

有輝成就的

中國陶藝

何恭上

黑陶

陶瓷藝術的發展，在人類的進化史上，具有代表性。如果我們要研究藝術史，必得先從陶瓷器上下功夫不可。從陶瓷中，我們能看到每一時期先民的藝術造詣，也可從陶瓷器製造成品上，窺見先民藝術的全貌。

中國陶瓷藝術在世界藝術壇上，有其不可磨滅的價值，希臘陶瓷和瓶畫，雖然盛極一時，但其造型，團紋，仍然是取自中國古代陶瓷。日本近代陶瓷，在製作質量上，贏取了世界各國的讚揚。但其造型，彩圖，亦仍然擺脫不了中國古代陶瓷藝術的風格。法國大畫家喬治魯奧（G. Rouault）曾說：「中國陶瓷上裝飾圖紋，就是最笨拙美的筆觸，那是近代繪畫應循方向」。最近的新畫派，在陶瓷上，尋取「色彩」「筆觸」途徑者，也不知有多少。

但我們很傷心，生長在中國的我們並沒有好

好的發輝它，相反地能找到中國古代陶瓷藝術精華畢竟太少，筆者很願意將幾年來搜集資料，供諸各位，盼能收提倡之效。

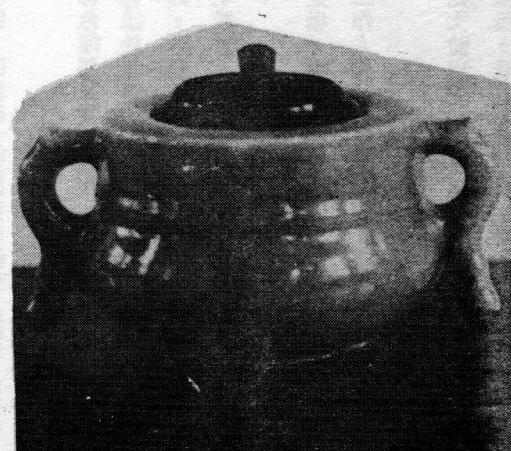
一、陶器藝術的開始

中國陶器的發明，相傳甚多，說法不一，在史記中有這樣的記載：「黃帝命寧封為陶正以利器用」由這句話，可證實黃帝時已有陶器發明。

但按之史所記載：「神農氏謂木器液而金器腥腥，人飲於土，而食於土，於是大堦墻以器而壽」。由這句話，又可解釋：黃帝以前就有陶器的製作。又在古史中，亦說明：「燧人氏之世已有火食」；我們接理推說：陶器的發明，和火食有密切的關係，因為陶器的形成，必須經過火的烤煉，因此有人解釋說，在燧人氏的前後，已有陶器發現。但據陶磁考古家的考證：人陶器，最初是用日光晒乾的土壤，因為先史期的人民，盛水只有自己的一雙手，這是何等不方便。於是漸進為火燒的磚瓦及器皿，以備日常生活上之必改需。而這些先史期的陶器，幾年來，偶而能在黃河流域上發現點遺跡，但畢竟太陳舊，並不能斷定陶器的發明究屬何代何人。不過我們在甘肅、熱河，黃河流域一帶挖掘出來的陶器上的鼎、碗、杯、瓶、壺、盂……等，其式樣的繁多，彫刻敷色的奇巧，以及形式構造的精美，就可斷言，陶器藝術在中國，很早就有輝煌的成就，而且贏得世界藝術上的激賞，外人有譽：「中國為陶之母邦」，而外人指陶瓷是CHINA（即中國），由此可知，這些是一點不過獎的。

二、中國瓷器藝術的發展

文字成熟以後的陶器，有灰陶、黑陶、白陶、硬陶等四種，灰陶的圖紋都是「紋線」，間而也有質樸的狩獵連續圖紋。黑陶質細體薄，也有「刻紋」。白陶品質有如白瓷，形態及紋飾都極為精美。硬陶似有褐色釉彩，多見於商朝的明器，色彩則以灰、黑、白為主，質料細而圖紋密緻，可說開此後一切青綠彩陶，磁器之先河。

青瓷

中國瓷器發明得很早，遠在一萬年前，就有粗樣的製品，這些泥樣都是用很高火燒成的，平

常可分成兩樣：一種「黑陶」另一種「彩陶」，黑陶樸素無飾，彩陶以紅黃色細質泥土燒成，圖案花紋富有濃厚裝飾趣味。所以無論是素陶（黑陶）或彩陶皆具備了充分的令人發生舒適感覺，何況它又富「樸素美」和「裝飾美」呢？（參閱素陶）。

