

艺
中
术
国
品
民
鉴
俗
赏

陶

瓷

卷

艺 中 术 国 民 鉴 俗 赏

总 主 编 孙建君
副总主编 王金华
 徐艺乙

山东科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国民俗艺术品鉴赏. 陶瓷卷 / 郭强等主编. — 济南:
山东科学技术出版社, 2001.2
ISBN 7-5331-2836-2

I. 中… II. 郭… III. ①民间工艺-工艺美术-作品-鉴赏-中国
②陶瓷-工艺美术-作品-鉴赏-中国
IV. J505

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 57921 号

中国民俗艺术品鉴赏

陶 瓷 卷

主 编 郭 强

副主编 王金华 孙建君 王连海 夏海莹

出版者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 2065109

网址: www.lkj.com.cn

电子邮件: sdkj@jn-public.sd.cninfo.net

发行者: 山东科学技术出版社

地址: 济南市玉函路 16 号

邮编: 250002 电话: (0531) 2020432

印刷者: 山东新华印刷厂

地址: 济南市胜利大街 56 号

邮编: 250001 电话: (0531) 2059532

开本: 889mm × 1194mm 1/16

印张: 13

彩图: 199 幅

字数: 65 千

版次: 2001 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-5331-2836-2

N·80

定价: 98.00 元

○《中国民俗艺术品鉴赏》编委会

总 主 编 孙建君

副总主编 王金华 徐艺乙

编 委 (按姓氏笔划为序)

于阳卿	王子源	王中心
王连海	王金华	史晓蕾
刘 赦	孙建君	孙法鑫
孙和林	邢 兵	邢 凯
朱 纯	张美玉	陈 健
周小玉	徐艺乙	郭 强
夏海莹	高金龙	梦 白
樊兆彪		

总 摄 影 朱 纯

整体设计 王子源

版式设计 葛俊霞

品 俗 中
鉴 陶 国
赏 艺 民
卷 瓷 术

主 编 郭 强

副 主 编 王 金 华

孙 建 君

王 连 海

夏 海 莹

山 东 科 学 技 术 出 版 社

陶瓷卷

内

容

提

要

民间陶瓷是劳动人民为满足器用需要和审美需要而创作的陶瓷制品。民间陶瓷功用广泛、造型丰富、装饰方法异彩纷呈。在漫长的历史时期，中国民间陶瓷的匠师们极尽工巧，创造了辉煌的陶瓷艺术成就。

本卷精选民间陶瓷200件，集为一书，按盘、碗、罐、瓶、壶、枕、灯、文具、其他等九大类编排，展示了中国民间陶瓷的基本概貌。重点作品的图下撰写说明文字，内容包括陶瓷材料构成、陶瓷工艺构成、造型特点分析、图案内容赏析、发展生成概况和作品的民俗功能等诸多方面。书前概述，侧重阐发了本书主要作者在收集、研究民间陶瓷过程中的真切体验和对民间陶瓷的基本评价。

目

次

概述.....●

古玩城中话陶瓷.....郭强

图版.....●

盘(图 001-073).....●

碗(图 074-098).....●●

罐(图 099-136).....●●

瓶(图 137-148).....●●●

壶(图 149-161).....●●●

其他(图 162-199).....●●●

图版目录.....●●●

陶
瓷
卷

概

述

北京东三环路的南端潘家园，有个旧货交易市场，周日，这里便人声鼎沸，络绎不绝。市场占地面积约一万平方米，大大小小摊位，分别经营金石、陶瓷、珠宝玉石、金银铜器、织绣、竹木雕刻、家具、字画及杂项等。货物有新有旧，但旧货居多。摊主来自全国各地，货物也来自四面八方。游人中多为北京当地人和来京出差的生意人，老外也不少。我去的那一天，正赶上美国总统克林顿的夫人和女儿及随行人员近百人光顾这个市场，一时间热闹非凡。只见摊主忙不迭地推销介绍，游人认真地浏览选购，个个神情专注，乐此不疲。老外们感兴趣的多为中国传统民俗工艺品，其中以陶瓷居多。

