

中国
当代
陶瓷
艺术
大系

鉴赏卷

CHINESE PRESENT
AGE COMPENDIUM OF
CERAMIC ART
Connoisseurship

王金海◎著

中华书局

鉴 中国
赏 当代
卷 陶瓷
艺术
大系

CHINESE PRESENT
AGE COMPENDIUM OF
CERAMIC ART
Connoisseurship

中华书局

王金海 © 著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国当代陶瓷艺术大系·鉴赏卷/王金海著. —北京: 中华书局, 2010. 7
ISBN 978-7-101-07403-1

I. 中… II. 王… III. 陶瓷—工艺美术—鉴赏—中国
IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第073769号

责任编辑: 朱振华

中国当代陶瓷艺术大系

王金海 著

*

中华书局出版

(北京市丰台区太平桥西里38号 100073)

<http://www.zhbc.com.cn>

E-mail: zhbc@zhbc.com.cn

精美彩色印刷有限公司印刷

*

889×1194 1/16 15印张 230千字

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 0001-2000册 定价: 280.00元

ISBN 978-7-101-07403-1

作者简介

ABOUT THE AUTHOR

王金海，男，1943 年生于上海，中国高级工艺美术师、中国文物学会会员、中国科普作家会员、上海作家协会会员、上海音乐家协会会员、上海新闻学会会员、上海黄浦画院画师。

曾任《新民晚报》记者、主任记者，《夜光杯》副刊部副主任、文化新闻部主任、美术摄影部主任。1995 年 1 月，创办《新民晚报》“古玩宝斋”彩色专版，引领当代报坛鉴赏中国古玩及当代艺术品的风尚。

主要著作有：传记文学《蒋经国全传》、《上海十闻人》，美学著作《现代服饰实用美学》，主编艺术类作品《古玩宝斋丛书》，《古玩宝斋 300 期精选》、《中国古玩行情图录》等。此外，还创作了大量绘画作品和陶瓷艺术品，均获得了广泛好评。

1992 年起，多次举办个人画展，并参加海内外举办的大型艺术展，作品受到国内艺术家或收藏者的广泛赞誉，并被法国、俄罗斯、瑞士、日本、马来西亚、新加坡等海外收藏家珍藏。

《中国当代陶瓷艺术大系》

编委会

主 任：彭 宪
总 主 编：王金海
执行主编：杨志洪
总 策 划：谢德敏
总 审 订：褚大为 万晓春
编 务：夏叶萍
翻 译：眭菁菁

成员名单（按姓氏笔画为序）：

万晓春 王金海 寿光武 杨志洪 杨 楠 周 兵 徐银才
夏叶萍 眭菁菁 谢德敏 彭 宪 褚大为 瞿雪泥

《中国当代陶瓷艺术大系》

书 目

（共 25 卷）

《鉴 赏》卷	《龙 泉》卷	《宜 兴》卷	《景德镇》卷	《定 窑》卷
《汝 窑》卷	《钧 窑》卷	《官 窑》卷	《德 化》卷	《醴 陵》卷
《石 湾》卷	《耀 州》卷	《淄 博》卷	《东南亚》卷	《瓷 画》卷
《台港澳》卷	《学 院》卷	《新 锐》卷	《典 藏》卷	《瓷 拍》卷
《品 牌》卷	《特色窑》卷	《欧 美》卷	《日 韩》卷	《辞 典》卷

目录

中国当代陶瓷艺术大系·鉴赏卷

第一章 当代艺术陶瓷的鉴赏思考

Chapter I Thoughts on the appreciation of contemporary art ceramics

第一节 陶瓷究竟是什么 / 001

Section1 What is ceramics

第二节 当代艺术陶瓷是迟来的爱 / 002

Section2 Contemporary ceramic art is belated love

第三节 中国艺术陶瓷的鉴赏美学轨迹 / 003

Section3 The development of appreciation of ceramic art

第四节 珠山八友是当代艺术陶瓷的先驱 / 005

Section4 Eight Friends of Zhushan, the pioneers of contemporary ceramic art

第二章 当代艺术陶瓷可与古代艺术陶瓷媲美

Chapter II Contemporary ceramic art comparable to ancient ceramics

第一节 烙上鲜明的时代印记 / 013

Section1 Branding on the distinctive mark

第二节 创造经典的现代官窑 / 018

Section2 Creating a classic modern official ware

第三节 涌动“反叛”的艺术思潮 / 020

Section3 Surging rebellious art trends

第四节 进入主流的市场交易 / 026

Section4 Entering the mainstream market

第五节 诞生领军瓷坛的大师群落 / 040

Section5 Emerging a group of leading masters

第三章 当代艺术陶瓷的鉴赏误区

Chapter III Misunderstanding about the appreciation of contemporary art ceramics

第一节 无视当代艺术陶瓷的艺术价值 / 043

Section1 Ignoring the art value of contemporary ceramics

第二节 盲目迷信名家名作 / 044

Section2 Idolizing blindly famous pieces made by famous masters

第三节 缺失评判当代艺术陶瓷的鉴赏标准 / 045

Section3 Lacking evaluation of the aesthetic standards of contemporary ceramics

第四节 当代艺术陶瓷身价与价位的落差 / 046

Section4 The gap between the place and price of contemporary ceramics

第五节 评定工艺美术大师存在偏差 / 048

Section5 The problems of assessment of Arts and Crafts Masters

第四章 当代艺术陶瓷的历史阶段

Chapter IV Historical stages of contemporary art ceramics

第一节 鸦片战争后中国瓷业跌入黑暗的低谷 / 051

Section1 The nadir of Chinese ceramics after the Opium War

第二节 最后的官窑御瓷 / 052

Section2 The last imperial ware

第三节 民国时期——瓷业衰落，良莠不齐 / 052

Section3 The Republic of China—the declined and unbalanced ceramic industry

第四节 建国初期——振兴瓷业，技术革新 / 057

Section4 The Beginning of People's Republic of China—the revitalized ceramic industry with technical innovation

