

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

彩陶

● 主编 / 郑

宁 ● 作者 / 李大壮

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

中华文脉 | 中国陶瓷艺术

History and Modern
Chinese Porcelain's Art

彩陶

● 主编 / 郑

宁 ● 作者 / 李大壮

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

国家出版基金项目

图书在版编目(CIP)数据

中华文脉：中国陶瓷艺术·彩陶 / 李大壮编著

— 哈尔滨：黑龙江美术出版社，2013.3

ISBN 978-7-5318-3906-4

I. ①中… II. ①李… III. ①彩陶艺术—中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第043508号

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 咸泽寿
编辑委员会：林洪海 李倩 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·彩陶

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
印数：1-1600册
书号：ISBN 978-7-5318-3906-4

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

《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。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。例如国际上至今仍沿用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世纪以后随国外贸易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，鉴定博物馆藏瓷。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来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《中国古代陶瓷名窑集》（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原因，仅出版两部总论的专著后遽然中止。遗憾至今得见冯华与美术学院郑宇教授主编《中国陶瓷史》通力合作的《中华文脉——中国陶瓷艺术教育丛书》。记述详实，图文并茂，以国粹为目的从多方面，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探及空缺，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《中国古陶瓷名瓷集》（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、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仿，其不已而垂范后世。

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夏 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广阔、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。

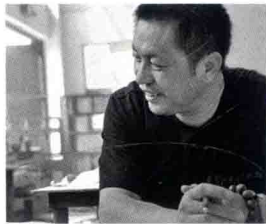
于是一个策划点出现了，编辑出版一套《中国陶瓷艺术》丛书。海滨说，出版社会全力以赴。守俭说，退休以后想做点有意义的事。我说，这件事我愿意做。三人一拍即合，于是，展开了一年多的编辑工作。

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
ISCAER 国际陶艺教育交流学会副会长

代表著作：

《日本陶艺》
《陶艺的租》
《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

“重视中国彩陶艺术”，通过对这句话的细细琢磨，我开始有所意识，在诸多艺术史著作中，论及人类艺术起源时，极少提及中国的彩陶艺术。从一个世纪前格罗塞的《艺术的起源》，当代杰出的艺术史家贡布里希的《艺术发展史》《象征图像》，到巴赞的《艺术史》和新近翻译的《剑桥艺术史》，艺术史学家或着眼于欧洲的原始洞窟艺术、非洲的原始岩画艺术，或从现存的原始民族中推测远古艺术的形貌，而对彩陶的介绍均是寥寥数笔，缺乏研究彩陶的意向，忽略了灿烂辉煌的中国彩陶艺术的存在。比如，当代杰出的艺术史学家、卢浮宫博物馆馆长巴赞在他的《艺术史》中，以青铜器为起点，对中国艺术作了精到的评价，但对青铜器之前的中国彩陶几乎完全忽略，似乎中国的艺术就是从青铜器时代开始的。这种忽视不仅是这些艺术史学家个人的局限，更是人类艺术史论的局限。

研究原始文明就要研究原始艺术，中国彩陶有近万年的历史，研究原始艺术离不开对彩陶艺术的研究，而研究彩陶艺术则要从彩陶艺术的本质出发。对于彩陶艺术本质的界定或许是多样的，但分析彩陶艺术本质的基本出发点却一直未变——“彩陶艺术是对原始社会生活的真实反映”，我们应依循这条线索进行研究、探索。不论彩陶的艺术本质是自然的模仿，是生活的再现，还是符号的象征，更或是心灵的创造、情感的直觉等，都在某种程度上反映了原始生活的现实。由于历史久远，我们已经不可能回到原始社会或重现原始文明，那些古老的神话只能存在于我们的幻想之中。但是，遗留下来的彩陶以及它们的造型和装饰，却可以生动地反映原始社会的政治、经济、宗教、文化生活等，再现当时诸多的社会风貌。

本书共六章十八个小节，分别从起源、发展、工艺、造型、装饰以

及审美六个方面对彩陶艺术进行了阐述。在此之前，关于彩陶的书籍，大都从历史或考古的角度进行撰写，内容以起源、发展、造型、装饰四个方面居多，很少谈及工艺及审美，原因大致有二：一是作者大都是考古工作者，对陶瓷制作工艺不是很熟悉；二是没有将审美作为专题提出，大都将审美囊括在造型与装饰之中。而我身为一名陶瓷工作者，熟知制陶的工艺，并在制作的过程中对陶瓷的艺术有所感悟，固而将重点放在工艺及审美两个方面上。

彩陶工艺部分为第三章，分别从选料、成型、彩绘、烧成四个小节进行撰写，选料部分阐述了原料的成分以及加工的方法，成型部分阐述了三种制坯的方法，彩绘部分阐述了颜料、工具、方法、化妆等四个方面，烧成部分阐述了窑的样式、烧成的温度和气氛。除了有详尽的文字阐述外，还有详细的工艺图片，将彩陶工艺一步一步地展现在读者面前，能够使读者对彩陶艺术产生新的认识。

