

博古书系

历代瓷塑艺术

解读与辨识

马 骋/著

上海大学出版社

历代瓷塑艺术

解读与辨识

马 骋 / 著

上海大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

历代瓷塑艺术解读与辨识 / 马骋著. —上海: 上海大学出版社, 2009.8

ISBN 978-7-81118-499-0

I. 历... II. 马... III. 陶瓷-雕塑-研究-中国-古代 IV. J309.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 127954 号

责任编辑: 柯国富

技术编辑: 章 斐 金 鑫

装帧设计: 谷夫平面设计

历代瓷塑艺术解读与辨识

马 骋 / 著

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(www.shangdapress.com 发行热线: 66135110)

出版人: 姚铁军

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本: 889 × 1194 1/32 印张: 4

2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81118-499-0/J · 159

印数: 1 ~ 5100

定价: 28.00 元

自序

自己与雕塑艺术接触是刚念初中时，在美术兴趣小组上画素描开始的，那是20世纪70年代中期，当时的艺术教育深受前苏联写实主义教育模式的影响，十分注重素描训练。我们整天面对的是“牧童”、“天使”、“拉奥孔”、“伏尔泰”、“贝多芬”、“哭娃”等石膏头像，这些雕塑结构正确、刻画细腻、个性鲜明，常常使我画完素描以后，仍会对着这些有着高度艺术感染力的雕塑痴痴观赏，细细品味。

终于有一天，我借到了一付“天使”的石膏块模，立即买来医用石膏（医用石膏白度高），用温水调成石膏水，再用排笔将肥皂水把块模内壁刷一遍，然后灌入石膏，在石膏将干未干时，在头像顶部插入挂钩，待石膏凝固干硬后，将块模卸下，使石膏像面部朝上平放，等干透后再细细打磨修正，然后悬挂。虽然三十多年过去了，但至今仍然清晰地记得当年翻制石膏像的情景，那件“天使”石膏头像至今仍然悬挂在家里，保存了一份自己少年时期的艺术记忆。

我也一度曾经想尝试一下雕塑创作，但最终放弃了。因为我发现雕塑不仅涉及严格的人体解剖，更重要的是构图的主次安排和造型中人物与道具关系的处理，尤其是人物双手位置的安排令人头疼，还有衣纹的取舍、质感的表现，更要命的是还不能将衣服贴在人物身上，否则就像刚出水的湿衣服……

时至今日，我始终没有放弃对雕塑艺术的爱好和鉴赏，走遍大江南北、历尽千山万水，在游历名胜古迹的同时，也饱览了历代雕塑作品：秦代兵马俑、汉代石雕、魏晋石窟雕刻、隋唐陵墓仪卫雕塑、宋代庙宇泥塑等。我发现中国历代大型雕塑的主体基本上分为陵墓雕塑和宗教雕塑两大类，具有浓郁的民族特色和艺术魅力，尤其是明清之前的雕塑艺术成就极高。梁思成先生在《中国雕塑史》一书中甚至认为：“永乐、乾隆，为明、清最有助于艺术之帝王，然于雕塑一道，或仿古而不得其实，或写实而不了解自然，四百年间，殆无足述也。”显然对明清之前的中国雕塑艺术推崇倍至。

同时我也注意到，中国历代雕塑与中国绘画艺术风格迥异，中国传统绘画

讲究“以神写意，以意写形”，与西洋绘画的写实风格截然不同。中国画重视从整体上把握人物、山水、花鸟的普遍规律，然后再运用这些规律加入人的主观因素进行组合，即“以神写意”，表现出符合大自然常理的画面，即“以意写形”，它并不太讲究比例、透视等。但中国历代雕塑却与西洋绘画的写实风格十分接近，结构、比例正确，重视造型写实的每一个细部，以每一个局部的真实来表现整体的真实。

