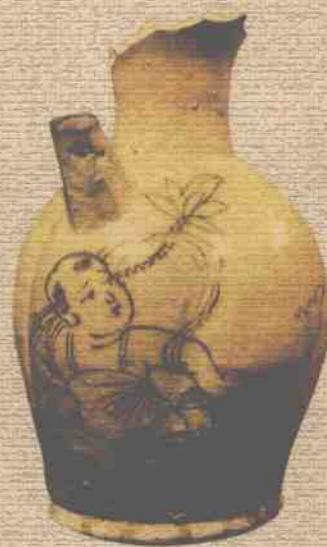

倪建林 主编

中华传统艺术教育系列

火炼旖旎

陶
瓷
艺
术

孙长初●著

西南师范大学出版社

SOUTHWEST CHINA NORMAL UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

陶瓷艺术:火炼旖旎/孙长初著. —重庆:西南师范大学出版社, 2009.3

ISBN 978-7-5621-4389-5

I. 陶… II. 孙… III. 陶瓷—工艺美术史—中国
IV. J527

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 003934 号

中华传统艺术教育系列

主编
倪建林

陶瓷艺术:火炼旖旎

著者 孙长初

出版人 周安平

策划 李远毅 王 煤

责任编辑 王 煤

特约编辑 赵东琳

封面设计 见 林 梅木子

版式设计 王 煤

出版发行 西南师范大学出版社

网址 www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮编 400715

经销 新华书店

制版 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印刷 重庆康豪彩印有限公司

开本 889mm×1194mm 1/16

印张 7.5

字数 216 千字

版次 2009 年 6 月第 1 版

印次 2009 年 6 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5621-4389-5

定价 46.00 元

序

在文化多元化的当今时代，人们对艺术的热情也几乎达到了历史的顶峰。每年数十万的艺术类高考大军浩浩荡荡，不要说在中国历史上没有过，即使是在人类历史上恐怕也是少有的奇观。当然这只是一个方面，而且其中还有泡沫，艺术成了踏进大学的一扇侧门。我们再看各种艺术品热火朝天的拍卖，一个个天文数字不知触动了多少“热爱”艺术的人的心。在一些“精明的”、具有“商业”头脑的人的心目中，艺术品成了只升不贬的股票，尽管其中充斥着大量毫无艺术价值可言的“废纸”，而使其快速升值的最佳方法就是炒作，这倒是让全社会的人都开始关注艺术了，这究竟是对艺术的崇敬还是对艺术的亵渎？抑或与艺术本身并没有什么关系？真正的艺术家只顾埋头耕耘在自己的艺术世界之中，并不会太在意那些泡沫和“股票”，执著是艺术家的基本素质，尽管执著的人未必都能成为大师，但大师却一定是执著的，这一点早已被艺术史所证实。因此我们也同样能够看到那些真正热爱艺术的艺术家们在满足着自己创造欲的同时，也在为人类创造着精神财富。看到众多暂时抛却功利的人们真正从艺术中获得精神享受的同时，也使自己的人格获得了提升，艺术的真谛其实也已经蕴含其间了。对于艺术而言，再也没有什么比美更重要更本质的了，美只有用心灵才能创造出来，同样也只有用心灵才能与之沟通。美的价值几何，得问心灵的价值几何，回答只能是：无可估量。

艺术的价值是无可估量的，其中原因之一是它能在人间闪烁光辉成千上万年，或者说它是不朽的。数万年前的原始岩画不是至今依然散发着熠熠光彩吗？原始的彩陶、三代的青铜器、秦汉的漆器和画像石、隋唐的壁画、宋代的绘画和瓷器等等，作为物质形态的艺术品，或许我们可以随行就市地给出一个货币的价格，但价格绝不等同于艺术的价值，这一点是毫无争议的。这种具有永恒意义的价值，在很大程度上是与创造者的观念、智慧和技能相联系，并将三者凝聚为抽象的精神意义上的“美”。这种“美”所施于人的是一种精神上的感受。审美是

人区别于其他动物的特征之一，因此它既是人所独有也是人之必需。人之于艺术犹如动物之于饮食。丰子恺曾将艺术比作“精神的粮食”。既然是粮食就是生存之必需，没有了物质的粮食，人类就会因饥饿而亡；没有了精神的粮食，人类就将成为与其他动物无异的行尸走肉，也就丧失了人之本质了。由此可见艺术对于人的价值之重要。

