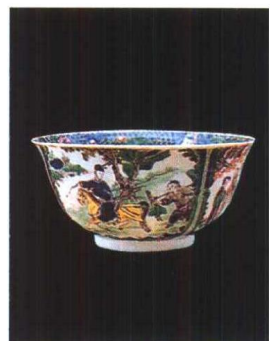
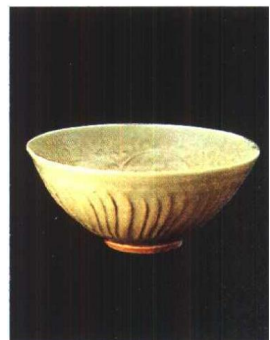
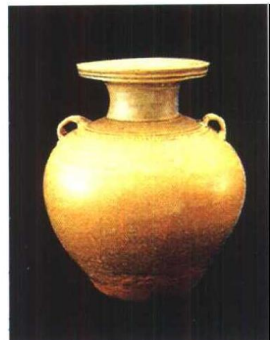

丛书策划 龚云表 杨炳根
责任编辑 杨炳根
版面设计 杨关麟
封面设计 杨关麟

目 录

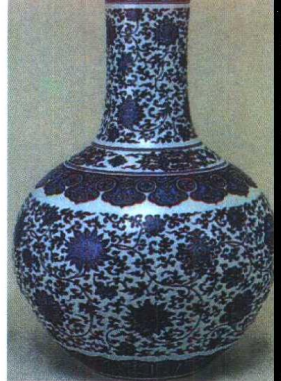
○ 绪言 拥抱泥与火艺术	1
○ 历史篇	3
● 史前时期 (距今约 1 万年—公元前 2070 年)	5
● 先秦时期 (公元前 2070 年—公元前 221 年)	10
● 秦汉魏晋南北朝时期 (公元前 221 年—公元 589 年)	13
● 隋唐五代时期 (公元 581 年—960 年)	18
● 宋辽金时期 (公元 960 年—1279 年)	24
● 元明清时期 (公元 1280 年—1911 年)	30
○ 名窑篇	43
● 越窑	46
● 邢窑	49
● 长沙窑	51
● 定窑	54
● 汝窑	57
● 官窑	60
● 哥窑	63
● 钧窑	65
● 耀州窑	68
● 龙泉窑	72
● 磁州窑	75

● 建窑	79
● 景德镇窑	81
○ 欣赏篇	87
● [新石器时代]仰韶彩陶人面鱼纹盆	89
● [商]白陶高足盘	90
● [战国]青釉弦纹把杯	91
● [东汉]击鼓说唱陶俑	92
● [三国]青釉堆塑谷仓罐	92
● [西晋]青釉神兽尊	95
● [隋]白釉龙柄鸡首壶	96
● [唐]越窑秘色瓷花口盘	96
● [唐]邢窑白釉执壶	97
● [唐]白瓷辟雍砚	99
● [唐]三彩骆驼载乐俑	101
● [宋]官窑青釉弦纹瓶	101
● [北宋]汝窑玉壶春瓶	102
● [北宋]定窑白釉刻花净瓶	103
● [北宋]哥窑贯耳八棱瓶	103
● [北宋]钧窑月白釉出戟尊	104
● [北宋]耀州窑青釉牡丹萱草纹瓶	105
● [南宋]龙泉窑龙虎瓶	106
● [南宋]建窑兔毫盏	106
● [金]磁州窑鹁鹑图虎枕	107
● [元]景德镇窑青白釉观音像	108
● [明]洪武青花缠枝花卉纹碗	109

● [明]永乐青花花果纹执壶	109
● [明]宣德釉里红三鱼纹高足碗	110
● [明]德化窑白釉达摩像	111
● [清]康熙青花渔家乐图棒槌瓶	112
● [清]康熙五彩花鸟纹瓶	112
● [清]雍正粉彩人物图笔筒	114
● [清]乾隆斗彩莲纹双耳瓶	115
● [清]乾隆各色釉彩大瓶	116
● [清]乾隆珐琅彩人物螭耳瓶	117
○ 鉴定篇	119
● 造型	123
● 胎釉	132
● 纹饰	143
● 款识	154
● 仿古与作伪	163
○ 感知篇	167
● “陶瓷之路”: 中外文化 交流的桥梁	169
● 世界陶瓷的两大源头和 三大体系	175
● 中国陶瓷审美意识的演变	180
● 中国陶瓷与茶文化	186
● 中国陶瓷与诗词	191
● 中国陶瓷与绘画	196
● 超越传统的现代陶艺	201
● 中国当代陶艺的多元格局	207
○ 乐烧篇	213
● 陶瓷: 泥土和火焰的结晶	216
● 陶吧: 用心和手感悟泥性	222
◎ 后记	225

