

The Art And Life
The Spinning Ceramics

艺术与生活丛书

旋转的陶车

品味陶艺

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

旋转的陶车: 品味陶艺 / 郑巨欣主编. —杭州: 浙江人民美术出版社, 2000.10

(艺术与生活丛书)

ISBN 7-5340-1142-6

I. 旋... II. 郑... III. 陶瓷—工艺美术—通俗读物
IV.J527-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第49597号

《旋转的陶车——品味陶艺》

主 编: 郑巨欣

编 著: 朱 纪 李素芳 郑巨欣 赵 菲

策 划: 李 方 胡 珂 李素芳

责任编辑: 李 方

插 图: 胡 珂

装帧设计: 可 可 木 子

责任校对: 黄 静

《转旋的陶车——品味陶艺》

浙江人民美术出版社出版·发行

(杭州市体育场路347号)

全国各地新华书店经销

浙江省余杭市人民印刷厂印刷

2000年9月第1版·第1次印刷

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 3

印数: 0,001—5,000

ISBN 7-5340-1142-6/J · 992

定价: 20.00元

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系调换

The Art And Life
The Spinning Ceramics

艺术与生活丛书

旋转的陶车

■品味陶艺

前言

Preface

今天,现代科学技术日新月异的发展和新概念的不断萌生,正以前所未有的速度在更改着人们对世界的看法,其发展过程就是人们一般所谓的人类文明的进步。这样的进步往往是以人类不断增强的征服自然的能力为衡量标准的。但是,自20世纪70年代起,各国一些有识之士不断地对急速发展的现代文明给社会和自然环境所带来的某些后果提出了质疑,面对发展生产和环境污染间的矛盾、面对生活安逸和体能相对下降趋势间的矛盾、面对社会现代化和传统失落间的矛盾,以及历史主义思潮、回归自然的呼声、可持续发展观念表现出了对社会现状的极度关切,迅即便跨越国界为世界人民广泛接受。这使我们顿悟:文明也是一种生态,它在其自身发展过程中一定存在着相互制约、转化、补偿、交换等作用的平衡系统。所以,当人们携带着高度发达的科技成就迈步走向21世纪的时候,却要身穿传统服装点燃圣火迎接新世纪的钟声。

为此,我们在需要科学的同时也需要艺术,因为艺术是人类灵魂的神圣的积累,不同时代的人从那里可以相互了解和鼓舞。诚如法国艺术家罗丹所言:“艺术,就是所谓静观、默察;是深入自然,与之同化的心灵的愉快;是智慧的喜悦,在良知的照耀下看清世界,而又重现这个世界的智慧和喜悦。”在漫长的人类历史上,艺术以多种不同的形式表现出来,音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等理当然是艺术的经典形式,但我们切莫忘记,在我们的生活周围许多容易被熟

视无睹的东西，就像装菜盛饭的盘碗，遮羞御寒、美化生活的衣饰扣结，这些点点滴滴看起来似乎无足轻重，却实实在在地给人类生活提供舒适、方便和愉悦的必需品，也同样包含着值得人们敬仰和尊重的艺术成分。因为任何一件细小事物的被创造，都与所有经典艺术一样，是创造者诚恳劳动和智慧的结晶，浓缩着创造者在创造过程中的心灵愉悦。像民间流传甚广的香包，刺绣在上面的鸟、兽、虫、鱼、花、草等无一不体现着制作者对生活、自然的热爱和独特的审美感受。她们将情化为形象，将爱凝为色彩，一针一线诉说着款款深情。当我们将这些小香包送给远离故乡的游子时，那些年迈的老人往往手捧香包热泪盈眶，因为小小的香包真切地表达了他们对“根”的思念，就像阔别家乡已久的游子听到慈母召唤的声音。