当然，艺术决不仅仅是少数几个艺术家画几张画或者唱两首歌那么简单，更不是与大多数人无关的貌似神圣的东西那么高高在上，而是渗透在我们日常生活的方方面面，渗透在我们忙碌的工作或悠闲的业余生活之中。在古代社会，上至帝王将相，下至庶民百姓，艺术的形式虽有不同，但享受艺术的欲望却是相同的。在当今社会，人们更是平等享有享受艺术的权利。同时，所有古代的艺术品（无论当时有着怎样的等级限制）都已成为全社会的财富，人人都可以从中获得艺术的享受。那些面向全社会开放的各种博物馆、美术馆等专门陈列和展示艺术品的场所便是享受艺术的集中地。

尽管人人都有享受艺术、欣赏艺术的欲望和权利，但并非人人都能读懂艺术，都能最大限度地感受艺术的魅力；或者当面对艺术品时，内心能够体验到美的撞击，却不知如何言说。当然，更多的人面对古代艺术品却因为时间相隔久远而难以理解，这里就涉及到对艺术、艺术品和时代背景等方面知识的了解和掌握程度了。最初的艺术是人类因本能的欲望而被创造出来的，一旦被创造出来便成为了文明的一部分。在数千乃至上万年的发展中，人类的文明已是灿烂辉煌、蔚为壮观了，正如马克思在其《1844年经济学哲学手稿》中所言，“后人要想从这笔巨大的财富中获得艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人”。如果要听懂音乐，就要先有“音乐感的耳朵”；要想看懂美术作品，就要有“能感受形式美的眼睛”。从这里我们可以看到他所强调的两个内容，一是修养，二是感觉力。其实这两者是相辅相成的两个方面，一内一外，一偏理性，一偏感性。举例说，我们面对一件彩陶作品，知道这

是原始祖先在极其简陋和艰难的条件下所创造出来的一件实用品，其造型有着非常实用的功能，其纹饰既显现了原始祖先的审美观念，也隐含着我们至今仍然难以破解的内涵和意义，更重要的是，其上的装饰奠定了未来数千年视觉艺术创造中所遵循的形式美的基础。有了这样的认识，再去观照一件貌似很平常的原始彩陶器皿的时候，我们自然就会抱着肃然起敬的心态去欣赏它了，眼前也不再只是一只破旧的陶罐而已了。欣赏古代的绘画作品也是同样的道理。这就是我们编写这套丛书的初衷所在。

从大的方面讲，艺术就像是人体内流淌的血液，渗透在人生的方方面面。其形式与内容也是纷繁多样，并且还在衍生出更多新的形态。整个古代的艺术，我们可以将它分为三个基本层次来观察，即宫廷艺术、文人艺术和民间艺术。这三个艺术层次在创作目的、艺术风格和艺术内容方面存在着诸多的不同。简单地讲，宫廷贵族们的艺术追求华贵奢侈，显示权势与财富；文人们通过艺术抒发胸中之逸气，追求雅致和超然之气；民间百姓则通过艺术表达他们最为朴素和真挚的情感，美化生活。民间艺术虽是最基础的层次，但却是孕育其它层次艺术的土壤，所以我们将其比作“一切艺术之母”。她就像一位慈祥的母亲，儿女们虽已长大自立门户，甚至考取了功名而变得声名显赫，而这位慈祥的老母却仍然一如既往地耕耘在田间地头，无怨无悔，这是多么伟大的身影响！可惜的是却有升官发财后忘了娘的不孝子存在。不是吗？看不起民间艺术的“艺术家”恐怕并不少。追溯其原因，不懂得艺术诸层次之关系，不懂得艺术的本质究竟是什么，恐怕这才是最重要的两个方面。

从造型艺术发展演变的脉络来看，从人类原始时代起，在相当长的时间里其主要是以实用艺术的形态而存在的；或者说，人类在艺术创造方面的欲望和需求主要是通过实用物为载体的，如建筑的装饰、器物的造型与装饰等等。等到纯粹欣赏性的艺术从实用的艺术中分离

