

近代中国石湾陶的转型

摘要：中国手工艺的近代转型，是在动荡的社会条件下进行的。面对西方工业化的冲击，自己自足的自然经济体系逐步解体，以石湾陶为代表的许多手工艺门类面临不变则亡的窘境。因此，从政府到学者再到从业者，都在这一过程中为石湾陶的改良做出了诸多努力。然而由于政治、社会等原因，石湾陶的转型并不顺利。但是，这一转型过程依旧能给我们以启示。尤其是在手工艺由工业产业向文化事业转型的关键时期的今天，面对手工艺与科技的关系，我们可以从历史的进程中看到，科技进步的力量是手工艺向前发展的重要推动力。

关键词：手工艺 转型 石湾陶

清末到民国是中国手工艺的一个重要转型期。自 1840 年鸦片战争起，中国不断遭受着资本主义外来势力的入侵，这种入侵不仅仅是军事上的，而是包含了政治、经济、文化等方方面面，在这样的大环境下，中国的城乡手工艺也遭受到了严重的打击。近代手工艺面对的最大问题就是洋货的入侵以及机械生产和手工生产之间的矛盾。在“师夷长技以制夷”的观点推动下，大量资本涌入手工艺行业，出现了许多民族资本家，将原有的手工艺制品改造成为机器工业产品。正如庞薰琹先生所说“20 世纪是 20 世纪，绝不同于 18 世纪。手工艺已经为时代抛的远远的。工艺应该时代化，科学化，可能用机器的时候尽量使用机器，已带手工，这样可以大量的生产，这样可以廉价的出售，这样可以普及于社会。”然而，手工艺与机械工业并不是非此

即彼的关系，“工艺应该由手工艺进展到机器工业以求普及这是天经地义的一个原则但是千万不要忘记人类的十只手指有他的巧妙之处人之为人可贵的就在这种种的巧妙机器代替不了。”¹因此，在那个社会动荡、文化混杂、价值断裂的年代，手工艺要适应工业化时代，转型就成为了必然，一方面以机械改进手工艺，另一方面则走上了手工艺艺术化的道路。

一、石湾瓦甲天下

“石湾瓦缸，胜于天下”，作为佛山文化的典型代表，石湾陶是典型的民窑，它的产品受众群体是广大民众。石湾地区的陶瓷烧造具有悠久的历史。根据考古发现，其窑口遗址可追溯到新石器时代遗址河宕遗址中。直至春秋战国至汉代时期，墓葬随葬陶器中开始出现今日石湾陶塑的雏形。在石湾地区出土的唐代随葬品中，不乏施釉精美的青黄釉陶罐，个别器物上还装饰有贴塑的人物和动物形象。石湾制陶技术的进步得益于与北方陶瓷技艺的融汇。南宋时期，佛山地区以中原汉民族移居者居多，北方移民们把中原地区的制陶技术带到了佛山，借助原有技艺特点在融合北方各名窑制陶技术而形成。因从釉色、造型、烧制上进行了全方位的借鉴了官窑、哥窑、汝窑、定窑、钧窑等诸名窑技艺，石湾陶塑也素“石湾集宋名窑之大成”的说法。寂圆叟在其《陶雅》中盛赞石湾窑：“广窑谓之泥均，其蓝色甚似灰色……于灰釉之中，旋涡周遭，颇露异彩，较之雨过天晴，尤极浓艳，目为云斑霞片。不足以方厥体态，视彼窑变泪痕，若零雨直下者，匪可相

¹庞薰琹.工艺美术运动的一声号角[N]. 中央日报, 1943 年 12 月 10 日

提并论。… …又有时于灰釉中露出深蓝色之星点,亦足玩也。”

自 14 世纪起,葡萄牙人占领马六甲后,中国就逐渐的从海上与西方诸国进行贸易。广州地区由于其地理位置的优势,逐渐的成为了洋人心目中的贸易天堂。屈大均在《广东新语》中记载有:“石湾之陶遍二广,旁及海外之国。”自明代起,石湾的陶瓷制品不断的出口海外,凭借着佛山通达江海的交通条件和活跃的海外贸易,走出了国门,创造了“石湾瓦、甲天下”的辉煌。在东南亚,香港,澳门等地,庙宇\寺庙的瓦脊常常采用石湾陶产品,仅瓦脊一项,完整保留下来的就有近百条,其他建筑装饰数量更甚。东南亚国家博物馆藏的大量石湾陶塑及私人收藏品中,可以见到当时的出口产品。受石湾陶塑影响,15-16 世纪以佛教用具为主的越南多彩釉陶瓷器皿,厚重的胎体上采用阳刻、贴塑、雕刻等手法进行装饰,牙黄色底釉上加黄、绿、蓝、红等彩釉为色釉,其总体风格与石湾窑产品极为接近,反映出石湾陶艺文化的海外影响。

