

磁州窑陶瓷

·32979

8540

磁州窑陶瓷

河北人民出版社

封面扉页设计：魏之瑜

封面扉页题字：翟润书

磁州窑陶瓷

邯郸陶瓷公司供稿

魏之瑜 撰文 任国兴 敦竹堂 拍摄

责任编辑：吴守明

河北人民出版社出版（石家庄市北马路19号）

外文印刷厂印刷

河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/24 印张：4 1/12 印数：7,000 1980年9月1版

1980年9月1次印刷 统一书号：8086·1334 定价：4.00元

磁州窑陶瓷装饰艺术

魏 之 瑜

磁州窑是我国古代北方著名的民间瓷窑，自宋、元、明、清至今一直生产着。磁州窑陶瓷不仅品种多、产量大，而且具有鲜明的民族风格和地方特色。它的制瓷技艺对我国陶瓷发展起着承上启下的作用，在我国陶瓷史上占据着重要的地位。

磁州窑的历史概况

磁州窑设在河北省邯郸地区磁县彭城一带，是我国古代北方著名的民间瓷窑。早在四世纪（隋代）这里已开始生产青瓷器。到了十世纪（宋代），制瓷已很精美。由于这里窑场勃兴，制瓷技艺精湛，当时州以磁名，因此磁州窑著称于世。明《格古要论》中记载：“古磁器出河南彰德府磁州（现今河北省邯郸地区磁县），好者与定器相似，但无泪痕，亦有刻花、锈花、素者价高于定器”。

古磁州窑烧制的瓷器大部分是当时人民群众日常生活用品，种类繁多。清《磁州志》中记载：“磁器出彭城镇，置窑烧造缸、盆、碗、炉诸种，有黄、绿、翠、白、黑等色……只供肆店庄农之用。”磁州窑生产的瓷器，是采用当地大量蕴藏的大青土、白碱石（即牙白色的化妆土）、水冶釉，用手工拉坯或托坯成型，以斑花石（即含氧化铁的贫铁矿石）做绘料，以煤为燃料，用倒焰式的“馒头窑”（亦称磁州窑）烧制的。它的装饰以黑白对比为主要特色，运用铁锈花、刻划花、红绿彩及黄、褐、绿、蓝、窑变黑釉等进行装饰。它的装饰题材非常广泛，从考古发掘的出土物和传世作品的器物上，常见有挺拔秀美的缠枝牡丹纹；也有栩栩如生的飞禽、走兽、花鸟、虫鱼、婴戏、马戏、历史故事、民间传说及诗文词曲、

吉祥图案和几何纹样等。无论是画花、刻花，形象均生动活泼，笔法简洁豪放，结构严谨匀称，造型挺秀大方，从而构成了磁州窑独特的艺术风格。磁州窑可贵之处还在于当时“官窑”多以单色釉取胜，而磁州窑则以多种技法创造出丰富多彩的纹饰，独具一格。它以典雅朴实和遒劲雄浑的风格，反映出时代的气息，博得人们的喜爱。因而它的制瓷技艺得到广泛地传播，遍及黄河流域的河北、河南、山东、山西、陕西和南方各地，并传到国外。被中外陶瓷专家称之为“磁州窑型”或“磁州窑系”。

元、明、清各代继续烧造。清《磁州志》中记载：“明时曾在彭城滏源里设官坛厂四十座，岁造瓷坛堆集官坛厂，舟入京纳于光禄寺。”又“彭城在滏源里居民善陶缸罌之属，舟车络绎售于他郡。”当时磁州窑烧制的品种之多，产量之大，曾在历史上有“千里彭城，日进斗金”之说。“南有景德，北有彭城”是人们对磁州窑的赞誉。

鸦片战争至解放前一百余年间，磁州窑虽然持续生产，但由于帝、官、封三座大山的压迫和摧残，民间艺术遭到了严重的破坏。生产品种单调，产品质量低劣，生产长期处于落后状况。更由于氧化钴的传入，磁州窑的产品面貌全非。一千余年间劳动人民创造的成果和传统技艺有不少已经失传。及至解放前夕，窑场倒闭，窑业一蹶不振，生产处于奄奄一息的境地。

