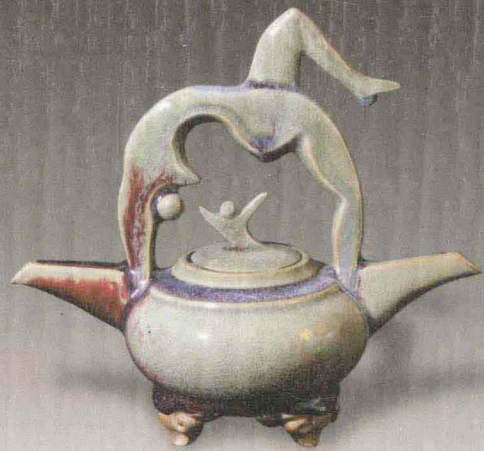


©贺文奇/著



谈钧论艺

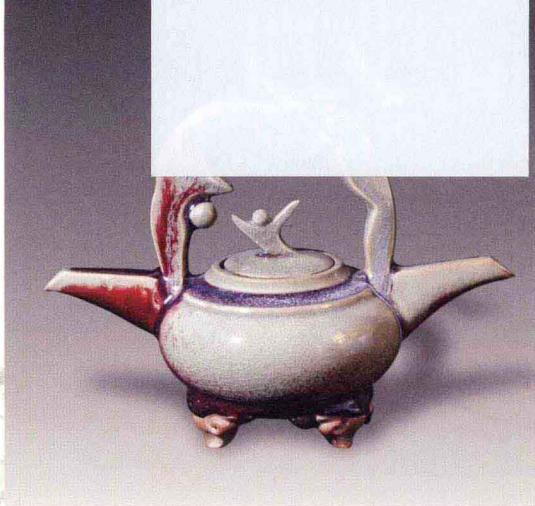


河南美术出版社

©贺文奇/著



河南美术出版社



谈钧论艺



图书在版编目(CIP)数据

谈钧论艺/贺文奇著. —郑州:河南美术出版社,
2013.11

ISBN 978-7-5401-2709-1

I. ①谈… II. ①贺… III. ①钧窑—陶瓷艺术 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第250284号

谈钧论艺

贺文奇/著

责任编辑 陈 宁

责任校对 敖敬华 张志生

装帧设计 陈 宁 张国友

出版发行 河南美术出版社

地址:郑州市经五路66号

邮编:450002

电话:(0371) 65727637

制 作 河南金鼎美术设计制作有限公司

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 11

印 数 3000册

版 次 2013年11月第1版

印 次 2013年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5401-2709-1

定 价 66.00元

前言

钧窑工艺、技术是钧瓷生产发展史上极其重要的传承手段。在钧窑一千多年制瓷发展的各个历史时期中，钧窑新的工艺技术不断涌现。“唐钧”开拓性的黑中透白、白中透蓝、蓝紫相映的工艺；宋代创造性的钧瓷高温铜红釉红中透紫、紫中泛青、青中藏白的技术及“钧官窑”影响性的里蓝外红，蓝釉透红彩装饰技法；到元代，发展性的胎、釉对比，镂雕、堆雕装饰及各种技艺手法不断成熟。这些都是历代钧窑艺人勤劳、智慧的结晶，也是钧窑艺术宝贵的文化遗产。但是，由于传统科学技术的不发达以及工艺、技术在同行业中相对保密，家传而不外传手艺、只用口传身教等原因，在千年的钧窑制瓷文化中，相关的文献资料，对于钧窑制瓷的工艺、技术发展轨迹及其科学技术理论性总结方面，很少有所记载。新中国成立后，随着全国手工业的大发展，钧窑制瓷工艺、技术得到了很好的恢复，从而引起了国内外陶瓷专家、学者的高度重视，并先后对钧窑古窑址进行大规模的考古、发掘、调查，同时展开了广泛的分析、研究等理论性总结工作。至20世纪70年代末80年代初期，有少部分钧窑艺人才开始对钧窑烧制工艺、技术做科学性的理论总结。由于当时各种分析、化验设备的不健全及各种生产条件的限制，这些努力大都不够显著，只是从表面的现象以及操做经验作一般性的技术理论总结。1985年以后，在科技是第一生产力的影响下，各种职工大学、成人大学、电视大学应运而生。国内培养出一批陶瓷专业型人才。钧窑艺人的年轻化、知识化、人才化，为研究钧窑提供了一个大的平台。在这一时期，钧窑艺人才真正开始对钧窑制瓷中的各种工艺、技术、技法进行比较全面科学的研究、总结，并在国内专业刊物上发表有关钧窑技艺方面的科技论文，并得到专家、学者的再次关注。

