

中华文脉——中国陶瓷艺术

History and Modern
Chinese Porcelain's Art

青花瓷

● 主编 / 郑 宁 ● 作者 / 苏西亚

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

中华文脉 | 中国陶瓷艺术

History and Modern
Chinese Porcelain's Art

青花瓷

● 主编 / 郑 宁 ● 作者 / 苏西亚

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

图书在版编目(C I P)数据

中华文脉：中国陶瓷艺术. 青花瓷 / 苏西亚编著
—— 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2013.3
ISBN 978-7-5318-3900-2

I. ①中… II. ①苏… III. ①青花瓷(考古)—陶瓷
艺术—中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第043496号

编 著：苏西亚
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 李 倩
编辑委员会：咸泽寿 林洪海 李 瞳 李文博
颜云飞 杜晓晖 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.青花瓷

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：14.5
印 数：1—1600册
书 号：ISBN 978-7-5318-3900-2

定 价：350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

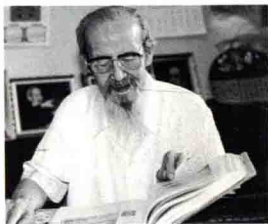

序 一

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。它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，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制品留在世上，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

叶喆民，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》《隋唐陶瓷通论》《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是美的论说。虽然早在廿多年前，中国轻工业出版社就曾组织专家学者，编写一部以工艺是美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，得见许多大学美术学院、宁教授主编、教育丛书。记述详实，图文并茂，以图释文的从多方面，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的未能完成的初愿及空缺，而且有所进步和发展，表现出现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。例如远自原始社会的彩陶、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、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、无毫、雕瓷和影青釉瓷器,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貌而名烁中外,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》
《陶艺的轴》
《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

在中国瓷器中，青花瓷以其在陶瓷史上突出的历史地位和独特的艺术风格被誉为中国的“国瓷”，并成为中国文化的象征。其不仅深得国人之喜爱，同时，也得到了世界人民的广泛赞誉。

青花瓷的产生，是制瓷艺术经由釉上天然矿物颜料发展到了釉下金属颜料，这不仅是简单地从量变到质变，而更是人文智慧和工艺技术在积累和传承中的完美结晶，这在中国乃至世界陶瓷发展史上都可谓是一项伟大的技术革新和创举。青花瓷由产生到工艺技术的逐渐成熟，是历代陶工把自己的聪明智慧和对艺术的感悟应用于陶瓷生产实践中，并在传承之中不断创新和发展的结果。

关于青花瓷，从文献资料中可以检索到“青白花瓷”、“青花瓷器”和“白地青花”。元人汪大渊《岛夷志略》记“三岛”云：“贸易之货用铜珠、青白花碗。”明人马欢《瀛涯胜览》载“爪哇国”云：“国人最喜中国青花瓷器。”明代费信《星槎胜览》云：“苏门答腊国……货用青白花瓷器、铜铁、爪哇布。”另外，《明史》载：“正统元年，浮梁民进瓷器五万余，偿以钞。禁私造黄、紫、红、绿、青、蓝、白地青花诸瓷器。”《明英宗实录》记载：“正统三年十二月丙寅，命都察院出榜，禁江西瓷器窑场烧造官样青花白地瓷器于各处货卖及馈送官员之家。”

上述文献都从外部色彩特征上对青花瓷给予了认定，当今的诸多专著围绕材料、工艺技术及青花白地的特点给青花瓷界定了概念。《中国陶瓷史》：“青花是指应用钴料在瓷胎上绘画，然后上透明釉，在高温下一次烧成，呈现蓝色花纹的釉下彩瓷器。”“成熟的青花瓷的主要要素有三点：1.洁白的瓷胎和纯净的透明釉；2.运用钴料产生蓝色的图案花纹；3.熟练掌握釉下彩绘的工艺技术。”《中国陶瓷》：“青花是指一种在瓷胎上用钴料着色，然后施透明釉，以1300℃左右高温一次烧成的釉下彩瓷器。”《中国古陶瓷图典》：“瓷器高温釉下彩之一，是白地青花瓷器的专称。用含氧化钴的钴土矿为原料，在瓷器胎体上描绘纹饰，再罩一层透明釉，经高温还原焰一次烧成。”《中国青花瓷》：“青花是一种釉下彩，以含氧化钴的釉彩在胎上绘画纹饰，外罩透明

