

磁州窑画谱

Drawings of Patterns
on Cizhou Kila

文物出版社
任双合 杨建民 编著

磁州窑画谱

Drawings of Patterns on Cizhou Kiln

NLIC2970504333

文化艺术出版社
任双合 杨建国 编著

图书在版编目(CIP)数据

磁州窑画谱 / 任双合等绘. —北京: 文化艺术出版社,
2009.9

ISBN 978-7-5039-3891-7

I. 磁… II. 任… III. 陶瓷—工艺美术—作品集—中国—现代 IV. J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第162912号

磁州窑画谱

编 著: 任双合 杨建国

监 制: 今日美术馆

责任编辑: 李世跃

特约编辑: 徐芸芸

装帧设计: 赵 妍 王忠海

出版发行: 文化艺术出版社

地 址: 北京市朝阳区惠新北里甲1号 100029

网 址: www.whyscbs.com

电子邮箱: whysbooks@263.net

电 话: (010) 64813345 64813346 (总编室)

(010) 64813384 64813385 (发行部)

经 销: 新华书店

印 制: 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次: 2009年12月第1版

开 本: 787×1092毫米 1/16

印 张: 21

字 数: 10千字

书 号: ISBN 978-7-5039-3891-7

定 价: 58.00元

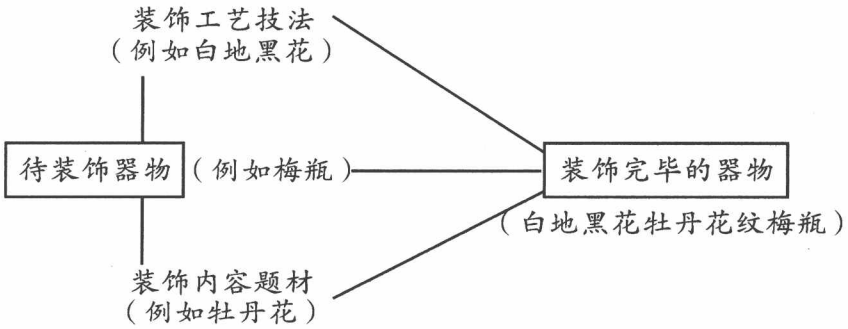
版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

开篇语

磁州窑是我国历史上著名的、重要的陶瓷品种，有着悠久的历史 and 光辉的业绩。经过漫长的历史，到了宋代，磁州窑开始找到自己的生产方式，迅速发展至宋、金、元，从制瓷的工艺技术，到品种器型、装饰技法 and 内容都十分辉煌，发展到了鼎盛时期。磁州窑以其特有的艺术风格，大美的产品面貌，独树一帜，延续至今，窑火不灭，瓷业不衰。

磁州窑生产工艺过程中有着许多个性化的成分，如原料的地产化，加工工艺的特殊，白化妆土的使用，独特的装饰技法等。正是由于这些特殊之处，才最后形成磁州窑产品独特的风格特点。而其中最重点的是磁州窑的装饰工艺，有人作过研究，认为宋、金、元时期磁州窑的装饰技法细分达百种之多，可见磁州窑的产品世界有多么丰富多彩。更可贵的是，透过磁州窑多彩的世界，我们看到磁州窑先民的聪明、智慧、勤劳、伟大，他们用最少、最简单的材料，创造出最多、最辉煌的磁州窑装饰艺术，着实令后人惊叹。

磁州窑的装饰艺术基本上由两大要素构成：一是装饰的工艺技法；二是装饰的题材内容。在产品制作工艺过程中，只有工艺技法和题材内容达到高度和谐统一，才会有好的艺术产品诞生。用下面的图示可能说明得更清楚易懂一点：

磁州窑装饰技法非常多，装饰的题材内容也非常丰富。本书就是将磁州窑的装饰内容和题材，概括为花草、禽鸟、鱼虫、走兽、龙凤、山水人物、文字及其他八大类，用绘画线描的形式画出，其原因有几点：