出来并独立发展时，在中国已是魏晋以后的事了。在这之前的艺术大多属于装饰艺术的范畴。

艺术的分类是一门学问，分类的方式有多种，一般来说，无论如何分类，总是要有一个基本的统一标准。本丛书先完成的是造型艺术的两个系列共十个类别，即传统工艺美术系列的印染织绣艺术、玉器艺术、漆器艺术、青铜器艺术、陶瓷艺术，传统美术系列的壁画艺术、画像石艺术、中国画艺术、书法艺术和雕塑艺术。这样的分类并不是严格的分类学意义上的分类，也没有包罗中国传统造型艺术的全部，而更多的是为了撰写的方便。

这里有一个观念性的问题是需要先明确的，那就是艺术的门类与整体的关系问题。我们虽然将传统的造型艺术分成十个类别来加以介绍，但这并不表示各门类艺术的发展是完全独立的、彼此没有关联的，相反，不同形态的艺术都是整体的各个部分，都是建立在人这一主体之上的。它们的发生可能有先有后，在发展的过程中也往往存在着一定的时代性，或盛或衰，步调并非一致，甚至互为前提，此消彼长。但在它们的背后有一个看不见的规律在起作用，这也正是我们要特别给予关注的。懂得了艺术发展的内在规律，将个别的艺术品还原到其特定的背景之中作综合性的思考，就能让你在欣赏艺术作品时由表及里，艺术品的优劣和价值的高低才有可能被揭示。在此基础上再对其进行审美的观照时，我们所获得的精神上的享受才会更大，对于艺术本质的理解也将大有裨益。

倪建林
于金陵

目录

一 文明曙光	
——史前彩陶	002
二 神明之器	
——秦汉陶塑	012
三 千峰翠色	
——越窑青瓷	020
四 绚丽多姿	
——三彩陶器	030
五 诗情画意	
——长沙窑釉下彩瓷	042
六 皇家风度	
——宋代五大名窑瓷器	048

七	类冰如玉	
	——龙泉窑瓷器	056
八	民艺典范	
	——磁州窑瓷器	062
九	蓝白交融	
	——元明清青花瓷器	070
十	五彩缤纷	
	——明清釉上彩绘瓷器	084
十一	紫泥春华	
	——宜兴紫砂陶器	100
	后记	112

中华传统艺术教育系列

倪建林 主编

ZHONGHUA
CHUANTONG
ZHONGHUA YISHU
CHUANTONG JIAOYU
YISHU XILIE
JIAOYU
XILIE

陶瓷艺术 火炼旖旎

孙长初 著

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

— 文明曙光 ——史前彩陶

当远古人类第一次挺直腰杆、伫立远望时，苍穹下仅是一片茫茫的原野，天空中秃鹰以犀利的眼睛搜寻着猎物；远处群山连绵起伏，不时传来声声虎啸狼嚎；水边杂草丛中的毒蛇正吐信觅食……。认识了自我的远古先民们，面对各种威胁，勇敢地拿起了石块、木棍，大踏步地走入这布满生存陷阱的荒野。人类历史的序幕缓缓地拉开了。

自然界的恶劣环境，激发了古代人类创造适应生存环境的能力。在火与泥的结合中，他们用自己的双手制成了人类历史上第一件人造物——陶器。这一伟大的发明是中国进入文明前夜的重要标志之一，发生在距今一万二三千年前的某一天，一个被称为甑皮岩的洞穴中。新石器时代日用陶器的制造，使人类的生存环境得到了很大改变，壶、罐、碗、钵等盛水器改变了他们需要紧挨着河塘水边生活的习俗而远离河谷，可免受突发洪灾的侵袭；鼎、鬲、釜等炊煮器使他们“茹毛饮血”的日子一去不复返，因此而造成的饮食结构的改进，使人类的脑容量、智力得到了迅猛发展。人类迈出的改造自然的第一步，使以后陆续出现于文明世界的青铜器的制造、玻璃料器的生产和瓷器的烧成有了坚实基础。从简单地打制石器的旧石器时代，演进到以磨制石器为标