运用现代科学技术成果来形成一个完整的钧窑工艺、技术科学性研究的理论体系，构建一整套以科学依据为基础的钧窑艺术数据库，为钧窑制瓷工艺寻找一条可持续、健康发展的道路。笔者在长期对钧窑工艺技术的实践、研究中得出一些体会，下面提出一些粗浅的看法，希望能引起同行、专家、学者对钧窑制瓷工艺技术进一步的认识与探讨。

一、我们应确认钧窑制瓷工艺、技术属于自然科学范畴，它有着和人文科学不甚相同的特点和发展规律。在自然科学中，真理具有绝对性和终极性，每一个

公式、定律的发现、确定，就意味着这门科学又向前推进了一步。而有一部分钧瓷艺术研究者，往往用人文科学的方法来阐述钧窑的“窑变”工艺。钧窑的产生、发展、烧造工艺，应该运用科学的方法诠释钧窑“始于唐而盛于宋”；应该用科学的手段揭秘钧窑“窑变”工艺的过程。不在于你怎样去描绘钧窑发展繁荣的盛况，而在于运用科学的方法从理论上分析、总结、论述，去除神秘的成分，探究钧窑艺术内在的发展规律，这才是研究者正确的研究方向。

二、当今有一部分自称研究学者、理论专家的群体，不惜花费大量篇幅、大量的时间，从钧窑发展历史的长河中寻找语焉不详、难以理解的记载、记录，而不愿拿出精力从实践出发，去探讨、研究钧窑的工艺创新与高新技术在现代钧瓷创作中的合理运用。与其从断章取义的描述中去了解、认识钧瓷，还不如从现代钧窑艺人的生产操作、衣食住行的只言片语中去领悟钧窑制瓷技艺的科学性与合理性。本书收录笔者的几篇论述钧瓷制作技法的文章，从生产实践出发，以物理现象和化学分析为理论指导，加以科学性的总结。这既符合国际公认的学术规范，也为初涉钧窑艺术的艺人们提供了以科学的视角来认识钧窑技法的理论数据。这是笔者最基本的观点，也是贯穿全书的宗旨之一。

三、钧窑工艺技术在代代钧窑艺人手中薪尽火传，虽然留下了大量精美的钧瓷艺术作品，但是那些创作者连名字都不曾留下，也很难留下几段文字，只是通过实践操作或口述，把技艺流传开来。在世代传授中有的技艺向前发展了，而有的技艺却濒临失传，或已失传，没有文字记载，没有科学的依据。这些失传的技术，我们还要去重新挖掘、整理、研究、开发。在高新科技大发展的时代，无论什么技术，仅靠自发的传承是很难有大的提升，技艺匠师们多忙于生产制作，虽掌握着高超的技术或绝活，但不能上升为科学理论的层面，而能够舞文弄墨的文人，即使想做深入的总结、阐述，但又隔着一层对工艺、技术的一知半解或根本不了解。这样写出的理论性总结文章，钧窑艺人们看后，戏称其为“打鼓人胡抡锤”，意思是说：不懂装懂。在钧窑工艺、技术领域，能够熟练地操作、控制某一项工艺技术的工作，属一种技术工种。而工艺、技术的科学分析、研究，属科研人员的研发工作范畴，为此，实践生产的一线人员，没有条件去搞科技研发，而从事科研的人员，不愿去从事生产一线的工作，在钧窑艺人中，能够兼拥二者的艺人太少，这也是长期以来在钧窑艺术科学理论研究方面显得薄弱的其中一个原因。

四、关于钧窑工艺、技术的科学研究方法，源于一种思维方式，很多尖端的科学研究成果都是逆向思维和多元思维的产物。明确了研究的方向，运用一种或多种思维方法，去认识去了解，就比较容易理解一种工艺、技术的生成、完善、