在旧中国，由于历代统治阶级追求奢侈腐化的生活，轻蔑民间艺术。因此，磁州窑的传世作品和出土物长期以来大量流往国外。

解放后，磁州窑得到了党和政府的重视，投资贷款，恢复窑业，并建立了陶瓷研究机构。故宫博物院对磁州窑古窑址进行了多次考察，中国美术家协会、中央工艺美术学院等单位多次来彭城指导，做了大量的研究和试制工作。磁州窑犹如枯木逢春，濒于失传的传统产品和传统技艺，得到了迅速地恢复和发扬。

近年来，磁州窑广大职工，贯彻毛主席“古为今用，洋为中用”，“百花齐放，推陈出新”的方针，在轻工业部、外贸部的支持下，从瓷质、釉色和造型、装饰等方面，开展了一系列的创新试验工作。创制了许多具有地方特色的新产品和新品种。

目前，邯郸陶瓷工业，大力开展技术革新和技术革命，改造挖潜，使陶瓷生

产的主要工序逐步地实现了机械化和半机械化，工艺技术、产品质量不断提高。现在，不但能生产传统产品，还增加了高档细瓷的生产。随着社会主义建设的发展，磁州窑的生产也呈现一派生机勃勃的繁荣景象。用各种工艺技法装饰的尊瓶器皿、雕塑制品等美术陶瓷和餐具、茶具、烟具、文具、灯具等日用陶瓷，在满足国内市场需要的同时，还行销于五十多个国家和地区。古老的瓷区焕发了青春，成为我国具有综合性生产能力的陶瓷产区之一。在满足人民物质文化生活，支援社会主义建设，增强国际文化交流等方面做出了积极的贡献。

磁州窑陶瓷装饰技艺和装饰风格

一件有特色的工艺美术品，往往是由它特有的物质材料，特定的工艺加工和工艺手段所决定的，因而形成它自己的艺术语言和艺术风格。磁州窑陶瓷装饰的艺术风格就是建立在它独特的装饰技艺之上的。

磁州窑陶瓷的装饰技艺是丰富多彩的，归结起来，它的主要装饰手段可分为铁锈花、刻划花和窑变黑釉三大类，从而构成了磁州窑陶瓷装饰艺术的特征。

铁锈花装饰

铁锈花，是磁州窑特有的传统装饰技法。它以斑花石做绘料，创造性地将中国绘画的技法，以图案的构成形式，巧妙而生动地绘制在器物上。它的装饰除了具有中国画中的宾主、疏密、争让等规律，同时还具有装饰艺术中变化统一等艺术法则，成为一种有条理、有节奏、有韵律的陶瓷装饰画。铁锈花装饰的特点是由单色拓画而成，以生动的笔法和黑影轮廓表现物象。绘制时，需要在泥坯干燥前进行操作，所以画工必须具备熟练的技巧，以较快的速度，胸有成竹，一气呵成。它的装饰题材多是人物故事、花鸟虫鱼、飞禽走兽等写意纹饰以及直接书写诗文词曲等。所以铁锈花装饰表现了生动活泼、简练豪放而潇洒自如的艺术风格，产生一种娴静华美的艺术效果。

刻划花装饰

磁州窑刻划花装饰是在青瓷刻划技法的基础上发展起来的。如果说青瓷刻划花装饰是通过线刻、片刻等技法，使透明的青色釉在起伏的纹理上显现出色泽的变化，那么，磁州窑刻划花装饰则是通过刻花、划花、剔花、刻填等技法，使纹样的局部与整体，纹饰与底色形成对比，反衬出纹样的轮廓和形象。刻划花在处理纹饰对比的方法是多样而巧妙的，有的刻出纹样剔出地面，使黑釉与坯体，或使白化妆土与坯体，在色彩的对比中显现出纹样。这种纹样又往往是通过宽大的形象和紧小的空间处理，形成饱满充实、对比强烈的装饰特点；也有利用各种刻划工具和刻划方法，组成各种底纹，如常见的有珍珠地、木梳纹、席纹以及均匀的排线或密集的点饰等来反衬主体纹样的方法，使纹样的局部与整体形成疏密对比，宾主分明，形象突出，呈现出雅洁典丽的艺术特色。

