

陶瓷彩绘艺术

● 陈应钦 陈湛

华中理工大学出版社

陶瓷彩绘艺术

陈应钦 陈 湛

华中理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

陶瓷彩绘艺术/陈应钦等
武汉:华中理工大学出版社, 1999.5
ISBN 7-5609-1562-0

I. 陶…

II. ①陈… ②陈…

III. 陶瓷-工艺美术-研究

IV. J527

陶瓷彩绘艺术

陈应钦 陈 湛

责任编辑:李富轩
责任校对:熊九龄

封面设计:刘 卉
监 印:张正林

出版发行者:华中理工大学出版社
武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87542624

经销者:新华书店湖北发行所

录排者:华中理工大学出版社照排室
印刷者:湖北省新华印刷厂

开本:850×1168 1/32
版次:1999年5月第1版
ISBN 7-5609-1562-0/·J20
定价:12.80元

印张:9.625 字数:226 000
印次:1999年5月第1次印刷
印数:1—1 000

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行科调换)

内 容 简 介

本书对我国历代陶瓷彩绘艺术作了概括的阐述;对各类陶瓷彩绘工艺的特色作了较详细的介绍;对彩绘技法有具体而细致的讲述与图解;另外还附有国内部分名家的作品,作为创意设计之参考。

本书对于有志学习陶瓷彩绘的青年乃是良师;对于有兴趣试作陶瓷彩绘的其他专业画家乃是益友;对于陶瓷工艺鉴赏、收藏家乃是“导游”;对于陶瓷专业院校师生及陶瓷专业工作者,本书也具有参考价值。

本书系作者多年专业理论与实践经验之结晶,目前尚未见此
类专著,故诚为可贵。

编著者简历

陈应钦,男,工艺美术师。1944年生于湖南益阳市,1963年毕业于江西景德镇陶瓷学院美术系,擅长多种陶瓷彩绘工艺与器型设计。其彩绘作品曾批量出口到美国俄亥俄州及中国港台地区;其器型设计如成套的烟具、文具等多次在省级专业评比中获奖;其题为《陶瓷美术的传统与现代设计》论文,在1983年的省级专业学术年会上获奖,《漫谈陶瓷制品的彩绘工艺》1984年发表于“武汉科技报”。

陈湛,男,工程师,1969年生于武汉市,1991年毕业于武汉工业大学硅酸盐工程系。其毕业论文曾被评为省级优秀论文。现在武汉市东湖高科技开发区“楚泰新材料工程技术公司”工作。

前 言

我国的陶瓷彩绘艺术，是一种源远流长的文化艺术。它与我国各个历史时期的社会经济以及各种意识形态息息相通。

陶瓷彩绘是一种工艺美术。它与其他的美术有所不同：一是因其悠久的历史传统而形成了各地区众多的技法与艺术特色；二是它与陶瓷科学技术以及其他科学技术的关系十分密切。其中最显著的莫过于它与热工学——简单地说，与炉火的关系，须臾不可分离。

本书的重点固然是详尽而具体地讲解陶瓷（确切地说，主要是瓷器）的各种彩绘技法，同时也用了较多的篇幅，介绍了我国陶瓷彩绘艺术的历史源流、艺术概貌以及各类陶瓷彩绘的工艺特色。这些阐述主要集中于“绪论”篇，并散见于各章的“工艺特色”章节中。

陶瓷彩绘艺术历来有“炉火的艺术”之说，故而，本书除了在各章节中有关于炉火的阐述以外，还专辟了第十章“釉上彩的烤花工艺”，对于各种烤花窑炉作了介绍，并对于烤花温度误差之谜作了探讨。

作者的本意是，本书既面向有志学习陶瓷彩绘技法的青年朋友，以及有意当业余陶瓷彩绘艺术家的美术家们；同时，又面向陶瓷工艺品鉴赏家以及外贸、旅游等各界朋友。我们还期望：陶瓷科技界专家们假若读到本书，从中有所感发而找到某个开拓性课题，并在解决陶瓷彩绘工艺的某些难题上作出重大贡献，我们则是幸甚，陶瓷艺术界幸甚！