在一个陶瓷品摊位旁，一对年青的英国夫妇正在俯身仔细挑选几件民间青花大盘。当他们与摊主满意成交时，才发现他们三四岁的男孩子已跑到十几米外的摊位边去了。此情此景，使我不禁想起近人许之衡所著《饮流斋说瓷》中的一段话：“吾华美术以制瓷为第一，何者？书画、织绣、竹木、雕刻之属，全由人造，精巧者可以极意匠之能事。独至于瓷，虽亦由人工，而火候之浅深，釉胎之粗细，则兼藉天时与地力而人巧及可施焉。故凡百工艺，欧美目吾华皆若土苴等视，独瓷则甘拜下风，尊为瑰宝。诚以瓷质之美冠绝全球，虽百图仿效终莫能及，盖得于天地者厚也。宜夫‘钗拿’（China，笔者注）之名代表国号，释其义则‘支那瓷’之省文也。声名洋溢，固已久矣。”

我想今日欧美大国的现代陶瓷生产工艺技术已相当先进和发达，然而这些欧美人也清楚地认识到，他们国家的瓷器生产，都源于中国这个瓷器的诞生地，他们对瓷国所出的古陶瓷仍然怀有极大的兴趣，也许他们是在寻宗溯源，也许是一种怀旧心理使然。

旧货交易市场向南约一里路，矗立着一幢有着民族风格的建筑物，这就是京城有名的古玩城。

古玩城里经营的品种，与旧货交易市场相同，不同的只是旧货交易市场在周末周日营业，摊主多是散户，而古玩城则是天天营业，店主长期“坐店”。这里的一层大厅主要经营旧式家具，二、三层则是“轩斋不断，堂阁相连”的店铺，放眼望去，店名都显出风雅韵致，如“古雅轩”、“宏福轩”、“汇珍阁”、“藏珍阁”、“今古阁”、“宝全斋”、“厚古斋”、“奇宝堂”等等。每个店铺经营品种虽然各有特色，但几乎每个店铺内都有陶瓷器。这里的货源也都是来自全国各地，店主们都有自己固定供货客户，也有些货物来自旧货交易市场上的散户手中。

这里的古旧陶瓷，有新石器时代的彩陶、红陶、灰陶和黑陶器；有商周时期的灰陶、白陶和原始瓷；有秦汉时期的陶俑、陶楼、陶灶等冥器；有六朝时期的青瓷器；有唐宋元时期的三彩陶塑、青瓷、白瓷，更多的是明清两代至民国间的青花、五彩、粉彩等彩绘瓷器。而且绝大多数是历代民窑制品，官窑品绝少见。我在一家名为“尊古阁”的店铺中，看到一件玉壶春粉彩瓶，瓶高26厘米，瓶身彩绘图案为“百花争艳”图。牡丹居中，周围是菊花、牵牛花等。百花齐放，鲜艳异常，细腻而逼真。店主看出我对此瓶的兴趣，便说：“这是一件光绪官窑瓷器，底有年款。”我翻转瓶身，只见器底上有“大清光绪年制”六字矾红款。我

笑而不语。这确是一件光绪朝的瓷器，但不是官窑，而是一件来自民窑中的“官古器”。陈重远老先生在《古玩谈旧闻》一书中说：“老古董商们传说，琉璃厂清秘阁的东家，在光绪年间于景德镇窑场烧造‘大清同治年制’、‘大清光绪年制’红字款的‘官古器’，并在西琉璃厂开设清华斋细瓷店，销售这路瓷器，供京城富户人家作陈设摆饰和女儿的嫁妆品，当时甚为畅销。这路瓷器同官窑瓷器的明显区别是‘红字款’”。我想，这件玉壶春粉彩瓶，应是陈老所指的“红字款”官古器。

清代的官窑瓷器，只供宫廷使用。一般贵族所用的优质瓷器，则来自于民窑中的“官古器”。蓝浦在《景德镇陶录》中说：“此镇窑之最精者，统曰官古。式样不一，始于明。选诸质料，精美细润，一如厂官器，可充官用，故亦称官。”这说明“官古器”不是官窑制品，仅是“可充官用”。