纵观我国雕塑艺术史，可以发现历代小型雕塑亦有不俗表现，陶塑、瓷塑、铜塑、泥塑、木雕等也是精品迭出，惹人喜爱。但目前对瓷塑进行单独研究却几乎是个空白，而被一概包容在陶瓷雕塑中一起著述，即使《中国陶瓷史》这样的煌煌巨著，也很少涉猎瓷塑。迄今为止，在我或许孤陋寡闻的视野中还没有寻觅到全面、系统地介绍、研究瓷塑的专著。2004年，沪上古玩鉴赏名家蔡国声先生在为我的著作《桃花美女——中国近代彩瓷的民间绝唱》作序时，曾建议我写一本全面介绍、解读中国瓷塑艺术的专著，他认为在中国瓷业艺术史上瓷塑艺术缺乏专门的研究和推介。2008年3月，我欣喜地读到了曹春生、陈丽萍所著《景德镇雕塑瓷艺》一书，但该书主要聚焦景德镇瓷业并侧重于当代瓷塑，这使我感到全面系统解读中国历代瓷塑艺术要有人去尝试一下，于是决定在这个领域抛出一块引玉之砖。

在此书的写作中，对于中国瓷塑艺术史上的几个关键的知识点，我选择了比较稳妥的观点。比如瓷塑的起源，有观点认为可以追溯到战国时期的原始瓷塑，但我以中国陶瓷界公认的成熟的瓷器出现于东汉晚期为时代节点，将瓷塑的起源定为东汉时期；又如瓷塑何时从陶瓷雕塑中彻底分离出来，成为一个独立的艺术品种，我定为宋代。因为宋代时期不仅中国制瓷业已达到了一个前无古人后无来者的艺术顶峰，同时瓷塑造型艺术也日趋成熟，人物动态变化多样，造型语言丰富传神，整体构图生动繁复。精神性的艺术表现从人物形象中渐行渐远，世俗内容日益丰富，宗教人物极富有人情味，而题材的世俗性又使瓷塑更生活化。当然这些见解都可以留待在对瓷塑艺术不断深入的研究探讨中加以完善。

另外，本书继续保留我以往陶瓷文化著述的审美鉴赏风格，侧重从历史、文化、审美角度对瓷塑艺术进行解读，以使读者在对中国瓷塑艺术鉴赏中获得审美愉悦。

是为序。◆

马 骋

2009年7月于上海

目 录

◆ 自序 / 1

◆ 第一章 瓷塑溯源 / 1

- 一、瓷塑的起源与发展 / 3
- 二、瓷塑在中国雕塑史上的地位 / 13
- 三、当代中国瓷塑艺术 / 20

◆ 第二章 瓷塑流派与艺术风格 / 31

- 一、瓷塑流派与地域特点 / 33
 - 1、越窑瓷塑 / 33
 - 2、龙泉窑瓷塑 / 34
 - 3、定窑瓷塑 / 37
 - 4、磁州窑瓷塑 / 38
 - 5、吉州窑瓷塑 / 40
 - 6、德化窑瓷塑 / 40
 - 7、景德镇窑瓷塑 / 42
 - 8、石湾窑瓷塑 / 44
 - 9、潮州窑瓷塑 / 45
- 二、瓷塑艺术风格 / 46
 - 1、功能的实用性 / 46
 - 2、题材的广泛性 / 47
 - 3、表现的写实性 / 48
 - 4、艺术的互通性 / 49