应用的全过程。其实什么样的思维模式或研究方法，都是可利用的，不但分析的方法、归纳的方法、推理的方法可用，而且天马行空的想象思维也并非不可以用。问题是看研究的内容是什么，并运用什么样的方法去解决问题。在研发传统名贵釉色中，思维方法要追寻至那个时代：首先研究当时的钧瓷工艺以及科学技术的发展背景，并从中领悟当时技术的形式条件，再利用现代的高科技手段来研制。这样去做，能够得到事半功倍的效果。在研发现代钧瓷工艺技术时，首先应研究当前流行色彩、审美趋势、艺术品发展的方向，并运用最新的高科技成果来服务于我们研究开发的内容。当然使用这种思维方法去研究新工艺、新技术有一个前提，即是必须具备相应的钧瓷技法、技艺、技术等方面的综合素质，而且还要有扎实的文学语言基础、独特的思想、敏锐的视角、新奇的论点，并运用生产实践中的技术、理论来加以验证，从而形成一整套完善的技术研发理论。

五、过去关于钧窑工艺、技术的论文、论著，大多是从语焉不详的文献或根据发掘残留的器物中去分析、判断做出的理论性总结，在今日的学术上仍有一定的参考和借鉴价值。但若认真探究起来，使人总是感觉到有一种“知其然而不知其所以然”的遗憾。为此，在近十年来出现了一种钧窑艺术“元代说”和钧瓷窑变“色料说”之谬误，为什么会出现这种低级而又有争议的问题呢？为什么还会有一部分钧瓷研究者来迎合这种说法呢？它说明了还有一部分钧瓷研究者没有大量运用科学的理论总结来证明钧窑烧制工艺。但是那些对钧窑工艺和技术进行过大量的化学分析和物理检测及反复的试验、烧制的一线的钧窑艺人，他们心目中却有着一整套比较科学的理论见解。为了使一些专家、学者不致囿于成见，并为钧瓷研究爱好者提供一把通向钧窑科学研究之门的金钥匙，笔者整理了从艺30年来所发表的主要关于钧窑技法、技艺、技术方面的科学技术论文18篇，编汇成集，是想通过科技的手段、科学的眼光去解密钧窑技艺，去认识钧窑文化，去探究钧窑艺术之路。

钧窑文化艺术博大精深，对于钧窑工艺、技术科学性的理论研究，和如何吸取现代科学技术成果来推进钧窑文化的发展，这应该是当今钧窑文化遗产传承中所必须关注的重大问题。

目 录

前言

技艺..... 001

近现代钧瓷造型艺术与钧窑文化..... 003

生肖文化与钧瓷艺术..... 013

钧窑艺术概论..... 025

试论钧瓷造型设计艺术语言的运用..... 036

钧瓷奥运壶艺系列作品创作之我见..... 047

论钧瓷“陶艺”的写意性
——“十八罗汉”陶艺创作谈..... 053

技法..... 063

试谈陶瓷动物雕塑艺术..... 065

钧窑传统手拉坯成形工艺..... 077

论钧窑现代陶艺创作..... 089

钧窑文化与装置艺术
——《钧窑印象》环境陶艺创作有感..... 102

神垕天目瓷彩绘瓷烧造工艺及其装饰..... 112

高温颜色釉装饰灯具的开发及应用..... 125

技术.....	129
---------	-----

黄土在油滴、木叶釉中的应用.....	131
--------------------	-----

铁锈花装饰陶瓷的研制.....	141
-----------------	-----

钧瓷特大件产品“龙耳瓶”的制作.....	150
----------------------	-----

炆质彩釉瓦的开发及应用.....	153
------------------	-----

浅谈“翠玉釉”的试制和应用.....	156
--------------------	-----

仿宋代油滴釉的研制.....	163
----------------	-----

后记.....	166
---------	-----

参考文献

技艺



钧瓷造型艺术，在经济的影响下，是体现钧瓷造型艺术表现形式的关键所在；政治的影响，则主宰了钧瓷造型艺术创作题材的方向；而文化的影响，才是决定钧瓷造型艺术风格、特色的生命线。

近现代钧瓷造型艺术与钧窑文化

【引言】

钧瓷造型艺术是钧窑各历史时期文化、艺术的形象反映，展现的是不同历史时期人们的审美标准、艺术理念、艺术风格、人文特色等，可以说是叙述钧窑系艺术发展的一部看得见、摸得着的“史书”。正是这种钧瓷文化载体独特的造型艺术语言个性，树立了钧瓷造型艺术在钧窑艺术文化演变过程中的重要地位。

