

人 文 中 国 书 系

中国陶瓷

方李莉 著

江苏人民出版社

人 文 中 国 书 系

方李莉 著

中国陶瓷

辽海传播出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国陶瓷 / 方李莉著. —北京: 五洲传播出版社, 2005.10
ISBN 7-5085-0805-X

I. 中... II. 方... III. 陶瓷 (工艺美术) —简介—中国
IV. K876.34

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 114330 号

中国陶瓷

撰 文 方李莉

图片提供 文物出版社 《收藏家》杂志社 方李莉

特约编辑 刘美娟

责任编辑 张 宏

整体设计 海 洋

出版发行 五洲传播出版社 (北京海淀区北小马厂 6 号 邮编: 100038)

设计制作 北京锦绣东方图文设计有限公司

承 印 者 北京华联印刷有限公司

版 次 2005 年 10 月第 1 版

印 次 2005 年 10 月第 1 次印刷

开 本 720 × 965 毫米 1/16

印 张 8.875

字 数 100 千字

印 数 1-6500 册

书 号 ISBN 7-5085-0805-X/K · 715

定 价 40.00 元

人 文 中 国 书 系

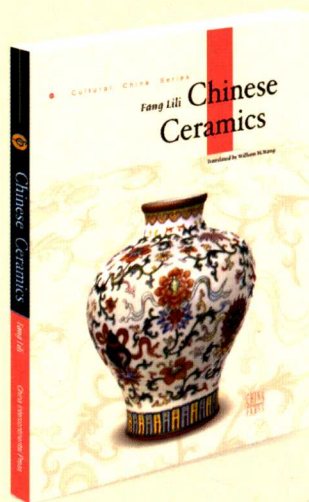
第 一 辑

中国书法
中国园林
中国京剧
中国民居
中国服饰
中国饮食
中国文物
中国博物馆
中国民间美术

第 二 辑

中国茶
中国节日
中国陶瓷
中国文学
中国古代发明
中国绘画艺术
中国舞蹈艺术
中国建筑艺术
中国传统医药
中国传统工艺
中国古文明发现

责任编辑 张 宏
整体设计 海 洋
设计制作 锦绣东方

目录

1	前	言	
5	第 壹 章	原始彩陶	
15	第 贰 章	泥质黑陶	
21	第 叁 章	白陶和原始瓷器	
27	第 肆 章	兵马俑与秦汉陶塑	
37	第 伍 章	千年青瓷	
49	第 陆 章	独树一帜三彩陶	
55	第 柒 章	瓷的时代与“五大名窑”	
69	第 捌 章	水墨青花	
85	第 玖 章	茶之紫砂	
91	第 拾 章	五彩瓷	
101	第 拾壹 章	粉彩瓷	
113	第 拾贰 章	明清出口瓷	
123	第 拾叁 章	工匠的学问	
129	第 拾肆 章	当代陶瓷艺术	
134	后	记	

前言

陶器的出现，意味着人类对水、火和泥土的征服，是在具备了一定的技术条件下有能力改造物质环境的结果。在陶器产生和应用的过程中，不仅以其形态上的分工标志着人类生活的精致化程度，不断拓展着人类在实用领域的技术与智能，而且最终发展为实用与审美功能兼备的艺术产品。

中国古代著名的历史学家司马迁把中国先民创制陶器生动地概括为“陶于河滨”并“作什器”。陶器的出现无疑大大地提高了人类的生活质量，给人们带来的不仅是物质文明的发展，还有精神生活的丰富。尽管一万多年以前创造早期陶器艺术的先民早已逝去，但他们制作的陶器却为我们留下了远古时代的信息——如果你对历史着迷，并想探究出一件件古旧陶瓷的身世，这些陶器是历史最可靠的见证之一。

距今三千多年前，正是中国的夏商时期（公元前21世纪—公元前11世纪），中国人发现了高岭土，并制作出了美丽的白陶。不久，人们发现并能够配制草木灰釉，加之窑炉烧成温度提高，就在白陶的基础上制作出了最早