像这样紧贴生活而又能真诚表达情感的艺术品在今天实在太缺乏了，所以我们俯首拾起被快节奏生活冲淡了的，在都市生活里一息犹存却日趋时尚的一些传统手工艺，如在丝丝缕缕的纠结盘错中编就出的一枚古老而纯洁的中国结，以及能让我们拈泥幻化倾听到泥土声音、炼土生辉体验到窑火文明的陶艺等，编撰了《寄情中国结》、《旋转的陶车》两本小册子聊复尔尔，姑且自慰。然而有了深情的中国结，不免使人联想到繁花簇拥的缤纷霓裳；有了款款陶瓷杯瓶壶罐，不免使人联想到手中握一杯清香扑鼻的茶，二三人坐于清幽去处谈天说地的乐趣。因此我们又续编了《云也想衣裳》、《没事来喝茶》。这四本书现在一起作为“艺术与生活”系列丛书中的第一辑出版，也有品味时尚、感悟人生，使艺术贴近

生活、寓教于乐的意思。

《寄情中国结》、《旋转的陶车》、《云也想衣裳》、《没事来喝茶》四本书的完成是编著者和出版社集体劳动的结晶。丛书由我邀请《浙江日报》社记者赵菲、青岛工艺美术学院教师朱纪、中国丝绸博物馆业务部主任薛雁、中国茶叶博物馆陈列资料部主任王建荣、温州大学教师翁小秋等人编写。他们都有多年专业工作的丰富经验，也是我志同道合的朋友。在编写过程中，赵菲、朱纪偏重于文字方面的工作；薛雁、王建荣、翁小秋偏重于图例方面的工作；我本人的工作是制定大纲，确定文风，参与撰稿、配图，以及最后的统稿和拾遗补缺工作。但我们之间互阅文稿、审定配图又体现了集体的智慧，所以合作十分愉快，也非常真诚。在出版过程中，浙江人民美术出版社的编辑朋友们做了大量的工作，从而较好地保证了这套丛书的出版质量。“艺术与生活”伴随着时代的足音，以后还将陆续增添选题，出版新书奉献给读者，同时我们也期盼着读者的关爱，期待着成功。

郑巨欣

2000年3月于中国美术学院

旋转的陶车

The Spinning Ceramics

品味陶艺

目 录

- 6 炼土生辉 从陶到瓷的发展
历程
- 16 南青北白 一方水土一方瓷
- 24 紫泥春华 陶苑奇葩紫砂器
- 34 别样丹青 陶瓷上面的绘画
- 50 陶瓷文字 陶瓷与书法艺术
- 58 陶瓷之路 陶瓷与中外文化
交流
- 66 陶瓷收藏 修艺进德藏陶瓷
- 74 逛吧玩陶 倾听陶车的声音

炼土生辉 从陶到瓷的发展历程

去过华北郊野的人大都有这样的印象：那些地方荒凉、干燥、贫瘠，放眼望去一片茫茫尘土。若是赶上有个风的日子，风夹杂着黄沙呼啸而来，让人睁不开眼睛站不稳脚跟。但是许多人却不畏艰辛，千里迢迢跑到这里追寻中国先民的遗迹。这片充满神奇和饱含魅力的广袤土地便是中国古代陶器艺术的诞生地。

1921年，一位瑞典学者安特生来到了河南省渑池县仰韶村，在那里发现了约公元前5000年前的彩绘陶片。当时许多中国人并不清楚发现这些陶片的重要性，也许平时有人还用着那些农垦或翻土时挖出的瓶瓶罐罐呢，因为这些瓶瓶罐罐与他们家中运水装物的土罐看起来似乎没有什么两样。但是，这些东西一旦落到了文化人的手里，一下子就身价百倍了。也就是从20世纪20年代开始，中国人渐渐地知道了这些陶片以及许多完整的彩陶、黑陶、灰陶等的重要性，因为这些陶器上面，刻写着中国的文明发展史：它是我们祖先第一次利用火来改变泥土性质的标志。人们还从陶片上的装饰纹样中发现了古代社会状况和先民们的思想行为、艺术创作痕迹。