◆ 第三章 瓷塑题材与文化内涵 / 51

- 一、瓷塑的题材 / 53
 - 1、宗教神像类 / 53
 - 2、人物故事类 / 63
 - 3、仿生瓷塑类 / 70
 - 4、吉祥祈福类 / 73

5、政治图像类 /76

● 二、瓷塑的文化内涵 /79

1、瓷塑与宗教文化 /79

2、瓷塑与世俗文化 /81

3、瓷塑与政治文化 /84

◆ 第四章 瓷塑造型特点与制作工艺 /85

● 一、瓷塑造型特点与构图形式 /87

1、造型特点 /87

2、构图形式 /92

● 二、瓷塑制作工艺 /94

1、青瓷瓷塑工艺 /94

2、白瓷瓷塑工艺 /96

3、影青瓷塑工艺 /97

4、青花瓷塑工艺 /99

5、彩瓷瓷塑工艺 /100

◆ 附录 瓷塑收藏与辨识 /103

● 一、瓷塑的收藏 /105

1、瓷塑收藏类型与选择 /105

2、瓷塑行情与价格 /106

3、瓷塑的保养 /109

● 二、瓷塑的辨识 /110

1、单色釉瓷塑的辨识 /110

2、青花瓷塑的辨识 /111

3、彩色瓷塑的辨识 /112

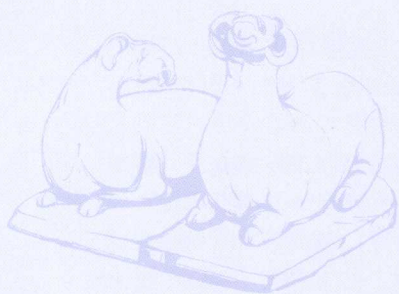
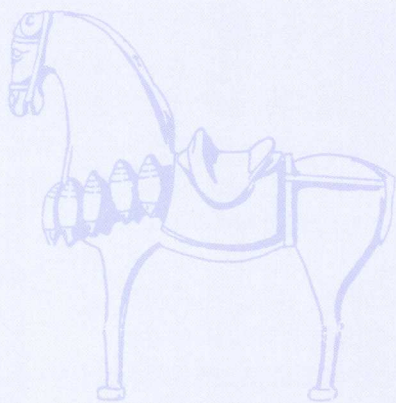
◆ 主要参考文献 /115

◆ 后记 /116

第一章

瓷塑溯源

瓷塑是用制瓷原料和烧制工艺，通过造像塑形塑造出的瓷质三维艺术品。

常见造型有瓷俑、佛像、仙人、童子、花鸟，还有动物、花果等仿生作品。制作法有捏塑、翻模、印坯等多种方法，并有素胎、色釉、加彩之不同。与瓷塑同源的是“雕瓷”，也是陶瓷装饰技法之一，通过镂雕、浮雕等雕刻技法在瓷器上刻出纹饰以凸现立体图案，但两者又有少许的区别，前者为圆雕，侧重塑；后者则为镂雕与浮雕，侧重雕。本书主要介绍的是瓷塑。

瓷塑与陶瓷雕塑不完全一样。陶瓷雕塑是陶塑与瓷塑的总称。远在万年之前，我们的祖先就学会了用黏土制作陶器，并出现了陶塑。瓷塑源于陶塑，是在瓷器创烧成功的基础上产生的，也是陶塑生产的发展。两者之间的区别在于：陶塑原料一般用黏土（少数也用瓷土），而瓷塑是用瓷石或瓷土作胎，因原料不同，其成分也有所差异；陶塑制胎原料中含铁量较高，一般呈红色、褐色或灰色，且不透明；瓷塑胎色为白色，具透明或半透明性；陶塑一般表面不施或施低温釉，而瓷塑表面施有高温釉，主要有石灰釉和石灰——碱釉两种；陶塑的烧制温度一般在 $700\sim 1000^{\circ}\text{C}$ ，瓷塑烧制温度一般在 1300°C 以上。

瓷塑包括独立的三维造像形体和实用瓷器上附加的三维装饰雕塑，多见于明器、宗教造像和陈设人像、动物、玩具、文人雅玩等造型，是源远流长的中国雕塑艺术史的重要组成部分。

一、瓷塑的起源与发展

中国的雕塑历史悠久，在距今六七千年前的新石器时代遗址中，就发现了陶塑品，我们的祖先将自己对生活的独特感受，对神秘大自然的虔诚和对原始宗教的信仰，用手中的泥土塑造了自己想象的神灵、偶像和人类自身。同时又用自己手中粗拙的工具，在石头上雕刻各种形象的石雕作品，这种“雕”和“塑”的造像方式，最终产生了一个具有独特魅力的艺术词汇：雕塑。到了战国时期，开始出现有文字记载的雕塑理论。《韩非子·说林下》记载：“恒赫曰：刻削之道，鼻莫如大，目莫如小；鼻大可小，小不可大也；目小可大，大不可小也。”