的原始瓷器。

东汉（25—220）末年，在中国的浙江，人们用高质量的黏土和瓷石混在一起，烧制出一种可以塑造成型、刻上装饰性图案、绘上图画的坚固的青色半透明体容器——世界上最早的瓷器诞生了。在此之前，虽然几乎所有的早期文明都制作出了陶器，但都还不曾制造出瓷器。东亚地区是受中国的影响才逐步学会了烧瓷，直到18世纪才开始制作瓷器。因此我们可以骄傲地说，中国是瓷器的故乡，瓷器是中国人民献给世界的礼物。瓷器的生产制作既是科技发展到一定水平的产物，也是一种审美观念和文化价值取向的凝聚——青碧如玉的瓷器釉色，迎合了中国人的“崇玉”传统，也体现着中国人讲求“自然天成”的审美趣味。从那时起，青瓷工艺延续至今，而且作为中国瓷器艺术主流的历史达千年之久。

到了宋代（960—1279），中国古典美学精神发展到了极致，在文化的发展和传承上表现出了成熟的理性和自觉意识，就在这个古代汉文化的高峰期，中国的瓷器艺术也进入了前所未有的巅峰期——大江南北瓷窑遍布：布满冰裂纹的汝窑天青釉瓷，紫口铁足的官窑青瓷，金丝铁线的哥窑青瓷，厚如凝脂、美如青梅的龙泉窑青瓷，还有灿如晚霞、变幻多端的钧窑瓷，青白如玉的景德镇影青瓷，天然成趣的建窑兔毫瓷、油滴瓷，洁净似银的定窑白瓷等等，制瓷工艺水平大大提高，并且超越了器物的实用性，而追求造型、质地、色泽、图案的文雅化，更注重审美细节也更具观赏性，充分体现了当时精英阶层生活艺术化的思想。

接下来，在蒙元时期（1206—1368），青花瓷出现了。与元曲出现的文化背景一样，通俗艺术、市民艺术和较为多元的民族艺术风格融入到了制瓷工艺中，虽然还未成为主流，但这种偏爱装饰性的彩瓷所代表的审美倾向已与前代强调自然天成、含蓄内敛的素瓷所代表的美学气质大异其趣。这种艺术风格在其后的明（1368—1644）清（1644—1911）两朝得到了延续和完善，在中外交往范围不断扩大的历史背景下，色泽艳丽、纹饰繁多的彩瓷不仅为中国的皇室所器重，还飘洋过海远销欧美。

中国生产的瓷器，早在宋元时期就出口到了许多国家，元代（1206—

1368) 青花瓷更是专门为伊斯兰国家制作的出口瓷。随着世界地理大发现,越来越多的欧洲商船来到这个他们向往已久的遥远神秘而又发达的东亚帝国,商人们在这里看到了无限的商机,华美的丝绸、口味多样的茶叶、精致的瓷器无不令他们着迷。很多欧洲国家都建起了对东亚、东南亚和南亚的贸易公司,荷兰东印度公司在东方瓷器贸易中起了领头作用。16世纪晚期,由葡萄牙商人从中国出口到欧洲的瓷器供不应求;整个17世纪,随着与中国的贸易不断增多,欧洲上流社会掀起了一股追捧这种异国情趣的瓷器和热衷于饮用中国茶的时尚。可以说,19世纪以前,中国一直是世界上最先进的制瓷大国。今天的人们可以在许多国家的博物馆中看到产自中国的瓷器精品,同时亦不难发现中国制瓷技术的广泛影响。中国瓷器出口促进了中外文化艺术的相互交流和影响,谱写了世界文化交流史和世界经济贸易史的重要篇章。

高岭村是中国著名瓷都景德镇附近的一个村庄,这个村庄后面的高岭山从明朝末年起即以出产瓷土闻名于世。直到清代中期,景德镇生产瓷器用的还都是高岭山的瓷土;而这一时期,正是欧洲从景德镇进口瓷器的最盛期。从那以后,世界陶瓷业就将所有瓷土通称为“高岭土”,迄今已有两百多年的历史了。

陶瓷不仅是人类重要的文化遗产,而且至今仍然以鲜活的形态和浓厚的文化意味装点着现代人的生活。一件形制美、趣味高的陶瓷作品,不仅凝聚着时代科技与工艺的成果,记录着历史生活的点点滴滴,而且往往以方寸之地集绘画、诗文、书法、雕塑于一体,甚至还承载过社会教化的信息与功能,将古与今、中与外、整体与部分、科学与美学融为一体,产生了超乎器巧釉美的审美价值和文化价值,正所谓“使形下之器启示形上之道”。