红绿彩装饰

红绿彩是一种釉上彩，它是在施白化妆土的素白瓷器上，加彩绘制低温烤花而成。它以矾红为绘料，绘出纹样，点上绿、黄等玻璃釉彩。画红点绿，以红为主，因此红绿彩亦叫赤绘。它的艺术特色是艳而不燥，丽而不俗，艳丽夺目，对比强烈。红绿彩是我国最早的釉上瓷绘，它为宋以后的五彩瓷绘的发展奠定了基础。

窑变黑釉装饰

黑釉瓷器早在东晋已开始烧造，历史悠久。到了宋代用多种方法，控制多种变化，做为黑釉装饰体系而得到高度的发展。

黑釉的原料是当地的黄土，由于含铁量较多，烧成后呈黑褐色。因施釉的厚薄和窑温的高低及火焰气氛的不同，可以产生赭褐、黑褐、黑红、黑蓝、黑绿等色，变化多端，往往在一窑中呈现出多种色彩，窑工们称之为“窑分五色”。

磁州窑的陶工在利用黑釉进行装饰时，充分发挥它的性能，创造出各种铁结晶釉。装饰品种有斑点釉、丝毛釉、玳瑁釉、虎皮釉、柿皮釉等。自然美妙，耐人寻味。这种窑变黑釉装饰，在历史上，有“化土石为神奇”的说法，在世界陶瓷史上受到很高的评价。

磁州窑的艺术成就

磁州窑的装饰艺术在陶瓷发展史上占有重要位置。它的发生和发展是在一定历史条件下，表现出它的继承性和创造性。自唐宋以来，随着科学技术的发展，制瓷工艺的进步和文学艺术的繁荣，陶瓷生产也出现了新的飞跃，即由青釉瓷器向白釉瓷器的过渡。白釉、白化妆土的出现，为磁州窑陶瓷装饰艺术的发展奠定了物质基础。继续发扬前代传统制瓷技艺，不断涌现新的创造发明，使磁州窑陶瓷装饰艺术得到了很大发展。在新的条件下，磁州窑陶工由于不满足于当时单色釉装饰，进行大胆创新，追求丰富的纹饰，并向着多种技艺、多种题材以及从多种装饰技法方面探求和努力。无论是铁锈花的出现，刻划花技艺的发展以及釉上红绿彩的发明，都在不同程度上突破了当时的制瓷工艺水平，影响了宋以后陶瓷装饰的发展。

磁州窑的器物造型种类繁多，实用性强，它承袭了隋唐的某些器物造型的形制，随着时代的发展和人民生活的不不断提高，为符合当时社会的审美要求和使用要求，加以改进，不断地向着美观、适用方面发展，使磁州窑陶瓷的造型形制日臻完善。它还根据历史特点和生活要求，逐步地丰富品种和扩大使用范围，大大提高了陶瓷产品的实用价值和艺术价值。

磁州窑不但在造型形制上趋向成熟完美，并在彩绘技艺上创出了新路。同时特别注重纹样的构成和色彩的对比等艺术手段，进一步发挥了装饰美化的作用，使装饰手法与工艺、绘画、雕刻等密切地结合起来，开辟了广阔的装饰途径。

磁州窑陶瓷的装饰在艺术取材方面打破了已往的成规，很少使用那种抽象、规矩的几何形纹样，而多取材于写实为基础的人物故事、民间传说、枝叶并茂的

折枝花和流畅自如的卷草纹以及灵活跳跃的虫鱼鸟兽等等。在纹样处理上，无论是画花还是刻花，它的纹样造型都能根据表现对象的性格和神态，通过工艺加工，使其简练夸张，活泼生动，这是磁州窑陶瓷纹饰的主要特征。这种将绘画与图案相结合，技术与艺术相结合，纹样形神兼备的艺术表现手法，使得磁州窑陶瓷装饰更具有民族风格和传统艺术特色而博得广大群众的喜爱。