第五节 过渡时期——改造体制，走向合作 / 058

Section5 The transition period—the reform of system for more co-operation

第六节 大跃进时期——名家辈出，精品登台 / 059

Section6 The Great Leap Forward—the emergence of masters in large numbers with their masterpieces

第七节 文革时期——清除“四旧”，红色海洋 / 060

Section7 The Cultural Revolution—the clearance of the Four Olds and the monopoly of the Red art

第八节 改革开放时期——艺术多元，大师领衔 / 064

Section8 The Reform and Opening-up—the development of multiple art and the leading of masters

第五章 当代艺术陶瓷的造型法则

Chapter V Shape rules of contemporary art ceramics

第一节 当代陶瓷艺术的造型特色 / 065

Section1 Shape features of contemporary art ceramics

第二节 艺术陶瓷造型讲究韵律 / 066

Section2 Art ceramics stress on rhythm

第三节 艺术陶瓷造型讲究均齐 / 066

Section3 Art ceramics stress on orderness

第四节 艺术陶瓷造型讲究平衡 / 067

Section4 Art ceramics stress on balance

第五节 艺术陶瓷造型讲究阴柔美与阳刚美 / 067

Section5 Art ceramics stress on feminine and masculine beauty

第六节 艺术陶瓷造型讲究对比统一 / 067

Section6 Art ceramics stress on the unity of opposites

第六章 当代艺术陶瓷的多样形式

Chapter VI Diverse forms of contemporary art ceramics

第一节 画面从具象到抽象 / 071

Section1 Concrete patterns to abstract patterns

第二节 器型从规整到不规整 / 074

Section2 Regular shapes to irregular shapes

第三节 陶瓷样式从单纯到多元 / 074

Section3 Simple forms to multiple forms

第七章 当代艺术陶瓷的装饰技法

Chapter VII Decorative techniques of contemporary art ceramics

第一节 爱装饰是人的天性 / 077

Section1 The human nature of loving decoration

第二节 陶瓷装饰有哪些特征 / 080

Section2 Characteristics of ceramic decoration

第三节 当代艺术陶瓷的装饰理念 / 080

Section3 Decorative concept of contemporary art ceramics

- 第四节 艺术陶瓷的装饰品种 / 081
Section4 Decorative category of art ceramics
- 第五节 艺术陶瓷的装饰形式 / 082
Section5 Decorative form of art ceramics
- 第六节 艺术陶瓷的装饰图案与吉祥文化 / 086
Section6 Decorative patterns and auspicious culture of art ceramicst
- 第七节 综合装饰, 奇葩绽放 / 088
Section7 Bloom of multi-decoration of art ceramics
- 第八节 花纸装饰, 花样翻新 / 088
Section8 Renovation of ceramic flower paper decoration
- 第九节 当代陶瓷图案装饰的内容特点 / 092
Section9 Decorative features of contents of contemporary art ceramics

第八章 当代艺术陶瓷的线条韵律

Chapter VIII Rhythm of lines of contemporary art ceramics

- 第一节 艺术陶瓷有哪些线条 / 093
Section1 Types of lines of art ceramics
- 第二节 艺术陶瓷线形美的奥秘 / 094
Section2 Secretes of the beauty of lines of art ceramics

第九章 当代艺术陶瓷的色彩魅力

Chapter IX Colours of contemporary art ceramics

- 第一节 色彩为何是美神 / 097
Section1 Why colour is the god of beauty
- 第二节 古彩稀少, 风韵依旧 / 099
Section2 Scarce famille verte keeping charm
- 第三节 墨彩沉稳, 金线勾勒 / 100
Section3 Steady famille noireoutlined with gold
- 第四节 新彩出新, 气象万千 / 100
Section4 New colour-glazed ceramics with varied newness
- 第五节 粉彩典雅, 艳丽夺目 / 102
Section5 Elegant famille rose with eye-catching

brightness

- 第六节 浅绛淡彩, 古韵犹存 / 105
Section6 Traditional light-reddish-purple ceramics with new charm
- 第七节 青花出新, 古为今用 / 107
Section7 Fashionable blue and white ceramics borrowing the tradition
- 第八节 釉里红彩, 奥妙无穷 / 109
Section8 Mysterious underglaze red ceramics with infiniteness
- 第九节 高温色釉, 变幻莫测 / 110
Section9 Unpredictable high-temperature glazed ceramics with varied changes