最早的雕塑是画苑的一个艺术品种，画家兼作雕塑，没有平面艺术和立体艺术之分，以后逐渐由民间艺人将雕塑单独承传，出现了“雕漆匠”。到了宋代，刘道醇在所著的《五代名画补遗》一书中，将雕塑单列成“塑作门”、“雕木门”，与人物、山水等诸科并列，将平面艺术和立体艺术加以区分，从此雕塑在理论上从绘画中彻底分离出来，成为一门独立的艺术品种。

汉代时期，石雕、木雕、陶塑、泥塑等多项雕塑艺术形式已十分普及，而日积月累的雕塑艺术创作在瓷器出现的同时，也诞生了一项新的雕塑艺术形式——瓷塑

我国的瓷器创烧于东汉晚期，由于当时厚葬风气盛行，因此瓷雕塑品首先是从埋葬于地下的明器（冥器）发展起来的。早在东汉时期，浙江越窑便开始烧制瓷塑胡俑（图1-1），有青瓷和黑瓷两种釉色。汉代以来，由于西域胡人开始涌入我国东

图1-1 东汉越窑青釉《胡俑》瓷塑

南沿海地区,因此在瓷塑造型上频繁出现了胡人的形象。这些胡俑深目高鼻,有着明显的西域人的特点,不仅有男人也有女人,有单体造型,也有集合式造型,最典型的明器瓷塑便是三国、西晋时期的青瓷谷仓上堆塑的人物禽兽(图1-2),形象生动活泼,有站式、跪式,还有舞蹈者和表演杂耍者。这是因为当时到汉地来的胡人中以古罗马人和印度人最多,且都善于表演杂耍。三国人鱼豢在《魏略》中这样写道:“大秦国俗多奇幻,口中出火,自缚自解,跳十二丸,巧妙非常。”“大秦国”即是古罗马。晋人干宝在《搜神记》中有这样的记载:西晋永嘉年间,“有天竺胡人来渡江南。其人有数术,能断舌复续、吐火,所在人士聚观。”这里所说的“天竺”即古印度。

图1-2 三国越窑青釉谷仓

除了谷仓上雕塑人像外,还有大量的明器瓷塑为建筑与动物等。由于厚葬之风的盛行源于古人对人死后灵魂不灭观念的深信,他们认为人死了以后亡灵是到另一个世界去生活了,因此他们将一个人生前的一切都通过明器陪葬的形式,随着死者带到另一个世界中去,在陵墓中竭力营造一个供亡灵生息的良好环境。因此,在明器中除了日用器具、家什农具之外,还有猪圈、鸡舍、狗窝、牲畜等,以及粮仓、楼阁等瓷塑。“是当时江南以水稻为主的农业经济和社会生活的真实写照”^①。

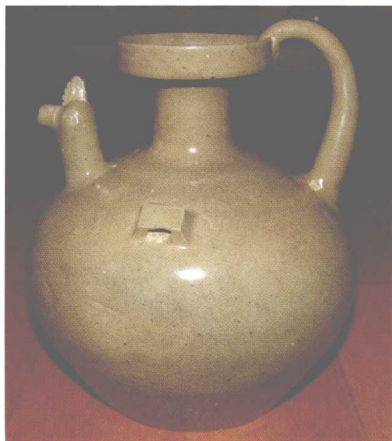

图1-3 东晋鸡首壶

与此同时,在日常用具中,也出现了许多仿生形瓷塑器物,如虎子、鸡首壶(图1-3)、蛙形水盂、羊形水滴、狮形器(图1-4)等。如果说明器瓷塑再现死者生前的生活环境的话,那么仿生形瓷塑实用器具的出现,无疑是瓷业工匠将瓷塑的艺术手法运用在日常器具的美化装饰之中,尤其是羊形器和鸡首壶成为了我国瓷业史上不朽的艺术品。

