

邓白全集

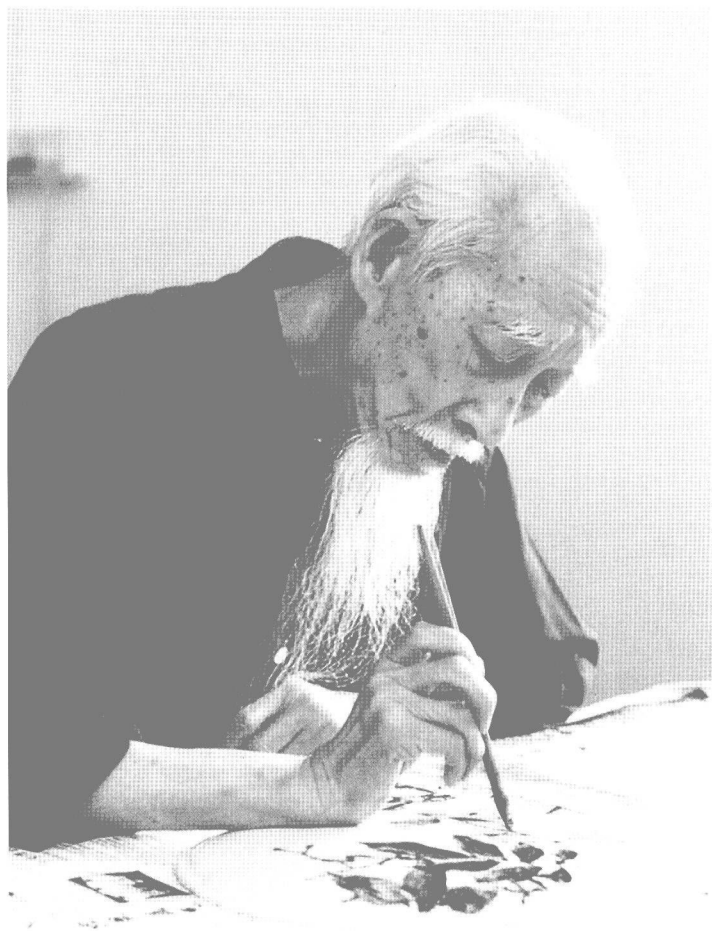

邓白全集

3

陶瓷·
美术文论

中国美术学院出版社

邓白先生像

邓白先生(左二)在麦积山考察
1953 年摄

邓白先生(右一)在波兰访问
1954 年摄

在瓷厂车间指导工人

由文化部派赴欧洲
举办中国工艺美术展览会
1954年摄

邓白先生(前排右二)与毕业生合影
1962 年摄

邓白先生(前排右五)参加浙江省计算机美术研究中心成立大会

目 录

陶瓷

渊源流长丰富多彩的中国陶瓷	3
东方艺术的瑰宝——中国陶瓷	47
中国传统陶瓷的艺术成就	55
发扬我国陶瓷的优良传统	75
中国陶瓷艺术趣谈	84
中国历代陶瓷饰纹概说	93
论民间青花瓷器	118
东汉陶蛙座考	141
恢复南宋官窑科研工作的体会	146

恢复浙江龙泉窑青瓷的优良传统	159
夺得千峰翠色来——谈越窑青瓷	165
醴陵窑	197
继承与创新	221
开创陶瓷艺术设计的新局面	227
提高艺术设计水平恢复中华瓷国声誉	242

美术文论

中国传统图案临习	253
华沙工业图案研究所访问记	261
麦森瓷厂参观记	297
杭州与瓷器	313
发展工艺美术教育刍议	321
谈工艺美术创新	334
继承、创新与艺术风格	342
科技与工艺美术的关系	347
在第二次《浙江工艺美术史》编务会议上的讲话	357
剪纸初探	371
民间蓝印花布的特点	384
精美的艺术 珍贵的友谊	393
评《装潢设计》系列丛书	396
得失俱忘笔意雄——浅谈胡献雅教授的艺术成就	412