磁州窑陶瓷的装饰在纹样组织方面，虽然突破了过去那种非常对称而又严格的构图，但它并不因此而忽视构图的完整性。无论是绘画性的或是图案化的纹样，它往往是依照器型的需要做相应的结合。一种情况是没有严格的骨架，而是依据植物的特征和生长规律，使纹样自由伸张在装饰部位上，通过纹样的疏密转折和空间面积的安排，巧妙地布置在适合于器物的特定轮廓内，使其纹样均衡、匀称。另一种情况是利用散点、连续、连缀、开光等格律式的骨架组织纹样的，这种形式虽不新颖，但由于磁州窑陶瓷纹饰的独特，利用这种构图形式，也丝毫没能约束纹样的生动活泼的形态。象这种自然生动的物象特征和工艺形象，是磁州窑陶瓷装饰艺术富有生命力之所在。

总的说来，磁州窑的艺术成就是在青釉瓷器、单色釉瓷器、素白瓷器盛行时期，突破了局限，不断向前发展。它的产品达到了新的水平。一方面做到了大量的普及，广泛流传；另一方面又不断的提高，为后代开辟了广泛地发展途径。磁州窑陶瓷装饰艺术，以它独特的风格和丰富的技艺，在我国陶瓷发展中产生了很大的影响并作出了积极的贡献。

随着现代工艺和现代科学技术的发展，又为磁州窑陶瓷装饰艺术的创新提供了新的条件。今日磁州窑为了满足人民物质文化生活的需要，支援社会主义建设，增强国际文化交流，在继承和发扬优良的传统技艺的基础上，尽量采用现代工艺和现代科学技术成果，从瓷质、釉色和造型、装饰等方面，开展了一系列的新品种试制工作。研制了色泥刻划花、花釉、花釉刻划花、刻坯嵌金和色地釉下彩等有地方特色的陶瓷装饰新品种。使磁州窑的传统装饰技艺得到了新的发展，尽管这些新品种还有待完善提高，但它在继承传统、发展生产、繁荣创作以及促进我国陶瓷事业的兴旺发达等方面起到了一定的积极作用。

目 录

- 1 翠蓝釉铁锈花凤纹梅瓶 (宋) 秦廷棫藏
- 2 白釉铁锈花折枝牡丹纹梅瓶 (宋) 秦廷棫藏
- 3 白釉铁锈花文字枕 (宋) 故宫博物院藏
- 4 白釉刻划花仙鹿纹枕 (宋) 秦廷棫藏
- 5 三彩刻划花婴戏图枕 (宋) 秦廷棫藏
- 6 三彩刻划花小盘 (宋) 秦廷棫藏
- 7 白釉刻划牡丹纹执壶 (宋) 秦廷棫藏
- 8 白釉铁锈花卷草纹罐 (宋) 磁县文化馆藏
- 9 白釉铁锈花龙凤纹扁壶 (元) 北京市文物管理处藏
- 10 白釉铁锈花牡丹纹镜盒 (宋) 磁县文化馆藏
- 11 白釉红绿彩大碗 (宋) 秦廷棫藏
- 12 白釉铁锈花双凤纹罐 (元) 北京市文物管理处藏
- 13 黑釉刻划瑞花唐草纹梅瓶 (仿制品) 邯郸市第七瓷厂
- 14 黑釉刻划开光鱼纹梅瓶 (仿制品) 邯郸市第七瓷厂
- 15 黑釉刻划卷草纹玉壶春瓶 (仿制品) 邯郸市第七瓷厂
- 16 黑釉刻划树叶纹茶钵 魏之翰
- 17 黑釉刻划鱼雁文具 梅健鹰
- 18 花釉文具 李允忠 阮克敏
- 19 白釉刻划菊花纹坛 (仿制品) 邯郸市陶瓷研究所
- 20 白釉铁锈花牡丹纹梅瓶 (仿制品) 邯郸市第七瓷厂