那什么是官窑，什么是民窑，两者之别又如何界定呢？清人陈浏在《匋雅》中云：“民间所卖之瓷器，厂人则谓之曰客货，凡所以别于官窑也。官窑之尤精者命曰御窑，御窑也者，至尊之所御也。官窑也者，妃嫔以下之所用者也。”又云：“客货者，民窑也。”“官窑别于民窑，御窑别于官窑”。这里出现民窑、御窑和官窑三者之别。民窑即民间窑场，其制品在民间生产和交易；官窑是指由官方营建、主持烧造瓷器的窑场，御窑则是官窑中的官窑，两者都是为宫廷皇族服务的，偶有皇帝赏赐也“自非近御侍从，贵戚巨邸不能蒙被恩泽”。

中国古代陶瓷生产，本来并无官窑与民窑之分。公元十世纪初，越窑制品中的“秘色瓷”，为吴越王钱氏垄断，专供钱氏宫廷所用，并入贡中原朝廷，“臣庶不得用”，于是出现了最早的官窑。宋元时都设有官窑，专门烧制瓷器供皇室使用，官窑和民窑逐渐拉开了距离。据记载，明洪武二年始景德镇设立御窑厂，委派专人负责督办御器的烧制，这使官窑和民窑的区别更加分明。清代景德镇御窑厂有增无减，并占有最熟练的工匠，垄断最优质的瓷土、釉料。故明清两代景德镇御窑厂，能创烧出许多前代和同期民窑难以烧制的新品种，执时代之牛耳。民国时期，袁世凯登基当皇帝，为效仿明清各朝皇帝都烧有年款的官窑瓷器，于是让郭世五去景德镇督窑烧制。郭世五在景德镇聘用名师，集中原烧官窑瓷器的人才，仿照雍正、乾隆官窑的样品，烧造出书写着“居仁堂”和“觐斋”款识的精美名贵瓷器。“不是雍乾官窑器，胜似雍乾官窑器”。这些瓷器当属民国时期的官窑制品。

我在古玩城一位朋友开的店中，见到一套十件大小不一的粉彩龙纹杯，资质细腻，釉汁莹润，绘制工整。杯外和杯里底部绘五爪龙，杯底足内有青花篆书“大清乾隆年制”六字款，字款正对杯里(内底)杯外龙头，件件一样。正像《匋雅》中所说：“官窑力求工细，下笔不肯苟率，自其所长。”

官窑制品比起民窑制品虽有其料精工细之长，但从产量上远不如民窑大。据史载，明代御器厂产量最大的1547年(嘉靖二十六年)也不过12万件，只相当于当时民窑产量的千分之三，而一般年景不过数千到数万件，尚不及民窑产量的千分之一。可见“行于九域”的景德镇瓷器基本上是民窑产品。民窑一直是中国古代瓷业的主体。

前文已述，官窑制品只为宫廷御用，服务面窄；而民窑制品产自民间，交易于民间，服务面广，包括社会各个阶层，不仅有广大的城镇民众和乡村百姓，还有达官贵人、富豪大户、文人墨客。所以民窑制品比较复杂，因对象不同，审美情趣和消费观念各异，导致民窑产品风格多样，档次高低不一。但较之官窑制品，民窑制品又有共同点，无论是题材还是艺术风格方面都明显有别于官窑。

民窑瓷绘的题材很宽，一种是人物故事，如历史故事、仕女、仙人、高士图、婴戏图等，还有表现放牧、耕作、采桑、捕鱼之类世俗生产活动的画幅，反映当时社会风俗和节庆娱乐的作品。另外一种画自然景物，以小品山水居多，往往简单几笔，便清新淡远，耐人寻味。也有构图恢宏的山水画，用笔雄肆。或表现动物的题材，有各种珍禽瑞兽，狮子、麒麟、龙、凤、鹿、鹤、鸡、鹅、雁，其他各种鸟雀，以及鱼、虾、蟹、蜂、蝶及昆虫等物。花卉方面，牡丹、莲花、菊花、梅花、岁寒三友(松、竹、梅)、灵芝，各种瓜果等物。几何

图案方面的题材也非常多，八宝、杂宝、如意云、火焰宝珠、绣球花、水波纹等图案，都应用得很普遍。边饰图案如蕉叶纹的仰叶、垂叶，莲花纹的仰莲、覆莲，还有线纹、雷云纹等，都很常见。各式缠枝花图案，更是极普通的题材。还有不少使用文字图案，除用汉字写的吉语、诗词、文赋或单独使用的福字、寿字以外，还使用了梵文字(又有蒙、藏、回族的文字)。