清末,石湾陶的生产依旧兴盛,所用原料主要是东莞、英德等地所产黏土,在石湾附近的大帽冈也出产烧陶所需的黏土和沙。产品依旧以缸、盆、钵、瓦等日用器为主,另有石湾陶塑更是精品,多为古玩行定制,出售于港澳及东南亚地区以供收藏之用。石湾陶塑带有现实化内涵、故事性、情节化和人格化等特点,被称为一部经典浓缩的中国民俗文化百科,出现了不同的职业和场景,乃至人与神的不同题材。其中有,渔、樵、耕、读、牧、弈、饮、琴、游、戏等各具特色的人物形象以及与人物身份性格相匹配的动态场景。日常百姓的生活

情景和劳动情景也是颇受关注的题材，这些描绘无一不是细腻、传神。因此，石湾陶塑也区别于石湾地区一般陶器，成为颇有艺术价值的赏玩品。

二、洋货大行其道

鸦片战争可以被认为是中国迈向现代化的第一步。鸦片战争的失败，对中国的冲击很大，这不仅仅是军事上的入侵，还是中西文化的激烈碰撞。随之而来的就是西方机械化产品对本土手工艺品以及自给自足的自然经济模式的冲击。在中国几千年的发展历程中，大多数平民家庭采用的是务农与手工劳作相结合的自然经济模式。人们的吃、穿、住、用、行所需，基本能够自己自足、自产自用。因此在自然经济体制下，人们对于外来商品的需求极其有限，仅有少量生活日用品也能够通过本地集市进行采购。与海外通商初期，洋货的进口以钟表、玻璃制品、毛织品为主，是少数王公贵族的把玩之物。而广大民众由于购买能力有限，对这些“奢侈品”的需求自然不多，因此，养活的日用品市场十分狭小。

西方经历了工业革命后，工业生产迅速崛起。然而，当西方诸国希望将产品销售到中国以弥补贸易逆差时，发现大多中国的民众在农闲时期进行手工艺品生产来满足自己的日常需要，产品虽粗糙，但价格低廉。因此，虽然工业化产品较手工制品更加精美耐用，但高昂的售价是阻碍其销量的重要因素。直到鸦片战争后，西方工业技术的不断进步，洋货的成本也逐渐降低，购买洋货的人才逐渐多了起来。对洋货的到来，有人说好得很，洋货很精美、不可思议。有人则说洋货

是奇技淫巧，没有多少实用价值。浪费人力物力，导致民众贫困。与我们勤俭节约的消费观念不同。管同《禁用洋货议》痛批洋货。“洋人用无用的东西换我有用的钱财，中国的银子流到洋人手中，最终导致国家和民众陷入贫困”。1880 年代中期，有人记邻近天津的玉田，人们日常所需洋货“至不可胜数”，甚至说“饮食日用曰洋货者，殆不啻十之五矣”。²至此，洋货开始全面的进入中国日常百姓的生活。从最初的陌生到质疑，进而试用到接受，洋瓷、洋灯、洋伞、洋火等洋货的以其高品质和它所带来的生活便利，很快将国人使用了祖祖辈辈的传统生活用品摒弃。在亲身体会到西方工业产品的优势后，国人用大量的“消费”完成了对洋货的认可。消费者转向洋货消费，使传统产品受到根本的冲击，大量手工业者流离失所。

西班牙、日本、德国、荷兰、英国等瓷厂都曾仿制中国青花瓷碗。有些私营瓷厂也尝试采用工业化方式生产，运用抛光、平面切割技术提供新型陶瓷装饰材料；用模具、转移印花等方式进行大批量生产，并开辟欧美日用瓷、装饰瓷市场。³生产出质量上乘，式样繁多的产品，在国际和中国市场排挤中国瓷的生产和销路。而此时中国陶瓷技术有下滑趋势，装饰工艺甚至出现了倒退，釉料配方质量也难以提高。同时，生产工具简陋，制品类别单一。当西方大机器生产已经采取钟表计时、温度计测温的时候，中国陶瓷生产仍然采取焚香计时、试片测温这种几千年传统的方法。传统的生产技术一方面不能提高产品的质量，另一方面也使得生产规模受到了限制。到 19 世纪末 20 世纪

²姚贤镐.中国近代对外贸易史资料（1840—1895）（第三册）[M].中华书局:北京,1962:1106.