最后还要说明，当前国内外新的陶瓷装饰工艺层出不穷，本

书不及收录。像新近我们收到轻工部陶研所张福平先生一项科研成果——“陶瓷嵌丝装饰”：它采用金属丝镶嵌在瓷器上作为图案轮廓，然后平填色料于轮廓中，最后以 800℃左右的低温烧成。此法工艺简便，新颖别致，而效果却很好，色彩丰富，立体感强，且富于金碧辉煌的艺术特色。此乃是集景泰蓝、珐琅彩装饰与陶瓷彩绘之大成的工艺。诸如此类的新工艺不胜枚举，那只好待将来本书有可能再版时作较系统的收录。

编著者

1996 年 10 月

参考图稿目录

1. 牡丹的图案变化参考之一

(宋) 绘瓷 (宋) 缂丝
(明) 仿唐瓷罐 (明) 雕漆盒
(明) 绘瓷 (宋) 铜镜
(明) 绘瓷 (明) 锦

2. 牡丹的图案变化参考之二

(清) 绘瓷 (元) 铜壶
(明) 锦 (明) 金锦 现代印染

3. 木槿花挂盘 (粉彩)

4. 水仙花琵琶瓶 (釉下彩)

5. 蝴蝶花筒 (釉下彩)

6. 锦鸡牡丹乾隆瓶 (古彩)

7. 松鼠梅瓶 (粉彩)

景德镇 余进宝作

8. 牡丹挂盘 (新彩)

景德镇 曹献庭作

9. 石榴壶 (粉彩)

景德镇 王锡良作

10. 苹果茶具 (新彩)

景德镇 徐威作

11. 丰收乐石榴茶具 (粉彩)

景德镇 张松茂作

12. 红娘花瓶 (粉彩)

景德镇 赵惠民作

13. 双虎鱼篓壶 (粉彩)

景德镇 毕渊民作

14. 双猴挂盘 (新彩)

唐山 杨荫斋作

15. 仕女稿 (新彩)

唐山 杨荫斋作

16. 山水桶杯 (新彩)

景德镇 陆云山作

17. 白鹤桶杯 (新彩)

景德镇 陆云山作

18. 清代雍正瓷器花卉图案 2 件

19. 清代康熙雍正花边纹样 4 件

目 录

绪论	(1)
一、陶瓷制品与艺术加工	(1)
二、我国历代陶瓷彩绘概述	(4)
三、陶瓷彩绘的分类	(12)
四、我国陶瓷彩绘的发展前景	(20)

釉下彩

第一章 青花	(24)
一、青花的工艺特色	(24)
二、青花颜料的成分及调配	(25)
三、青花所需用的笔和工具	(28)
四、青花的基本技法	(30)
(一) 起草和定稿	(30)
(二) 画线和分水	(31)
(三) 图案画法	(33)
(四) 花鸟画法	(35)
(五) 人物、山水画法	(37)
第二章 釉下五彩	(38)
一、釉下五彩的工艺特色	(38)
二、釉下五彩颜料的成分	(39)
三、釉下五彩颜料的调配	(41)
四、釉下五彩所需用的笔和工具	(43)
五、釉下五彩的基本技法	(43)
(一) 起草与定稿	(43)
(二) 画线与分水	(44)

六、影响彩料呈色的因素	(47)
(一) 烧成温度对彩料呈色的影响	(47)
(二) 釉坯的底釉与面釉对画面呈色的影响	(47)

釉上彩

第三章 古彩	(49)
一、古彩的工艺特色	(49)
二、古彩颜料的成分及调配	(50)
三、古彩所需用的笔和工具	(55)
四、古彩的基本技法	(59)
(一) 起草和定稿	(59)
(二) 勾线法	(62)
(三) 填色法	(67)
(四) 人物画法	(70)
(五) 花鸟画法	(72)
(六) 山水画法	(74)
(七) 图案画法	(75)
第四章 粉彩	(79)
一、粉彩的工艺特色	(79)
二、粉彩颜料的成分及调配	(81)
三、粉彩所需用的笔和工具	(89)
四、粉彩的基本技法	(90)
(一) 勾线法	(90)
(二) 填色及洗、彩诸法	(91)
(三) 花卉画法	(94)
(四) 禽鸟画法	(97)
(五) 常见的花鸟画法	(100)
(六) 草虫画法	(115)
(七) 人物画法	(117)