林林总总的图案题材，给人印象最深的是“图必有意，意必吉祥”，反映出人民群众对幸福美好的生活的憧憬和追求。

我见到一件青花大盘，盘面上绘一棵苍劲的古松，两只梅花鹿栖于树下，天空飞翔着一只蝙蝠，地面石缝露出两只灵芝，构图自然合理，画面似一幅自然景色的写照，民间艺人在此借景抒情，托物寓意。松树被人视为长青之木，赋予延年益寿、长青不老的吉祥寓意；“鹿”与“禄”同音，象征着富裕；鹿和蝙蝠又表示福禄双全，而灵芝则又有仙芝祝寿之意。

另一件青花盘，一只白鹭站立于水塘中，荷叶掩映，几朵荷花或含苞或盛放，几棵芦苇摇曳于花间，水面波光闪烁，一幅夏日池塘小景跃然画面。“鹭”与“路”，“莲”与“连”同音，芦苇生长，棵棵相连，故谐音“连科”取意。旧时科举考试，连续考中谓之“连科”。“一路连科”寓意应试成功，仕途顺达。还有一件清代五彩花鸟大碗上绘鹌鹑、菊花和枫树等花卉。“鹌”与“安”同音，“菊”与“居”同音，枫树的“落叶”与“乐业”谐音，组成“安居乐业”，体现了市民阶层安之以居，乐于从业的心态。

像这种用描绘自然景物来借景抒情、借物寓意的瓷绘作品非常之多。如寓意“年年有余”、“吉祥如意”、“翘盼福音”、“八宝吉祥”、“喜在眼前”、“双喜临门”、“龙凤呈祥”、“富贵平安”、“富贵万代”、“天仙祝寿”、“五福捧寿”、“福增贵子”等等。还有直接用文字表意的画面，像“寿”字盘、“福”字罐、“禧”字罐。

除瓷绘外，造型中也有类似的反映。奇宝堂中有一对狮座烛台，造型犹如古代建筑宅邸门外的石狮。狮背上托一花觚形烛台。狮子头部塑造卷发巨眼，张口利齿，一幅凶猛威严的气势。古人在门外摆放石狮是用以镇宅驱邪，模仿石狮造型来设计烛台也求其意。还有两件男童坐莲塑像，塑造了两男童手捧莲蓬坐于盛开的莲花之上，喻意“早生贵子”和“多多生子”，反映了古代人们重男轻女和多子多福的传统世俗观念。

民窑制品中成就最大并最富有艺术特色的应属瓷绘。即使同一时期，同一窑口，同一题材，其艺术表现也是丰富多彩的。不过，从整体上看，可分为工笔和写意两大类，前者笔法比较工整细致，后者则画得比较疏简粗犷。细致一派服务对象大概是达官贵人、富豪大户及文人墨客等，多是定制产品和出自某某堂、某某斋等作坊，且画工多是“雅匠良工”。疏简一派服务对象主要是市井民众和乡村百姓。多为自产自销，画工多是民间艺人。

前面的“可充官用”的“官古器”和带有“红字款”的“官古器”，就属于工笔类。这种艺术风格工整细致的作品，在绘制水平上并不逊色于真正的官窑制品，有些甚至更胜一筹。有一件清代青花龙纹大盘，盘面绘有一条曲身翻转的四爪蛟龙，在浩空中奔腾狂舞，周围是朵朵祥云飘绕，四爪青龙昂首张口，躯体翻转扭动，大有吞云吐雾的非凡气势。画面线条柔和，纤细规整，纹饰精致。青花渲染层次丰富，颇有水墨画的韵味。正如《甸雅》一书所云：“同一色也，见深见浅，有一瓶一罐，而分至七色九色之多者，娇翠欲滴。”另两件明代人物青花笔筒，器口器足有一周暗刻纹饰，填以影青。器壁上描绘了在城廓内的军营帐前，家眷们正在为即将出征的将军设酒饯行，所绘人物众多，神态各异。绘制工细之极，不让画家。另一器壁表现人物与骏马，配有树木花草。整个画面无论人物、马匹、树木、花草都造型严谨，绘制工细，晕染细腻，不让官窑。《甸雅》云：“明瓷青花笔筒往往沿口凹雕一围，填以影青，画笔工致，无款识瓶觚亦然。而官窑之有款者笔意较粗，抑何也？”又云：“乃有明明官窑而画稿了无意味者，有的真客货而笔意工细绝伦者。”这两件笔筒不正符合书中所述吗？

