

中华文脉——中国陶瓷艺术

History and Modern
Chinese Porcelain's Art

粉彩瓷

● 主编 / 郑宁 ● 作者 / 邹晓松

黑龙江美术出版社
Heilongjiang Fine Arts Publishing House

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLISHING FUND PROJECT

中华文脉——中国陶瓷艺术
History and Modern
Chinese Porcelain's Art

● 主编 / 郑 宁 ● 作者 / 邹晓松
粉彩瓷

黑龙江美术出版社
Heilongjiang Fine Arts Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中华文脉：中国陶瓷艺术. 粉彩瓷 / 邹晓松编著
—— 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2013.3
ISBN 978-7-5318-3902-6

I. ①中… II. ①邹… III. ①粉彩—陶瓷艺术—中国
IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第043503号

编 著：邹晓松
出 版 人：于晓北 金海滨
出 版 策 划：金海滨 原守俭
责 任 编 辑：李 旭
编辑委员会：咸泽寿 林洪海 李 倩 李 瞳
李文博 颜云飞 杜晓晔 张一墨
审 读：曲 莹 李 倩
责 任 校 对：衣国强 李凤梅 李金慧
装 帧 设 计：许新宇设计工作室

中华文脉：中国陶瓷艺术. 粉彩瓷

出 版：黑龙江美术出版社
经 销：全国新华书店
印 刷：北京雅昌彩色印刷有限公司
版 次：2013年10月第1版
印 次：2013年10月第1次印刷
开 本：787毫米×1092毫米 1/16
印 张：15.5
印 数：1-1600册
书 号：ISBN 978-7-5318-3902-6

定 价：400元

韩美林先生为本丛书题字

中華文脈

乙亥年四月海右美林題

序 一

我国陶瓷历史悠久、沾溉弘远，素以其制作精工无与伦比而驰名世界。它既是科学和艺术的产物，也是民族文化发展与中外文化交流的见证。例如国际间至今仍然沿用china一词称呼陶瓷或瓷器，而kaolin(瓷土)一词乃是由我国江西所产“高岭土”的原名直译为国际名称。又如celadon(青瓷)的专称来源于明代龙泉窑青瓷，而yekuolie一词也辗转指的是宋代磁州窑白地黑花类瓷器。其他如著名的“埃及三彩”“波斯三彩”“新罗三彩”“奈良三彩”等

我国陶瓷历史悠久、沾溉弘远，素以其制作精工无与伦比而驰名世界。既是科学和艺术的主物，也是民族文化发展与文化交流的见证。例如国际上至今仍然沿用china一词称呼陶瓷，而kaolin(瓷土)乃是由我国江西所产“高岭土”的地名直译为国际名称。又如celadon(青瓷)的专称来源于明代龙泉窑青瓷，而yekuolie一词也辗转指的是宋代磁州窑白地黑花类瓷器。其他如著名的“埃及三彩”“波斯三彩”“新罗三彩”“奈良三彩”等都是当时各国输入唐三彩陶器后的仿制品。至于我国发明的制瓷术，自16—17世纪以后随同外贸陶瓷的输出和外人来华学习的过程，而逐渐传播到东西方许多国家，迄今仍有不少国外仿品留在世上。这些辉煌成就及深远影响足以体现中华民族的聪明才智，也反映了古陶瓷在人类物质文化史上的突出贡献。

《中华文脉——中国陶瓷艺术教育丛书》序

叶喆民

字丹枫，1924年生于北京，满族，北京大学文学院毕业，清华大学美术学院教授。

自幼随父叶麟趾教授学习陶瓷，后在故宫博物院师从陈万里、孙瀛洲二位先生，赴全国各大窑址考察，鉴定博物馆藏品。1960年著书提倡科学研究中国古陶瓷。1977—1985年首先发现并认定汝窑窑址。曾受聘为轻工业出版社编审，主编《中国名窑志》，中国大百科全书出版社编审，撰《简明不列颠百科全书》全部“中国古陶瓷”条目。