钧窑艺术创烧于我国唐代，兴盛于宋代，金元时期钧瓷生产规模逐渐缩小，至明代由于战乱和历史原因钧瓷生产基本处于停烧阶段。众多钧瓷作坊改烧一种工艺相对简单，烧成稳定、成品率高的民间日用瓷种，如天目瓷、彩绘瓷等。19世纪末，神垕镇生产民间日用粗瓷的手工艺作坊受当时古玩业盛行发展的影响，有少数民间艺人重新开始研制、仿烧失传二百余年的钧瓷艺术品。

钧瓷造型艺术随着时代的发展快速成长起来。近年来，大家开始深入研究钧瓷文化，关注钧瓷造型艺术的文化内涵、美学形成、创作理念、风格特色等诸多问题。是什么原因引发人们对这些问题的特别关注？下面针对钧瓷造型艺术发展中所呈现的现象和问题，与钧瓷文化之间的关系进行分析、研究。

一、钧瓷的复苏、研制、仿烧时代

19世纪末至20世纪中叶，是钧瓷恢复时期，在这几十年之间，钧瓷艺人们着重研究、挖掘传统钧瓷的造型、釉色及烧制工艺。想尽一切办法，仿烧出宋代“钧官窑”钧瓷艺术的风格。这个时期钧瓷造型艺术特征表现为：一部分钧瓷艺人以民间流传下来的传统造型及书籍中介绍钧瓷的图稿和文字描述为蓝本来仿造；另一部分钧瓷艺人借鉴晚清时期较为流行的器物形体，施以蓝钧釉来仿造。两种仿制形式有着同一个目的，以传统造型或同时期流行的瓷器造型为蓝本，施以蓝钧或月白钧釉来满足古董商人的需求。在这漫长的恢复仿烧阶段，钧瓷艺人

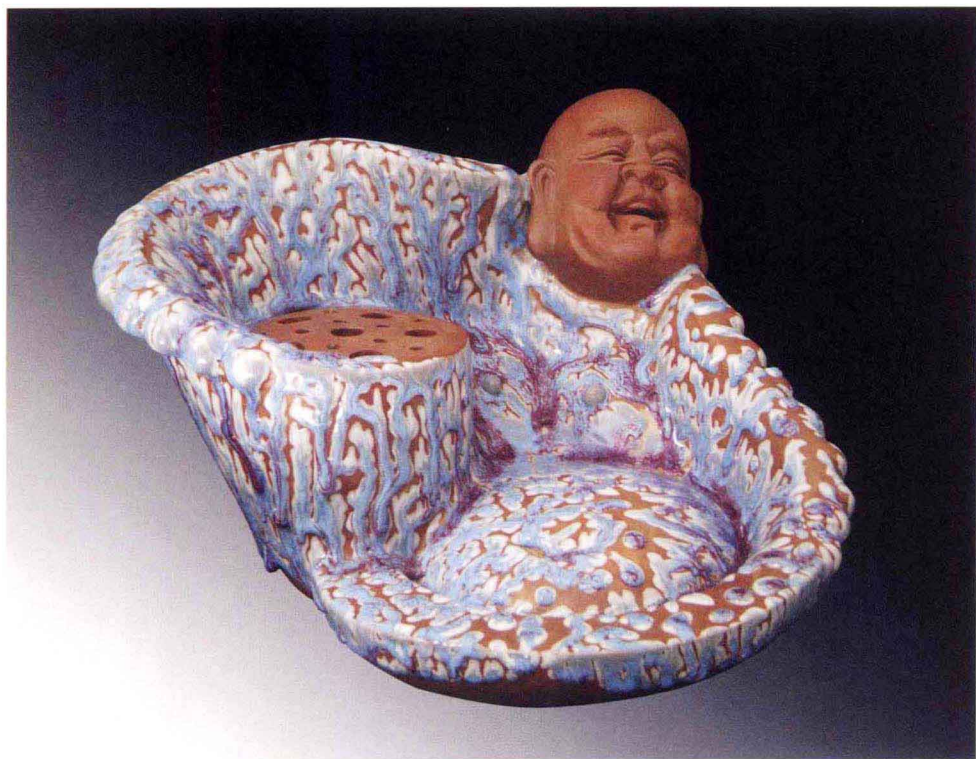


六方天蓝韵彩 1997年

追求的只是仿古复制之风，因此，钧瓷造型艺术特征无明显的风格可言。从流传下来的造型来看，大都是用手拉坯成型的碗、洗、瓶、炉、尊等。但釉色方面时代特征鲜明，以瓜皮绿、天青、月白、天蓝、点红斑釉色为主。烧成工艺极富个性，有在烧制民用天目瓷、彩绘瓷的几十立方传统馒头窑炉内搭烧的月白、天蓝釉钧瓷，也有在一窑只能烧一或三件的称为“炉钧”的风箱小炉窑中烧制的瓜皮绿、天青釉钧瓷。