综上所述,中国瓷塑起源于东汉晚期,在三国、西晋时期开始大量用于明器

瓷塑之中。一个值得注意的现象是，瓷塑艺术诞生之后，并没有在我国雕塑史上迅速成为主流艺术形式，而是在很长一段历史时期，其主要还是塑造明器，与有着悠久历史的泥塑、陶塑、石雕不能相提并论。

四川万县曾发现一座唐代贞观年间的墓葬，出土了一百多件青瓷俑，有骑马武士俑、抚盾俑、抚剑俑、文吏俑、幞头男侍俑、胡人男侍俑、镇墓俑、人头鸟首俑、十二辰俑以及骆驼、马等动物俑。与同时代的陕西礼泉郑仁泰墓出土的大体一致，反映了隋唐时期我国青瓷瓷塑艺术的共同之处，即结构简练、形体较瘦、比例不够匀称。与此同时还出现了白瓷瓷塑。西安乾封二年(667年)的段伯阳墓出土的白瓷人形尊和胡人头像是唐代初期白瓷艺术塑像的代表作^②。唐代长沙窑也烧制一些小形瓷俑，但制作比较粗糙。宋代的吉州窑、磁州窑也仍然烧制少量的瓷塑明器俑。

宋代以后，随着厚葬风俗的消退，瓷塑明器也渐渐退出历史的舞台，生活瓷塑、宗教瓷塑等开始崭露头角，青瓷瓷塑出现了龙泉窑精美的神仙道士和人物瓷塑，用于供奉和陈设。造型艺术也日趋成熟，人物造像形态自如、造型生动、比例匀称。在制作技艺上，龙泉窑还采用了露胎技法，即将人物的肤色部分不施釉，露出火石红的胎色。由于南宋龙泉窑特有的胎釉成分，不施釉的部

图1-4 西晋狮形器《辟邪》瓷塑

分在烧成后期受到二次氧化,呈现出深浅不一的火石红色,与施釉部分形成反差又相互映衬,形成了一种特殊的艺术效果。

1960年,在龙泉大窑窑址南宋堆积层出土了一组人物塑像,是家喻户晓的八仙中的三仙:何仙姑、韩湘子和钟离权(又称汉钟离),反映了南宋时期龙泉窑精湛的瓷塑技艺。

何仙姑像通高17.5厘米,端坐于山石之上,发梳两垂髻,右衽长袍,斜襟、衣领腰际结有飘带,右手托膝,左手执荷枝放至右肩,服饰、荷枝施青釉,开片,余皆露胎。韩湘子像通高18.4厘米,端坐于山石之上,头戴方巾,身着博袖宽袍,腰际系有束带;头饰、服饰施青釉,其余露胎。钟离权像通高18.8厘米,端坐于山石之上,头顶两侧各扎一髻,肩披蓑衣,袒胸露腹,裹腿,脚踏草履;服饰施青釉,其余露胎。雕塑艺匠使用了露胎装饰技法,人物的脸、手和山石等部位不施釉,更接近自然色。施釉部分的青釉,则色泽淡雅柔和,两者对比鲜明,相映成趣。

与此同时,同时代的白瓷瓷塑更是取得了耀眼的成就。宋代定窑出现了瓷业史上的经典之作——白瓷孩儿枕瓷塑(图1-5),造型生动、设计巧妙。景德镇的青白瓷也烧制出了孩儿枕、卧女枕等,人物形体比例适宜、神态栩栩如生。同一时期,青白瓷塑中的宗教瓷塑观音、罗汉等形象也趋于生活化。观音形象面容圆浑柔美,露齿微笑,慈祥娴雅,富有人情味;而罗汉的面相则显露出超凡的智慧。此时的瓷塑艺术至此已日臻完善。