图 1-1 彩陶双耳罐 马家窑文化

图 1-2 三角纹钵 齐家文化

志的新石器时代，人类经历了几十万年甚至上百万年的漫长过程，手的灵活性得到了长时间的锻炼。在付出了艰辛劳动的同时，人类认识到平衡对称和圆形的工具，使用起来更加顺手，因而注重生产工具的磨光与平整，讲究色泽的搭配，人类原始的审美意识开始觉醒。伴随着人类对色彩认知能力和使用能力的不断进步，装点生活的美的需求也应运而生。正是在这样的前提下，彩陶散发着耀眼的光彩。

使用笔一类的工具，蘸上各色彩料，图画于陶土胎体表面，入窑高温烧制便成彩陶，一般在红地、橙黄地或灰地上，绘黑色或深红色花纹。在距今约八千年的磁山新石器时期文化遗存中，首次发现了一片绘有红彩曲折纹的彩陶。一千年后的中国进入新石器时代中晚期及青铜时代，彩陶艺术似星火燎原，遍布大河上下、长城内外、长江流域和华南沿海。其中，黄河流域是史前彩陶最为发达的地区，黄河上游的甘肃、青海、宁夏，有马家窑文化（约公元前 3300 年~公元前 2050 年）（图 1-1）、齐家文化（约公元前 2000 年左右）（图 1-2）、四坝文化（约公元前 1900 年）（图 1-3）、辛店文化（约公元前 1200 年）（图 1-4）、寺洼文化

图 1-3 ‘V’形壶 四坝文化

图 1-4 回纹双耳彩陶瓮 辛店文化

图 1-5 彩陶器座 屈家岭文化

图 1-6 陶釜 马家浜文化

图 1-7 陶鬶 嵩泽文化

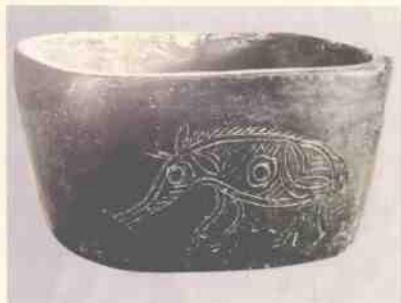

图 1-8 猪纹陶钵 河姆渡文化

(约公元前 1200 年)、卡约文化(约公元前 1300 年)、诺木洪文化(约公元前 900 年)和沙井文化(约公元前 700 年)；黄河中游有仰韶文化(约公元前 5000 年~公元前 3000 年), 分布在陕西的关中、河南西部和山西南部的汾河、渭河两岸；黄河下游有大汶口文化(约公元前 4300 年~公元前 2500 年)；长江流域主要有以渝东鄂西为中心的大溪文化(公元前 4400 年~公元前 3300 年), 以鄂城、武汉为中心的屈家岭文化(公元前 3000 年~公元前 2600 年)(图 1-5)；苏皖地区有青莲岗文化(约公元前 5400 年~公元前 4400 年)；太湖地区有马家浜文化(约公元前 5000 年~公元前 4000 年)(图 1-6)和崧泽文化(约公元前 3900 年~公元前 3300 年)(图 1-7)；宁绍地区有河姆渡文化(约公元前 5000 年~公元前 3300 年)(图 1-8)；华南沿海有福建的昙石山文化(约公元前 1300 年)和台湾的大坌坑文化(约公元前 4400 年)、凤鼻头文化(约公元前 2500 年~公元前 1500 年)和圆山文化(约公元前 2400 年~公元前 1100 年)；东北地区有红山文化(约公元前 3500 年)；甚至遥远的新疆和西藏也有彩陶的文化遗址发现。

陶器是人类首次利用全新的“人造材料”创造出来的人工制品, 凝聚着原始人类的智慧和情感。作为生活日用品, 它为人类的安居乐业带来了极大的方便, 被用来积贮生活用水、烹饪蒸煮食物、存放谷物和猎物, 甚至作为死者的瓮棺。人们怀着无比自豪与喜悦的心情, 用美丽的色

彩和线条讴歌、装点它们，以美化自身的生存环境，从而造就了烂漫多姿的原始彩陶艺术。人类对色彩的认识和使用，可以上溯到距今 10000 多年以前的旧石器时代晚期的“山顶洞人”。他们懂得用赤铁矿粉末染色的方法，或装饰蚌壳、兽骨制成的串饰，或撒在死者的周围。距今 7000 年左右的陕西省宝鸡北首岭下层新石器时期的遗址中，曾出土了以紫色和红色两种颜料制成的彩绘，一面已磨平，有明显的使用痕迹。彩陶正是人类在对色彩的掌握和熟练运用过程中，结合思维创造和情感表达，以独具魅力的艺术形式，逐步走向成熟的。