以上论述引出与钧瓷文化相关之问题，钧瓷为什么会在这一历史时期开始复苏，重新被人们所重视呢？研究表明，我国晚清和民国时期有一批倡导实业救国的有识之士，首先发现了中国传统手工艺品在国际上的地位和价值。他们了解到当时的政府可以通过出口精美的传统手工艺品赚取外汇，因此，这一时期中国众多的传统手工艺品慢慢开始在民间发展起来。由于古董的跨国流通，使古玩商人在私下的民间交易中得到了丰厚的利润，在这种特定的环境影响下，钧瓷艺人们看到了这一大商机，重新开始挖掘钧瓷这一古老的、有一定历史地位的手工艺品。

回顾中国近代的手工业发展史人们就可以看出，手工艺品和民族手工业之所



包容 2010年

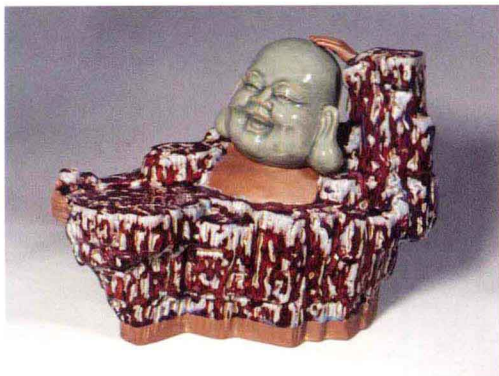
以在近现代得到重视，是因为它的恢复对当时国民经济的发展起着重要的实际利益的缘故。这种现象一直延续到新中国成立以后，传统手工艺品仍然占据着工业产品出口创汇的主流，是那一个时期搞好经济建设、提高人民生活水平不可缺少的支柱形产业。

二、钧瓷的成熟、改良、提高时期

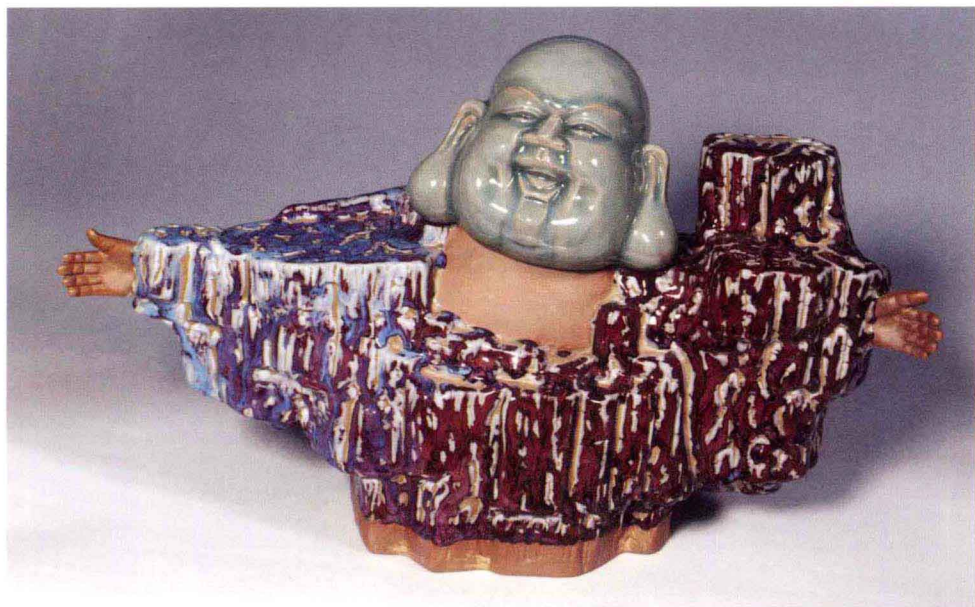
新中国成立至20世纪80年代末，钧瓷造型艺术有了大的发展。50年代钧瓷造型延续复古、仿制为主，造型大多为传统梅瓶、折沿盘、乳钉罐、兽头炉、观音瓶等，端庄大气，古朴中透着新意，粗犷中看出细腻，反映出解放初期钧瓷艺人们新的历史阶段下对新生活的美好追求。60年代初期至70年代中期，钧瓷造型艺术受自然灾害、政治风暴、“文化大革命”等历史环境的影响，这一阶段造型的时代风格特征明显而张扬。当时，钧瓷生产受到多种因素的限制，钧瓷器皿造型和雕塑造型表现形式上都受到大的制约，艺人们的创作思想、艺术个性、审美情趣被压抑。在这种被约束理性的环境气氛下，创作只有在夹缝中求生存。一种迎合历史大背景下的创作形式，自觉或不自觉地滋长形成，渐渐演变为那一特定



