

中国陶瓷这棵树

丹宁 编著

上海书店出版社

卷首语

艺术是一棵树，一棵根深干壮、枝繁叶茂、花团锦簇的大树。有多少种艺术，就有多少棵这样的树。它们共同组成了一座浩瀚茂盛、神奇迷人的艺术森林。

艺术是人类创造的和独有的。有人类在，就有艺术。艺术是人类永恒的梦，陶冶和熔铸着人类的灵魂和良心。没有艺术，我们就无法生活，我们也绝不愿意过没有艺术的生活。但是，古希腊哲人希波克拉特说：“艺术长存，而我们的生命短暂。”于是，现代人房龙发问道：“一个文明人在哪儿才有可能以最低程度的不满足和最大程度的精神满足来度过自己的一生呢？”这的确是一个发人深省的问题。正是为了回答这个问题，才有了这套“艺术树丛书。”

艺术史家贡布里希在《艺术发展史卷首即引用了亚里士多德的一句名言：“求知是人类的本性。”那么，就让我们一起，从这套丛书任何一本的第一页开始，就宛若走进了一座生气盎然、色彩斑斓的森林，在迎面遇见的第一棵树前停下，深深吸一口清冽沁人的空气，然后开始赏心悦目的浏览……

目 录

根

史前时期.....6

先秦时期.....11

干

秦汉魏晋南北朝.....16

隋唐五代时期.....21

宋辽金时期.....25

元明清时期.....29

枝

造型.....38

胎釉.....43

纹饰.....50

款识.....57

叶

越窑.....64

邢窑.....66

长沙窑.....68

定窑.....70

汝窑.....72

官窑.....74

哥窑.....76

钧窑.....78

耀州窑.....80

龙泉窑.....82

磁州窑.....84

建窑.....86

景德镇窑.....88

花

仰韶彩陶人面鱼纹盆.....92

白陶高足盘.....93

青釉弦纹把杯.....94

击鼓说唱陶俑.....95

青釉堆塑谷仓罐.....96

青釉神兽尊.....97

白釉龙柄鸡首壶.....98

秘色瓷花口盘.....99

白釉执壶.....100

白瓷辟雍砚.....101

唐三彩骆驼载乐俑.....102

官窑青釉弦纹瓶.....103

汝窑天青釉莲花式温碗.....104

定窑白釉刻花净瓶.....105

哥窑贯耳八棱瓶.....106

钧窑月白釉出戟尊.....107

耀州窑青釉牡丹萱草纹瓶.....108

龙泉窑龙虎瓶.....109

磁州窑鹌鹑图虎枕.....110

景德镇窑青白釉观音像.....111

青花缠枝花卉纹碗.....112

青花花果纹执壶.....113

釉里红三鱼纹高足碗.....114

红地黄彩双龙纹盖罐.....115

德化窑白釉达摩像.....116

五彩花鸟纹瓶.....117

珐琅彩花卉纹紫砂方壶.....	118
粉彩人物图笔筒.....	119
炉钧釉梅瓶.....	120
斗彩莲纹双耳瓶.....	121
各色釉彩大瓶.....	122
褐釉描金蟠桃灵芝纹瓶.....	123
珐琅彩人物螭耳瓶.....	124

根

陶瓷，地母与火神的结晶。陶瓷的发明，是人类一项划时代的伟大创举，标志着人类从此告别茹毛饮血的蒙昧时代，开始用火和泥谱写人类文明史上永无止境的华丽篇章。

烁金以为刃，凝土以为器，作车以行陆，作舟以行水，此皆圣人之所作也……有虞氏上陶，夏后氏上匠，殷人上梓，周人上舆……

——《周礼·考工记》

史前时期

大溪文化印纹白陶盘

中国是最早发明陶器的国家之一。史前时期，先民已用火和泥发明了制陶技术，以彩陶和黑陶谱写华夏文明史上最早的华采乐章。

新石器时代磁山文化陶孟

从中国远古时代的神话传说中我们知道，自燧人氏从林莽中钻取第一粒火种，火，便勃然繁衍了千万斯年，人类从此与火结下了不解之缘。神农伏羲掘土为穴灶，以火烧土，使之成为“素烧”，用以烹饪和贮藏。现代考古研究告诉我们，距今170万年前的元谋人已开始用火。火给人类增加了勇气，带来了温暖和光明，而且还使