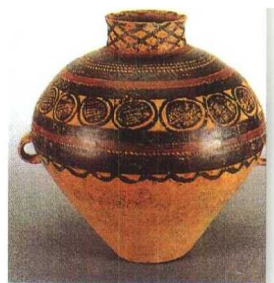
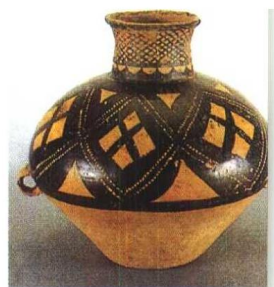
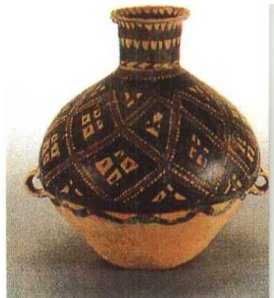
绪 言

拥抱泥与火的艺术

陶瓷，是泥土与火焰的艺术。它是人类本质力量物化的一种最初的艺术呈现，也是人类艺术地掌握世界的一种最早的社会形态。远古时代女娲抟黄土作人和燧人氏钻木取火，这两个最能体现中国文化精神的神话传说所传递出的人文信息，是意味深长的。万物皆生于土，大地是人类之母，人类立足大地，取食于大地，死后又复归于大地；而火的从天而降，才使人类社会得以露出文明的熹微曙光！于是，由泥土与火焰造就的陶瓷，便被赋予一种其他艺术所没有的崇高和神圣的意蕴，它是地母和火神的结晶，是有着鲜活生命的器物。

当我们穿越时间的隧道，从地表深处发掘出一件件温润古朴、异彩纷呈的陶瓷器物，而产生巨大的历史震撼的同时，也必然会引发出无尽的遐思。它们是一种属于能使我们直接感受到人类生命的艺术，它们所蕴藉的那种超越时空的永恒性，提供了一种充满人性的文化精神。正如英国著名考古学家莫蒂默·惠勒所说：“我们正在发掘的不是物，而是人。”

马克思为我们提出的根本美学命题“劳动创造了美”，在人类创造的无数美轮美奂的陶瓷器物上得到了最充分的诠释。作为审美主体的人类，正是在烧造陶瓷器物的长期富有创造性的劳动实践中，在对自然施加作用的同时，萌生审美意识，认知美的规律，并且不断发展成熟和完善。美是人的本质力量的感性呈现，陶瓷艺术所体现的审美价值，是人类将自己的心灵情感通过劳动实践而感性物化的结果。从

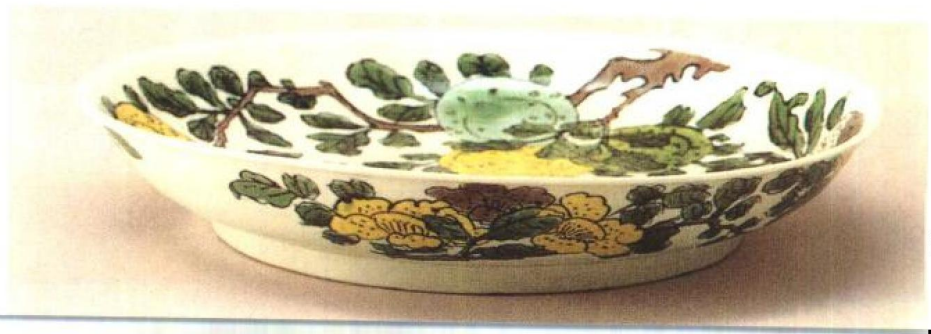

这个意义来说,这些陶瓷器物更可看作是“自然的人化”和“人的对象化”。这些经过人化的陶瓷器物,体现着各个时代人类审美意识所能达到的水平,而它们所具有的审美底蕴,更能以其精神指向直抵人们的心灵。