彩陶上的图案，往往绘就于器物的口、颈、肩和上腹部，或施绘在盆、钵、碗等器物的内壁。彩绘部位的选择与原始人类的生活习俗有关。古人往往席地而坐，生活用具直接放在地上，绘于陶器的图案便很容易被摄入眼帘。色彩鲜艳、对比强烈、结构严谨、布局合理、内容丰富多样的彩陶装饰图案，隐含着人类童年时期的美学观念和文化内涵。按照内容，彩陶图案装饰可分为几何纹、植物纹、动物纹和人物纹。其中，几何纹的应用最为普遍，植物纹、动物纹次之，人物纹少见。

几何形纹装饰主要是依据不同长短、粗细的线条，经过曲折、横竖、交叉的造型变化，与圆点、三角等进行合乎规律的排列和组合，形成丰富多彩的图案。网格纹、锯齿纹（图 1-9）、漩涡纹（图 1-10）、条带纹、圆圈纹（图 1-11）、

图 1-9 彩陶方格锯齿纹罐
马家窑文化

图 1-10 彩陶漩涡纹尖底瓶
马家窑文化

图 1-11 彩陶圆圈纹鸟形壶
马家窑文化(晚期)

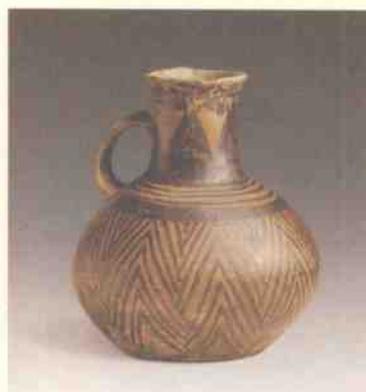

图 1-12 彩陶三角纹单耳壶
马家窑文化

图 1-13 团形回纹彩陶釜
大汶口文化

图 1-14 彩陶交叉连贝纹双耳罐
齐家文化

图 1-15 彩陶水波纹瓶
马家窑文化

菱格纹、三角纹(图 1-12)、回纹(图 1-13)、贝纹(图 1-14)、水波纹(图 1-15)等都是点与线、点与面或线与线、线与面之间不同形式的交叉、重合、反复的结果。彩陶表面的几何形纹装饰变化无穷,通常是作者按自己的意愿灵活地画出与器物相适应的图案,以至于在众多的彩陶器中很难找到图案纹饰完全同一的器物。关于它们的起源有诸多的说法,为网格纹、锯齿纹、菱格纹、回纹、三角纹古代劳动的编织说;漩涡纹、圆圈纹、贝纹、水波纹则是生活环境的艺术再现;对植物纹、动物纹分类排比的分析,则得出几何形纹是从植物纹、动物纹由具象到抽象演变而来的结论。网格纹是交叉斜线构成的网纹,仰韶文化的半坡类型就有腹壁两面绘赭黑彩的网纹船形陶壶(图 1-16),1958 年陕西省宝鸡北首岭出土,高 15.6 厘米,口径 4.3 厘米,长 24.8 厘米;直口、圆唇、短颈,腹部宽而外鼓,两端圆尖外突,颈旁宽肩上竖立两半环状器耳,可供提系;腹面用黑彩绘斜网格纹,上窄下宽,犹如捕鱼的网,网的两侧各有一组七个三角形组成的图案,象征系在网上的网坠;将陶壶塑成船形并饰网纹,令人联想到古人驾驶小船撒网捕鱼的劳动场景。这些几何形纹彩陶装饰在仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化中非常流行,具有独特的韵律和节奏之美。