其一，自己从事磁州窑研究工作多年，深感其博大精深，深为先人创造的辉煌感动，在折服感和责任感双重感情的驱使下，决定静下心来，耗时耗力完成这项工作，也算为磁州窑作出点有意义的事情。收集整理磁州窑纹样，最好的方式当属拍摄成彩色照片，最真实、最直观地将这笔宝贵的文化艺术遗产记录下来，流传下去。但是磁州窑传世的产品很多，又非常分散，国内、国外各级博物馆及个人收藏，很难拍摄到很大的量，采用线描绘画的形式，有很大的灵活性和很好的观赏性。本着尊重原件、尊重原创的想法，不管是完整器还是残器、残片，尽量反映原件的原貌，以表达对磁州窑的爱戴，对先人的崇敬，对传统艺术宝贵遗产的尊重。

其二，通过对磁州窑古代纹饰的整理、摹绘，自己有一个学习提高的机会，能更深刻地了解磁州窑，更全面地了解磁州窑不同时期、不同画风、不同内容的演变，通过摹绘来提高自身的绘画能力和技艺水平。因此，这也是一个非常好的学习提高过程。

其三，可给从事磁州窑研究、收藏和生产的同行们，给热爱磁州窑事业的朋友们，提供一些资料上的方便。古代磁州窑虽然为中国陶瓷做成了那么大的事，为社会、为人们做了那么多活，但是从古至今，真正记录磁州窑的文字资料却很少。以前一些研究磁州窑的书刊，多是外国人写的，近年来才开始出现我们自己的书。但愿此书对同行和朋友们有参考价值。

磁州窑的生产历史悠久，地域广泛，窑口众多，为了做到即全面又有重点，基本上遵循以下想法组织和收集资料：

（一）以宋、金、元为主

宋、金、元是磁州窑发展的鼎盛时期，其生产规模、工艺技术、器型装饰都达到空前的水平。装饰技法多样，装饰内容广泛，以白地黑花为主要装饰方法，形成黑白对比鲜明的特色。同时刻划花、三彩等装饰技法都有很大发展，独特风格的磁州窑瓷，制瓷精美。金代磁州窑又首创了红绿彩。可以说，这段历史时期的产品及装饰，最能反映磁州窑的水平，最能代表磁州窑的风格特点。因此本画谱取材以宋、金、元为主，同时适量从其他时段选用一些代表性作品装饰，以便体现磁州窑装饰的历史全貌。

（二）以磁州窑为主

“磁州窑”有两个概念：一是具体的磁州窑，是两河流域（漳河和滏阳河），也就是今河北磁县的观台和邯郸市峰峰矿区彭城一带的窑口；二是磁州窑类型，包括也生产这种类型产品的其他地域的窑口。

磁州窑从规模、水平等各个方面都具有代表性，因而本画谱以磁州窑为主，也适当选择磁州窑类型其他窑口的优秀装饰作为补充。

（三）以装饰纹样为主同时顾及器物的整体艺术效果

装饰纹样是磁州窑器物最抢眼的地方，但是纹饰也不是孤立的，离不开器物形体。可以想象，一件彩瓷如果将其他都去掉，只留下纹饰，将会面目全非。因此，在操作过程中，既要以纹饰为主，又要顾及器物的整体艺术效果，只要能收集到整体器物的，尽量都反映出来。当然也有个别的器物反映不出来器物，实有点遗憾。

书中还采用了部分残器、残片，它们多是流落民间收藏家之手的器物。虽然器物残缺，但丝毫改变不了其绘画、装饰的精美，也有很高的欣赏和资料价值。

（四）以白地黑花为主

磁州窑的装饰技法非常多，前面已说明，细分起来达上百种，其中白地黑花是最能代表磁州窑风格特点、艺术特征的技法。所以，本书除以白地黑花为主外，刻划花类、宋三彩、红绿彩及其他技法都有选择，旨在更多、更全面地体现磁州窑装饰的工艺技法。

在书稿的编绘过程中，许多先辈、朋友、同行给予很大的支持和帮助，从内容的组织、资料的提供和把关，直至精神方面的鼓励、资金上的援助，都让我十分感动，在此深表谢意。

目 录

开篇语.....	03
花草篇.....	09
禽鸟篇.....	99
鱼虫篇.....	129
走兽篇.....	149
人物山水篇.....	173
龙凤篇.....	201
文字篇.....	233
其他篇.....	277
彩图版.....	289
参考书目.....	334
鸣谢.....	336