第十章 当代瓷画鉴赏要诀

Chapter X The keys of appreciating contemporary porcelain paintings

第一节 如何鉴赏当代瓷板画 / 111

Section1 How to appreciate contemporary paintings on porcelain boards

第二节 如何鉴赏当代陶板壁画 / 113

Section2 How to appreciate wall paintings on pottery boards

第三节 如何鉴赏当代瓷绘肖像画 / 113

Section3 How to appreciate portrait paintings on contemporary ceramics

第四节 如何鉴赏当代瓷绘人物画 / 114

Section4 How to appreciate figure paintings on contemporary ceramics

第五节 如何鉴赏当代瓷绘山水画 / 115

Section5 How to appreciate landscape paintings on contemporary ceramics

第六节 如何鉴赏当代瓷绘花鸟画 / 117

Section6 How to appreciate flower and bird paintings on contemporary ceramics

第十一章 当代艺术陶瓷的品牌效应

Chapter XI Effects of brands of contemporary art ceramics

第一节 品牌是世界陶瓷追求的鉴赏目标 / 119

Section1 Brand is the goal that international ceramics are after

第二节 艺术陶瓷品牌的艺术属性 / 120

Section2 Artistic attributes of brands of art ceramics

第三节 当代艺术陶瓷的知名品牌 / 120

Section3 The main well-known brands of contemporary art ceramics

第四节 包装是品牌的衣裳 / 125

Section4 Promotion is the clothes of brand

第十二章 当代名家名作鉴赏要点与市场行情

Chapter XII The key points of appreciating masterpieces of contemporary famous artists and the market condition