彩陶审美部分为第六章，也是最后一章，此章着重从三个方面对审美进行了阐述：一是阐述了彩陶艺术从实用走向审美的过程，介绍了彩陶艺术审美的由来，并对实用与审美进行了充分的归纳，使两者不相冲突；二是阐述了彩陶艺术审美的两个方面，即彩陶艺术的造型美与装饰美，通过彩陶的造型美与装饰美的比对，找出两者的异同；三是通过研究彩陶艺术的审美，发掘出彩陶艺术的审美意趣，及其折射出来的原始人类的审美意趣。

本书除历史考古方面和引用部分之外，多为作者的自身感受及实践内容，其中定有不足之处，敬请读者谅解。

目 录

前 言

- 001 第一章 中国彩陶艺术的起源
- 002 第一节 彩陶艺术的起源
- 008 第二节 彩陶产生的条件

- 017 第二章 中国彩陶艺术的发展
- 018 第一节 彩陶发展的初始期
- 021 第二节 彩陶发展的繁荣期
- 032 第三节 彩陶发展的衰落期

- 037 第三章 中国彩陶艺术的工艺
- 038 第一节 彩陶的选料工艺
- 042 第二节 彩陶的成型工艺
- 048 第三节 彩陶的彩绘工艺
- 053 第四节 彩陶的烧成工艺

- 057 第四章 中国彩陶艺术的造型
- 058 第一节 彩陶艺术的造型概论
- 062 第二节 彩陶艺术的造型原理
- 069 第三节 彩陶艺术造型的演变

- 075 第五章 中国彩陶艺术的装饰
- 076 第一节 彩陶艺术的装饰概论
- 083 第二节 彩陶艺术的装饰原理
- 089 第三节 彩陶装饰的演变

- 095 第六章 中国彩陶艺术的审美
- 095 第一节 彩陶从实用走向审美
- 101 第二节 彩陶的造型美与装饰美
- 106 第三节 彩陶艺术的审美意趣

- 110 附录
- 110 附表1 中国彩陶文化类型年代及分布表
- 111 附表2 彩陶名词解释及相关术语

- 112 参考文献
- 113 后记
- 114 作者简介
- 115 作者作品
- 116 精品欣赏

第一章

中国彩陶艺术的起源

探究彩陶艺术的起源，必然要先研究人类艺术的起源。人类艺术起源的问题，在学术界被称为“斯芬克斯之谜”，其成为谜的原因在于现代人对史前人类知之甚少。在艺术方面，史前人类给现代人留下的是画在石岩上的绘画、留在甲骨上的文字、摆在自然界的巨石、埋在地底下的彩陶等，这些全都是抽象的现实，现代人可以用眼去看、用手去摸、用心去想。然而，这些绘画的意义、文字的识别、巨石的用途、彩陶的产生究竟如何，现代人还是不得其意。它们是如何产生并发展的呢？历史上的学者经过研究和探索，从各种角度提出了各自不同的观点，并形成了各自的艺术起源学说。其中，最值得我们关注的是“五大学说”，即模仿说、游戏说、表现说、巫术说和劳动说。通过艺术起源的五大学说，我们可以从不同方面了解原始艺术的起源及其产生的原因，并借鉴艺术的起源学说重新认识彩陶艺术的起源。

第一节 彩陶艺术的起源

一、模仿说

1. 艺术起源的模仿说

模仿说是关于艺术起源问题的最古老学说，由古希腊哲学家们提出。他们认为，模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人类对自然界的模仿，所有的艺术都是模仿的产物。古希腊哲学家亚里士多德还指出：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”这种观点认为，艺术的起源绝对不是凭空想象，而是对现实世界中存在的事物的表现，这种表现恰恰是人类与生俱来的本性，这种本性便是模仿，就如同小孩模仿大人一样，是一种潜在的意识形态。

2. 彩陶起源的模仿说

在彩陶艺术中，众多器型与装饰其实都是来自于对自然界中事物的模仿。器型对自然界的模仿，使得彩陶产生了各式各样的器物造型，有的类似瓜果的壳，有的类似飞禽走兽，有的酷似人形，还有的器型模仿了当时其他材质的器物。在装饰的模仿中，有的来自于植物，有的来自于动物，有的来自于人物，有的来自于几何构成。可以说，彩陶的起源与产生离不开对自然界事物的模仿。

以我们现今的实物资料来看，彩陶模仿的对象是实实在在地存在于现实世界中的，比如植物、动物、人物等，这些元素都被彩陶应用在造型和装饰上。彩陶所模仿的不仅仅是这些事物的外观形态，也反映了事物的物质性和精神性。彩陶的物质性在于，无论模仿任何事物，它的最初作用就是实用，因为彩陶产生的第一要素就是为了满足原始人的使用需求，也可以说，这种物质性的实质就是实用性。另