(八) 山水画法·····	(130)
(九) 走兽画法·····	(135)
(十) 瓜果蔬菜画法·····	(139)
(十一) 图案画法·····	(141)
五、粉彩常见的毛病分析·····	(142)
第五章 新彩·····	(148)
一、新彩的工艺特色·····	(148)
二、新彩颜料的成分与调配·····	(149)
三、新彩所需用的笔和工具·····	(157)
四、新彩的基本技法·····	(159)
(一) 新彩的料性·····	(159)
(二) 新彩的常用技法·····	(160)
(三) 花鸟画法·····	(162)
(四) 常见的几种禽鸟画法实例·····	(167)
(五) 人物画法·····	(178)
(六) 山水画法·····	(183)
(七) 走兽画法·····	(188)
(八) 草虫、瓜果画法·····	(199)
(九) 雕塑加彩法·····	(204)
(十) 大型陶瓷壁画技法·····	(205)
五、新彩常见的毛病分析·····	(212)

综合装饰

第六章 斗彩·····	(216)
一、斗彩的工艺特色·····	(216)
二、青花斗彩法·····	(217)
三、颜色釉斗彩法·····	(219)
四、釉上彩综合装饰·····	(220)
第七章 釉中彩·····	(221)

一、釉中彩的工艺特色·····	(221)
二、釉中彩的颜料及调配·····	(222)
三、釉中彩的发展前景·····	(226)
第八章 非手工笔绘的装饰·····	(228)
一、印花·····	(228)
(一) 印花工艺概述·····	(228)
(二) 制印戳法·····	(229)
(三) 釉下印花·····	(233)
(四) 釉上印花·····	(234)
二、刷花与喷花·····	(237)
(一) 刷花、喷花概述·····	(237)
(二) 釉上刷花的操作要点·····	(237)
(三) 釉下五彩喷花的操作要点·····	(240)
(四) 釉上喷花的操作要点·····	(242)
三、贴花·····	(244)
(一) 贴花概述·····	(244)
(二) 釉上丝网印刷工艺·····	(245)
(三) 釉上贴花纸平印工艺·····	(251)
(四) 釉上贴花纸操作要点·····	(252)
(五) 釉下五彩贴花纸操作要点·····	(253)
(六) 青花贴花纸操作要点·····	(255)
四、金水装饰·····	(255)
(一) 金水装饰工艺概述·····	(255)
(二) 金水的成分·····	(256)
(三) 金水的保管和使用(包括白金水)·····	(256)
(四) 描金的缺陷及克服的办法·····	(258)
(五) 腐蚀金技法·····	(260)
(六) 堆线描金法·····	(262)
五、电光水(彩光料)装饰·····	(263)

六、刻瓷·····	(264)
七、晒像·····	(265)
(一) 晒像概述·····	(265)
(二) 晒像工艺操作要点·····	(266)
第九章 陶瓷彩绘设计的基本准则·····	(268)
一、必须紧密切合器型·····	(268)
二、必须熟练地掌握彩绘工艺·····	(270)
三、釉上彩贴花纸设计的几个要素·····	(272)
四、不断创新·····	(276)
第十章 釉上彩的烤花工艺·····	(278)
一、懂一点烤花工艺的必要性·····	(278)
二、各种烤花窑(炉)简介·····	(279)
三、漫话烤花温度·····	(287)
[附录] 本书所参考的主要书刊·····	(290)
参考图稿·····	(290)
后记·····	(292)