花 草 篇

花草是磁州窑最主要的和最普遍的装饰内容。可以说花草装饰覆盖了磁州窑的所有品种，占全了绝大多数工艺技法及各种艺术形式。磁州窑花草装饰的内容很丰富，有牡丹花、莲花、菊花、山茶花、牵牛花等各种植物和卷草。在这许多花草中，牡丹花又是重中之重，使用得最多最广，一提起磁州窑人们就和牡丹花联系在一起，习惯称“磁州窑大牡丹”。牡丹已成为磁州窑装饰的象征。

牡丹在历史上长期以来被人们视为吉祥花卉，在人们心目中，国色天香的牡丹象征着吉祥美好、长寿富贵等，人们热爱牡丹、喜欢牡丹，除它的美丽外，还反映着人们对美好生活、对幸福的追求和期盼。磁州窑的牡丹花装饰千变万化，姹紫嫣红，花形变化无穷无尽。其构成形式也非常多，适合纹样、散点纹样二方连续、四方连续，开光式、分层式、综合式等等都经常使用。上乘的作品也非常多，磁州窑的牡丹装饰还有一个特点就是不管用什么工艺技法来进行，都是用国画的笔法来完成，因此，又比图案灵活生动。现存日本东京静嘉堂文库美术馆的北宋时期白地黑剔花高台如意枕，枕心牡丹花，花头为层层花瓣叠起的高台牡丹，花瓣内以梳篦划出瓣纹，饱满的花形、生动的花姿再加上两边两枝灵活潇洒的花叶，活像一美女翩翩起舞，美不胜收。现存日本东京永精文库的北宋白地黑剔花散点式牡丹花梅瓶，优美的瓶身上，上下两层，饰以八朵菱形折枝牡丹，疏密得当，布局得体，虽只有黑白二色，却胜似万紫千红。给人以高贵典雅之气质，宛如吟诗颂词之文人士。经典的各类牡丹装饰器物举不胜数。现藏日本大和文华馆的宋代绿釉白地黑剔花牡丹纹长颈出沿瓶、京都国立博物馆的宋代白地黑剔花缠枝牡丹梅瓶、河北省磁县磁州窑博物馆的金代白地黑花牡丹纹长颈花口瓶、原上海个人收藏的金代白地黑花折枝牡丹纹瓶，都堪称磁州窑经典之作。上海个人收藏的金代白地黑花折枝牡丹纹瓶，瓶身两侧各一枝牡丹花，花头向一侧倾斜，寥寥几笔画出，花叶三支成组均匀地布在花枝周围，布局巧妙，绘画潇洒流畅，形象绝美动人，整个器物十分精美。

花草中常见的装饰还有荷花、菊花等等。荷花、菊花在吉祥图案中都有较好的含意，

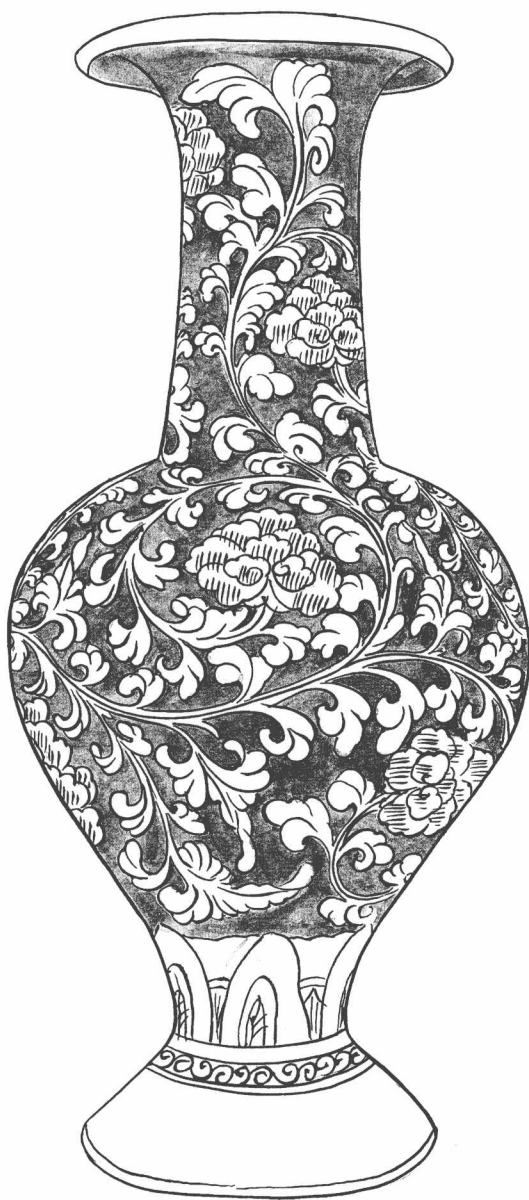
都是人们心目中的好花。磁州窑画荷花很多，有的是画一荷塘，水中生长着荷花，有的是画一束莲，莲花莲叶和其他水草捆成一束，荷花的处理变化很多，也很生动。菊花、山茶花等也是磁州窑常用的花卉。元代的罐类和四系瓶上，常两面开光，内画一枝菊花，花心在椭圆内画直线网格，花瓣围绕花心排列，三尖叶和五尖叶生长在花周围，有很强的装饰性。各种形状的枝叶，常用来装饰小件器物。卷草以二方连续的方式，装饰器物的周围。可以说磁州窑器物之上，百花齐放，争奇斗艳，向人们展示着美的无尽魅力。