- 21 白釉铁锈花牡丹纹石榴尊·····梅健鹰
- 22 白釉刻划牡丹纹梅瓶（仿制品）·····邯郸市第七瓷厂
- 23 饴釉刻划古钱纹梅瓶（仿制品）·····邯郸市第七瓷厂
- 24 黑釉刻划龙纹广口瓶（仿制品）·····邯郸市第七瓷厂
- 25 黑釉刻划葡萄纹双环耳瓶·····魏之瑜
- 26 色泥刻划梅林小鸟纹瓶·····魏之瑜
- 27 色泥刻划杏花纹双耳瓶·····魏之瑜
- 28 黑釉刻划鱼莲纹挂盘·····魏鸿宾
- 29 黑釉刻划飞天纹挂盘·····崔云
- 30 花釉刻划双鸟挂盘·····魏之瑜
- 31 花釉刻划金鱼挂盘·····侯一民
- 32 釉下彩刻划花挂盘——“将相和”、“胡服骑射”·····朱伯华
- 33 釉下彩刻划花挂盘——“黄梁一梦”、“邯郸学步”·····朱伯华
- 34 花釉刻划月鹿挂盘·····崔宝林
- 35 花釉刻划猫头鹰挂盘·····崔宝林
- 36 花釉鹭鸶挂盘·····杜红宇
- 37 白釉铁锈花猴挂盘·····韩泉友
- 38 白釉铁锈花麻雀挂盘·····黄胄
- 39 黑白无光釉奔马·····米谷
- 40 刻坯嵌金狮子舞挂盘·····檀先禄
- 41 色泥釉下彩百花篮挂盘·····韩修竹
- 42 黑无光釉雕塑·李逵·····杜红宇
- 43 黑无光釉雕塑·张飞·····崔宝林
- 44 无光釉雕塑·屈原·····郑于鹤
- 45 花釉雕塑·巡诊·····崔宝林

- 46 花釉雕塑·非洲妇女·····杨 溢
- 47 白釉铁锈花玩具·庆丰收·····郑于鹤
- 48 釉彩玩具·阿福·····郑于鹤 崔宝林 魏鸿宾
- 49 花釉子母鹿壁挂·····崔宝林
- 50 花釉孔雀·····崔宝林
- 51 花釉鹰·····崔宝林
- 52 饴釉铁锈花公鸡·····韩泉友 魏鸿宾
- 53 花釉斗鸡·····郑 芳
- 54 花釉啃蹄马·····薛文照
- 55 花釉斗牛·····韩泉友
- 56 花釉袋鼠·····张宝城
- 57 花釉子母骆驼·····郑于鹤
- 58 花釉猫·····韩修竹
- 59 花釉狐狸·····崔宝林
- 60 花釉虎耳尊·····魏之骏
- 61 花釉双耳龙瓶·····魏之骏
- 62 花釉羊头尊·····魏之骏
- 63 花釉骆驼花插·····崔宝林
- 64 黑釉铁锈花鱼藻纹罐·····梅健鹰
- 65 刻坯嵌金开光加彩花鸟纹棒槌瓶·····任双合
- 66 结晶釉瓶·····郭珏亭
- 67 花釉金鱼缸·····魏之骏
- 68 象牙瓷座灯·····魏之骏 韩修竹
- 69 花釉烟灰缸·····郑 可 张宝城
- 70 花釉执壶·····韩泉友

- 71 象牙瓷刻划嵌金图案玉兰茶具·····杨万顺 宋拥军
- 72 花釉点彩竹节茶具·····魏之瑜
- 73 釉上丝漏贴边花彭霞咖啡具·····檀先禄
- 74 色釉描金双凤酒具·····魏之瑜 朱伯华
- 75 色泥啤酒具·····李允忠
- 76 异彩釉冷水具·····魏之瑜

1 翠蓝釉铁锈花凤纹梅瓶（宋）

高33.8厘米

秦廷桢 藏

2 白釉铁锈花折枝
牡丹纹梅瓶（宋）
高37.8厘米 秦廷桢 藏

3 白釉铁锈花
文字枕（宋）
长31.3厘米
故宫博物院 藏

4 白釉刻划花仙鹿纹枕（宋）
长33.7厘米 秦廷桢 藏

5 三彩刻划花婴戏图枕（宋）

长41.6厘米 秦廷桢 藏