现受聘担任故宫博物院客座研究员，首都师范大学美术学院特聘教授，中国硅酸盐学会古陶瓷委员会顾问，中国古陶瓷学会顾问，北京中国书画研究社顾问等职务。20世纪80年代初，被国家民委评选为“民族优秀艺术家”，2008年被中国美术家协会评选为“卓有成就的美术史论家”。

多年来，除在校培育中外学生外，还为国家文物局培训中心、文博单位及社会培育了大批古陶瓷与书画研究人才。自1960年始著有《中国古陶瓷科学浅说》《中国陶瓷史纲要》《中国古陶瓷文献备考》《寻瓷访古漫记》《汝窑聚珍》《隋唐陶瓷论》《中国书法史通论》《饮流斋说瓷译注》《中国陶瓷史》等十余部专著及论文百余篇，迄今未断写作。80岁后仍主编《中国磁州窑》，获得“第二届中国出版政府奖图书提名奖”。

都是当时各国输入唐三彩陶器的仿制品。至于我国发明的制瓷术，自16~17世纪以后随同外贸瓷器的输出和外人来华学习的过程而逐渐传播到东西方许多国家，迄今仍有不少国外仿品留在世上。这些辉煌成就及深远影响足以体现中华民族的聪明才智，也反映了古陶瓷在人类物质文化史上的突出贡献。

由于陶瓷器的实用性和欣赏性是首要条件，因而自古以来人们对于陶瓷器的应用与观赏，多注重其造型设计与装饰艺术。例如原始社会的彩陶、黑陶、白陶，封建社会的唐三彩陶器和驰誉中外的越窑、邢窑的青、白釉瓷器，北方窑的花釉、绞胎釉瓷器，以及宋代的定、汝、官、哥、钧、磁州、耀州、龙泉、建阳、景德镇等十大名窑的白釉、青釉、哥釉、钧釉、白地黑花、青釉刻花、黑釉油滴、兔毫、曜变和影青釉瓷器，乃至元代的青花、釉里红、红釉、蓝釉和明清时期的各种颜色釉、釉上彩、釉下彩等名贵品种；特别是源远流长的历代绘、划、剔、刻、印、贴、镂空、雕塑等技法不仅精美异常，并且因各有其时代与地方风格而名烁中外，至今仍为世人争相宝藏模仿而垂范后世。

代出版的大量陶瓷类图书内，往往侧重于文物鉴赏或历史考古与科学技术的探讨较多，而鲜有阐述传统和创新工艺美术的论说。虽然早在廿多年前齐中国轻工业出版社也曾组织专家学者编写一部以工艺美术为主兼顾历史考古和科技成就以及当时陶瓷生产状况的大型丛书《中国古陶瓷名窑集》（第16册），目的是系统总结一些历史名窑陶瓷的生产工艺、科学技术成就与艺术风貌，以促进现代陶瓷的发展，但因机构调整与人事变动等客观原因，仅出版两部总论的专著后遽然中止。遗憾至今，得见《清华大学美术学院郑宁教授主编、教育丛书》。记述详实，图文并茂，以同框目的从多方面，反映了我国现代陶瓷生产的重要品种和工艺技法的传承与创新现状，可以说不仅弥补了前人所未能完成的初领及空缺，而且有所进步和发展，表现出目前在这方面汲取传统技艺营养的成果与独到的创新工艺水平，令人十分欣慰和鼓舞。