疏简一派画风颇似中国画写意画法，注重描绘神采，而不拘泥于物象的细节。这一写意

画法是民窑瓷绘的主流,也是民窑艺术特色的代表,是民窑瓷绘不同于官窑的最为一个标志。

民窑瓷绘中写意画法的形成,有生产方面的原因,也有艺术方面的原因,而生产原因是直接原因。民窑产量极大,不能像官窑只为皇帝及皇族少数人服务,不惜工本,精描细绘。民窑艺人在绘制时必须要考虑如何省时、省工、省料。这就促使他们在常年的生产实践中摸索出一条自己的艺术道路。我曾到过景德镇古窑场,亲眼目睹瓷绘工人在碗坯上手绘青花装饰。她们一手握住碗坯上的把子(碗下足底多留出的泥把,便于手握绘制和上釉),一手拿笔,碗坯在手中翻转,笔在碗壁上飞舞跳跃,一会儿,碗身的灵芝祝寿图案就完成了。我在一位女工身旁观看半小时,她已画好两托板碗坯。我有意问她画的是什么图案,为何画这么快,她回答说:“这些图样是老师傅传下来的,也叫不出什么名字。不快不行,还有十多板碗坯要画完呀。”一席话,可以看出民窑瓷器生产的特点,也反映出民窑瓷绘创作相当自由。民窑制品不像官窑制品有宫廷的“定夺样制”,它是画工根据传统图案,并结合个人的即兴发挥创作出来的。民窑瓷器生产上的特点,促成了其艺术上的特点,两者和谐地统一起来,形成了民窑瓷绘有样式而不拘泥于样式,笔法洗炼奔放的艺术特色。

青花瓷绘是民窑艺术的杰出代表。在一店铺里,我见到一件明代青花人物罐。罐的肩部饰锦地开光花卉,腹底饰如意图案,腹身绘人物对弈图。两位居士在棋桌旁席地而坐,一书童端茶立于一侧,另一侧绘一棵龙爪槐,枝干斜插,垂于棋桌之上。人物左右绘洞石芭蕉、兰草翠竹。采用写意手法,以笔为主,以墨(料)为辅,行笔飘逸洒脱,墨色枯润相间,浓淡相宜,具有幽静雅致之古趣,真可谓“明瓷画手皆奕奕有神”(《旬雅》)。另一件青花山水小碗,瓷料细腻,釉面光滑。碗外壁上写意山水,小景绘制极为精彩,线墨并用,笔意多变,形简而意赅。画面先以阔笔用没骨法写出芭蕉叶和山石,后用细线勾画出树木、树叶和房屋。山石边的独木桥上,一个渔夫躬腰担着沉甸甸的鱼篓,满载而归。人物后面淡淡的青花晕色,把时近黄昏的感觉渲染出来,境界淡远恬然,别具情趣。正如朱琰在《陶说》中所云:“…点染生动,有出乎丹青家之上者,画手固高,画料亦精”。

民窑制品中不仅青花出色,彩绘也不逊色。不须再一一举例,仅仅从《旬雅》一书中就能领略民窑彩瓷的风采。陈浏在书中对民窑彩绘有几段赞语:“康熙彩画手精妙,官窑人物以《耕织图》为最佳,其余龙、凤、番莲之属,规矩准绳,必恭敬止,或反不如客货之奇诡者,盖客货所画多系怪兽老树,用笔敢于恣肆,西人多喜购之。”“官窑以雅饬为贵,客货彩画则不嫌其诙诡也。”“康熙客货彩碗有画四五水鸭或飞、或起,一田夫张两手欲捕之者,神情生动,树石苍秀,真杰构也”。“康熙彩画往往官窑不如客货,亦一奇也。官窑力求工细,下笔不肯苟率,自其所长。客货信手挥洒,老笔纷披,时或有独到之天趣,令人不可方物。”这几段话中,“奇诡”、“恣肆”、“诙诡”和“信手挥洒”,道出了民窑瓷绘的艺术特色。文中也特别指出“官窑不如客货”。虽然文中所言是康熙朝民窑瓷绘,但用以概括历代历朝民窑瓷绘风格也是适合的。