第 壹 章

原始彩陶

新石器时代的兽形红陶壶

在世界所有文明的早期阶段,几乎都经历过一个陶器的时代,最早的中华文明也是如此。在中国早期陶器艺术中,最精彩的就是起源于六七千年以前的彩陶艺术,其中以仰韶文化(大约在公元前5000年—公元前3000年,几遍于华北各地区,而以黄河中游为中心)遗存的以橙红色或棕红色绘有深红或黑色花纹的彩陶最惹人注目,所以仰韶文化也有“彩陶文化”之称。

仰韶文化时期的彩陶图案,是在陶器未烧之前画上去的,烧后彩纹固定在陶器的表面不易脱落,彩绘以黑色为主,兼用红色。有的地区在彩绘之前先涂上一层白色的陶衣作衬底,以使彩绘花纹更加鲜明。彩陶的主要纹饰有花卉图案、几何图案和动物图案。这些图案多装饰在细泥陶钵、碗、盆和罐的口、腹部,而在器物的下部或往里收缩的部分是不施彩的,这种设计与当时人们的生活习惯有一定的联系。因为新石器时代家居条件还相当原始,通常席地而坐或者蹲着,所以彩陶纹饰的部位大都在人们平视最容易看到的地方,再往下因为看不到,也就没有装饰了。

彩陶颜料的成分,经光谱分析表明:赭红彩中的主要着色元素是铁,黑彩中的主要着色元素是铁和锰。白彩中除含少量的铁以外,基本没有着色剂。根据这些分析结果,有学者推断赭红彩料可能是赭石,黑色彩料可能是一种含铁量很高的红土,至于白色彩料可能是一种配入溶剂的瓷土。

陶器的造型既讲究实用又讲究美观,其外形线条流畅、均匀,加上丰富多彩的纹饰,显得优美而充满艺术感。陶器的种类较多,有杯、钵、碗、盆、罐、瓮、孟、瓶、釜、灶、鼎、器盖和器座等,其中以小口尖底瓶最为突出。

这些陶器往往由于年代的早晚或地域的差别，在器形和纹饰上表现出一定的差异。

据研究，彩陶的成型方法大致有如下几种：

捏制法

这是最早的手工制陶方法，也是最简便、最容易的方法。这种方式比较粗糙，成型不规则，但方便灵活，因此常被用于制作小型陶塑，而在制作日常器皿时较少使用。

泥片贴筑法

和捏制法一样，也是一种较早使用的手工制陶方法，是用粘湿的泥片在一个类似内模的陶垫外面，一块一块地敷贴成一个陶器形状。一般是从下往上敷贴，至少有两层薄片叠合在一起，有的厚达数层。这种方法成型的陶器，显得非常厚重，形状不太规则，口沿也不太整齐。考古发现和研究证明，在中国距今七八千年以前的新石器时代早期文化中，普遍都是采用这种方法制陶。大约在距今六七千年的时候，泥片贴筑法才逐渐为新兴起的泥条盘筑法所代替。

泥条盘筑法

先将陶泥制成泥条，然后圈起来，一层层地叠上去，并用陶垫、陶拍、陶抹等工具将里外抹平、抵压，仔细加工制成器型。不仅新石器时代的大部分陶器是这样制作的，就是在现代，某些少数民族地区还在采用这种成型方法。

那时候的制坯，最初可能是放在木板、竹席或篮筐上，以便于移动旋转，有的还垫以树叶，因而器底遗有叶脉的印痕；后来逐渐采用可以转动的轮盘（慢轮），既便于制陶时的盘筑和加印纹饰，又可以利用其旋转修整口沿，使之规整，慢轮修整的结果往往遗有局部轮纹。这

