

由技入道——论山水画在陶瓷装饰中的运用

吴江宁

唐山博玉骨质瓷有限公司

DOI:10.12238/etd.v5i4.8536

[摘要] 运用中国山水画的技法来装饰中国陶瓷器皿的方法由来已久,而且历久弥新,也从未间断过,并在中国陶瓷装饰的领域中形成了一种陶瓷器皿装饰所特有的艺术形式。山水画属于中国绘画艺术中的一种形式,也是中国陶瓷彩绘工艺的重要创作媒介,其主要是在陶瓷器皿的表面上进行山水画的绘制,运用色彩和线条来组织构成陶瓷绘画的艺术语言,通过设色和造型等手法在陶瓷器皿的表面上塑造出静态的艺术形象,同时向人们传达出一种美的意境和内涵。

[关键词] 山水画; 陶瓷装饰; 技法

中图分类号: TQ174 文献标识码: A

From Technology to Skill— On the Application of Landscape Painting in Ceramic Decoration

Jiangning Wu

Tangshan Boyu Bone Porcelain limited liability company

[Abstract] The method of using Chinese landscape painting techniques to decorate Chinese ceramic vessels has a long history and has never stopped, forming a unique art form of ceramics in the field of ceramic decoration. Landscape painting is a form of Chinese painting art and an important creative medium for Chinese ceramic painting techniques. It mainly involves painting landscapes on the surface of porcelain, using colors and lines to form the artistic language of ceramic painting. Through techniques such as coloring and shaping, static artistic images are created on the porcelain surface, while conveying a beautiful artistic conception and connotation to people.

[Key words] Landscape painting; Ceramic decoration; technique

前言

中国陶瓷艺术历史悠久,目前已发现的一大部分中国古代瓷器纹饰采用了山水画作为装饰。山水画瓷器的绘制技艺在明、清两代已经发展成熟。自明朝到清朝以及民国时期的景德镇汇集了全国瓷器工艺的精华,成为瓷器的核心产区,流传下来的山水画瓷器作品,很多都出自当时的陶瓷名家之手。中国审美观念使山水画瓷器装饰不断延续,现代陶瓷装饰作品仍多以山水画进行装饰,山水画已经成为瓷器装饰的重要组成部分。

1 山水画在陶瓷装饰中的精神体现

中国山水画发展渊源能够追溯到商周时期,有着上千年历史,在魏晋南北朝时期已形成独立的艺术形式,隋唐时期得到发展,五代北宋时期走向成熟,每个历史时期呈现出不同的艺术风格,元明清时期的风格更加多样化。中国山水画在陶瓷装饰中的运用,不仅丰富了陶瓷艺术的精神内涵,而且传递了深厚的文化意蕴和审美观念。正是因为中国的文化意蕴和审美观念,中国山水画体现出中国人对美好生活的向往与追求,赋予新的生命力,打造新的精神世界。

陶瓷山水装饰作品作为陶瓷装饰绘画的一个门类,是陶瓷装饰艺术的重要组成部分之一。陶瓷山水装饰艺术能够表现山水的自然之美,以笔墨的情趣韵味,用笔、用墨的变化来表现自然景物,追求和谐宁静、悠远深邃的意境,但艺术源于生活又高于生活,又能够通过山水画抒发个人的情感、志向等,有着独特的绘制技法和审美观。

相对于中国传统陶瓷山水装饰作品,现代陶瓷山水装饰作品在构图布局、题材主题、表现形式、方法技法、色彩装饰等方面都有了创新发展。创新方面有注重表现意境的、有注重装饰效果的,也有注重视觉冲击力的,山水画的表現力不断提升。创作理念也在创新,使作品更加具有深刻的内涵和更高的艺术价值。现代陶瓷山水装饰在传承中不断创新,创新带来了新的现代陶瓷山水装饰发展空间,形成多元化的艺术表现形式。在陶瓷山水装饰作品的创作过程中,意境是第一位的,具有着丰富的灵魂内涵,对意境的表现是中国传统艺术的重要审美特征。

