

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

古 彩 瓷

● 主编 / 郑 宁 ● 作者 / 於彩云

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

国家出版基金项目
NATIONAL PUBLICATION FOUNDATION

中华文脉 | 中国陶瓷艺术

History and Modern
Chinese Porcelain's Art

古 彩 瓷

● 主编 / 郑 宁 ● 作者 / 於彩云

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. 古彩瓷 / 於彩云编著

— 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2013.3

ISBN 978-7-5318-3904-0

I. ①中… II. ①於… III. ①杂彩瓷(考古)—陶瓷
艺术—中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第043528号

编 著：於彩云
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. 古彩瓷

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：12.25
印 数：1-1700册
书 号：ISBN 978-7-5318-3904-0

定 价：350元

韩美林先生为本丛书题字

中華文脈

二〇一二年四月海右美林題

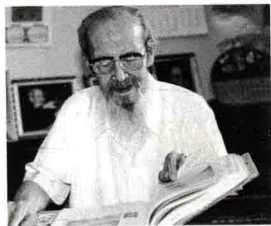

序 一

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

《中华文脉——中国陶瓷艺术教育丛书》序

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。既是科学和艺术的产物，也是民族文化发展与文化交流的见证。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”等都是当时各国输入唐之彩陶器后的仿制品。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瓷留在世上。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。

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《中国名瓷志》；中国大百科全书出版社编审，撰写《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，北京中国书画研究会顾问等职务。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奖提名奖”。

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名中外的越窑、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，理之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。虽然早在廿多年前的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》第一辑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格，以促进现代陶瓷的发展，但因机构调整与人事变动等原因，仅出版两部总论的专著后遽然中止。遗憾至今，得见《清华美术学院郑学教授主编、《中华文脉·记述》丛刊、图文并茂以图释目的从多方面，反映了我国现代陶瓷生产的重要品种和工艺技术的传承与创新现状，可以说不仅弥补了前人们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工艺营养的成果与独到的创新意识水平，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。例如远古自原始社会的彩陶、黑陶、白陶、封建社会的唐三彩、陶器、驰名中外的越窑、邢窑的白釉、白釉瓷器，北方名窑的花釉、绞胎釉瓷器以及宋代定的汝、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刻剔、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，至今仍为世人争相宝藏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。称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。同时称贺之余，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阔、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。

前 言

古彩瓷产生于江西景德镇，在明清时期，景德镇陶工们利用当地的瓷土和颜料，制作瓷胎并加以装饰彩绘的瓷器。古彩瓷来自于民间，出自于本土，在工艺技术和艺术表达方面极具独特的个性和审美特点，凝聚了陶工们精湛高超的技术能力，充分反映出简洁、精炼、厚重的艺术感染力。作品以艳丽华美、厚重大气的独特艺术魅力呈现给人们，反映出一种美的精神和状态，它的出现为我国陶瓷发展增添了浓墨重彩的一笔，给予了人们视觉享受，拓展了人们想象的空间，丰富了人们的精神生活。

古彩瓷装饰有500多年的发展历程，其中有明代五彩、康熙五彩和人们所谓的硬彩。古彩瓷的形成是在瓷胎制作非常成熟的基础上发展的，由于景德镇有着优质的高岭土，瓷质洁白细腻，成熟的制瓷技术和高品质的瓷胎为古彩瓷创作提供了载体。明代五彩，题材多样、纹样丰富、颜色饱满，几乎覆盖纹样轮廓的线条，色彩对比强烈。古彩以红、黄、蓝、绿、紫这五种颜色为主，在明代和清代初期，蓝色都是用釉下青花颜色表现，康熙时期，人们经过研究探索，成功采用了釉上蓝色和黑色，并且采用了金色，从此五彩瓷可以独立在釉上完成彩绘和烧制。康熙时期五彩造型饱满大气，题材丰富，装饰雍容华丽，用笔刚劲有力，故其成为古彩瓷中最为辉煌的时期，形成了中国彩绘瓷器中绚丽多彩的乐章。

清代时期实现中央集权，多民族融合，国力强盛，经济繁荣，文学、艺术空前活跃。尤其是废除“匠籍”制，工艺美术也得到很大的发展，各民族之间的文化、生活相互影响，建筑、织锦刺绣、服饰、中国画、木刻年画、陶瓷装饰等都发展到一定的水平。康熙五彩原材料取自于景德镇本土矿物原料，装饰形式是在明代五彩、成化斗彩的基础上脱颖而出，工艺技术、艺术内涵和艺术表现力都达到非常高的水平。由此可见，康熙五彩的华丽出现不是孤立的，在制作上有更加成熟的工艺技术条件。在审美意识中，在社会综合因素大环境的影响下，康熙五彩的创作在原料运用、造型制作和装饰风格的形成上，具有鲜明的本土性和