但是，仰韶文化彩陶还不是中国陶器的最早开端，因为自从人们发现仰韶文化之后，在黄河中游和汉水上游地区又陆续

新石器时代晚期·单耳带流罐

在陕西半坡发现了距今6000多年前的文化遗址，发掘结果表明，陶器的使用在当时占有重要地位。

西周·双耳印纹硬陶罐

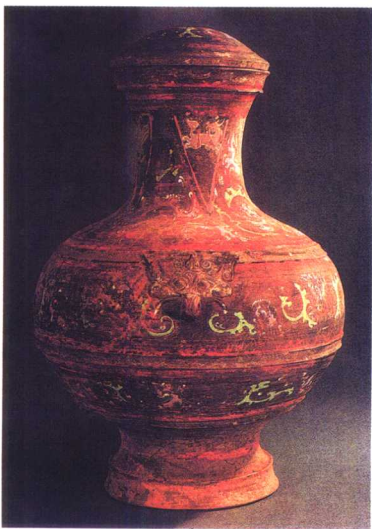
新石器时代·陶鼎

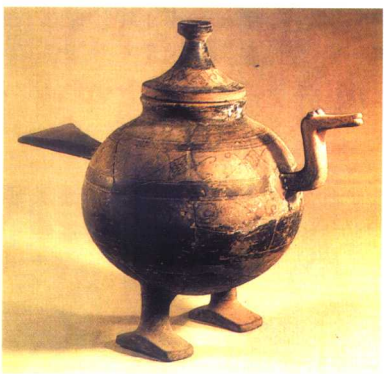
战国·灰釉印文盂

商·印纹陶鼎

战国晚期·灰陶加彩钟

战国·黑陶鸭形尊

发现了比仰韶文化更早的裴李岗文化、磁山文化和大地湾文化遗址。其中出土的陶器皆为手制，陶质疏松，火候低，它们的时间都早于仰韶文化，但又与仰韶文化存在着渊源关系，因此有人将它们统称为“前仰韶”时期的陶器艺术。仰韶文化陶器从“前仰韶”文化开始，经过仰韶文化期半坡类型、庙底沟类型的发展完善，大约从公元前2500年开始分东西两路，分别发展成为山东龙山文化中以高超的工艺制作为主要特色的蛋壳黑陶和马家窑文化类型中以美丽的装饰为特色的彩陶。

在彩陶艺术发展成熟并走向辉煌的同时，瓷器艺术的萌芽也出现了端倪。

1974年至1977年，中国社会科学院考古研究所山西工作队为了配合探索华夏文化的学术任务，发掘了山西夏县东下冯遗址，在第三层（龙山文化晚期文化层）中出土了20余片沾有黄绿色玻璃质薄釉的陶瓷残片和数件罐、钵器。这些遗物在陶瓷界引起了争议：一是关于它的年代问题。一般来说，龙山文化晚期的年代在距今4000年前后，所以一些人认为早在新石器时代晚期，中国就已经出现了瓷器。而持否定意见的人认为，山西夏县东下冯遗址发现的遗物只不过是孤证，尚不足以证明瓷器生产的形成，因此，瓷器真正出现的时间可能还要往后推迟。二是瓷器的性质。瓷器的胎土是呈白色的高岭土，烧制温度在1200℃，且器表有釉，而东下冯遗址的遗物虽然器表有釉，但高岭

北魏·灰瓷加彩男俑

土的材料技术指标和烧制温度都介于新石器时代晚期流行的印纹硬陶和成熟瓷器之间,与东汉以后的瓷器相比,带有明显的原始性。因此,人们一般都将其称为原始瓷器。原始瓷器的普及是在商代中期,从商代后期到东汉是原始青瓷向成熟青瓷过渡的时期,有些古陶瓷研究工作者称其为“早期青瓷”。

三国、两晋、南北朝时,南方由于战乱较少,相对和平的社会环境使青瓷在浙江地区迅速发展成熟起来。1980年,郭演义等人在《硅酸盐学报》发表的《我国历代南北青瓷的研究》一文中明确指出:东汉晚期的瓷器已经符合瓷器的各种条件。这预示着从东汉起,中国瓷器时代即将到来的序幕已经掀开。两晋、南北朝时代,浙江的中部、北部和南部遍布生产青瓷的窑场,那些源源不断从窑场出品销往全国各地的青瓷釉层透明,光泽莹润,淡雅清澈,如同一池清水,令观者心旷神怡。特别是越窑青瓷,经历南北朝之后,在五代时达到了炉火纯青的地步,以至于唐代的诗人陆龟蒙在《秘色越窑》中会豪情满怀地盛赞越窑青瓷是“九秋风露