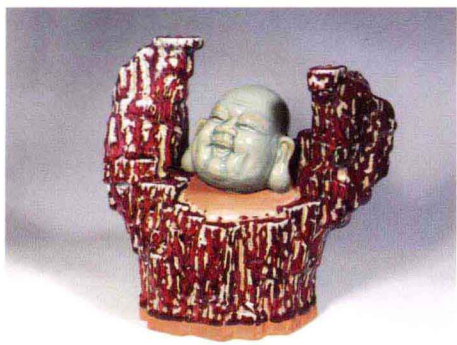
吾佛临门 2011年



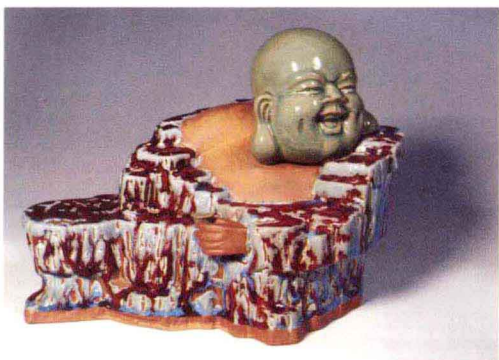
吾佛临门 2011年



吾佛临门 2011年



吾佛临门 2011年

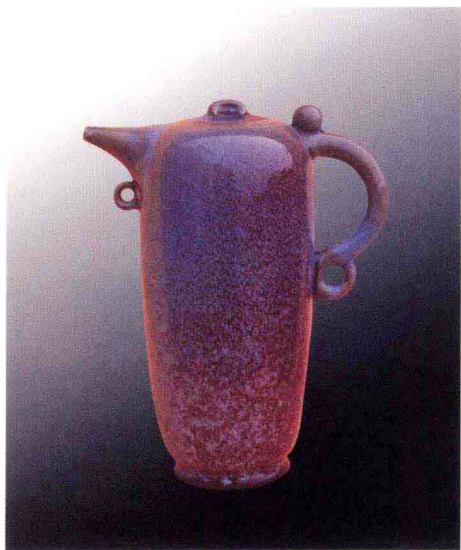


吾佛临门 2011年

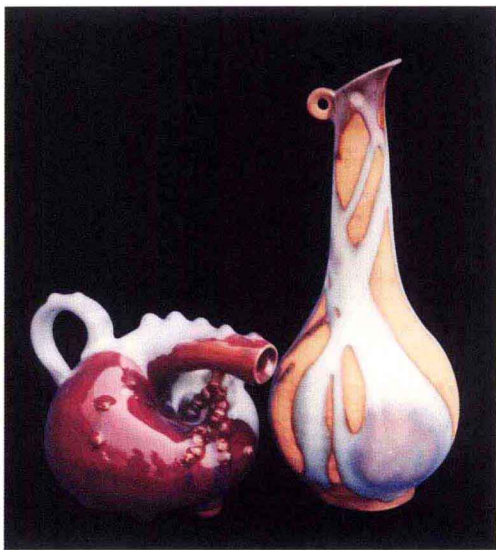
时期钧瓷造型艺术的主流。造型从选题到表现形式、处理手法都以政治挂帅、英雄精神、伟大理想为主题，来表现钧瓷造型艺术的审美文化内涵。器皿类造型：刻意在主题部分装饰以象征丰收的稻穗耳饰（丰收瓶），象征生活富裕的双鱼耳饰（双鱼瓶），象征欣欣向荣的象鼻耳饰（象鼻活环瓶），象征形势一片大好的花口瓶、菊瓣瓶、四方平安瓶，等等。这类作品，以大力宣传政治思想为主。钧瓷艺人们在“红专”的思潮下，集体公有制企业模式的环境中，不惜工本，大搞形势化的创作，而且创作态度非常慎重、认真，从而使钧瓷作品呈现出做工细腻、质量上乘、风格特征明显之状态。钧瓷雕塑类造型：题材多以表现工农兵形象、少数民族形象、时代英雄形象为主。如以表现妇女思想解放为内容的“铁姑娘”“赤脚医生”钧瓷造型，表现战天斗地精神的“愚公移山”“敢叫日月换新天”钧瓷造型，表现时代人物的“草原英雄小姐妹”钧瓷造型，等等。这类作品，造型风格追求“高、大、全”的表现手法，人物动作夸张概念化、人物神态气势昂扬斗志化、造型布局政治背景形式化，这一切成为当时创作的主流，反映出强烈鲜明的时代精神风貌。在这种特殊的“文化大革命”中，也留下了一些让后人注目的时代艺术精品。这批钧瓷雕塑作品，大部分出自各大院校的雕塑教师和美院毕业生来工厂实习时的习作。造型从选题到构图及釉色的运用都非常讲究，技法娴熟，写实功力扎实，具备特定的艺术表现深度，反映出钧窑造型艺术的时代面貌，代表着钧瓷艺人的创作思潮。