然而,回顾以往有关陶瓷器制作的文献,如明人宋应星《天工开物》、清人蓝浦《景德镇陶录》等有数名著外,近现代出版的大量陶瓷类图书,往往多侧重文物鉴赏或历史考古与科学技术的探讨,而鲜有对传统和创新工艺美术的研究。虽然早在二十多年前中国轻工业出版社也曾组织专家、学者,编写一部以工艺美术为主兼顾历史考古和科技成就,以及当前陶瓷生产状况的大型丛书《中国古陶瓷名窑集》(第一辑16册),以期系统总结一些历史名窑陶瓷的生产工艺、科学技术成就与艺术风格,以促进现代陶瓷的发展。但因机构调整与人事变动等客观原因,仅仅出版两部总论的专著(《中国陶瓷史纲要》《中国古陶瓷的物理化学研究》)后就中止了。遗憾至今方得见清华大学美术学院郑宁教授主编、中青年学者们通力合作的《中华文脉·中国陶瓷艺术》。本套书记述详实,图文并茂,从多方面反映了我国现代陶瓷生产的重要品种和工艺技法的传承与创新现状,可以说不仅弥补了前人未能完成的初愿及空缺,而且有所进步和发展,表现出当前在这方面汲取传统技艺营养的成果与独到的创新工艺水平,令人十分欣慰和鼓舞。

由于陶瓷器的实用性和欣赏性是首要条件,因而自古以来人们对于陶瓷器的应用与观赏,多注重其造型设计与装饰艺术方面。例如远古原始社会的彩陶、黑陶、白陶、封建社会的唐三彩陶器和驰名中外的越窑、邢窑的青、白釉瓷器,北方名窑的花釉、绞胎釉瓷器以及宋代的定、汝、官、哥、钧、耀州、龙泉、建阳、景德镇等十大名窑的白釉、青釉、哥釉、钧釉、白地黑花、青釉刻花、黑釉油滴亮毫、曜变和影青釉瓷器,乃至元代的青花、釉里红、红釉、蓝釉和明清时期的各种颜色釉、釉上彩、釉下彩等名贵品种,特别是源远流长的历代绘画、刻、印、贴、镂空、雕塑等技法,不仅精湛异常,并且各自有其时代与地方风格而名烁中外,至今仍为世人争相摹戴模仿不已而垂范后世。

然而,回顾以往有关陶瓷制作的文献,如明人宋应星《天工开物》、清人蓝浦《景德镇陶录》等有限名著外在近现

目前这部巨著即将由黑龙江美术出版社陆续出版，相信对于我国陶瓷艺术教育及产业和现代陶瓷工业生产必将起到更大的促进作用。祝贺之余还希望再接再厉，对于古陶瓷中其他著名品种与濒临失传而难能可贵的一些工艺技巧与美术装饰继续加以探索和阐明，以期广泛弘扬祖国优良的陶瓷文化，重现过去先民们发明瓷器造福人类的历史光辉。本人虽然已入耄耋之年，但“学而不厌、诲人不倦”之志未泯，仍愿与大家共勉，并寄予莫大的期望。

叶喆民记于上陶室

二〇一一年五月立夏

目前这一部巨著将由黑龙江美术出版社陆续出版，相信对于我国陶瓷艺术教育、事业和现代陶瓷工业生产，必将起到更大的促进作用。同时，祝贺之余，还希望再接再厉，对于古陶瓷中其他著名品种与濒临失传而难能可贵的一些工艺技巧，乃至历代长期流行的美术装饰，继续加以探索和阐明，以期广泛弘扬祖国优良的陶瓷文化，重现过去先民们发明瓷器造福人类的历史光辉。本人虽然已入耄耋之年，但是“学而不厌、诲人不倦”之志未泯，仍愿与大家共勉，并寄予莫大的期望。

叶喆民记于上陶室时年88岁

序 二

陶瓷的“善”与“美”

郑 宁

一个偶然的时机，黑龙江美术出版社社长金海滨、黑龙江美术出版社资深编辑原守俭和我，三人相遇，说是相见难得，举杯一饮。话语间，畅谈中国陶瓷工艺文化之高远、之深远，都十分感叹从技术与文化的角度全面介绍中国陶瓷的论著甚少。

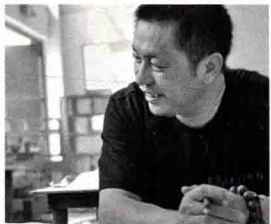
于是一个策划点出现了，编辑出版一套《中国陶瓷艺术》丛书。海滨说，出版社会全力以赴。守俭说，退休以后想做点有意义的事。我说，这件事我愿意做。三人一拍即合，于是，展开了一年多的编辑工作。