人类获得了重要的认识：经火烧灼的泥土可以黏结变硬。火的使用和保存，是人类第一次认识和控制自然力的尝试，陶器的发明则是一项划时代的伟大创举。它是人类最早通过化学变化将一种物质改变成另一种物质的创造性劳动，是人类通过自身的努力改变天然物质的开端，标志着人类从此告别了茹毛饮血的蒙昧时代，开始用火和泥土谱写文明史上永无止境的华丽篇章。

中国是最早发明陶器的国家之一。和印度、西亚、日本、巴尔干地区一样，我们的祖先在原始社会的新石器时代早期，便已发明了陶器。1993年和

大溪文化彩陶瓶

仰韶文化彩陶网纹船形壶

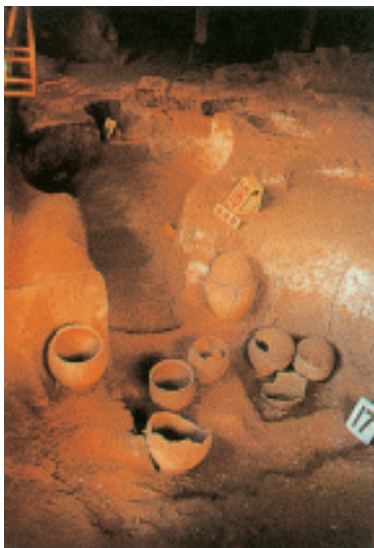
1995年在江西万年县仙人洞遗址，出土陶片 297 块，据测定，这些陶片年代距今已有 14000 余年，这是至今所知年代最早的陶器。另外，1974 年江苏溧水县神仙洞和 1997 年在河北徐水县南庄头发现的陶片和陶粒，距今也已有 1 万年之久。

中国原始社会的陶器，主要分布在黄河流域、长江流域、东南沿海和北方地区。至今人们已经发现了 100 多座新石器时代窑址。属于新石器时代早期的遗存，主要有中原地区的磁山文化、裴李岗文化，华南地区的江西万年县仙人洞遗存等，所出土的陶器都比较原始，陶质疏松，烧成温度也较低。这时已出现了横穴窑，这与后来的仰韶文化和马家窑文化的陶窑已很相似。分布于山东、江苏一带的大汶口文化，是新石器时代中期陶器的代表。新石器时代的陶器生产在父系氏族社会的龙山文化时期达到了顶峰，取得了前所未有的成就。

我们的祖先在发明制陶技术之后，首先将陶器用作生活和生产器具，但随着原始社会生产力的发展，物质生活逐渐有所改善，对精神文化生活也有所要求，由此开始在陶器上出现了装饰、造型和雕塑的创造，这是人类审美意识和艺术创作的萌芽。

新石器时代红陶杯

陕西西安仰韶半坡文化遗址

新石器时代的陶器，可分为多种陶系，如灰陶、红陶、彩陶、黑陶、白陶、印纹陶及彩绘陶等。其中以彩陶和黑陶为最重要。陶器形成一定的颜色，是由于原料中含有呈色金属元素的关系，也是人们掌握控制火焰技术所取得的结果。

彩陶 中国较早成熟的彩陶文化是仰韶文化，分布在今陕西、山西、河南一带。随后兴盛的彩陶文化是马家窑文化，分布在今甘肃、青海地区。仰韶文化按器形和纹饰的不同分为半坡和庙底沟两个类型。马家窑文化按时间和地域的不同分为石岭下、马家窑、半山和马厂四个类型。