在很长一段时期中,人们常把陶瓷归属于工艺美术的范畴。这是因为它是将物质因素和精神因素融为一体的产物。它所产生的,是一种既不同于单纯物质产品的物质价值,又不同于单纯精神产品的精神价值,而是将两者有机结合在一起的“物质—精神”价值。它所呈现的,是一种实用性和审美性和谐统一、装饰美和生活美浑然一体的美。事实也确实如此。物质与精神本不存在截然不同、不可调和的对立关系。当我们面对数千年来留存至今的那些精美绝伦的陶瓷器物时,是无法只把它们看作是纯粹实用的器皿,而不被它们所凸现的博大精深的文化精神所震慑和感染的。

但是,事物总是在发展的。中国曾经是世界上当之无愧的陶瓷大国,瓷器(china)已成为中国(China)的代称。中国陶瓷无论是秦汉的恢宏雄壮,唐的雍容华贵,宋的严谨隽永;还是元的豪放,明的优雅,清的精巧,它们都曾独领风骚,雄踞一时。然而它们毕竟不能取今日而代之。当代陶瓷艺术从数千年的辉煌传统中吮吸养料,更从现代审美观念的美术潮流中获取活力,正致力于将陶瓷艺术与实用性实现根本性的分离,从而真正成为一种独立的、纯粹的、全新的艺术样式。而这种与实用性的分离,则将以陶瓷艺术本身所特有的超越性和对自然的亲和性,更加贴近人们的精神本原,提升人性的张力,成为人们感性生命的一部分。而陶瓷艺术,这条从遥远的源头奔泻而来的长河,也将因注入源源不断的、饱含当代文化精神的活水,汇聚成变异多彩、汹涌澎湃的巨流。

陶瓷艺术的历程,正指向未来。

● 历史篇

新石器时代山东大汶口
文化彩陶钵

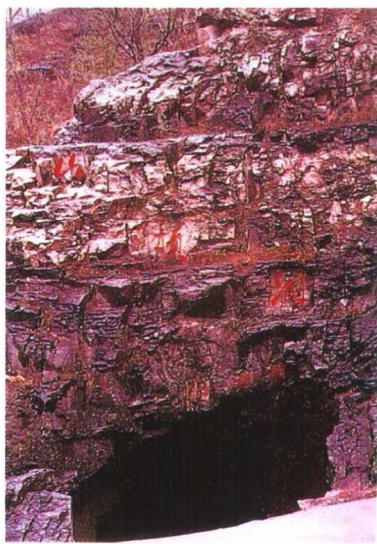
历史篇

● 史前时期(距今约 1 万年—公元前 2070 年)

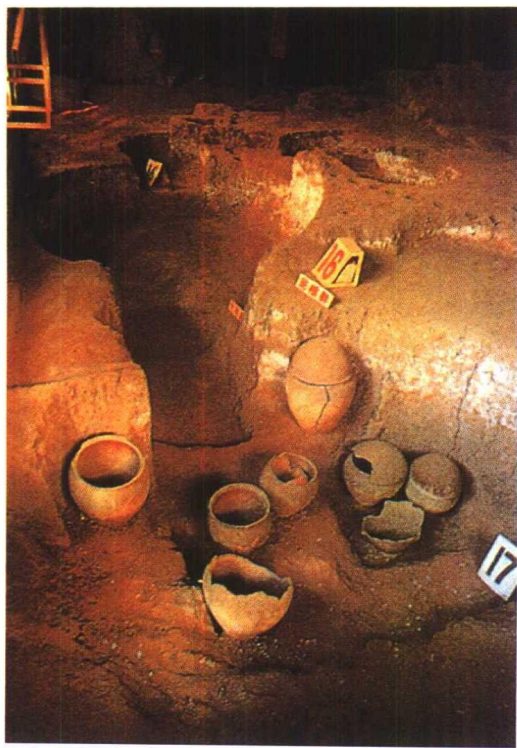
火的使用和保存——泥的利用——陶器的发明——彩陶：
仰韶文化和马家窑文化——黑陶：龙山文化和良渚文化

人类的历史漫长而艰辛。在遥远的洪荒时代，肆虐的野火曾无情地吞噬大地。火，剽悍而神秘，远古的先民们由恐惧而产生崇拜，把火当成他们祭祀的图腾。然而，火又是美丽的。作为人类生命的忠实的伴舞者，火有人性的光辉。火使我们的心灵得以激荡，血液得以奔突。如果没有火，我们也许至今还生活在寒冷的荒漠之中，穴居野处，茹毛饮血。