这是多年的愿望了。很早就想组织一批熟悉工艺技术的作者，完成一套以陶瓷品种进行分类的中国陶瓷艺术丛书。其中包括各种陶瓷品类的发展概况、原料特性、工艺技术及艺术特色等方面的研究。以品种进行分类研究，以区别长期以来按照窑口或时代进行的分类研究。不将研究的重点放在“是昨天产，还是前天产”，“是张村产，还是李村产”之类的考古式的争论之中，而是研究艺术感很强的“如何产，为何产”。

真善美，是人生理想的美好追求。陶瓷研究也有特定的真善美。如果说，陶瓷的考古是求真，那么，陶瓷工艺文化的研究则可以说是求善、求美。陶瓷艺术的善，就是好的工艺技术；陶瓷艺术的美，就是美的创造规律。

所以，本套丛书的宗旨就是：研究中国陶瓷精湛的工艺技术，研究中国陶瓷美的艺术创造规律。

研究陶瓷的“善”与“美”，并不比研究它的“真”容易。研究“真”，重在求证；研究“善”与“美”，则重在分析与总结。

郑 宁

清华大学文学博士、教授、博士生导师
清华大学美术学院陶瓷艺术设计系主任
中国美术家协会陶瓷艺术委员会委员
ISCAEE 国际陶艺教育交流学会副会长

代表著作：

《日本陶艺》
《陶艺的釉》
《思陶集》

有关陶瓷工艺“善”与“美”的研究很少引起人们注意，并非因为它所涉及的问题不重要，而是因为研究这个问题需要足够的实践经验与认识深度，更需要足够的热情和毅力。真正实现对“中国陶瓷艺术”的“善”与“美”的研究，需要做的工作很多。中国的陶瓷工艺在世界上具有崇高的地位，中国古代陶瓷器，作为珍贵的文化遗产和精美的艺术品，汇成内涵丰富的陶瓷文化。这是纯粹的中国国粹，它广泛地分布于世界各地，深受尊崇。而有关中国陶瓷艺术研究的论著却寥若晨星，即使已出版发行的中国陶瓷系列丛书也大多是从历史和考古的角度进行编撰的。有时甚至会发现有些国外学者对中国陶瓷工艺的研究在深度上超过了国内。鉴于中国陶瓷对世界的影响，有感于有关中国陶瓷的艺术丛书匮乏和国内对陶瓷工艺研究领域的缺失，作为一名陶瓷艺术的从业者，自知责无旁贷，所以才有《中华文脉·中国陶瓷艺术》丛书的策划。

完成这项工作有很大难度，最关键的问题是作者的选择。

不了解陶瓷工艺技术的陶瓷理论研究是很有缺陷的。遗憾的是多少年来我国在这方面的研究实在欠缺。很多情况下，熟悉工艺技术的群体是陶瓷艺术作品的创作者，而这个群体一般不会将关注的重点放在理论研究上，尽管有些创作者技术很纯熟，但理论总结却不够。近些年，我国的高等艺术院校增加了很多实践类专业的硕士和博士点，为实践类的理论研究奠定了较好的治学基础，尤其是清华大学美术学院陶瓷艺术设计系长期以来就有在实践基础上进行理论研究的传统，这些治学的传统是一代代前辈治学精神的传承。以清华大学陶瓷艺术设计系的校友为主体的写作团队就是在这种背景下产生的。这些作者或是在全国各高等艺术院校任教，或是从事一线的陶瓷艺术创作，他们都有丰富的实践经验和扎实的专业基础，并在不同的专项研究方面取得了学术研究成果。可以说他们是学者型的陶瓷艺术创作者，也可以说他们是具有丰富陶瓷工艺实践经验的理论研究者。

研究陶瓷的工艺文化，我们重点关注了以下几方面的问题：第一，以考古事实为依据，尊重陶瓷发展的客观历史；第二，以实践为基础，认真总结陶瓷工艺的技术经验；第三，在遵循陶瓷工艺普遍特性认识上，分析美感与审美思想；第四，注重研究陶瓷工艺的某些符号性、印迹性特征，没有特点的工艺是无法感动人的。