新粉彩型 / 128

New famille rose artists Wang Rongfu Wang Qiuxia

王锡良 王怀俊 王恩怀 王隆夫 王秋霞
汪桂英 李 进 李小聪 徐庆庚 徐亚凤
张松茂 舒惠娟 戴荣华

Wang Xiliang Wang Huaijun Wang Enhuai

Wang Guiying Li Jin Li Xiaocong

Xu Qinggeng Xu Yafeng Zhang Songmao

Shu Huijuan Dai Ronghua

新青花型 / 147

New blue and white artists

王 步 白 磊 白 明 陆 如 张学文
施于人 秦锡麟 黄卖九 戚培才 熊钢如

Wang Bu Bai Lei Bai Ming Lu Ru

Zhang Xuewen Shi Yuren Qin Xilin

Huang Maijiu Qi Peicai Xiong Gangru

新釉上彩型 / 158

New overglaze enamel artists

李林洪 李文跃 钟莲生 徐子印 赖德全
黄海云 郭文连

Li Linhong Li Wenyue Zhong Liansheng

Xu Ziyin Lai Dequan Huang Haiyun

Guo Wenlian

新古彩型 / 164

New famille verte artists

方 复 饶晓晴 蓝国华

Fang Fu Rap Xiaoping Lan Guohua

新高温色釉型 / 167

New high-temperature glaze artists

宁 钢 宁勤征 李菊生 解 强 毛正聪

卢伟孙 陈爱明 陈善林 徐朝兴 夏侯文

张绍斌 孟树峰 孔相卿 晋佩章 刘立中

陈文增 陈扬龙 熊声贵

Ning Gang Ning Qinzhen Li Jusheng Xie Qiang

Mao Zhengcong Lu Weisun Chen Aiming

Chen Shanlin Xu Chaoxing Xia Houwen

Zhang Shaobin Meng Shufeng Kong Xiangqin

Jin Peizhang Liu Lizhong Chen Wenzeng

Chen Yanglong Xiong Shenggui

新陶瓷雕塑型 / 186

New ceramic sculpture artists

刘 传 刘泽棉 许兴泰 吕品昌 李人骅

徐修棠 潘柏林 陈贻谟 刘远长 周国桢

陈钟鸣 梅文鼎 姚永康 张育贤 唐自强

Liu Chuan Liu Zejin Xu Xingtai Lv Pinchang

Li Renbing Xu Xiutang Pan Bailin Chen Yimo

Liu Yuanchang Zhou Guozhen Chen Zhongming

Mei Wending Yao Yongkang Zhang Yuxian

Tang Ziqiang

新陶艺型 / 201

New pottery artists

朱乐耕 吕金泉 刘 正 邱耿钰 黄焕义

张晓杰 何炳钦 任瑞华 刘颖睿 陆 斌

陈光辉 施宣宇

Zhu Legeng Lv Jinquan Liu Zheng Qiu Gengyu

Huang Huanyi Zhang Xiaojie He Bingqin

Ren Ruihua Liu Yingrui Lu Bing Chen Guanghui

Shi Xuanyu

新紫砂型 / 213

New zisha artists

何道洪 周桂珍 徐汉棠 张守智 高振宇

顾景舟 蒋蓉

He Daohong Zhou Guizhen Xu Hantang

Zhang Shouzhi Gao Zhenyu Gu Jingzhou

Jiang Rong

附录

Appendix

一、中国元明清纪年表 / 223

Chronologies of Yuan, Ming and Qing Dynasties

二、天干地支表 / 223

Table of Chinese Era

三、主要参考文献 / 224

Main references

第一章 >>

当代艺术陶瓷的鉴赏思考

什么是陶瓷？

CHINA！中国！陶瓷！

陶瓷是中国的标志，中国是陶瓷的圣地。

中国陶瓷是中国文明的象征。

中国陶瓷美学的曙光，当第一只陶盆在烈火中诞生时便冉冉升起。

第一节

陶瓷究竟是什么

一位朋友告诉我这样一件事：有位顾客走进上海南京路一家陶瓷商店里，他想为新居添置陶瓷艺术品，看到标价不等，从几百元到几十万元，究竟买哪件作品呢？顾客举棋不定，营业员热心介绍道：“买几十万元的大师作品太贵了，还是买万把元的作品实惠点，既有档次，又花费不大。”顾客心动了，在营业员的忽悠下，顾客掏出4万元，买了两件青花釉里红的花鸟瓶捧回家了。我的朋友精通陶艺，见此情境心里愤愤不平：这两件瓶不值4万元呀！艺术市场有一句俗话：买的人不懂，懂的人不买，此类事例枚不胜举。由此，引起我一些思考：这位顾客懂得什么是好看的陶瓷作品吗？它究竟好看在哪里？大师的作品为什么能卖几十万元？卖几百元的产品差在哪里？判断作品的优劣有什么标准吗？买什么样的作品既可收藏又能升值呢？……

于是，我想提出一些问题和读者一起来探讨。

什么是陶瓷？

CHINA！中国！陶瓷！

陶瓷是中国的标志，中国是陶瓷的圣地。

中国陶瓷是中国文明的象征。

中国陶瓷美学的曙光，当第一只陶盆在烈火中诞生时便冉冉升起。早在距今约6000多年至4000多年前的新石器时代，中国先民已懂得用线条美化陶盆，让冰冷的陶盆因美化而生动起来，因线条而产生审美的愉悦。艺术大师潘天寿在《听天阁画谈随笔》一书中谈到：“吾国最早之毛笔画始见于新石器时代之彩色陶器。此种彩色陶器，用黑色线条绘成，运线长，水分饱，线条流动圆润，粗细随意，点画之落笔与收笔处，每见蚕头鼠尾，且有屋漏痕意致，证其为毛笔所绘无疑。”中国的制瓷发端于商代，六朝

青瓷，隋唐瓷器，宋代五大名窑和六大窑系，元代青花釉里红、龙泉青瓷、青白瓷，明代官窑青花、民窑青花、单色釉瓷、彩绘瓷、龙泉青瓷、德化白瓷，清代青花釉里红、五彩、粉彩、斗彩、珐琅彩、单色釉瓷以及近代晚清官窑瓷、浅绛彩、新粉彩、慈禧瓷、洪宪瓷、民国瓷等，其中两宋以至明清，几乎达到登峰造极的地步，其质地之纯粹，造型之优雅，纹饰之多样，技法之精湛，形象之丰富，可谓举世无匹。

陶瓷是人性的印证，人来自于自然，回归于泥土，与生俱来对泥土怀有无法割舍的深厚感情，对用泥土制成的陶瓷天生喜欢，爱不释手。人们在陶瓷的使用和观赏中，不断受到美的熏陶，从而产生心灵的喜悦和意识的升华。喜欢陶瓷是人类生活中自觉的审美现象。

陶瓷是生活的伴侣，人们可以不听音乐，不看歌舞，但不能不跟陶瓷相依为伴，陶瓷与生活形影不离，生活与陶瓷亲密无间。平凡的瓷碗、瓷盘、瓷杯、瓷缸诠释着美的真谛，将生活的温馨注入杯中，将人间的真情注入杯中，人们高高地举杯开怀畅饮，喝它个美人醉，喝它个宠辱皆忘，小小的瓷杯酒水呵，颠覆着世道的烦恼和浮躁。千百年来，尽管陶瓷默默无闻地置身于人们平淡无奇的生活，装饰人们的干渴和干渴后的想往，但是神的权威在时空的光环下，依旧手执那小小的瓷杯。

陶瓷是生活美、沧桑美、艺术美、技艺美、实用美的混血儿，是人类日常生活和艺术生活中的精灵，在漫长的岁月中，她演绎了多少动人的故事。陶瓷的实用功能和审美功能的高度统一，成为划分与其他绘画、雕塑等艺术区别的分水岭。

陶瓷是心灵的物化。人类对艺术本性的渴求，倾注在陶瓷上，陶瓷不再仅仅是日用品，而是表达陶艺家的意念、情感的载体，体现出陶艺家本人的审美理想和审美情趣。陶瓷不仅仅是工艺品，更是人见人爱、充满灵气的艺术品。

陶瓷是权贵的象征。如果你将陶瓷仅仅看作是生活日用品和装饰品，那就过于天真了，那些皇帝大臣们并不以此为满足，他们为了将陶瓷供奉在象牙塔里，以显示皇权至高无上，专门建造了官窑，专门派遣了督造官亲临窑场，以最苛刻的皇家的审美标准，挑选最美的官窑瓷器，而对那些稍有瑕疵的瓷器统统处以极刑——砸碎！那些督造官做梦也没想到，他们是最早的国家级的陶瓷鉴赏家，正是由于他们的鉴定，才给后人留下价值连城的官窑瓷器，才给中国陶瓷美学史留下最灿烂的篇章。