图1-5 宋代定窑白瓷孩儿枕瓷塑

在宋代，磁州窑、吉州窑等还烧制出了许多栩栩如生的瓷塑娃娃，并成为达官贵人家中孕妇手头的玩赏之物，以祈求早生贵子，据说当时上品的瓷塑娃娃要比穷人家的孩子还贵。

宋初江西吉安永和人舒翁父女便是生产瓷塑玩具的著名艺人，舒翁所开创的“舒窑”即是后世所称的“吉州窑”，唐秉均《文房肆考》载：“吉州窑，出今吉安州永和镇。……宋时有五窑，舒翁工为玩具，烧者最佳，翁之女号翁娇，尤善。”舒窑所塑造的各种玩具造型生动，栩栩如生，为当时人们所喜爱。

据江西省文考所2006年10月至2007年5月对宋元时期吉州窑遗址的重点勘探，发现了种类繁多、造型古朴的众多瓷塑作品，有人像、神像、动物、玩具等，多见于小件器物，造型随意。这些作品采用手工捏塑，模压，堆贴、镂刻、点彩等技法，使瓷塑具有很强的写意性，颇具民间艺术自然质朴的神韵。

这个时期，瓷塑的风格总体上越来越贴近自然，人物动态变化多样，肢体语言丰富传神，整体构图生动繁复，精神性的艺术表现从人物形象中渐行渐远，世俗内容日益丰富，即使是宗教人物也富有人情味，而题材的世俗性又使瓷塑更生活化。瓷塑已从陶瓷雕塑中彻底分离出来，成为一个独立的艺术品种。同时瓷塑艺匠在雕塑技艺方面，也十分注重向小型木雕、泥塑汲取艺术养分，提高自己的塑像技巧。

元代朝廷开始在景德镇设浮梁瓷局，专门生产宫廷及皇家用瓷，烧制出了一批高水平的瓷器，促进了元代瓷业的发展。同时元代景德镇窑青白釉瓷塑也颇具特点（图1-6）。

1955年在北京西城阜外大街出土的元代景德镇窑青白釉水月观音菩萨像，高65厘米，现藏首都博物馆。菩萨头戴宝冠，广额丰颐，袒胸赤足，面容慈祥，妙相庄严，气质高雅。右腿支起，左腿下垂，右手放在右膝上，姿势自然优美。上穿袈裟，下着长裙，手腕戴钏，配以贴身的帔帛，全身装饰繁缛，衬托出轻柔薄纱的质感。通体施青白釉，釉色白中泛青，色泽柔和，胎质洁白细腻。其制作采用模、琢、捏、塑等多种技艺。这件瓷塑代表了元代景德镇青白釉瓷塑的最高水平。

元代，随着青花瓷的出现，青花和青花釉里红瓷塑也登上了瓷塑艺术的殿堂。1979年，江西发现了四件成组的青花釉里红瓷器，二件俑，一件塔四灵盖罐和一件阁楼式谷仓。谷仓形似牌楼，楼上楼下均塑人物。盖罐堆塑青龙、白虎为耳，腹部堆贴朱雀、玄武，腹下近底处饰变形莲瓣一周。线条勾青花，突出部分施釉里红，颈及肩部有“大元至元卯寅六月壬寅吉置刘大使宅凌氏用”款^③。

图1-6 元代青白釉佛像瓷塑

到了明代,“建白瓷”在福建德化窑令人瞩目地崛起,它制作精美,格调高雅,瓷质如脂似玉,自问世以来,一直获得国内外的高度评价,有“中国白”之称。在“建白瓷”中尤以何朝宗的宗教瓷塑最为闻名。何朝宗所处的明代嘉、万时期,各名窑大量制作道释瓷塑,这与当时的时代风尚有关。据《明史》记载,明世宗(嘉靖)朝“其时纷纭多故,将疲于边,贼讐于内,而崇尚道教,享祀佛经,营建繁兴……”嘉靖四十五年二月,海瑞上疏说:“今乃修斋建醮,相率进香,仙桃天药,同辞表贺……一意修真,是陛下之心惑……”