民族性特色，反映出时代的气势，而它也因此以其独特的艺术魅力，被人们誉为“国之瑰宝，世界珍品”。

古彩瓷在晚清时期逐渐淡出彩绘瓷器主要地位，主要原因是由于珐琅彩、粉彩的兴起及晚清、民国时期浅绛彩、新彩的广泛运用。受外来文化的影响，人们的审美意识也悄然发生了改变。但是，人们仍然保留着对于康熙五彩的崇尚和眷恋，晚清民国时期有一部分人仿制康熙五彩，将五彩瓷易名为“古彩”。而从这一时期开始，虽然工艺技术达到了一定的水平，但是作品缺乏创作力，是无法和康熙五彩比拟的。

中国陶瓷文化有着非常深厚的历史渊源，作为国之瑰宝的古彩瓷释放出历久弥香的魅力。时至今日，科技发达，视觉信息丰富多变，而古彩瓷是本土化、民族性的产物，如何使古彩瓷传承和发展，是我们当今陶瓷工作者面对的问题。而今古彩瓷的现状，是严峻而不容乐观的，虽然目前从事艺术陶瓷创作者很多，但是古彩瓷创作者相对而言不多，对此我深感不安。古彩瓷的创作不仅需要高超的工艺技术能力，还需要深厚的文化底蕴。在当今如此快节奏的生活状态下，如何传承和发展这一优秀的陶瓷文化，作为陶瓷工作者是责无旁贷的，所以，我非常荣幸参与写作此书，希望能尽我所能为古彩瓷的传承和发展尽微薄之力。

我是抱着认识、学习、思考的态度来写这本书的。沿着古彩瓷历史的脉络逐步走过来，我能为陶瓷文化的传承渐已弱势的古彩瓷创作做什么？我希望尽自己的能力更多地介绍古彩瓷，使人们比较全面、广泛、深入地了解、发现古彩瓷美的形式、美的内容、美的内涵，让读者充分欣赏古彩瓷雍容华贵的气质，感受深邃悠远的文化底蕴，从而以古彩瓷的角度感受陶瓷文化的魅力，了解历史，面对现状，通过现代的理念去解读过去，剖析现在，展望未来，使我们陶瓷人在深厚的传统陶瓷文化基础中，融入现代观念，创作出人们喜闻乐见的古彩瓷艺术作品。

古彩瓷是一门独立的陶瓷装饰的形式，颜料的配制、绘制的方法、艺术的风格都自成一统。在研究古彩瓷过程中，我从古彩瓷发展脉络、各时期装饰特点、工艺材料、技法、绘制步骤、传承方式等方面、尤其是强调社会审美综合因素和创新，以及现代元素、新型材料和时代感方面作了较为整体的思考。感受古彩瓷的发展，呈现动态变化过程，以期引起人们关注和思考古彩瓷生存和发展状态。在古彩瓷创作中，应在继承传统文化精髓的同时，巧妙运用现代新型材料和科学技术，融入现代审美元素，赋予时代感，锐意变化、力求创新，才能使曾经辉煌的古彩瓷散发出新的魅力。

国家出版基金项目

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

鉴于本套丛书能更早与读者见面，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，以便付酬。

目 录

前 言

- 001 第一章 古彩瓷产生的基础
 - 001 第一节 古彩瓷的界定
 - 002 第二节 古彩瓷产生的自然环境
 - 004 第三节 古彩瓷产生的社会背景

- 009 第二章 古彩瓷的发展脉络
 - 009 第一节 古彩瓷的发展基础
 - 011 第二节 古彩瓷的发展概况
 - 025 第三节 古彩瓷表现方式的演进
 - 027 第四节 古彩瓷的传承方式

- 033 第三章 古彩瓷的材料与工艺
 - 033 第一节 古彩瓷彩绘工具与颜料
 - 037 第二节 古彩瓷彩绘工艺

- 045 第四章 古彩瓷的造型与装饰
 - 045 第一节 古彩瓷的造型
 - 048 第二节 古彩瓷的装饰

- 069 第五章 古彩瓷的美学内涵
 - 069 第一节 影响古彩瓷审美的社会因素
 - 077 第二节 古彩瓷的装饰性
 - 078 第三节 古彩瓷技术美与艺术美的结合

- 081 第六章 古彩瓷的现状与发展
 - 081 第一节 古彩瓷的传承与创新
 - 083 第二节 现代元素与审美取向的融入

- 084 参考文献
- 085 后记
- 086 作者简介
- 087 作者作品
- 088 精品欣赏