第二节

当代艺术陶瓷是迟来的爱

什么是当代艺术陶瓷？

传承！创新！蜕变！

当代艺术陶瓷是迟来的爱，当代艺术陶瓷是久违的歌。

中国当代艺术陶瓷经过了黎明前的黑暗。

甲午战争以后，中国陶瓷业为了抵抗机制洋瓷的倾销，不得不从数量和降低成本上粗制滥造瓷器，当时的瓷器质量之低劣，正如《陶雅》所说：“吾华瓷品尚矣！而今不如古者，原因甚繁复也。曰胚胎，昔之土质细腻，今则粗劣矣。曰手工，昔之模范精整，今则苦涩也。曰釉质，昔之丰泽莹润，今则枯燥矣。曰彩色，昔之颜料鲜明，今则黯败矣。曰式样，昔之古意深厚，今则俗恶矣。曰画手，昔之写生雅致，今则蠢谬矣。曰火候，昔之出窑完美，今则暴薛矣。”

民国成立后，清代御窑厂都停产了。袁世凯于1915年窃国称帝，用“洪宪”作为年号。民国五年（1916），袁世凯将前清御窑厂改设为陶务监督署，派郭葆昌到景德镇督烧御器，造瓷40000件，内有仿造珐琅彩100件。袁世凯帝制失败后，陶务监督署也随之垮台。从此，中国专为皇帝服务的御窑制也寿终正寝了。

中国陶瓷经过清代鼎盛期后，逐渐走向衰败。鸦片战争以后，中国制瓷业跌入最黑暗的深谷。近百年来，虽然出现过珠山八友那些充满革新精神的陶艺大家，但无法扭转陶瓷颓势。人们依旧沉浸在清三代陶瓷鼎盛的狂喜中，依旧追寻着官窑留下的辉煌梦境，在人们心中，那些官窑瓷器永远是顶礼膜拜的神器。时光在年复一年的流逝，人人崇拜官窑瓷器的热情丝毫未减，可是请别忘记，由于鸦片战争八国联军的掠夺，抗日战争日本皇军的洗劫，满洲国末代皇帝的私运，民国时期蒋家王朝的搜刮，十年“文革”的浩劫，真正的官窑瓷器在哪儿？有多少官窑瓷器在民间流传？拍卖会上的古代瓷器有多少是真品？……

当代艺术陶瓷在寻宝者的脚步声逐渐淡出人们的视线，流落到街头，被人不屑一顾。

这一天终于来到了!当寻宝者拖着失望、疲惫的脚步往回走时,第一次认真地重新审视当代艺术陶瓷,他们惊喜地发现:当代艺术陶瓷大有精彩之作啊!此情此景,可谓众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。当代艺术陶瓷真美啊!正如中国哲人所说的,这种美作为一种无涯无形的大道天悬、大玄空垂昭示其上,使每一个审美主体涤除经验的缠绕,澄净尘俗的羁绊,尔后以清澈虚静的心胸去灵见和洞悉它的存在。

当代艺术陶瓷接过传承的接力棒,破译官窑制瓷秘籍中的密码,掌握传统工艺中超凡的技法,仿制的官窑瓷器可以乱真。一批优秀的民间老艺人用毕生精力和智慧,创造了现代官窑的神话,用传承之笔给当代艺术陶瓷留下璀璨的瑰宝。

当代艺术陶瓷高举创新的旗帜,在一批才华横溢的工艺美术大师的引领下,开创了百花齐放,百家争艳的新局面,用新的美学理想、新的审美观点、新的高温色釉、新的瓷绘画面、新的制作工艺,创造了具有时代特征、民族风格、现代视觉的新陶瓷艺术作品,成为中外收藏家追捧的艺术珍品。

当代艺术陶瓷经受蜕变的洗礼,一批观念前卫、思维敏捷、手法奇特的新生代陶艺家,他们吸收西方现代派的艺术语言,在传统模式中挣扎出来,蜕变成新的流派,敢于做前人未做之事,绘凡人难懂之画,追求独特的艺术风格,尽管他们的审美理想目前并不被大多数人认同,但是他们的艺术精神值得尊重。

当代艺术陶瓷的美学价值在两极分化:一方面陶瓷在普及的市场上比比皆是,大街小巷都有陶吧的身影,大人小孩都能进陶吧随意玩陶,陶瓷在廉价的地摊上,乞求顾主的恩赐;另一方面陶瓷的价值形成金字塔,那些大师们的陶瓷作品高高占领着塔尖,他们的身价与日俱增,门庭若市,供不应求;而由大批高级工艺美术师组成的塔身,他们的作品行情也在看涨,有眼光的收藏家视之为潜力股,具有很大的升值空间;处于塔底的名无之辈,他们的作品很少有人问津,他们在煎熬中期待奇迹早日出现。

当代艺术陶瓷遵循着优胜劣汰的自然法则,奉行大师至上、名家至上的市场路线,所有无名之辈的陶瓷作品只能在地摊上苟延残喘。

当代艺术陶瓷是大师们头顶光环的时代,大师是收藏家崇拜的偶像。那些技压群雄、无名无字的古代官窑大师们,倘若知道当代大师们的美好境遇,还不羡慕死哩!

当代艺术陶瓷竖起了中国陶瓷美学新的里程碑。

当代艺术陶瓷谱写中国陶瓷史的新篇章。

当代艺术陶瓷继往开来,重铸辉煌!