³罗苏文.景德镇:中国瓷业的近代印迹——商品瓷与职业化经营的变迁[J].史林,2007,1:53-77.

初期，中国已经从陶瓷出口大国变成了一个陶瓷进口的国家，尤其是高档的细瓷需要大量进口。1895 年中日甲午战争后，日本的陶瓷业迅速崛起，与原有的英德陶瓷形成竞争，排挤中国的国内外陶瓷市场。英德两国的陶瓷以机械生产为主，产品精美、耐用、质量高，而日本则以模仿西洋陶瓷为主，虽质量稍差但价格低廉。据《中国旧海关史料》记载，在第一次大战之后，西方诸国忙于抢占欧洲市场，无暇东顾，日本瓷器趁虚而入，抢占大量中国市场。1919-1920 十年间，中国的对外贸易对象由原来的英国转变为美国和日本，日本成为中国最大的陶瓷进口国，几乎占到海关进口价值的一半左右，随后才是英国和德国。在国内，日本商人利用中国的陶瓷原料和廉价劳动力在各地开厂造瓷，大量向中国及中国传统的海外市场输出，在这种竞争中，石湾陶也在被排挤之列。“但近来外货源而入，而同一项类之制品，必生出竞争，于是优者获胜，而劣者则归于消灭。此种事例数见不鲜。农家制糖所使用之糖漏，在昔皆在石湾定制者，近年已绝迹不至。又如面盆行等，则自西洋瓷面面盆入后，因其轻便耐用，而瓦缸面盆置生意被夺不少。”⁴《中行月刊》“商品贸易要闻”发文揭示石湾陶在当时的状况，“南阳人惯用中国土产，但中国的瓷器花样既不如欧美，品质价格又较日货为昂，故现在似以处于苦境。”在国外，日本的陶瓷夺取了中国的海外市场。“所用瓷向欧洲输入者居多，欧战以来，转求之日本，日货充斥市面，吾国瓷器，惟绘画色彩者尚能行销，其净白者，殆全无销路。”⁵因此，在国内外需求被进口陶瓷产

⁴匿名.报告_石湾缸瓦业调查[J].广东建设,1930,5(6):232-239.

⁵杨大金编.现代中国实业志（第一册）[M].华世出版社:台北,1978:420.

品大量侵占的大环境下，以及落后的制陶技术及贸易手段的多重影响下，石湾陶的发展进入了瓶颈期，转型势在必行。

三、石湾陶业衰颓

近代中国，由于政治、经济、军事、技术等方面全面落后于其他发达国家，无论是在国内还是国际贸易中都处于劣势地位。尤其是手工艺产品，面对制作精良、成本低廉的机械化产品毫无优势，竞争力急转直下，行业衰落不可避免。清末，大量陶瓷作坊依旧以仿古瓷的制作为主。所制精美瓷器大多是古玩行的订制，供民生日用的产品大多质量粗糙。同治、光绪年间的古陶瓷研究家陈浏痛惜道：“吾华之瓷业近益凋零矣，其犹能以其瓷蜚声于寰球而为寰球之人所称道弗衰者，则清初之旧瓷也。居中国之人不能使其国以坚船利炮称雄于海上，其次又不能以其工业品物竞争于商场，而仅凭借其清初所出之瓷之声誉以相与夸耀，致使寰球之人目其国为瓷国者，则有司之辱也。”⁶ 在此情境下，一部分爱国商人开始以新式企业模式经营瓷器生意，然而部分民族企业陶瓷制作虽进入半机械化生产，但因机械化程度较低，导致当时的机制陶瓷器粗制滥造，质量低下，在日用陶瓷方面仍难与外瓷抗衡。⁷

近代的石湾由于交通线路的改变，地理优势的丧失，经济环境的变化，丧失了诸多利于陶瓷生产和销售的诸多便利条件。加之动荡的社会，使石湾陶的近代发展进入衰落期。至 1930 年前后，石湾窑业急剧衰落，“本省桃叶题最胜者，首推石湾所出各种瓦缸器皿，行销

⁶陈浏.陶雅[M].上海科技教育出版社:上海,1993:381.

⁷方李莉.中国陶瓷史(下)[M].齐鲁书社:济南,2013:933.