东晋·黑瓷盘口四耳壶

南朝·蛙形水盂

三国·鸟形杯

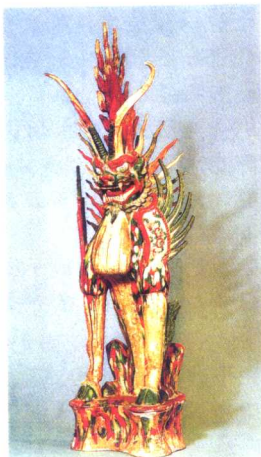
西晋·虎子

越窑开，夺得千峰翠色来”；唐代茶圣陆羽也把越窑列为第一大名窑，推崇备至。

隋、唐时代，成熟的青瓷工艺中又衍化出了白瓷。1959年中国科学院考古研究所安阳发掘队在河南安阳发掘了一座隋代开皇十五年（595年）的张盛墓，发现了一批白瓷。这些白瓷所带有的若干青瓷特征，充分证明了青瓷与白瓷的渊源关系。但是很快，白瓷便脱胎换骨独立发展起来。及至唐代，河北的邢窑白瓷已经是声名远播了，以至于唐代李肇在《国史补》中说：“内丘白瓷瓿，端溪紫石砚，天下无贵贱通用之。”可见其生产规模之大，影响之远。随着北方其他地方白瓷窑场的增设，一种被称之为“南青北白”的唐窑局面开始形成了。在这一局面下，一种有别于瓷器的，介于陶与瓷之间的低温铅釉陶唐三彩，则以绚丽斑斓和热烈华丽的美学风格烘托出富有浪漫色彩的盛唐气象。

宋代瓷器的生产达到了前所未有的高峰，精品荟萃，名瓷层出不穷。唐代已经发展起来的诸多瓷窑各自形成体系，产生了以定窑为中心包括山西平定窑、孟窑、阳城窑、介休窑、四川彭县窑在内的定窑窑系，以磁州窑

唐·三彩魁头

北宋·白瓷唐草纹盘口瓶

北宋·刻花鸚鵡紋蓋盒

宋·汝窑玉壺春瓶

南宋·青瓷浮牡丹紋太鼓胴鉢

宋·汝窑瓶

北宋·青瓷鉢

北宋·鈞窑月白釉紫斑蓮花式碗

北宋·白地黑搔落牡丹唐草紋瓶

宋·哥窑五足洗

为中心包括河南武当阳峪窑、鹤壁集窑、禹县扒村窑、登封曲河窑、江西吉安吉州窑在内的磁州窑窑系，以耀州窑为中心包括河南临汝窑、宜阳窑、宝丰窑、新安城关窑、禹县均台窑、内乡大窑店窑、广州西村窑、广西永福窑在内的耀州窑窑系，以均窑为中心包括河南临汝东沟窑在内的均窑窑系，以景德镇窑为中心包括南丰白舍窑、吉安永和镇窑、潮安窑、福建德化窑、泉州碗窑乡窑、永春窑、安溪窑、同安窑、南安窑在内的景德镇窑窑系，以龙泉窑为中心的龙泉窑窑系。此外，还有五大名窑中的汝窑、官窑、哥窑等。这些林林总总的瓷窑所生产的瓷器在我国陶瓷史上的最大贡献是为陶瓷美学开辟了一个新的境界。

耀州窑遗址，位于今陕西铜川市，宋属耀州，始烧于唐代，北宋中期以后达鼎盛，终于元代。

南宋·密变天目茶碗

钧窑的海棠红、玫瑰紫，灿如晚霞，变化如行云流水；汝窑瓷器釉色莹润，具有如堆脂的质感；景德镇青白瓷的色质如玉；龙泉青瓷中翠绿晶润的梅子青更是青瓷釉色之美的极致；哥窑瓷器全身满布断纹，产生了独特的缺陷美、瑕疵美；黑瓷似乎除黑以外“无能为力”了，但宋人却烧出了油滴、兔毫、鹧鸪斑、玳瑁那样的结晶釉和乳浊釉。磁州窑的白釉釉下彩黑花器则又是另一种境界。釉下彩黑花瓷继承了唐代长沙窑青釉釉下彩的传统，直接为元代白瓷釉下彩的出现提供了榜