主编这套丛书，工作十分繁杂，也深感责任重大。20部分册学术问题需要逐一与作者探讨；数千张精美的图片需要在国内外广泛征集；编辑过程中的种种琐事需要逐一解决。一切都要尽心，再难也要坚持。也曾有退却之心闪过，但是使命所在，不敢懈怠，终于坚持下来了。每位作者的写作精神也令人鼓舞，许多作者突破了自己所能承受的工作极限，尽力发挥了自己治学的最高水平。这是因为他们在实践方面有着丰富的工艺经验和深厚的专业基础知识，同时又对自己研究的领域具有独到的见解和看法。

在主持编撰这套书的过程中，得到了各界人士的支持和帮助，尤其要感谢的是我们的老前辈叶喆民、杨永善等先生，正是他们的大力支持、鼓励和指导，才使这套丛书顺利完成。

内容简介

粉彩瓷是构成中国传统陶瓷艺术的重要品类之一，在陶瓷艺术领域中占有重要地位。本书在全面总结前人在该领域的研究成果和创作实践的基础上，结合作者多年来在理论研究与实践创作方面的成果与经验，全面、系统地论述粉彩瓷产生的基础与条件；理清粉彩瓷的形成与发展脉络；从材料与工艺的角度，详细阐述了粉彩材料的分类和来源、粉彩的绘制与填色工艺及流程。在对留存实物进行较全面整理和分析的基础上，论述了粉彩瓷造型与装饰的关系、粉彩的美学内涵，并结合当下粉彩的发展现状，分析了粉彩的继承与创新的主要途径，在此基础上对粉彩的发展前景进行了展望。

本书采用图文相结合的方式，精选有代表性的历代粉彩瓷作品100余幅，力争能较全面地反映各时期粉彩瓷的基本状况，体现粉彩瓷的艺术风貌和所取得的艺术成就。

本书适用于高等院校艺术类专业硕士研究生专业教材或参考书，也可以供陶瓷艺术专业领域的研究人员、陶瓷鉴赏和收藏人士阅读参考。

前言

粉彩作为我国传统陶瓷装饰艺术中的一个重要门类，在陶瓷装饰艺术领域中占有重要地位，它是中国陶瓷文化的重要代表和组成部分，是中华民族的艺术瑰宝。粉彩自康熙晚期产生以来，特别是经雍正、乾隆等的大力推崇，以其“粉润清雅”“工致殊常”的独特艺术品格，深受人们的推崇和喜爱。

尽管粉彩的产生迄今已有300余年的历史，但对它的研究并不深入，历代研究者对粉彩的产生、发展、工艺及审美等各个方面都缺乏详细而科学的定论。首先，关于粉彩的概念和发展渊源，部分学者仅从表象和文献方面加以解析，使人难以全面认知和把握。尤其是近现代以来，粉彩瓷创作引进了一系列新工艺、新技术和新方法，粉彩的表现形式也有一定程度的拓展，以某种工艺手法和材料应用为标志来解释“粉彩”，显然无法适应新形势的发展与变化。另一方面，由于粉彩瓷出现于康熙晚期，而“粉彩”一词则在清晚期的相关文献中才出现，清宫档案中找不到“粉彩”一词，仅有“瓷画珐琅”“洋彩”等相关记载，因此一些学者认为，“粉彩”与“瓷画珐琅”“洋彩”等属不同类别，各有自身的发展途径和特点。这种说法割裂了粉彩的发展历程，把人们的研究视界引到细枝末节的区域上，更加模糊了粉彩的概念。其次，关于粉彩瓷的艺术风格，有学者认为陶瓷中的粉彩装饰属于工艺美术的范畴，应以装饰性语言作为其表现语言，进而对晚清以来，尤其是民国时期以国画语言为表现形式的粉彩提出批评和异议，认为采用国画这一表现形式脱离了陶瓷装饰的范畴，充其量不过是瓷上绘画；而有部分学者认为，粉彩自产生以来，国画的表现形式就一直贯穿于其发展的全过程，始终是它的重要表现形式之一，特别是民国时期以“珠山八友”为代表的从业人员，汲取文人画的基本要素，将“诗、书、画、印”融入作品之中，使得粉彩开始脱离工艺美术的范畴，