陶艺人家	425
嵇锡贵的陶瓷彩绘艺术	426
郭琳山作品展前言	431
张介民同志的摄影艺术	433

陶 瓷

渊源流长丰富多彩的中国陶瓷

——原始社会到南北朝的陶瓷艺术成就

中国陶瓷，源远流长，波澜壮阔，不仅历史悠久，产区广泛，而且品种之多，工艺之巧，艺术之精，为举世所称誉。它是中华民族智慧的结晶，传统文化的重要组成部份。随着社会生产力的发展，陶瓷艺术不断壮大和提高，标志着各个历史时期的不同风貌。尤其瓷器是我们祖先的伟大发明之一，为人类文明作出了卓越的贡献。

陶瓷既是物质的产品，同时又是精神的财富，是科学技术与艺术的综合成果。我国陶瓷在长期的生产实践中，积累了大量宝贵的经验，创造了一整套独特的制作方法，与独特的艺术风格，形成中国陶瓷的优良传统，历久不衰，取得了高度的成就。

一 造型艺术的前驱

传为唐代王维所撰的《山水诀》有云：“肇自然之性，成造化之功。”虽只寥寥十个字，却涵义很深，富于哲理，指出了艺术创造的主、客观因素的重要作用。如果借来论述传统陶瓷的艺术成就，也是相当确切的。

陶瓷与绘画、雕塑，同属于造型艺术的范畴，但在我国，陶器的诞生比绘画、雕塑更早。远在新石器时代，我们祖先就用自己的智慧和勤劳的双手，开始制造各种日用陶瓷，揭示了先民在和大自然艰苦斗争的岁月中，由认识自然到改造自然，并且利用自然的资源为人类服务，进行物质文化的创造。不论是原料的发现，或是每一器型的烧成，甚至连每一线条的装饰，都是从无到有了不起的发明。正由于这种伟大的创造力，使陶器作为造型艺术的前驱，享有无可争辩的地位。

自从人类由渔猎、采集的原始生活，进入以农耕为主的定居生活之后，陶器即随着出现。最初是要求实用，烧造出各种汲水器、炊煮器、饮食器和储藏器，以解决日常生活的需要；但接着就要求美观，进一步按照审美的本能，设计出实用与审美相结合的各

式不同的造型，并创造了绳纹、划纹、篦纹、压印纹、指甲纹、锥刺纹以及堆贴、彩绘、镂空等装饰手法；使陶器在日用器皿的基础上，发展为原始社会灿烂的艺术之花。当然，陶瓷美术有其自己的特殊规律和独特的表现形式、表现技法，它与绘画、雕塑、建筑及其他工艺美术品，有明显的区别，各具特长，彼此不能互相代替。但如果从美术发展史所要求的条件来看，陶器作为造型艺术的先驱，是完全当之无愧的。

首先，在时间序列上，陶瓷美术走在最前列，到目前为止，我国远没有发现比陶器年代更早、更完美、更典型的造型艺术品。从考古发掘证明：在黄河流域和长江流域，都有七千多年的新石器早期文化遗存，出土的陶器不仅作为实用品，而且已有一些图案装饰，还发现了几件引人注目的陶塑，表现着原始美术的萌芽。

其次，陶器上丰富多彩的装饰，不是偶然凭空出现，而是从生活中来，到生活中去的。她们把客观现实中接触最多，感受最深，认为最有意义，最能代表自己意愿的题材，使之变为艺术形象，为美化生活服务。其创作目的是明确的，对生活感受是真切的，这正为现实主义的美术传统，奠定了基础。

第三，在具体的作品上，陶器尤为突出：我国最

早的人物画，是青海孙家寨出土的马家窑文化彩陶舞蹈纹盆（图二〇），用三组舞蹈人物，在陶盆的内壁构成二方连续，每组绘有五个垂着短辫的少女，手挽手，动态整齐，有节奏地进行集体歌舞。反映了原始社会先民的文娱生活，洋溢着一片欢乐的气氛。主题突出，形象生动，笔调简练，形式优美。它不仅是彩陶中的珍品，更重要的它是我国最早的人物画杰作。