图 1-16 网纹船形陶壶
仰韶文化

图 1-18 彩陶花瓣纹钵 大汶口文化

植物纹装饰是对自然界花草树木的摹写。在史前社会，人类从事采集和农耕，在长期的生产劳动中，养成了对植物和谷物的敏锐观察力和表现能力。河姆渡文化陶器上刻划有四叶纹和枝叶纹，而彩陶器上的植物纹装饰，题材更广，色彩更美。仰韶文化半坡类型彩陶器表绘有树叶纹；庙底沟类型的彩陶器上，有以放射状、类似卷瓣花朵纹样的旋花纹和由单叶组合起来构成图案的叶状纹装饰；马家窑文化的马家窑类型彩陶器上出现卷草纹装饰（图 1-17）；半山类型彩陶器上的装饰有葫芦纹、塔松纹、叶纹和粟纹；马厂类型彩陶器上有花瓣十字纹装饰；大汶口文化和青莲岗文化彩陶器上有勾叶纹和花瓣纹连续图案。1976 年江苏邳县出土的大汶口文化彩陶花瓣纹钵（图 1-18），高 9.6 厘米，口径 14.3 厘米；肩腹部施白色陶衣，用红彩绘出弧边三角纹，露白地处即呈长卵形的花瓣，花瓣相连处再用褐彩点绘花蕊，两个花蕊之间又用褐彩线条连接，构成一组主题突出、线条富有变化、纹样悦目的花朵图案。

人类是从自然界的动物群体中分化出来的，在原始人的心目中，动物既是人类的狩猎对象，又是人类赖以生存的重要物质资料，同时又对人类的生存构成威胁，这便是原始社会中最主要的人与自然之间的相互关系，彩陶中的动物纹饰即是这一矛盾关系的生动反映。彩陶动物纹装饰，集中在鱼、鸟、蛙、龟、鹿等几类。鱼是古人最主要的食物来源之一，因此人类对鱼的观察和感受也最深刻，表现在彩陶上的鱼纹多种多样，各具特色，有的像鲤鱼，有的像游鲷，有的像鲢鱼，