釉，在1300℃左右的高温下一次烧成，纹饰呈深浅不等的蓝色。”

由此可见，“釉下”和“青花”是构成青花瓷的两大要素，也是其最主要的两大特征。

其实，我们在生活中所认知的青花瓷不仅仅有“白地蓝花瓷”，还包括蓝地白花（俗称“青花拔白”“反青花”）、蓝地蓝花（“蓝上蓝”）、哥釉青花、青花加彩等多种形式。本书认为，青花瓷在严格意义上的定义应该是：应用钴料在瓷坯上装饰，然后罩透明釉，经高温还原焰一次烧成，呈现蓝白相间花纹的釉下彩瓷器。

藉由早期青花瓷的起源，认知青花瓷器产生所需要的技术、艺术、社会等等多元环境因素，需要厘清这样一个观念，即钴料在中国应用的历史非常悠久，到唐代时由于陶瓷工匠们熟谙了钴料的特性，才促成了青花瓷器的萌芽。而青花瓷的成熟则是经过了漫长的探索，以及特定人文历史环境诱导的结果。

在蒙人统治的元代，波斯曾经是蒙元王朝黄金家族的成员之一，当时波斯的青花陶器上虽然也有着蓝色的花纹，但其无论从制胎技术还是装饰技术而言，都与中国14世纪青花瓷相去甚远，其对中国青花瓷器最大的帮助，就是提供了优质的钴原料。

青花瓷在元代的成熟和发展，是人文、艺术、科技在特定时代和特定环境下的完美结晶。在青花瓷发展演进的过程中，青花的工艺技术有幸得以记载和传承，而历代青花瓷在与时代艺术交会中，其造型和装饰都融入了鲜明的时代特征。

青花的对外交流呈现出以单向输出为主，以多元汇流为辅的局面。所谓单向，主要是指中国的青花瓷大量输出并影响了海外诸国的陶瓷艺术；所谓多元，是指国外的钴原料和多种艺术门类不仅为中国的青花制作带来了优质的彩料，也为青花的创新带来了新的艺术元素。

青花作为一种文化艺术现象，有着特定的服务对象。由于历代统治阶层对青花瓷器的关注，使得封建社会青花瓷的生产与工艺技术演进呈现官方把控和民间跟进之态。

总之，青花瓷的工艺技术之美、材质之美和造型、装饰意涵之美不仅昭示着青花这种特殊文化的存在，更是渲染出人文历史环境中的时代美、科技美和人性美。

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，以便付制。

目 录

前 言

001 第一章 青花瓷的产生

002 第一节 青花瓷的萌芽

005 第二节 青花瓷产生的环境

013 第三节 青花瓷技术的成熟

017 第二章 青花瓷的原料与工艺特征

017 第一节 青花瓷的原料特性

023 第二节 青花瓷原材料的炼制工艺

027 第三节 青花瓷的成型工艺

030 第四节 青花瓷的彩绘工艺

031 第五节 青花瓷的施釉工艺

033 第六节 青花瓷的烧成工艺

037 第三章 历代青花瓷的生产与技术演进

037 第一节 青花瓷初创期的工艺技术传承特征

041 第二节 元、明、清时期青花瓷的生产与技术演进

051 第三节 近现代青花瓷技术的演进与发展

055 第四章 青花瓷的造型与装饰艺术

055 第一节 气势磅礴的元青花

060 第二节 变化丰富的明青花

081 第三节 规整严谨的清代青花

092 第四节 承前启后的民国青花

093 第五节 创新发展的当代青花

094 第六节 景德镇以外的青花瓷

099	第五章 青花瓷的美学内涵
100	第一节 青花瓷造型与装饰的关系
103	第二节 青花瓷造型与装饰的时代性
104	第三节 青花瓷的审美取向
105	第四节 青花瓷的审美渗透着姊妹艺术的营养
109	第六章 青花瓷的现状与发展展望
109	第一节 当代青花瓷的生产与创作状况
111	第二节 青花瓷的发展前景与展望
113	参考文献
115	后记
116	作者简介
117	精品欣赏