如果你想现在走进当代艺术陶瓷的收藏行列,绝对是明智的选择。

第三节

中国艺术陶瓷的 鉴赏美学轨迹

陶瓷鉴赏,自古有之。当代艺术陶瓷鉴赏美学,看起来似乎玄妙深奥,其实说白了就是告诉你这件瓶为什么好看?好看在哪里?

美学大师宗白华在《美学与意境》一书中对什么是美学有一段阐述,美学是“以探索‘自然’和‘艺术品’的真美为中心,以建立美的原理为目的,以设定创造艺术的法则为运用。现代的经验美学就是走的这条道路。”倘若你对这段话并不十分理解,跳过去不读也可以。

什么是当代艺术陶瓷鉴赏美学?

当代艺术陶瓷鉴赏美学,是研究当代艺术陶瓷美的本质、美的形式、美的规律的新兴的边缘学科,是探索当代艺术陶瓷影响现代人的审美情趣和审美价值的新课题。

“中国陶瓷鉴赏美学”这一名词虽然感到有些陌生,其实它在中国几千年的文明长河中经历了几个阶段,今天我们来重温一下并不多余。

其一,陶器从实用走向象征。

中国陶瓷的实用功能和美学功能可以追溯到新石器时代。中国陶瓷的审美价值,是其实用价值演化的必然结果。最初的陶器烧制工艺虽很原始,但彩陶纹饰的出现,已显露出陶瓷从实用到象征的端倪。彩陶纹饰极富艺术创造,它们来自生活,但比生活更富美感,它们成为原始社会特有的象征符号,像许多纹饰,如鱼纹、蛙纹、绳纹、叶纹等都是源自原始人类长期狩猎生活的艺术概括。其实,在原始时代无所谓艺术与非艺术,那些先民用泥巴烧制成的陶罐、陶盆,被今人误称为艺术的造型,而这些都是日用、记事、巫用和装饰的混合体。中国陶瓷造型之魂是“实用”两字,从半坡遗址出土的碗、钵、杯、盘、壶、缸、罐、带流罐、瓮、尖底瓶、鼎、釜、器盖、大口尖底器、

平底船形器来看，所有的造型都围绕“实用”这一核心——为了便于搬动，器型的口部出现了内敛或外沿；为了便于倾倒器内物体，口部便出现各种各样的“流”；为了器皿摆放稳定，底部便出现平底或三角鼎立的鼎底。正是由于实用的需要，促进了制陶匠的最初审美情趣的升华，激活了先民最原始的仿生造型的冲动，催生了原始的仿生图纹和仿生陶器的造型。河姆渡遗址出土的黑陶方钵，有鲜明的仿生图纹：外壁上刻饰了稻穗纹，腹壁刻着猪纹，寓意丰衣足食。诸如仿生陶器不少，有鹰壶、熊尊、蛙形水注、羊陶瓶、鸟形杯等。到了青铜时代，先民迎来文明的鸿蒙，仿生冲动在统治者的强权重压下，陶器的美学成分发生巨大的重组和变异，转变为极度森严、威慑、神秘、可怖的精神象征符号。此时，陶瓷开始成为殉葬的器物，从而成为表明诸侯王、列侯、始封贵人、公主等不同身份地位的象征。这种殉葬的陶器叫“明器”。

奴隶社会中烧制的刻纹白陶，其纹饰和构图，都给人一种恐怖和威慑的压力，这是奴隶主为了炫耀自己掌握奴隶生杀大权在陶瓷上的艺术象征。

在隋至清阶段，陶瓷艺术不断强化其象征意味，如神话中的龙纹与凤纹，在陶瓷装饰中广泛运用。龙纹原为民族图腾，在封建社会里，皇帝以“真龙天子”自居，把龙作为封建权威的象征。因此，皇室使用的陶瓷器皿上充满龙纹。宋代定窑、耀州窑瓶盘碗器物上印、刻划着不同姿态的龙纹。定窑、耀州窑的龙纹沿盘绕行，龙体弯曲，四爪舞动，驾云疾驰；磁州窑白地黑花龙纹瓶，用画、划结合的技法，表现出行龙张口怒目、须鬣飞动、腾云而起的姿态。

○北宋定窑力士肩承雕莲瓣八方容器

○民国瓷器《八仙过海》钵

其二，陶瓷从象征转向叙事。

美学大师普列汉诺夫在《没有地址的信》一书中指出，一个民族的“审美趣味的发展，总是与生产力的发展携手并进的，同时，不论在这里或那里，审美趣味状况总是生产力状况的准确标志。”

春秋战国之际，生产力的发展和社会变革带来艺术的解放，艺术摆脱了沉重的精神桎梏，艺术品开始真正独立。自从告别原始的混沌以后，显意识的表意需要和潜意识的模仿冲动，构成了陶瓷造型艺术本体意义上的最基本的矛盾，陶瓷美学史就是双方不断冲突、关系不断调整，并不断演化形态结构的历史。主体与对象、主观与客观、模式与创造、再现与表现、具象与抽象等等，都围绕这一基本矛盾展开。奴隶制社会时期的商代出现的白陶及青釉硬陶，从造型到装饰，都吸收了青铜工艺的特点。汉代的陶塑充分发挥了叙事功能，如济南无影山出土的乐舞杂技宴饮俑群，通过 22 个不同动作、不同表情、不同衣着，叙述了一帮贵族饮酒寻乐，观看杂技、歌舞的故事。宋代以前的陶瓷作品，题材大都局限于神话、宗教故事，以及所谓的“促教化、助人伦”，宣扬封建伦理道德的内容。