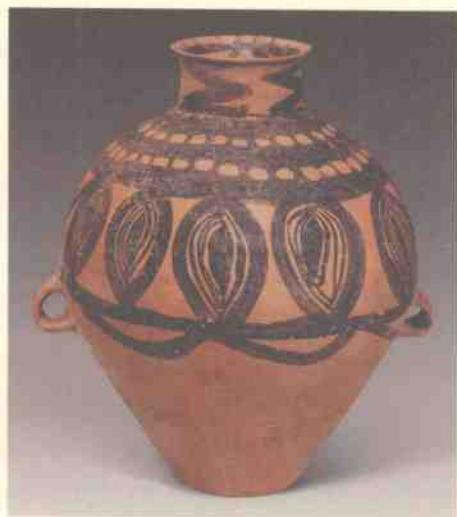

图 1-17 叶形纹壶 马家窑文化

图 1-19 鱼纹彩陶盆 仰韶文化

图 1-20 鲸鱼纹彩陶瓶
马家窑文化

还有连体鱼。鱼纹以仰韶文化的半坡类型为最发达,1954年陕西西安半坡遗址出土的鱼纹彩陶盆(图1-19),高17厘米,口径31.5厘米;泥质红陶,侈口,口沿微卷,浅腹折腰,圈底;器身施红色陶衣,腹部用黑彩绘出相互追逐的三尾游鱼,图案构思巧妙,形象生动。庙底沟类型和马家窑文化彩陶上又出现鲵鱼纹。1958年甘肃省甘谷西坪马家窑文化遗址出土的鲵鱼纹彩陶瓶(图1-20),高38.4厘米,口径6.8厘米;小口外侈,溜肩、直腹、平底,颈部饰一圈附加堆纹,腹有双耳;腹部用黑彩绘人面鲵鱼纹,鱼身蜷曲,满绘网状线条,上端有一对前肢,四指张开,鱼尾上翘,与头部交接,脸部圆形似人面,双眼圆睁,张嘴露齿。鲵鱼别称娃娃鱼,其叫声犹如娃娃发出的声音。鸟纹装饰以仰韶文化的庙底沟类型彩陶最为丰富,马家窑文化、大汶口文化也偶有发现。鸟纹形态多姿,有的寻觅啄食,有的伫立张望,有的展翅欲飞,有的翱翔天空。早期的鸟纹多写实形象,头、身、翅、尾、爪俱全,浑然一体;晚期趋向图案化、抽象化。著名的仰韶文化鹤鱼石斧图彩陶缸(图1-21),高47厘米,口径32.7厘米,底径19.5厘米;1978年河南临汝出土;腹部用黑白两种颜色将鹤鸟与鱼、斧头组合成一个完整的画面,鹤鸟昂首挺立,圆眸长喙,口衔一鱼,右边竖立一柄石斧,柄部用黑彩绘有“×”符号和刻划的交织纹,其画意引人深思。蛙纹最早见于仰韶文化的半坡类型彩陶,以写实的形式出现,画出头、躯体、四肢等整体轮廓;庙底沟类型的蛙纹,已较夸张。马家窑文化蛙纹彩陶壶(图1-22),1976年甘肃康乐县东沟门出土,马家窑文化马厂类型彩陶。高32厘米,口径13.2厘米,底径10厘米;口部绘锯齿和弧线纹,腹部绘变体人形纹,或称蛙肢纹;半山类型的蛙纹演化为具有人、蛙双重特征的构图;到了马厂类型时期,人蛙构图简化,头部、躯干甚至缺失,或成为山字形。鹿纹仅见于仰韶文化的半坡类型彩陶,长颈、短尾、有角,作伫立、行走或奔跑状。1955年陕西省西安半坡遗址出土的鹿纹彩陶盆(图1-23),高16.2厘米,口径42厘米;敞口卷沿,壁作弧形外鼓,圈底;口沿部施黑彩,以原地露彩的方法构成四组四条直线纹和箭头形作相互间隔的排列;盆内绘有两组对称而头向不同的鹿形花纹,笔条虽简单,但富有形象化的意味。

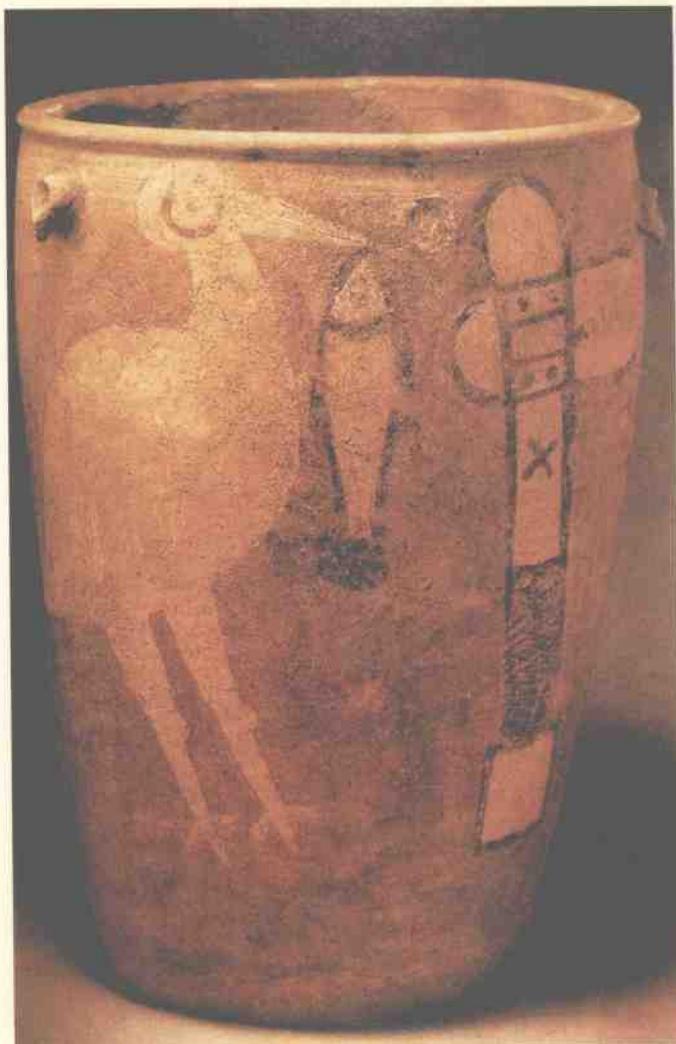

图 1-21 鹳鱼石斧图彩陶缸
仰韶文化

图 1-22 蛙纹彩陶壶 马家窑文化

图 1-23 鹿纹彩陶盆 仰韶文化