仰韶文化半坡类型，距今约6300年至6800年。半坡类型彩陶上有较多的动物图像，如鱼、蛙、鹿、鸟等，其中最有代表性的是鱼类纹。其他还有以几何纹和编织纹作为装饰的。陶器以卷唇盆和圆底盆、钵及小口细颈大腹壶、直口鼓腹尖底瓶为主，造型单纯朴素。

人面纹是半坡类型文化彩陶上的一种具有特色的纹饰，并经常与鱼纹结合在一起。这种人面纹具有明显的巫术含义。人和鱼互相寄寓和转借，意味着人和鱼是交融的共同体，可能是半坡部族的图腾，有着氏族保护神的性质。

仰韶文化庙底沟类型，距今约6000年，器形仍以盆、钵、瓶为主，并出现了瓮、罐等，造型多平底，大口、曲壁、小底，呈倒三角形，给人以挺秀、饱满、轻盈的感觉。其纹饰有植物纹、动物纹、编织纹和几何纹。其中，植物纹多呈旋

仰韶文化庙底沟类型鹳鱼石斧彩陶缸

马家窑文化舞蹈纹彩陶盆

花纹、叶状纹；动物纹为蛙、鸟等形象；编织纹有线纹、篮纹、绳纹等；几何纹主要由圆点、钩叶、弧线三角的曲线等组成的带状花纹。在河南临汝县阎村出土的鹳鱼石斧彩陶缸，是庙底沟文化彩陶的代表器物。外壁左侧绘有鹳衔鱼的图像，画面占满了筒形腹部的一半，右侧画着一把立置的长斧，是目前发现的彩陶上画幅最大的作品。这个彩陶缸被认为是一处部族酋长的葬族的图腾，而鱼则是敌对部族的图腾。

良渚文化彩绘陶罐

马家窑文化与仰韶文化具有明显的传承关系，并在后来的发展中形成了自己丰满、健硕、质朴的风格特色。其中以马家窑类型最为突出。马家窑类型距今约 5000 年至 4500 年，其代表器物是 1973 年在大通县上孙家寨出土的舞蹈纹彩陶盆。这是中国美术史上最早反映现实人物活动的作品之一，堪称中国人物画的鼻祖。它也是中国舞蹈史上最早的外化形态的佐证。盆中所绘的三组集体舞蹈图像，显然不是一般的娱乐性舞蹈，而是带有祭祀或祈祷意义的巫舞。

除仰韶文化和马家窑文化外，在河姆渡文化、大汶口文化、大溪文化、屈家岭文化、齐家文化等遗址中也出土有彩陶，但在数量、规模和艺术水平上都不及仰韶文化和马家窑文化。

黑陶 黑陶是继彩陶之后，中国新石器制陶业出现的又一个高峰。黑陶“黑如

大汶口文化连贝纹彩陶盆

河姆渡文化黑陶刻猪纹钵

大汶口文化黑陶镂空柄杯

龙山文化黑陶高足杯

漆、薄如纸”，有“蛋壳黑陶”的美誉。1928年在山东章丘县龙山镇城子崖首次发现，距今约4500年至4000年，被称为龙山文化。

龙山文化黑陶是在仰韶文化和大汶口文化的基础上发展起来的，其器形品种较之彩陶更加丰富，主要有罐、盆、盂、鬲、鬻、豆、杯、鼎等。设计新颖，讲求实效，且更具美感。

龙山文化的制陶，已普遍采用轮制，取代以往长期沿袭的手制工艺，加上陶窑的改进和封窑技术的掌握，制陶技术有了明显的提高。黑陶的装饰极为简朴，除早期采用泥条盘筑法而留有编织纹、篮纹、绳纹，以及某些以镂空的手法雕镂出花纹外，一般不重装饰，而是以造型的丰富多变和设计的新颖巧妙取胜。