最早的动物画，是浙江余姚河姆渡文化的夹炭黑陶猪纹钵上刻划的猪纹（图四一），以相当写实的手法，活现出一头肥猪呆拙粗壮的特征，纯朴可爱。还有宝鸡北首岭出土的彩陶鱼鸟纹细颈瓶上面画的长嘴水鸟，咬着一尾大鱼，鱼扬鳍张口，向前挣扎；鸟紧紧咬住不放，生动地表现出这生死搏斗的场面，反映了作者锐敏的观察力。值得提到的是河南临汝出土的仰韶文化彩陶鹳鸟石斧瓮（图一四），这件绘在瓮棺上罕见的大型动物画，题材奇特，绘着一双圆睁巨眼的白鹳，叼着一尾直挺挺的鱼，右边竖立一柄装饰讲究的石斧，充满神秘的魅力。至于仰韶文化彩陶中的鱼纹、鹿纹、鸟纹、蛙纹更是为大家所熟识，它们既有一定的真实感，又有很强的装饰性，寥寥几笔，形神兼备，富于生活气息和审美价值。

此外，也发现一些早期陶塑，虽然制作比较原始，但作为雕塑艺术的雏型，则是毋庸置疑的。如河

姆渡文化遗址出土的陶猪，由手工捏成，神气生动，呆态可掬，相当有趣。最引人注意的是甘肃秦安大地湾遗址出土的彩陶人头器口瓶（图一七），用黑彩绘成三周弧线三角形连续纹饰，瓶口至颈部别出心裁，塑成一个秀美的头像，披着短发，连同瓶身装饰，就像一位穿着美丽衣裳的少女，处理手法之妙，比马家窑文化中发现的几个彩绘人头形罐，更具有立体感。

所有这些，都足以证明陶器是我国造型艺术的先驱，它们大多是六、七千年前的遗迹，那卓越的创造力，生动的表现力，永恒的生命力，从一开始即取得显著的成就。对于探讨陶瓷美术的开端，研究我国文明的起源，有极其深远的意义。

二 悠久的历史 深厚的传统

中国是一个多民族的伟大国家，远在新石器时代，原始氏族公社已遍于全国各地。由于各氏族居住地域不同，生活习惯、劳动经验以及审美观念的差异，逐步形成了各自的文化状况及其风格特色。

建国以来先后发现了六、七千处新石器时代文化遗址，出土了大量实物资料，在这些物质遗存中，作为新石器时代重要标志的陶器，更是十分突出。它不仅反映了原始社会的时代特征和陶瓷美术的产生成长

过程，并且孕育着中国古代文明，融汇成深厚的民族传统。

我国陶器虽仍不能肯定始于何时？但不论黄河流域或长江流域，都发现了新石器早期文化遗址。其中如河南新郑裴李岗文化和河北武安磁山文化，是黄河流域新石器早期遗存，两者文化内涵大致相同，以手制红陶为主，有圆底钵、三足钵、小口双耳壶、深腹罐和陶孟等。器物多素面，少量饰有篦点纹、划纹、乳钉纹，单纯朴素，可以看出当时人们对于美的初步认识和要求。

甘肃秦安大地湾下层遗址，陶器多属夹砂红陶，陶质粗松，器型以圆底、三足和圈足为特征，有壶、罐、碗、钵等，简朴实用。纹饰极少。但在陶钵口沿外，却常有一周红色宽带纹，这标志着彩陶艺术的萌芽。

浙江余姚河姆渡文化，是长江流域新石器时代早期重要遗址，陶器是别具一格的夹炭黑陶，器型有釜、罐、盆、钵、孟等。陶釜形式多样，圆底深腹，外表有一至两道凸脊，制作粗壮浑厚，棱角挺拔。最值得重视的是它的装饰艺术，不但有抽象的几何图案，而且还有具象的动、植物纹饰。如四叶纹、五叶纹、稻穗纹及猪纹、鱼藻纹，都是从现实中汲取美的源泉，富于美感和生活气息，显示了河姆渡文化先民