在传统佛教题材中，莲花纹成了陶瓷装饰题材，宋代龙泉窑、景德镇窑、吉州窑、定窑、磁州窑的盘、碗、瓶、罐、枕上莲花纹装饰丰富，姿态优美。其中一花一叶的装饰比较多。还有传统的佛教“八宝”纹样，元代瓷器图案中以八宝为题材的比重很大，法轮、法螺、宝伞、白盖、莲花、宝罐、金鱼、盘肠也称为“八吉祥”。反映道教题材的陶瓷装饰也屡见不鲜，明代嘉靖、万历两朝，皇帝本人十分信奉道教，因此陶瓷图案有仙葫芦、八卦、八仙（汉钟离、张果老、韩湘子、铁拐李、曹国舅、吕洞宾、蓝采和、何仙姑），所谓“暗八仙”是指八仙的持物：汉钟离的宝扇、张果老的渔鼓、韩湘子的横笛、铁拐李的葫芦、曹国舅

的阴阳板、吕洞宾的宝剑、蓝采和的花篮、何仙姑的瓜篱。

此外，陶瓷装饰也盛行人物故事的图案，常见的人物故事有：孔子泣颜回、韩信武志才、李白功书卷等，其中瓷画图案“孔子泣颜回”的故事，就会唤起对孔子的回忆。颜渊是孔子的学生，名回，贫苦陋巷，簞食瓢饮，而不改其乐。孔子称赞他的德行，并说他“不迁怒，不贰过”，“其心三月不违仁”（《论语·雍也》）。颜回早卒，孔子极悲恻。这个故事使人想起孔子的“仁”的学说，及其“有教无类”的主张，因材施教的方法，“学而不厌，诲人不倦”的精神。

其三，陶瓷从叙事变为传神。

在叙事艺术中，形象则是表达政治、宗教、伦理观念的手段。当叙事与形象发生冲突时，形象终于冲决叙事的拦洪坝而宣告独立，形象从手段升格为目的，意味着形象本身的审美内涵的觉醒。清代大画家石涛有一句名言：“笔墨当随时代。”不同时代必然产生不同的审美理想和艺术风格。从宋代以后，中国的艺术精神，可以说由唐代的水墨及淡彩画的出现而完成了自身性格所要求的形式，随着绘画艺术的发展，文人画的兴起，彩绘与水墨画也融进陶瓷烧制的美化工艺，题材从叙事变为传神，陶瓷作品充满着诗情画意。唐代陶瓷雍容华贵之态，尤其是唐代仕女丰满微胖的造型，折射出盛唐陶瓷艺术从叙事变为传神的美学意味。

其四，陶瓷从传神化为写意。

中国陶瓷与中国绘画是不可分割的孪生兄妹，存在千丝万缕的血缘关系。八大山人和徐青藤的神韵生动、不似之似的写意，也体现在中国陶瓷的画面上。

中国陶瓷与中国诗歌是生死与共的结盟兄弟，存在相辅相成的密切关系。陶瓷艺术与诗歌艺术虽属不同的艺术范畴，前者属于造型艺术或空间艺术，后者属于语言艺术或时间艺术。但“写意”的纽带却将它们紧紧地联系在一起。其表现形式：一是依诗作画，并将诗画合编一书刊刻出版的自明代开始，如《唐诗五言画谱》、《唐诗六言画谱》、《唐诗七言画谱》、《草木花诗画谱》等；二是为画题诗，陶艺家在瓷绘中引发了诗的感情，因而把画作为诗的题材、对象加以题咏。诗歌的写情写意，意化了瓷画的规定情景；瓷画的写情写意，意化了诗歌的情感脉络。

从刻意传神，转化为自由写意，冲垮了具象叙事的壁垒，宣告了写意形象的独立。写意形象的独立彻底揭开了再现与表现的矛盾，这种矛盾反映到形象内部，又形成了形、神、意、景、情、趣的尖锐冲突，这种冲突的最终结果是写意艺术的诞生，并同时宣告

了艺术家的独立。至此，艺术完成了意象——具象——意象的轮回，以集体意象始，以个体意象终，宣告了艺术自我确认过程的终结。写意艺术，则是艺术自主化的最高阶段。

其五，陶瓷从写意蜕化抽象

写意艺术唤醒了色、点、线、面、体自身的意味和表现力，而这些被误称为“外形式”的怪物一旦觉醒，它的第一革命对象就是写意艺术，抛弃最后的仿生残痕。于是“外形式”从手段升格为形象自身。以抽象艺术宣告了“外形式”的独立，后分化为抽象表现主义和抽象构成主义两大思潮。抽象艺术是艺术局部元件的本体化，是艺术的分解，亦即本体的瓦解的伟大开端。当今新生代的陶艺家们，为了张扬自己的艺术个性，高举现代抽象的艺术大旗，在点、线、面、色的抽象审美大河中自由搏击，在黑、灰、白的情感交织中纵情歌唱，在干、湿、浓、淡的精彩轮回中登台亮相，令那些具象派的陶艺大师们眼花缭乱，疑窦丛生。