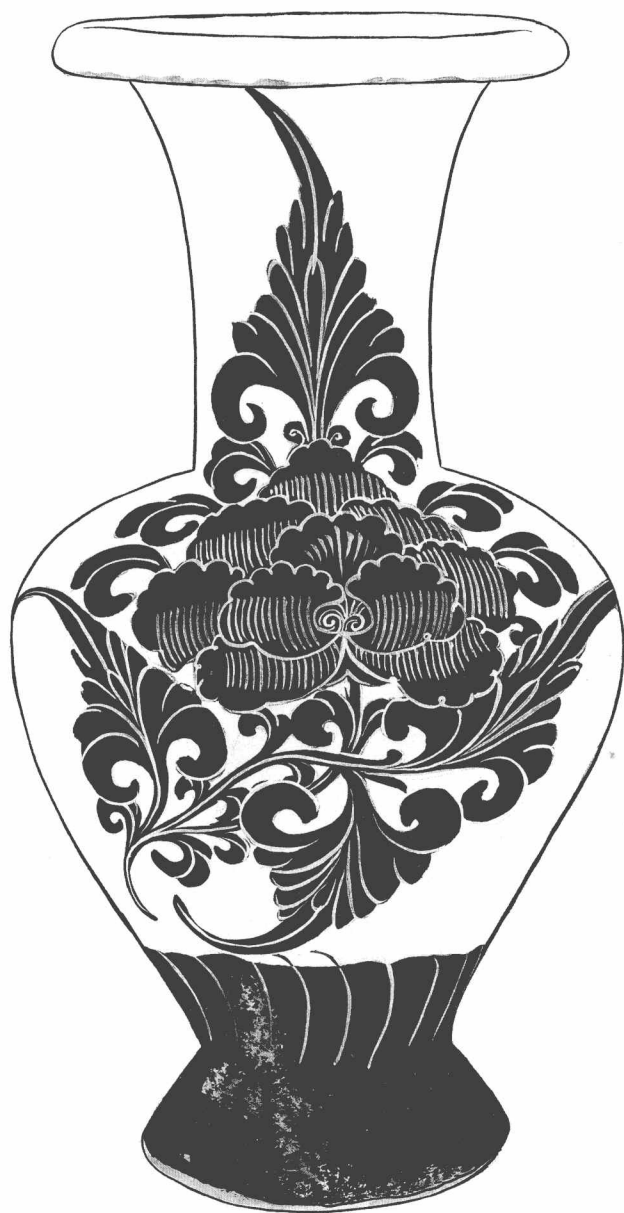
宋·白地黑剔花牡丹纹梅瓶

宋·白地剔花缠枝牡丹纹梅瓶

宋·白地剔花缠枝牡丹纹喇叭口瓶

宋·绿釉白地黑剔花牡丹纹喇叭口瓶

宋·白地黑剔花草莲纹罐