新石器时代晚期，距今约5000年至3600年的良渚文化，黑陶也很发达，其中尤以黑皮陶为最著名。黑皮陶又称黑花陶，外表呈黑色，胎骨为灰色或红色，陶器烧成温度较低。另外还有一些薄胎黑陶，烧成温度较高。

良渚文化的黑陶普遍采用轮制成型，个别器物的器身采用一般黏土制作，底部与鼎足则采用夹砂陶，把两种不同的原料结合在一起，粘接坚固而不裂开，反映出当时高超的制陶技术。

良渚文化黑陶贯耳壶

先秦时期

先秦时期，制陶技术得到长足的发展，并发明了原始青瓷，取得划时代的伟大成果。从此，陶器逐渐失去昔日的辉煌，而被更加绚丽夺目的瓷器所取代。

先秦时期包括夏、商、周及春秋战国，一直到秦王朝建立止。其间，中国的制陶工艺得到了长足的发展，并且在这基础上发明了原始青瓷，这是一个划时代的伟大成果，为向真正瓷器的过渡，奠定了坚实的基础。

商代白陶雷纹盘

20世纪50年代，经过一系列考古发掘，以河南偃师二里头文化遗址和山西夏县东下冯遗址为代表，证实了夏文化的存在。在这些遗址中发掘出很多陶器，这些陶器种类有灰陶、灰褐陶、黑陶以及少量的白陶、红陶。陶器的饰纹主要有绳纹、篮纹、方格纹、圆圈纹、云雷纹、花瓣纹、弦纹、叶脉纹等。器形则以罐、盘、鼎、瓷、缸、盆、觚、爵等为主。

商周是中国奴隶制社会的发展时期，商代的手工业已很发达，其中青铜器的制作尤为辉煌。但是青铜器的使用不能替代陶器，普通人日常生活的主要用具仍然以陶器为主。因此，商代的陶器制作非但盛行不衰，而且得到很大发展。在二里头文化商代早期遗址中，已发掘有烧制陶器的手工业作坊。河南郑州商城遗址发掘的一处烧制陶器的手工业作坊，约有1万多平方米，是中国目前发现最大的一处商代中期遗址。

商周陶器以灰陶为主，到后期则以白陶和印纹硬陶为主。其中，尤以白陶的洁白精美，成为不可多得的艺术珍品。

白陶 白陶是用高岭土烧制，胎质和器表里外均呈白色的陶器。它起源于新石器时代，目前发现最早的白陶是距今约6000年、浙江桐乡罗家角马家浜文化早期遗址

西周灰釉罍

出土的白陶片。商代是白陶制作高度发展的时期，至西周逐渐衰退消失。

商代白陶胎质洁白细腻，质地坚硬。器物多为生活用品，如壶、罍、觥、卣、簋、豆等，造型庄重。白陶纹饰主要吸取青铜器的装饰纹样，如兽面纹、饕餮纹、夔纹、云雷纹、回纹等，纹饰谨严而富于变化，且往往遍布器物全身，雕刻精细，使陶器装饰与青铜艺术相互辉映。

印纹硬陶 印纹硬陶的胎质比一般泥质或夹砂陶器细腻、坚硬，扣之作铮铮之声，烧成温度高，器表拍印以几何图形为主的纹饰。商代印纹硬陶器物，在黄河中下游地区和长江中下游地区都有发现。西周是印纹硬陶发展的兴盛时期。

从出土的印纹硬陶器物看，主要为盛器，不见炊器。商代以大方格纹、云雷纹、人字纹等作为主要纹饰，大部分为圆底器。西周以回纹、曲折纹、扁体云雷纹以及回纹为主体的组合纹为主要纹饰。大部分为平底器。及至战国时代，则以小方格纹、编织纹、米字纹、麻布纹等为主要纹饰，大部分器物下腹部收敛较多，器形主要有罐、尊、罍、钵、瓮等。