陶瓷山水装饰作品承载着中国人的写意精神,承载着深厚

的文化底蕴和审美意境。以陶瓷器皿为载体,将山水之美融入其中,展现出如诗如画的艺术作品。陶瓷山水装饰作品不仅仅追求形似,更注重神似,力求表现出山水画的神韵,表现对自然的崇敬和热爱,达到天人合一的境界。陶瓷山水装饰作品更是一种文化符号和精神象征,传承着中华文化的魅力,发扬这一具有中国独特风格的艺术形式。

陶瓷山水装饰作品营造出气韵生动的意境氛围,能够引起人们的共鸣和联想,由物生情,入情于物,陶瓷山水装饰作品注重主观的表现,抒发个人的真情实感。绘制陶瓷山水装饰作品通过“写意”、“写性”、“写心”,寄情于山水景物。体现出陶瓷山水装饰艺术的审美观念、中国人的精神追求,也体现出陶瓷山水艺术作品的高度。

2 山水画在陶瓷装饰中的工艺类型

陶瓷山水画彩绘技法可以分为陶瓷釉下彩绘、陶瓷釉上彩绘等工艺。陶瓷釉下彩工艺是直接上釉着色,以青花料为主。图案画好后,在瓷坯表面施上一层透明的釉,再入窑用高温还原焰烧制成型。烧制出来的瓷器表面光亮润泽,由于色彩被釉料所覆盖,其颜色可以历经千百年而不褪色。陶瓷釉上彩是在瓷坯施釉烧制成型后,在瓷胎表面上着色,再入窑以低温烘烤而制成。

图1 吴江宁陶瓷釉上彩作品《燕山秋景》

陶瓷釉上彩绘工艺是指在烧成后的陶瓷釉面上使用陶瓷低温或中温颜料进行绘制的一种装饰绘画方式,画成后需入窑经过750℃-900℃的烧制以固定画面。陶瓷釉上彩绘工艺是先烧成白釉瓷器,在白釉上进行彩绘后,再入窑烘烤而成。釉上五彩、粉彩、珐琅彩都是釉上彩。釉上与釉下混合彩工艺是先进行釉下彩烧成工序,然后在釉下彩基础上绘制釉上彩,再入窑进行低温二次烧成。最终形成青花类、色釉瓷类、彩瓷类三大系列。陶瓷彩料种类繁多、颜色丰富、操作工艺简便,主要陶瓷彩料绘制的品种有五彩、粉彩、新彩、珐琅彩、墨彩、描金彩绘等,不同种类有着不同的特点和艺术风格。

对自然景物的再现和赞美、以朴素的表达方式,陶瓷山水装饰艺术作品常常给人亲近自然或置身于自然之中的感受,如陶瓷釉上彩作品《燕山秋景》,表现了向往自然、向往悠闲自在的闲适生活,现代生活的快节奏得到舒缓。

3 山水画在陶瓷装饰中的艺术价值

中国陶瓷山水装饰作品的种类繁多,如:艺术陶瓷山水作品、礼品陶瓷山水作品、高档日用陶瓷山水作品,这些陶瓷器皿一般按照器型进行精心设计,统一山水画面,便于进行规模化生产。艺术陶瓷山水作品中,山水绘画艺术增加了陶瓷器皿的本身价值,艺术家独特的绘画技法又增加了陶瓷作品的综合价值,因此,陶瓷山水装饰作品的价值会远远超过其他陶瓷艺术类型的作品。艺术家在装饰陶瓷作品时,勇于探索,运用中华民族文化艺术的绘画精髓,为陶瓷艺术创新找到突破口,找到陶瓷艺术创新发展的新途径,并创作出屹立于新时代的山水艺术作品,为人民群众提供了具有时代特色的艺术作品。陶瓷艺术家们使用中国山水绘画题材来装饰陶瓷艺术器皿,使传统陶瓷艺术焕发青春,山水画的美学价值也为陶瓷文人绘画增添了不少内涵。