戰國時代，興起彩陶器，它的色彩分綠、黃、茶黃及深綠四種。雖然色彩較多，但看起來色調非常素雅，質料又比以前細緻，主要器物有酒器，雜品（如屋宇，羊圈）及種種不同的陶俑（有如今日木桶）。其中有許多為當時陵墓，用作陪葬表功的製品（即明器）。我們透過這時期陶器製品，可明白當時社會生活安定，風尚友好，充滿人間的美德。這時期的陶器亦顯出陶器趨向磁器之軌跡。

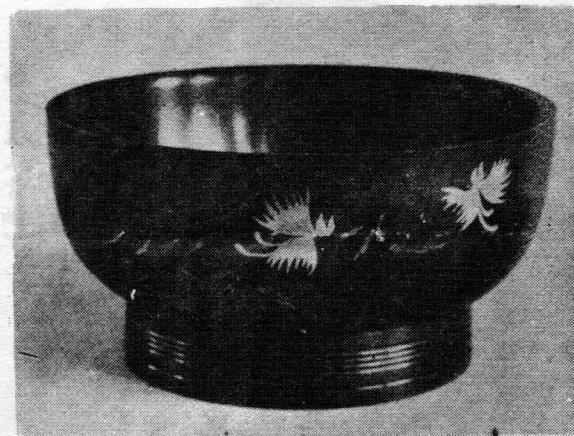
磁器的產生是漢代以後，國史中最早的「磁窯」為晉代的「東甌窯」，次為北魏時代的關中「二窯」，再次為陳之「昌窯」，這即江西景德鎮，後來成為中國瓷器中心之由來。我們可看出這一階段的磁器，還沒有真正的磁化，不過在創造的風格上，受了當時佛教雕塑藝術的影響。所刻的牛羊圈，屋宇等，形象極為生動，極富風趣。充份表現當時社會生活的各種形態。

瓷至盛唐進入了一個新的途徑，所謂「唐三彩」（唐代陶俑均有粉彩，有時還加黃、綠、藍

宋 瓷

陶俑（戰國）

勃興，時自永樂以後，因波斯阿拉伯藝術的東漸

，及色料的輸入，磁器無論在意義上，或形式上，可說已接近到藝術的極峰，當時大者可以製魚網類的大器。薄器有脫胎器可以映見指紋，其技法之精，可以想見了。在花紋方面，許多的民間故事及習俗，如「一串金」「四季花」「五供養」「五龍淡海水」「八吉祥」「八仙慶壽」「獅子滾繡球」「二十四孝」「金童玉女」等，搬上了瓷器，這些富有幻想的圖紋，大都精巧華麗，格外給人親切感。

清代瓷業以康熙，乾隆兩朝為最盛，康熙年代，一方面模仿古瓷，一面發明新器。仿古方面，遠自古代的禮器、文具、花器……莫不仿造得

三釉，色調極為絢爛），是世人公認為唐代最珍貴之傑作。那些神情自在的各種造型官俑及跪拜俑等，皆飾在「唐三彩」上。而人物刻紋舒暢，顏面飽滿豐滿，使古代雕塑陶磁藝術，達到了最高峰。

宋代以後窯大興，是中國瓷業最鼎盛時代，最著名的有「定窯」「鈞窯」「汝窯」「官窯」「哥窯」和「龍泉窯」。其器物大部份塗有「單彩袖」表面有各種變化之碎紋，也有平滑紋，而色調有各種不同的白色，藍灰色及紫灰色，以及多樣的綠色和褐色等，更有由氧化作用所發生的各種光怪奇麗的窯變色，真是雅典絢爛，美不勝收。

宋瓷在裝飾方面，受了當時中國畫的影響，以風格故事、花、鳥、蟲、魚、等為題材。運用畫花、繡花、印花、堆花、嵌花、釉裏紅，釉裏青等許多高妙的技巧，極富變幻之妙，可謂是宋代瓷器的特色。

瓷至明代又展開了新的一頁，那就是繪瓷的

宋瓷在裝飾方面，受了當時中國畫的影響，以風格故事、花、鳥、蟲、魚、等為題材。運用畫花、繡花、印花、堆花、嵌花、釉裏紅，釉裏青等許多高妙的技巧，極富變幻之妙，可謂是宋代瓷器的特色。

瓷至明代又展開了新的一頁，那就是繪瓷的

宋瓷在裝飾方面，受了當時中國畫的影響，以風格故事、花、鳥、蟲、魚、等為題材。運用畫花、繡花、印花、堆花、嵌花、釉裏紅，釉裏青等許多高妙的技巧，極富變幻之妙，可謂是宋代瓷器的特色。