古希腊哲人赫拉克利特说：“一切转为火，火又转为一切。”自燧人氏从林莽中钻取第一粒火种，火，便勃然繁衍了千万斯年，人类从此与火结下了不解之缘。神农伏羲掘土为穴灶，以火烧土，使之成为“素烧”，用以烹饪和贮藏。现代考古研究告诉我们，在距今

● 周口店“北京人”居住的山洞。
据考古学家认为，生活在 50 万年前的“北京人”，是第一个学会保存火种的人

● 陕西西安仰韶半坡文化遗址

170 万年以前的元谋人已开始用火。

当人类不再惧怕火，火便成为人类的朋友。火给人类增加了勇气，带来了温暖和光明，而且还使人类获得了重要的认识：经火烧灼的泥土可以黏结变硬。火的使用和保存，是人类第一次认识和控制自然力的尝试，陶器的发明则是一项划时代的伟大创举。它是人类最早通过化学变化将一种物质改变成另一种物质的创造性劳动，是人类通过自身的努力改变天然物质的开端，标志着人类从此告别了茹毛饮血的蒙昧时代，开始用火和泥土谱写文明史上永无止境的华丽篇章。

中国是世界上最早发明陶器的国家之一。和印度、西亚、日本、中巴尔干地区一样，我们的祖先在原始社会的新石器时代早期，便已发明了陶

器。1974年在江苏溧水县神仙洞洞穴遗址上发现的陶片和陶粒，证明了中国至少在一万年以前就有了陶器。

中国原始社会的陶器，主要分布在黄河流域、长江流域、东南沿海和北方地区。至今人们已经发现了100多座新石器时代的窑址。属于新石器时代早期的遗存，主要有中原地区的磁山文化、裴李岗文化，华南地区的江西万年县仙人洞遗址等，所出上的陶器都比较原始，陶质疏松，烧成温度也较低。这时已出现了横穴窑，这与后来的仰韶文化和马家窑文化的陶窑已很相似。分布于山东、江苏一带的大汶口文化，是新石器时代中期陶器的代表。新石器时代的陶器生产在父系氏族社会的龙山文化时期达到了顶峰，取得了前所未有的成就。

我们的祖先在发明制陶技术之后，首先将陶器用作生活的生产器具，但随着原始社会生产力的发展，物质生活逐渐有所改善，对精神文化生活也有所要求，由此开始在陶器上出现了装饰、造型和雕塑的创造，这正是人类审美意识和艺术创作的萌芽。

新石器时代的陶器，可分为多种陶系，如灰陶、红陶、彩陶、黑陶、白陶、印纹陶及彩绘陶等。其中以彩陶和黑陶为最重要。陶器形成一定的颜色，是由于原料中含有呈色金属元素的关系，也是人们掌握控制火焰技术所取得的结果。

彩陶 中国较早成熟的彩陶文化是仰韶文化，分布在今陕西、山西、河南。随后兴盛的彩陶文化是马家窑文化，分布在今甘肃、青海地区。仰韶文化按器形和纹饰的不同分为半坡和庙底沟两个类型。马家窑文化按时间和地域的不同分为石岭下、马家窑、半山和马厂4个类型。

● 新石器时代山东龙山文化白陶

仰韶文化半坡类型，距今约6300年至6800年。半坡类型彩陶上有较多的动物图像，如鱼、蛙、鹿、鸟等，其中最具有代表性的是鱼类纹。其他还有以几何纹和编织纹作为装饰的。陶器以卷唇盆和圆底盆、钵及小口细颈大腹壶、直口鼓腹尖底瓶为主，造型单纯朴素。

人面纹是半坡类型文化彩陶上的一种具有特色的纹饰，并经常与鱼纹结合在一起。这种人面具有明显的巫术含义。人和鱼互相寄寓和转借，意味着人和鱼是交融的共同体，可能是半坡部族的图腾，有着氏族保护神的性质。

仰韶文化庙底沟类型，距今约6000年，器形仍以盆、钵、瓶为主，并出现了瓮、罐等，造型多平底，大口、曲壁、小底，呈倒三角形，给人以挺秀、饱满、轻盈的感觉。其纹饰有植物纹、动物纹、编织纹和几何纹。其中，植物纹多呈旋花纹、