在古玩城中浏览,就像进入一座民间艺术博物馆。这里数以万计的民间陶瓷,都出自民间艺人之手,但几乎没有一人留下姓名,令人感慨。在中国美术史上,有许许多多流传千古的书法家、画家、雕塑家。而从事工艺创作的名工巧匠,却很少载入史册,即使有也是凤毛麟角,载有从事陶瓷生产的民间艺人就更微乎其微。《旬雅》云:“画纸、绢者不属于画瓷也,而能画瓷者又往往不能画纸绢。国初刻玉范铜之俦率皆姓氏流芳,表扬奕祀,而画瓷者多湮没不彰,致可慨喟。画者且不能传,又况于制坯掌火者乎?”

千百年来,民窑制品被视为客货,因其产量大,瓷质多粗糙,画工多疏简,而受到上层社会的冷遇,尽管其中大多艺术审美价值颇高,也不被重视。史籍记载少,展览陈列少,更难得有出版介绍的机会。看今日古玩市场上的陶瓷,民窑制品占了绝大多数,实有出版介绍的必要。虽然古有“画瓷者多湮没不彰”,“且不能传”,但今天,我们不应再让他们的作品继续被“湮没不彰”。这也是我们编撰此书的动机吧。

陶

瓷

卷

■ 001
 ■ 青花龙纹盘
 ■ 高 5.2 厘米 口径 24 厘米
 ■ 清代

龙纹，是我国瓷器装饰纹样中应用最为广泛的题材之一。《说文解字》载：“龙，鳞虫之长，能幽能明，能细能巨，能短能长，春分而登天，秋分而潜渊”。传统观念认为：龙是一种神秘的动物，显现时见首不见尾。龙的出现是天下太平的征兆，被视为最重要的吉祥物。然而在封建时代，龙与凤作为帝王的象征，庶民不得擅用。特别到了清代，龙更成了皇权的象征，成了禁锢人们思想的桎梏。清代竟有这样的规定：“亲王以上可绘五爪金龙”，“郡王以上绘画四爪之鳞”。凡是“僭用违禁龙凤纹者”，“官民各杖一百，徒三年”。尽管有这样那样的禁锢，但在“天高皇帝远”的民间陶瓷生产中仍有大量描龙画凤的题材。虽画不得“五爪金龙”，但可绘成“四爪之鳞”。此盘上的这条青龙，见首不见尾，曲身翻转，四爪腾空，双目圆瞪，须发竖立，鳞片饱满，祥云飘绕。造型凶猛矫健，描绘工整细致。

■ 002

■ 青花龙纹盘

■ 高 5.2 厘米 口径 24 厘米

■ 清代

虽然龙是神话形象，但人们对龙的形象却很清楚。龙的角似鹿，头似驼，眼似兔，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。盘上这条青花龙，正符合上述描写。青龙颈项直立，双目圆瞪，张口吐舌，指爪尖利，鳞片饱满。整个躯体扭转翻腾，祥云飘绕其间，大有气吞山河、直上云霄之势。整幅画面用笔纤细工整，描画详尽，疏密错落，浓淡相宜。

■ 003
 ■ 青花螭纹盘
 ■ 高 4.6 厘米 口径 22 厘米
 ■ 清代

这件青花龙纹盘，与前面几个龙盘不同。一是没有表现龙的吞云驾雾，肢爪刚劲，夭矫摄弩之势，而表现了中国传统观念中龙是一种性情良好、温和仁慈、具有很好的德性品格的主题。二是前几图青花龙盘，是白底绘青，这件却相反，青底透白。先用细线勾画出龙与花纹的轮廓，后用青料染底，盘心两龙横卧，吉祥纹饰穿插其间，盘沿均匀布置四组莲花纹。象征着太平盛世，国泰民安，吉祥幸福。画面构图疏朗，线条柔和，青花呈色，正蓝鲜丽。