全省。唯一缺乏改良之故，近年日就衰落，尤以去今两年为最甚。就前年统计，其全部出品尚值三百余万元。至去年则减为二百余万元，大小窑店因不能支持而关闭者，将近三分之一，工人失业比比皆是，以本年计，已别业之陶工，达千余人，其凋敝情形，为近数十年来所未见。”⁸原来的 107 坐隆尧，只剩下五六十座在断断续续生产。1931 年开始，各国实行货币贬值政策，白银价格下跌，同时文明的连年发动内战，加上连续几年的自然灾害，使人民的生命财产受到严重损失，人民购买力下降，包括日用陶器及建筑用陶销量锐减。1936 年，石湾陶工人无工可做，失业者达四五千人以上，其数目之多前所未有也。昔日繁华的石湾变得破败萧条。1938 年 10 月 25 日，寇铁蹄踏上石湾，把石湾的码头和两条繁盛的大街炸成瓦砾。日军在陶师庙门口屠杀 100 多名无辜居民，石湾人纷纷外逃。长达八年的沦陷期，石湾陶冷落不堪，只剩下十多家陶瓷作坊，两条龙窑，从业人口不过千人。

究其原因，石湾陶的衰落原因有三。一是制陶技术的落后，产品缺竞争力。石湾制陶技术落后，产品粗糙，这是无法回避的，不但不能和外国商品竞争，与国内其他产区的产品比较，竞争力也非常有限。需求的降低、市场的萎缩，均成为石湾陶衰颓的重要原因。二是管理销售模式的限制。石湾陶瓷的销售原来是由行会控制的，是一种叫做基尔特(Guild)的模式。在这种模式下，行会对于本行业内部出产的产品价格由行会进行限制，即制陶作坊将做货物制作完成后交给行会，由行会代为销售。这种模式在自给自足的生产状况具有减少竞争、提

⁸匿名.实业新闻：石湾乡改良陶业[J].实业报,1908,07:40-41.

高价格的一些好处。但在近代中国，石湾陶行业衰落的大环境下，行会模式便成为了石湾陶发展的束缚。在供大于求的状态下，制陶作坊生产出的产品积压于行会中，无法变现进行再生产。制陶作坊私下售卖产品则被行会视为破坏行规的行为，会受到行会管理机构的打压。落后的生产管理模式致使行业内部争斗不断，资本的流出，行业工人的失业。三是社会状况的不安定。日本发动全面侵华战争，使得石湾地区制陶业遭受了沉重的打击。不安定的社会环境，使得手工艺人的安全没有保障，无法靠制陶谋生，大量陶工外逃，致使石湾陶的发展陷入低谷。因此，在石湾陶在近代中国的发展受到了技术水平、管理模式、社会环境等多方面的影响，衰颓也就成为必然。

四、石湾陶之改良

在洋货与机械工业的冲击下，为谋求生存，石湾陶也必须进行转型。早在民国初期，石湾地区的手工艺人就开始谋求改良之法。“所陶者多为瓦器，价值较微，近虽有制造瓷器者，然未得良法疏难获利，现在乡中各陶店，大加研究改良，力求进步，专人前往东洋景德潮州等处，考求陶窑善法，务期精益求精”⁹在洋务运动的影响，以及师夷长技以制夷的思想的推动下，最先兴起的就是制陶技术的改良。

1932 年，岭南大学化学系对石湾陶进行了详细的考察，并做了大量的实地实验。通过对石湾陶的原料进行了详细的分析，总结各自的化学特点。研究窑炉的机构与烧造工艺，以及温度的控制对石湾陶烧制的影响。尤其是对曾经是技术壁垒的釉料进行研究，总结出不同釉

⁹匿名.实业新闻：石湾乡改良陶业[J].实业报,1908,07:40-41.

料配方，进一步改进了釉料配比的科学性。这些研究与原有的制陶方法互相印证，进一步提高了石湾陶的品质与烧成率。除技术研究外，许多民族企业家将目光聚焦于陶瓷行业，尝试进行中国陶瓷行业的现代化转型。这些企业通过学习西方的先进科学技术，结合本地的生产特色，使中国出现了一批具有创新精神的近代企业，积累了宝贵的生产经验，培养了技术力量。广州裕华陶业公司，又叫裕华真记公司，是民国初期在广州西瓜园开设的一间陶瓷厂。为振兴国货，抵制洋瓷，提升生产水平，采取石膏制模注浆等的外来新工艺，石湾陶的产量的到了巨大的提升。同时，裕华真记公司还聘请石湾当地的制陶名家以及岭南地区的绘画名家对石湾陶的器型及装饰进行新的设计，所制作的花瓶、花盆等产品大量出口，销往香港及东南亚各地。同时期还出现了石湾冠华陶窑和振兴工厂两家新式制陶企业，均为当时石湾陶生产的杰出代表。新式企业的出现，不仅将新型制陶技术推广应用，更是打破了原有家庭作坊与行会的生产管理方式。它实行了公司股份制和雇佣劳动制度，采用了不同于家庭作坊式的生产和管理方式，打破行规陋习。在这种资本主义生产方式的模式中，雄厚的资本实力和较大的生产规模，都是发展生产、追求创新的有力保证。