绪 论

一、陶瓷制品与艺术加工

我国的陶瓷制造工艺与艺术加工有着十分悠久的历史。我国最原始的陶器，一般考证为出现于公元前五六千年以前的新石器时代。陶器的产生和发展，是我国灿烂的古代文化的重要组成部分。从黄河流域到长江流域广阔的华夏大地上，先后闪烁着仰韶文化、河姆渡文化、大汶口文化、马家窑文化、龙山文化……层出不穷的熠熠光辉。

关于世界上最早的陶器，长时期以来，中外考古学者和陶瓷专家们一直认定出自西亚地区。然而，近年来我国有学者经过反复考查论证，得出新结论：最早的陶器出自中国。^①

如果说，“世界上最早的陶器出自中国”的新结论尚未被中外专家、学者们广泛接受的话，“世界上最早的瓷器出自中国”这一结论却是不容置疑的。我国的瓷器制造工艺，从距今三千多年前的商代中期的原始瓷器算起，直到东汉末期，历经千年才结束了其发育过程中的发生期。考古界以及陶瓷专家们比较一致地认定，

---

① 据《美术》杂志1992年第7期介绍，近年，年轻的中国陶瓷史学博士熊寥以大量出土资料和文献为依据，论断距今一万多年前的江西万年县太源仙人洞新石器早期遗存出土的陶器，才是中国最早的陶器。这比目前世界上发现最早的陶器——西亚的叙利亚幼发拉底河东岸的距今九千五百年的穆赖拜特遗址出土的四件低温陶器还要早五个世纪。

我国东汉末期的三国时期出现了世界上最早的瓷器。从原始瓷器发展到瓷器，这是陶瓷工艺上的一大飞跃。中国古代的制瓷工艺与艺术加工技法先后通过朝鲜、日本、西亚各国逐步传播到全世界。瓷器是我国古代劳动人民的一项重大发明创造，对世界文明作出了伟大的贡献。前苏联的艺术史家阿尔巴托夫在他的《艺术通史》中热情赞叹道：“发明瓷器的光荣，是归于中国人民的，到后来轰动了全世界。”在英语字典中CHINA 条目下既指“中国”也指“瓷器”。这无疑是确认了我“瓷器之国”的崇高声誉。

有趣的是，人们天天与陶瓷制品打交道，不少人却不知道陶器与瓷器的区别。现在简要地介绍一下：

1. 将它们打破来看，陶器的断截面质地疏松、气孔率高；瓷器质密而气孔率低。这是由于陶器的烧成温度低（ $1010^{\circ}\text{C}\sim 1100^{\circ}\text{C}$ 左右），而瓷器的烧成温度高（ $1250^{\circ}\text{C}\sim 1350^{\circ}\text{C}$ 左右）的缘故。

2. 陶器的色质一般为红、黄、灰色（除了少数精陶，例如有些名牌釉面砖色质很白），而瓷器基本上是洁白的。这是因为，制作瓷器的粘土是选用杂质少，含铁、锰等有色元素极少的高岭土；而制作陶器所用的是一般粘土，其中含铁、锰等元素较多所致。

3. 我们用手掂量一下，体积相同的陶瓷制品，陶器显然比瓷器轻，这当然是两者质地疏密不同的缘故。

可别小看陶器与瓷器的差别，要知道人类从陶器制作发展到瓷器的成熟的制作工艺，经过了多么漫长艰难的探索过程啊！泥料与炉火两大因素，一直是贯穿着陶瓷制品成功与失败的生命线

.....

如果说，最原始的陶器是远古人们在用火实践中，从烧结粘土的启发下发现、发明的简单实用的日用器具，尚没有什么艺术创作的话，那么，随后的仰韶文化时期，以及随后众多的彩陶器却表现出了古代陶艺家们的不朽的艺术天才——从造型到彩绘，无不包含着惊人的美的法则。及至瓷器发明后，随着制瓷工艺的飞跃发展，陶瓷的艺术加工——精美的造型与彩绘越来越显示出