新石器时代的红陶盂，是一种煮食的炊具。

郑州大河村出土的彩陶钵，高20厘米。

种慢轮修整的方法，大致开始于仰韶文化中期。

彩陶的装饰图案非常丰富，常见的纹样有鱼、鸟、蛙、鹿等，还有少量的花卉纹和神人纹。有学者认为，这些纹饰与当时的图腾崇拜有关，在中国古代的神话传说中还可以找到这些地区以鱼、鸟为氏族图腾的痕迹。在半坡类型（距今6800~6300年）的彩陶中，发现一种大口、卷唇、浅腹、圜底的陶盆，这种陶盆大都施黑彩，器身施赭红色陶衣，器内壁用黑彩绘出人面鱼纹和鱼纹各两个，相间排列。人面作圆形，眼以上涂成黑色或空白的三角形状；耳部或作对称的向上弯钩，或饰以两条鱼纹，鱼纹作长三角形，鱼头亦呈三角形，内填圆形眼睛，鱼身以斜方格作鳞；游鱼逐人面，人的嘴角用两道相交的斜线组成，两边各饰一条鱼纹，在鱼的周身用短线或小点装饰。

在黄河中下游地区的陶器装饰中以鸟为主要题材，而在这一地区的文献中也有一些以鸟为氏族图腾的传说和记载。在仰韶文化晚期彩陶图案中，有一种被拉长身体的双头多足鸟，这种鸟纹常常和太阳纹一起出现，表明这种以鸟为图腾的氏族，也许是崇拜太阳的。当时的人们将图腾装饰在彩陶上，最大的用意是什么呢？可以设想，随着各个氏族、部落之间的交往越来越频繁，成员常常会彼此融合混杂，难以分辨。图腾标志和图腾名称的存在，使人们可以准确无误地识别群体。陶器作为当时人们的日常用品，其装饰也难免会打上本氏族的某种标记，以便和其他氏族的陶器区分开，这种标记可能就是图腾的标记。

在彩陶艺术中最常见的有两种图案形式，一种是具象写实的，一种是抽象几何形状的，前者出现得较早，后者出现得稍晚。以彩陶中的鱼来说，早期的鱼纹多为单独纹样，鱼的形象刻画得较具体、写实，艺术夸张成分较少，

甘肃甘谷地区出土的彩陶瓶，
高38.4厘米，口径宽7厘米。

河南临汝阎村出土
的仰韶文化彩陶缸

一般饰于陶器外的上部。到了中期,彩陶鱼纹开始向写意发展,鱼头和鱼身由以前不规则的自然形,开始向有规则的几何形转变,增强了鱼纹的装饰性。到了晚期,鱼纹图案更为抽象,并形成了阴纹和阳纹双关的图案花纹,具有很强的装饰效果。

彩陶上的鸟纹也一样,经历了一个由具象到抽象的演变过程。庙地沟类型彩陶的鸟纹单独纹样中有正面和侧面两种,正面的的是以一个圆点表示鸟头,以一个弧形三角形表示正在展翅欲飞的鸟的身体,以三条竖线表示这是一种三只足的鸟,后来这三只足也被删去,仅以圆点和弧形、三角形表示正面的鸟形象,使其简化成一种标志性的几何纹饰。侧面的鸟最初比较具象,有点类似一只站立着的飞鸟的剪影,在三角形的头上,以一个圆点表示眼睛,双翅翘起,双腿成平行的两条折线。以后鸟头由三角形变为圆形,身体一笔带过,只是尾巴翘起并分叉,双腿由平行的两根折线变为一前一后的两条竖线。再后来索性省略了双腿和喙,身体变成了一条长的斜线,翅膀和尾巴则成了几条向上翘起的弧线,最后侧面的鸟纹简化成一个圆点和三条弧线。这些由圆点和弧线组成的侧面鸟纹,还演变成由圆点、直线、斜线、月牙形组成的各种连续的几何纹样。在这些几何图案中,虽然鸟的形状完全消失了,但鸟飞翔的动感依然很形象。

在彩陶纹样中,常有一种类似蛙形又类似双手举起又腿直立的人形纹样,研究者们对此看法不同,有的认为是蛙形图,有的认为是人形图,有的认为是巫师以蛙形图腾模仿青蛙向上天祈祷,也有的认为是一种撒谷播种、具有始祖意味的象征图案。这种类似蛙或类似人的纹样,到后来头部细节被省略掉了,只剩下肢节和爪指,