石湾陶的另一条改良之路来自于近代中国美术思潮的影响，尤其是脱胎于瓦脊的石湾陶塑，成为中国陶瓷史上具有代表意义的品类之一。受“美术”概念的影响，石湾陶从瓦脊走入室内，活跃于各大展览会，逐渐的由实用转向艺术。在1904年的美国圣路易斯赛会上，石湾陶塑即以“广东物产”的身份参与展览，独立的摆件陶塑成为重

要的石湾陶塑形式，也为石湾陶的转型确立了一种新的方向。当时的报纸是这样报道的：“石湾向多陶工，为缸瓦出处，但恨无赛工场以资鼓励，故未有进步。现闻明年美国散鲁伊斯赛会，有某富商特挑选上等陶工十余人，予以重酬，令照万国图刻所绘万国人物，分别摹制人物高约盈八尺，饰以瓦青。各陶工已钩心斗角，日夜赶制，将来搓土为人，亦会场中之别开生面也”¹⁰。至此之后石湾陶塑深受美术概念的影响，创作也进入繁荣期。创作题材空前广泛，艺术技巧大大提高。在 1937 年第二次全国美展广州预展会上，展出了 70 套石湾陶塑的作品，均为当时的制陶名家所做。其中名满岭南的潘玉书就吸收了美术创作的观念，我们可以从他的作品中看出现代雕塑的影子。尤其是潘玉书的仕女题材作品，一改瓦脊人物雕塑的豪迈风格与戏剧性表现，将塑造的重心放在细节的刻画上，透过对人物面部表情和动态的塑造，表达出人物的精神状态和内心世界。美术品化的石湾陶塑经历了从实用器转变为艺术品的过程。造型增强人物形体的比例，动作仪态的安排合理协调，可视面增多，从而改变了过去粗放率直的作风，刻画的形象也更加细致生动。除造型的变化外，石湾陶陶的题材开始多样化，不仅仅局限于过去的神佛、神话故事和传说。开始出现表现现实人物以及表现现实生活的题材，尤其是像瘦骨仙、拍蚊公等反映市井生活的题材极具代表性。至此之后的相当长的一段时间内，石湾陶一直延续着艺术化的创作道路，出现了一批诸如吴灶生、潘玉书、霍津、廖作民、廖坚、区乾、刘传等制陶名家。

¹⁰ 匿名.预备赛会之资料[N].岭东日报,1903 年 12 月 17 日

从石湾陶在中国近代的发展来看，既经历了前所未有的衰颓，也为其改良付出了诸多努力。这些改良之法，促进了石湾陶在近代中国的大环境中进行转型。然而，在转型的关键时期，社会的动荡对石湾陶的进一步发展造成了巨大的影响，正常的发展之路遭到破坏，并未实现由手工业至机器生产，由实用器到艺术品的完全转化。但是这个转型的过程在今天依旧具有现实意义，给予我们以启示。在今天，尤其是手工艺正经历由工业产业向文化事业转化的关键时期，传统手工与科技生产的争论依旧存在。手工艺应该何去何从，是应该延续传统，坚持手工劳作，还是借用已有的科技成果实现转化？由近代石湾陶的转型来看，科技成果的运用对于手工艺发展是极其重要的。害怕新科技的应用，拒绝使用新型生产设备，甚至对新式的生产方式进行阻挠。虽然在一定程度上能够保证传统手工艺的原汁原味，但这种手工艺无法适应当前社会的生产模式和消费需求，更无法体现出自身的优势。未来，手工艺的价值会被人们重新认识，对手工艺未来发展也会提出更高的要求。单纯的靠手工劳作，延续古典风格已经不能满足人们的消费和审美需求。高速的信息交换使得手工艺与各其它学科的相互融合成为新的趋势，尤其是新的生产方式和消费模式的转化，必然成为手工艺当代转型中的关键因素。未来手工艺既要保留了温度与故事，对机械造物进行反思，促成人类造物意识的回归。同时也要正视时代特征，引入科技，提高手工艺品的品质及产量，促使手工艺的全面振兴与未来飞跃。