强大的艺术魅力——促使陶瓷器具不再单纯是日用器具，从而派生出了专门供陈设的工艺品，以至高档陶瓷艺术品。

陶瓷的艺术加工大体可以分为两个方面：造型设计与彩绘。前者可视为对泥坯器型的科学的、美的立体设想与设计；后者可视为“锦上添花”，或曰艺术的再加工。

陶瓷的造型设计大致是日用陶瓷器具与艺术陶瓷件的产品设计。因为陶瓷坯件在烧成产品的过程中要经过诸多的物理、化学变化，要经过很多工序的加工。所以，要求设计者必须懂得基本的制作工艺，要有科学与艺术相结合的头脑。从造型设计稿到完美的成品有一个艰难的历程。比方说，陶瓷制品生产过程中令人头痛的收缩过程（泥坯的干燥收缩和烧结收缩）所带来的体积变化、变形因素，说不定会使纸上的“完美”设计毁于一旦；又比如说，纸上设计虽然很美，但无法采用合理的成型方法，就不能生产，或者不能批量生产。因此，陶瓷的器型设计工作必须有科学的预见性，而这又必须建立在对石膏模型、坯料成分、成型方式、烧炼工艺等透彻了解的基础上，这样才能得到造型创作设计上的自由，使自己的设计作品中美的旋律与科学的制造工艺合拍。当然，尽管这是一种“带着镣铐起舞”的工作，历代的优秀陶瓷艺术家们还是留下了大量的堪为楷模的作品；当代很多优秀的陶瓷设计家们更是佳作连连，都可以作为借鉴的样板。

陶瓷造型设计是一项十分重要而又复杂的工作，尤其是宜兴的紫砂陶器，那精湛的制造工艺与造型艺术，闻名海内外，应有专门的论述探讨，本书不作详尽介绍。

关于陶瓷彩绘，亦即陶瓷制品的装饰艺术，有人形象地比喻为“给素净的陶瓷制品穿上合体而漂亮的衣裳”。人们常说：“三分人材七分打扮”。我们的彩绘任务不仅如此，还要替某些美玉微瑕作些“美容术”，掩其瑕，突出其固有的美。这是本书将要分门别类介绍的内容。

历代的陶瓷彩绘艺术家们，用自己的辛劳与智慧，创作出了

难以数计的艺术珍品和瑰丽的国宝，都体现了彩绘与造型的高度完美，为后世留下了博大精深的艺术典范；也为中华民族光辉灿烂的文明史写下了极其重要的篇章。众所周知，在我们辽阔的国土中陆续发掘出来的众多的古文物，追溯到远古年代的，必定有彩陶器具。它们是研究古老的华夏社会文明史的权威物证之一；至于随后的我各个历史时期的政治、经济、文化、科学技术的遗痕，也都分别刻印在历代陶瓷艺术品上，成为我们许多学科的学术研究工作中有较高价值的物证。

陶瓷艺术，不仅是文化艺术事业的一部分，而且也是经济事业的一个重要部分。我国漫长的历史证明：凡是繁荣昌盛的时代，陶瓷艺术都有相当高度的发展和进步。如唐、宋、元、明各朝的初、中期，尤其是清代康熙、雍正、乾隆几朝盛世，社会经济的发展促进了陶瓷艺术的繁荣，达到了空前的完美境界。新中国成立以来，陶瓷工业的工艺生产水平和规模超过了历史上任何一个时期，陶瓷艺术更是繁花似锦。古老的瓷都景德镇有民谚云：“瓷业兴，百业兴”，这是千百年来的真理；全国各地百业俱兴，从而促进了陶瓷业的兴旺发达。

陶瓷的艺术加工工作，能大幅度提高陶瓷产品的附加值——一件素白瓷器，若经过高级彩绘装饰后，也许它的价值会陡增百倍，有的甚至成为无法估价的艺术珍品。

千万件中国陶瓷艺术品，不但深受国内广大消费者的喜爱，而且是外国朋友们十分珍惜的艺术欣赏品、收藏品。陶瓷艺术品为传播中华民族文化，为祖国的经济建设大业，正在作出越来越大的贡献。

二、我国历代陶瓷彩绘概述

大约从公元前 4515 年至公元前 2460 年之间的新石器时期，