钧瓷造型艺术进入20世纪70年代末至80年代，在改革开放政策的大前提下，私营钧瓷企业的迅速发展，以神垕镇“四大”公有制钧、陶瓷厂为龙头，钧瓷造型艺术得到很大的改良和提高。在充分利用造型艺术审美法则进行创作的同时，注重造型与钧釉的完美结合。挖掘传统中各种技艺、技法，熟练掌握烧制的工艺特性。钧瓷造型艺术以全新的创作模式与理念，呈现在人们面前。如根据民间传统形式创作出的“双龙活环瓶”“双龙荷叶口瓶”“龙凤戏珠瓶”“益兽瓶”“虎头瓶”“双龙尊”等一大批钧瓷器皿类造型，人物“福、禄、寿”三种造型，各种罗汉造型，观音造型，雄狮、斗牛、虎枕、飞马、母子鹿、猫头鹰等众多的动物雕塑造型。这一时期的造型艺术风格，在中、西方文化艺术的影响下，呈现出各种表现形式或流派。有民族传统性极强的钧瓷造型，也有融合西方艺术创新出具有概念性的钧瓷造型和适应市场需要的各式各样的钧瓷造型。时代的大发展，为钧瓷造型艺术提供了宽广的表现空间。

众所周知，钧瓷造型艺术在这一时期经历了改造、成熟、提高、发展的过程。在发展历程中，钧瓷的造型与钧瓷艺人和钧窑文化之间，在不同阶段不同时代背景下的相互关系更加明朗，更加微妙。从中可以看出，钧瓷艺人的思想受各



壶想 2000年



爱无语之七 2000年

时期政治、文化的影响越大，钧瓷造型艺术的时代特征就越明显，钧窑文化的内涵就越丰富。

新中国成立初期，国家主管单位和相关部门对传统钧瓷的技艺、技术及造型艺术准则，按照政府对传统工艺美术品提出的“保护、发展、提高”的方针和“经济、实用、美观”的生产原则，开展了一系列的工作。首先，把一批身怀绝技的老艺人组织在一起，组建了行业性较强的钧瓷研究、攻关小组。钧瓷艺人在各级政府、各方面大力支持和重视下全身心地投入到钧瓷的研制开发中，充分发挥各自的专业特长，来拯救钧瓷这一古老的传统文化。同时培养出新一代的钧瓷传承人，让钧瓷文化艺术世代流传下去。

在红红火火、热情高涨的钧瓷发展中，国人走进了一个特殊的“文革”时代。在这次空前的文化浩劫中，使刚刚发展起来的钧瓷业又面临着一场历史的大考验。由于当时的钧瓷造型大部分装饰有传统的龙、凤等一些民间吉祥图案，这些造型被看作“四旧”物品而遭到破坏。在这种特殊的文化影响下，钧瓷造型艺术作品才呈现出强烈的政治色彩和鲜明的时代烙印。

综上所述，在政治的影响下，可以改变一个人的思想，改变审美的潮流。社会的大环境，才是造就钧瓷艺人的摇篮。钧瓷造型艺术在政治文化的冲击和影响下，不断地适应、改造、完善自我。

三、钧瓷的繁荣、昌盛、大发展时代

20世纪90年代至今，钧瓷造型艺术步入繁荣大发展时期。规模大小不一的