成为艺术的品类之一。鉴于粉彩概念的混乱，加上不同学者对其发展过程中的许多问题存在异议，有必要对粉彩进行全面、系统的研究。

在全面总结前人在粉彩领域的研究成果的基础上，本书还结合了作者多年来在理论研究与实践创作方面的成果与经验，力图全面、系统地论述粉彩瓷产生的基础与条件，理清粉彩瓷的形成与发展脉络，并详细阐述了粉彩材料的分类和来源、粉彩的绘制与填色工艺及流程。除了材料与工艺的介绍之外，本书还着重分析了粉彩的审美情趣与特征。通过对留存实物进行全面整理和分析，论述了粉彩瓷造型与装饰的关系、粉彩的美学内涵，并结合粉彩当下的发展现状，概括了粉彩继承与创新的主要途径，在此基础上对粉彩的发展前景进行了展望。

粉彩自清康熙年间产生以来，经过数百年的发展，其艺术形式不断丰富和充实，成为中国传统陶瓷装饰的重要组成部分。在自身的发展过程中，粉彩通过不断融合、借鉴其他陶瓷装饰如五彩、珐琅彩等的工艺技术和装饰形式，并在创作中融入国画的表现形式和审美意趣，从而形成了极富民族特色、带有绘画性特征的陶瓷装饰风格。它将绘画与装饰相结合，是融工艺性与艺术性于一体，表现性与实用性相统一的陶瓷艺术。通过本书的撰写，对粉彩的历史做一个概括性的总结，对粉彩的创作工艺提供简单的线索，希望能引发世人的关注，为粉彩的发展与研究贡献一份力量。

中华文脉 | 中国陶瓷艺术
History and Modern
Chinese Porcelain's Art

编委会 Editorial Board

顾问：叶喆民 张夫也
李砚祖

主编：郑宁
副主编：远宏
主编助理：苏西亚 郑全生

编委：丁蔚然 丁瑜欣
王亚韶 任英歌
任星航 远宏
苏西亚 李佳鸿
李大壮 张莉
张璇 邹晓松
邹晓雯 杨帆
於彩云 陈爱国
陈健捷 陈宁
徐玉珊 黄永平
蒋才冬 游博文
(按姓氏笔画)

图文统筹：可可 李瞳
李倩

编务：刘兰蔚 武小芳
高海明 张露

鉴于本套丛书能及早与读者见面，其中部分
图片尚未与作者取得上联系，对此我们深表
歉意。望作者见此书后，及时与本出版单位
取得联系，以便付制。

目 录

前言

001	第一章	粉彩瓷产生的基础与条件
001	第一节	粉彩瓷产生的社会背景
005	第二节	釉上彩瓷的兴起与发展
009	第三节	粉彩瓷产生的技术条件
013	第四节	粉彩瓷的形成和发展
025	第二章	粉彩瓷的传承、变革与发展
025	第一节	粉彩瓷工艺的发展与变革
031	第二节	粉彩瓷工艺技术的传承
039	第三章	材料与工艺
039	第一节	粉彩需用的材料及工具
046	第二节	粉彩瓷的绘制工艺
060	第三节	粉彩瓷的填色工艺
067	第四章	造型与装饰
067	第一节	粉彩瓷的造型
072	第二节	粉彩瓷的装饰
077	第三节	造型与装饰的关系
083	第五章	粉彩瓷的美学内涵
083	第一节	粉彩瓷装饰的艺术特色
086	第二节	粉彩瓷装饰的审美要素
092	第三节	粉彩瓷装饰的审美追求
101	第四节	影响粉彩瓷审美意趣的主要因素