何朝宗的白瓷观音、达摩形象庄重神妙,气韵生动,寓端正于曲折的动态,遒劲圆润,深浅得宜又疏密对比强烈,富有节奏感的衣纹线条,以及多层次而又临风飘举的衣袂,无不令人叹为观止,以致“天下传宝之”(图1-7)。瓷塑名家何朝宗的出现可以说是划时代的,不仅因为他成为中国瓷塑艺术史上一个难以逾越的高峰,更重要的是代表了瓷塑艺匠个人的崛起。尽管从文献记载来看,宋吉州窑有艺匠舒翁、舒娇的出现,但从瓷塑艺术史来说,何朝宗一举奠定了瓷塑艺匠的地位。不仅如此,何朝宗的作品基于瓷塑的特定要求,往往都稍带淡淡的土黄色,这种色泽被称为“象牙白”。民间因这种色泽是何朝宗产品的特点,而何朝宗又称何来,故又有“何来色”之专名。以一个瓷塑艺匠的名字命名一种瓷色,在瓷塑艺术史上也是前无古人的。

万历末年,由于仿效何朝宗作品的日益增多,瓷塑产品数量大为增加,流传甚广。一个瓷塑艺匠有力地推动了瓷塑艺术的推广和普及。甚至可以这样说,由于瓷塑艺术出现了何朝宗,使得瓷塑终于在中国雕塑史上后来居上,在艺术上与其他材质的雕塑并驾齐驱。

毗邻德化窑的福建漳州窑深受德化窑瓷

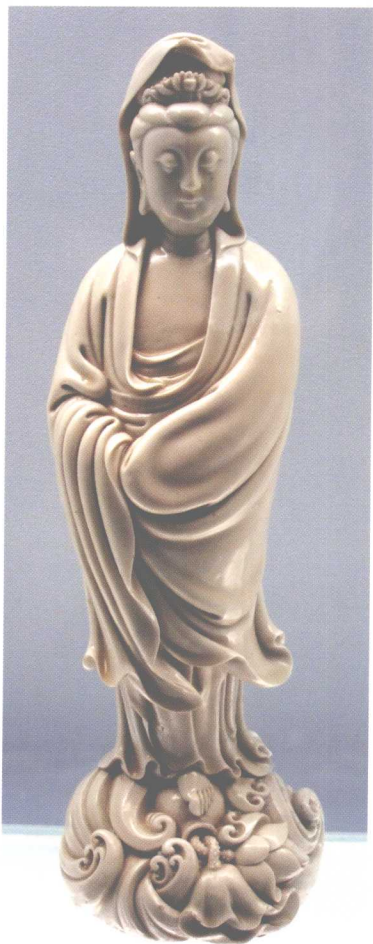

图1-7 明代德化窑白釉《观音》瓷塑
(何朝宗款)

图1-8 明代漳州窑白釉佛像瓷塑

业艺术风格的影响，白釉佛道人物瓷塑也取得了较高的艺术成就（图1-8）。

明代的瓷塑，从目前所见的传世品来看，还是以嘉靖、万历年间最多，主要是仙佛的塑像。除德化白瓷瓷塑外，景德镇青花瓷塑继续发展，与此同时，五彩瓷塑也开始出现（图1-9）。大明五彩是明代成化年间，由景德镇御窑厂烧造的一种釉下青花与釉上红、绿、翠绿和赭色综合装饰的瓷器，旨在打破青花单一色彩的瓷绘格局。《博物要览》、《敝帚轩剩语》、《长物志》均说其因“青花间装五色”而得名，其中要数成化窑烧制的最为精致，史上有“成窑五彩”的美誉。而民间五彩瓷塑主要在民窑烧制，是以红色为主的釉上彩和鲜艳的红绿彩制作为多。同时景德镇民窑还烧制了“素三彩”瓷塑（图1-10），以黄、绿、紫为主，就像“五彩”不一定是五种颜色一样，“素三彩”也不限于三种颜色。彩瓷瓷塑尽管在宋元时期已经出现，但发展到明代不仅色彩鲜艳、华丽，风