上述文字也许生涩一点，不过你只要记住中国艺术陶瓷经历了“从抽象到具象，再从具象到抽象”的过程就行了。

第四节

珠山八友是当代艺术陶瓷的先驱

今天，面对珠山八友的作品，有些陶艺家甚至会以不以为然地说：这没有什么了不起！但是，请你想一想：如果没有珠山八友坚决与封建帝皇的陶瓷美学理念决裂，如果没有珠山八友奋力将艺术陶瓷从帝皇的深宫幽院里解放出来，让其回归自然、回归生活、回归平民，那么当代艺术陶瓷的美学进程将要推迟若干年，甚至相当长的时间。

回归自然、回归生活、回归平民，就是回归陶瓷的艺术本源，就是回归艺术的人性核心。

今天，当我们回首重新仰视珠山八友时，会发现他们的美学精神远比他们的艺术实践对后人的影响深远，当代陶瓷艺术大师们正是沿着他们的足迹，向着更高的美学境界迈进。

珠山八友是当代艺术陶瓷的先驱，也是当代陶瓷美学的创导者。

一、向珠山八友致敬

1922年，在浮梁县长徐仲亭、知事何心澄的倡议下，在景德镇莲花塘成立了景德镇“瓷业美术研究社”。吴霁生任社长，王琦、汪晓棠为副社长。参加会员除缴纳会费外，每人还须送交一件本人作品，在社内陈列，以供会员互相观摩交流，定期出版陶瓷画稿，提高社员创作水平。1927年北洋军阀刘宝澍部队路过景德镇，把研究社的作品抢劫一空。社员们失去了聚会场所，十分悲痛。1928年，王琦为使研究社的合作精神得以延续，相约王大凡、刘雨岑、田鹤

果将“珠山八友”改为“景德镇八友”，那就乏味多了，难怪艺人们绘瓷落款时一般都写“珠山”，毕竟“珠山”要比“景德镇”更有诗意了。其实，所谓“珠山八友”不止“八友”，参加“月圆会”雅集的一共10位。下面将一一介绍。

景德镇的当代陶瓷世家大都是珠山八友的后代，他们的审美理念和审美标准，深受珠山八友的影响。在阐述世家派名家的艺术风格时，我们不得不将审美镜头作一次回放。珠山八友在中国景德镇陶瓷艺坛活跃了近百年。这个时期中国民族正处于“国破家亡，匹夫有责”的动荡时代，珠山八友在继承我国优秀景德镇陶瓷传统的基础上，汲取民间景德镇陶瓷艺术的营养，以扬州八怪为典范，以海派艺术家为榜样，容纳西方陶瓷艺术，用充盈的时代气息和满腔的爱国热情，投入瓷艺创作，冲破明清官窑的藩篱，像一股清泉，一泻而下，不可遏止。珠山八友以其鲜明的艺术风格、独特的创作技法、浓郁的人文气息，开创了中国陶瓷的新风。珠山八友是当代艺术陶瓷的开拓者，是当代艺术陶瓷审美意味的一面镜子。

透过这面镜子，我们看到了王琦（1884—1934，终年50岁），字碧珍，号陶迷散人，他早年以捏面人为生，1901年（17岁）来景德镇后，向邓碧珊学习陶瓷绘画艺术和人像绘画艺术，后又学习钱慧安的绘画艺术，因扎实的绘画功力和聪颖的绘画悟性，很快就超过碧珊先生。1916年（32岁）浮梁知事程安赠王琦“神乎技艺”一匾，从此声名鹊起，财源滚滚而来。1916年王琦、王大凡赴上海参观海上画派画展，接触扬州八怪，尤喜欢黄慎的画风。黄慎，号婴瓢子，专攻人物、兼画山水、花鸟，人物画以狂草笔法作画。王琦因捏过人像、雕塑、画过瓷像，又吸收了西洋画阴阳彩瓷技法，并确定了用西画明暗画人物头像，以写意笔法画衣纹的画风。在此之后，王琦的画风，始终没有摆脱黄慎画风的影响。因此，王琦的绘画风格虽给景德镇陶瓷艺术带来了一股清新的空气，也是他率先在陶瓷绘画上使用西洋画技法，但他狂放崎岖，典雅飘逸的画风，仍保留黄慎的画风，而尚未自成一格。王琦是“珠山八友”的领军人物，他在汪晓棠和潘翰宇等人的影响下，先与王大凡等人发起和组织“景德镇陶瓷研究社”，后又于1928年（44岁）与王大凡等人组成艺术团体——“月圆会”，借此抒发胸志，以瓷会友。

透过这面镜子，我们看到了王大凡（1888—1961），名堃，号希平居士。他祖籍陕西台元，祖上因避战乱，迁居安徽黟县。少时在姐姐家的“红店”学

○王琦作品《东坡品研图》粉彩瓶

仙、徐仲南、程意亭、汪野亭、邓碧珊7人于当年中秋节在景德镇“文明”酒楼品茶论画。大家觉得这种形式很好，决定以后每月15日聚会一次，定名为“月圆会”。当时瓷板画盛行，客户订画须有不同的画面，这8位艺人相互配画，满足了客户的要求。社会上把这8位艺人称作“珠山八友”。为何称之为“珠山八友”呢？因为景德镇市内有一小山丘名曰“珠山”，明清两代的御窑厂便建在此，故景德镇别称“珠山”，如