陶塑 商周时期的陶塑取得了很大成就。属于艺术品的陶塑有龟、鱼、羊、虎、猪、蛤蟆、鸟类、陶人坐像等。它们稚拙而生动，反映了当时人们的审美情趣和对现实生活的感受程度。最初的陶塑多附着在陶器上，或是盖子的顶钮，或是器物两侧的把钮，有的具有实用价值，有的则仅作装饰之用。另一类陶塑与实用器物无关，是单独存在的雕塑艺术品，表现对象十分丰富。

商代原始青瓷弦纹豆

中国的陶器曾经有过光辉的过去，对原始社会和先秦时期祖先的生活和生产起过十分重要的作用，但随着瓷器的发明，陶器逐渐失去了以往的辉煌，而被更加绚丽夺目的瓷器所取代。

春秋原始青瓷鉴

瓷器是中国古代伟大的发明。中国是瓷器的故乡，最早发明的是青釉瓷器，简称青瓷。青瓷的诞生如从商代的原始瓷算起，已有 3500 多年的历史。商代不仅是中国陶器的鼎盛时期，而且也是中国瓷器的萌芽时期，它在中国陶瓷史上具有极其重要的地位。

原始瓷 20 世纪 50 年代，在河南郑州二里岗，以及在黄河中下游和长江中下游地区的商代中、晚期

遗址中，发现了一种胎质坚硬、施有青釉的器物。它们具备了瓷器形成的条件，以高岭土为原料，含铁量在 1.5% 以下，烧成温度为 1200 高温，施釉，不吸水，胎质较坚硬致密，胎色较白，击之发出清脆的金石声。但是它们制作粗糙，釉色不稳定，质量远不如后代成熟的瓷器，因此被称为“原始瓷”。

商代中期的原始瓷釉下纹饰以拍印纹为主，少量为器表釉下素面。纹饰主要有方格纹、锯齿纹、叶脉纹、S 形纹、篮纹、席纹、弦纹等。成型工艺多采用泥条盘筑方法。常见器形有尊、鬲、簋、豆、瓮、罐、钵等。河南郑州商墓中出土的原始青褐釉瓷尊，是商代中期原始瓷的典型

代表，造型质朴大方，廓线刚劲有力，质地坚实，器表施淡黄色釉，胎釉结合紧密，是目前发现年代最早的原始瓷器之一。

春秋战国时期的原始瓷器生产，在继承商周时代工艺风格的基础上，不断改进提高，质量和规模进一步发展，使用范围愈来愈广泛，达到了原始瓷器发展的鼎盛时期。这一时期的原始瓷器，成型工艺由泥条盘筑方法改为轮制方法，器物造型规整，器壁厚薄均匀，仿制青铜礼器的原始瓷器也开始出现。

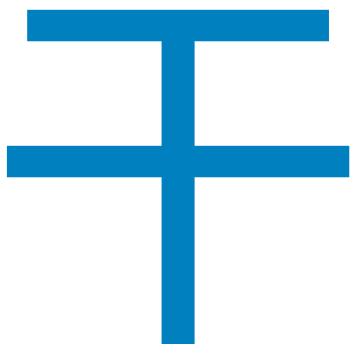

战国原始青瓷兽面三足鼎

战国原始青瓷龙首提梁盂

中国陶瓷，无论是秦汉的恢弘雄壮，唐的雍容华贵，宋的严谨隽永；还是元的豪放，明的优雅，清的精巧，历经数千年，江山代有名瓷出，各领风骚数百年，光耀千古，名垂史册。

水火既济而土合。万室之国，日勤千人而不足，民用亦繁矣哉。后世方土效灵，人工表异，陶成雅器，有素肌玉骨之象焉。掩映几筵，文明可掬，岂终固哉？

——〔明〕宋应星《天工开物》