图2 吴江宁陶瓷釉上彩作品《乡风墨韵》

陶瓷山水装饰作品既要有形式的美感也要有丰富的内容,二者相结合才会有艺术韵味和思想深度,达到理想的展示效果。如陶瓷釉上彩作品《乡风墨韵》,通过表现山乡的民居、山水意境,这种实地环境氛围能够激发人们相应的情感。只有陶瓷山水装饰艺术创作理念的更新和发展,朝着以给人美好的心灵体验和全新感受的目标迈进,给人留下深刻印象。

4 山水画在陶瓷装饰中的工艺特色

在陶瓷山水装饰作品的画面中,经常利用留白形式以衬托缤纷的色彩,发挥其调和作用,白色更容易体现意境、让人有无限的想象空间,因此,白色成为陶瓷山水装饰作品的色彩主体。陶瓷山水装饰作品色彩效果产生,是基于生产工艺,陶瓷山水装饰作品的装饰色料。选用洁白如玉、晶莹剔透的骨质瓷白瓷,绘制搭配一些低饱和度色,画面色彩和谐、营造宁静氛围,赏心悦目。陶瓷山水装饰作品,具有柔和美、协调美的效果。

图3 吴江宁陶瓷釉上彩作品《云山雅清》

图4 吴江宁陶瓷釉上彩作品《太行鸣幽》

在观赏类陶瓷器型的装饰方面,可以运用的山水表现技法较多。外部造型与构图布局、主题内容、方法技法的结合,尺寸比例的合理安排都追求巧妙的视觉效果。在具体的绘制过程当中,要综合考虑与设计,例如在古朴大气的陶瓷器型上不适合进行装饰景物,在小陶瓷器物上不适合装饰比较繁复的山水纹饰等,使器物的装饰在整体上呈现和谐美观的效果。如陶瓷釉上彩作品《太行鸣幽》属于这一类作品。

陶瓷山水装饰作品的构图也比较有特点。中国画的构图也称为章法布局、经营位置,除了借鉴中国画的构图形式,如三远法等,在构图上打破时间、空间的局限,自由浪漫地进行安排,同时,也要考虑陶瓷的器型,构图决定着艺术作品整体的形式美感,又能安排静止的画面或者具有时间感和动感的画面。陶瓷艺术作品一般采用全景式构图,这种构图形式显得视野宽广,画面给人一种开阔、宏大的感觉,让人感觉身临其境。在装饰通景瓶类陶瓷器皿时,艺术家会将主题事物放置于器皿中部,画面中无论是山石还是瀑布,甚至房屋和树林形象都丰富多彩,多姿多彩。

5 结论

陶瓷山水装饰作品以其独特的材质美、特殊的艺术语言,凸显出巨大的东方神韵之美。艺术家在追求山水绘画技法的同时,关注陶瓷山水装饰技艺,使陶瓷山水装饰成为艺术领域的主流。陶瓷山水装饰艺术逐渐由“技术”层面走向“技法”层面,它的艺术语言将不再仅是传统特色,当代的陶瓷山水装饰艺术在文化的交流与冲突中、思维意识的更新中,不断地融入现代文化生活,在不断革新拓展中使陶瓷山水装饰艺术语言更具生命力。

[参考文献]

- [1]郑兴我.唐山骨质瓷绘画艺术研究[J].美术大观,2017,(01):84-85.
- [2]苏金仙.浅谈骨质瓷彩绘工艺[J].陶瓷科学与艺术,2014,(48):23.
- [3]包春燕.现当代工笔花鸟画写意性因素研究[D].新疆师范大学,2011.
- [4]刘婷婷.古彩艺术创新在骨质瓷上的应用研究[J].艺术科技,2017,30(08):257.
- [5]高亮兴.青绿山水对陶瓷装饰创作的影响[J].陶瓷研究,2023,38(04):130-132.

作者简介:

吴江宁(1963--),男,汉族,辽宁海城人,大专,高级技师,唐山市工艺美术大师,研究方向:陶瓷绘画创作、陶瓷设计与装饰。