宋·兔毫盏

北宋·钧窑三足洗

宋·钧窑尊

北宋·钧窑玫瑰紫釉盆托

宋·钧窑月白釉出戟尊

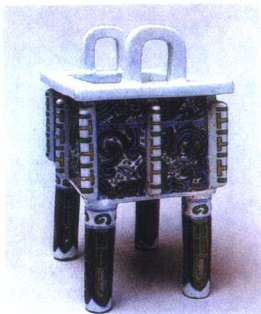
北宋·汝窑粉青釉洗

北宋·钧窑鼓钉洗

明·釉里红凸雕蟠螭纹蒜头瓶

明·斗彩高士图杯

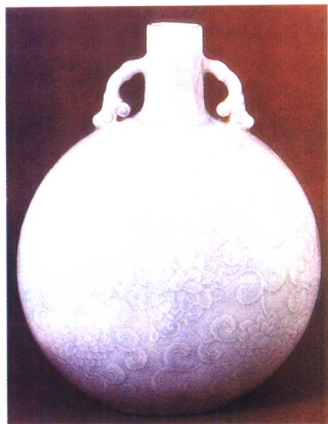
明代《天工开物》中的造瓷图

样。定瓷印花的图案工整严谨，耀州瓷刻花的犀利潇洒，都是曾经盛赞过邢窑白瓷与越窑青瓷的唐人和五代人所不及见、不及知和不可想像的新的仪态和风范。

然而“人事有代谢，往来成古今”，经历辉煌的宋代瓷器也不免要顺应人事不断变化的规律，如同“日中则移”的道理，中国瓷器艺术的历史长河在宋代之后转了一个弯，不仅瓷窑的数量渐少，而且结束了釉色仿玉类银的局面。但是，元代青花、釉里红的烧成，使中国绘画技巧与制瓷工艺的结合更趋成熟。与此同时，高温烧成的卵白釉、红釉和蓝釉，则标志着元人已经熟练地掌握了各种呈色剂，从而为明、清时代各种彩绘和颜色釉瓷器的大发展完成了技术上的准备。

明、清彩瓷魅力多。明彩瓷包括点彩、釉下彩、釉上彩和斗彩，但习惯上所谓的明代彩瓷，是指釉上彩和斗彩而言。釉上彩是指将釉下青花和釉上彩拼斗在一起，产生青花和彩争奇斗艳效果的一种瓷器品种。斗彩创始于明成化年间，产品以清雍正年间最精。到了清代，釉上彩继续发展，且颇多创新，约略可以分为民间五彩、

珐琅彩、粉彩、素三彩等品种。五彩即多彩，它是在烧成的瓷器上，用红彩、绿彩、黄彩、金彩、紫彩等彩料绘出完整装饰画面的一种彩瓷品种。清代五彩以康熙时水平最高。珐琅彩属于中国清代专供御用的彩瓷，又名瓷胎画珐琅，民间俗称“古月轩”瓷器，它系仿照铜胎画珐琅的特征烧制的，是在红、黄、蓝、绿等色地上绘以花卉纹饰的彩瓷品种。珐琅彩创始于康熙年间，最初使用西洋珐琅料制作，至雍正时期，用料已能自己烧制，乾隆时珐琅彩的生产达到了极盛。粉彩是在康熙五彩基础上，受珐琅彩制作工艺影响而创制的一种釉上彩新品种。素三彩是以黄、绿、白等素色为主烧制而成的彩瓷，因不用红色，故称之为素三彩。素三彩始于明代，清康熙年间有较大发展，官窑和民窑均大量烧制。粉彩在雍正时期有了空前发展，雍正粉彩的特点是由于彩绘画面某些部位采用了以玻璃白粉打底，用中国传统绘画中的没骨法渲染，突出了阴阳、浓淡立体感，同时粉彩的烧成温度较低，所用彩色比五彩更多，因而比五彩更为娇艳，以淡雅柔丽名重一时。

清·青瓷印花扁壶

清·粉彩西洋人物图连瓶

清·粉彩人物笔筒