仿古陶

維妙維肖。在所創新方面，以「素三彩」為最名貴。它的風格光澤、繪畫、遠近距離，莫不具備。尤其對繪瓷方面不少取自歷代名家的筆意，華貴精巧，可謂有清一代之冠。

乾隆時的瓷器，除模仿我國前古名窯及東西洋磁外，又注意於玉石叮、魚、鳥獸等類真實物像的摹寫，每每以酷肖為能事。當時瓷器上的繪畫，大略的說，西洋畫佔十分之四，實地寫生佔十分之三，仿古佔十分之二，錦緞約十分之一。乾隆瓷中以「古月軒」為最名貴，「古月軒」是清宮的軒名。當時精選景德鎮的瓷胎送京庭供奉畫工彩繪，然後再開爐烘花，其品質當然不同凡響了。

乾隆以後，國家經一度相當長的太平時期，社會已普遍染了一種怠惰文弱的惡習，缺乏一種奮發進取的朝氣，瓷藝術沒有什麼新的進展。相反把歷年中國陶磁精華，輕輕給列強拿去。

總之，清代瓷器，在風格上雖然精巧華麗，

美妙絕倫，但古雅樸素，卻遠不及前人。

民國成立以來，產瓷最盛之區，仍屬江西的景德鎮，可惜製法仍保守舊式，手續過繁，成本太重，加以戰亂苛稅等種種的摧殘，使陶磁業遭受嚴重的損害。政府因受西洋科學的刺激，為振興我國瓷業起見，雖曾先後在江西、江蘇、浙江

……省設了不少關於陶磁研究機構，但因戰亂頻仍，經費支絀，沒有什麼成績可言。
十八世紀，歐人大力仿造中國陶磁，加以科學方法改進，一日千里。而默守舊法的中國，又為戰亂苛捐所苦，經營不振，各處市場，反為洋瓷所佔，回顧往昔，真不勝感慨之至。

三、陶器的製法

怎樣復興中國陶器，這是一個急待研究的問題，也是我們這輩青年應盡的責任。在此順便談談陶器的製法和它的裝飾，也許大家能在此找到一點陶器的端倪：

先史期人類製造陶器的方法有三種：

手捏法——是將一塊泥土用手捏成器物模型，有時也利用簡單的工具來幫助完成。

嵌型法——以陶土敷貼於模型的裏或外，如筐籃或匏器等。等到將器物燒燬，陶器便成功了。嵌型法製成的陶器，其外面或裡面必印有模型的紋樣。

螺旋法——這是將陶土搓捏成長條，然後把它旋捲疊高，成為器皿型。這種方法或者是由繩繩織物的暗示而得。(參閱附圖)

用上述方法所製出的陶器不很均勻，直到新石器時代後期陶輪(周圍調勻)的方法發明，才能把陶器旋擦勻整。陶輪種類很多，有的不過為一塊圓盤，有的是裝輪，有的就是兩種同幅的輪。它的用法用手的，也有用足的，有用一個幫手的。

陶器在入火前須晒乾。或風乾燒法或隨便在地上燒：或在地面上特設的地方燒，或置土穴中燒或置於陶爐內燒皆可。

四、陶器的裝飾法

陶器的裝飾法，大概可分為①刮磨②燒烟，③擦掉樹脂或其他植物液，④以手指繩索或其他物捺印花紋，或加色素於所作紋溝內，⑤以陶土製

附加物粘置其上，⑥嵌入別物，⑦上釉，⑧繪畫，⑨用嵌型法或螺旋法而製成的陶器，表面上所留的樣即為飾紋，至於陶器最後的顏色，大都不出紅黑兩種顏色。

五、最近陶器藝術的進展

近幾年來，自由祖國的年青藝術家，有不少對陶磁藝術發生興趣的，他們在困苦環境中長大，而其成績亦很可觀，陶磁藝術廠，如雨後春筍設立。年青藝術家，奔向陶磁廠，不斷的研究，發展我國陶磁技術，而所生產的產品，質料極為細緻，所雕刻花紋，大部取自中國古代繪畫精華，可與宋明瓷器比美。甚得中外人士廣泛讚許，近年來，幾次的參加國際展覽，除贏得不少榮譽外，國際人士也相爭購買。

我們很高興，眼見中國陶磁藝術，能在這環境中長大，寄語陶磁藝術的新朋友們多努力：「好的開始，就是成功的一半」。

獅子爐(青釉)

