

On the Differences and Similarities between Contemporary Blue and White Ceramic Art and Chinese Painting

Xiaofang Shen

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Chinese ceramic painting has a long history and is still full of vitality even today. Its development has always been closely related to Chinese painting, and there have been new developments in the current context. They influence each other while maintaining their own artistic language. Ceramic painting is an art form based on ceramic craftsmanship, while Chinese painting is the expression of ink and brush on paper. From an aesthetic perspective, they are all rooted in traditional Chinese aesthetics, which pursues the aesthetic experience of blending heart and object. Pursuing vivid artistic conception, emphasizing spiritual aesthetic experience, with a form of sketching and freehand brushwork. There are also areas of integration in the expression of themes. Due to the fundamental difference in material properties between the two, a unique artistic charm has been developed. They have a huge difference between drawing before and after drawing. They are the intersection and fusion of two different subjects, setting a precedent and paving the way for interdisciplinary art.

Keywords

ceramic art; Chinese painting; artistic conception; craftsmanship; cross-border

论当代青花陶瓷艺术与中国画的异同

沈小芳

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

中国陶瓷绘画历史悠久,发展到当下依旧生命力旺盛。它的发展一直与中国画有着紧密的联系,又在当下语境中有了新的。他们相互影响又保有各自的艺术语言。陶瓷绘画是立足于陶瓷工艺的艺术形式,而中国画是纸张上的笔墨意趣。从审美看,他们都根植于中国传统美学,即追求心与物交融的审美体验。追求气韵生动的意境,注重精神上的审美体验,具有写生性和写意的形式。在题材表现上也有交融之处。由于二者材料属性的根本不同,发展出了独特的艺术魅力。他们在绘制前、绘制中和绘制后都有巨大的区别。他们是两种不同门类之间的交汇融合,为跨界艺术做了先例和铺垫。

关键词

陶瓷艺术; 中国画; 意境; 工艺; 跨界

1 陶瓷绘画与中国画的意境

陶瓷绘画和中国画都受到中国传统美学影响,追求气韵生动,笔法自然。无论是陶瓷绘画还是中国画,都是通过心与物的交融产生的审美体验,一种审美心理活动在内心流动。在中国美术发展中,这二者互相影响,从内在的审美出发,又借由各自的材料媒介,生发出各自独特的艺术语言。陶瓷绘画吸收了中国画的笔法、构图、色彩等方面的知识。如元代曲剧本的版画插图常出现在元青花陶瓷艺术中。如萧何月下追韩信、鬼谷子下山、昭君出塞、三顾茅庐等历史典故。这都说明了艺术的相通性。而中国画内容也影响着陶瓷绘画的题材。比如宁钢教授常以荷塘和鱼为题材,却又在此

基础上有了当代的形式。如《荷塘秋韵》中,荷花和鱼都成了几何形,保留了传统的和美寓意,又走向了当代。中国的传统美学正在以一种新的面貌被艺术家们所运用。而在青花陶瓷艺术中,有吕金泉的《遥远的记忆》,以传统孩童形象为主,搭配当代的造型,再赋以金箔装饰,就形成了传统与当下的结合。

陶瓷绘画亦从中国画的写意中读取了独特的中国气韵,并发展出了自己的艺术语言。其中写意是重要的中国美学特征之一。“忠可以写意,信可以远期”,写意有倾诉宣泄之意。唐代有张彦远的《历代名画记》,“运思挥毫,意不在于画,故得于画矣”。而后在元代开始运用于中国画。夏文彦提出“所谓写意者也”。写意的目的是畅神,强调主观精神和内在生命力的表现。以境界为美,以体验为美,以自然为美的极致:这是道家的美学体系,其实也是中国古代的美学体系。流动的、有意无意的心理体验,这就是“神与物游”的“游”。

【作者简介】沈小芳(1993-),女,中国江西上饶人,从事陶艺研究。

就是中国传统美学所提倡的审美心理活动。如国画中，南宋的梁楷《泼墨仙人图》，以及明末清初的朱耷的写意花鸟画。在陶瓷绘画中亦有写意的绘画。如朱斐翡的《溪山欲雨》（图1），就是汲取中国画中泼墨的大写意而成。只是这里不是用墨而是用青花料，加上独特的积料效果，形成个人风格。还有汤正庚的《山色空蒙雨亦奇》（图2），在写意中形成独特的点线面结构。

图1 朱斐翡《溪山欲雨》

图2 汤正庚《山色空蒙雨亦奇》

中国画注重写生，陶瓷绘画亦有此特点。在写生中生发最原始的心与物的问题。心与物的关系问题是中国传统美学的中心议题。心与物的融合、亦即自我人格的物化是中国传统美学的中心思想。审美客体、审美主体、主客体的联系以及实现这种联系的心理活动，这大概是构成审美活动的不可缺少的四个要素。“神”是审美主体，“物”是审美客体，那么“神与物”也就是审美主、客体的关系问题。在中国传统美学看来，审美主体主要不是指感受客体的美的能力，而是指主体自身的精神、性情。真正的美主要也不在于客体，而在于主体。这都在写生中突出体现，是我们研究美学的重要课题。许多古代画家就是亲自游历大江南北来创作山水画。如宋代李成《寒林图》，他常以表现山川变化尤其是季节气候的变化为突出点。又如元代的黄公望绘制的《富春山居图》就是以皴擦点燃的自然笔法，描绘真实的富春江两岸山光。历史上还有很多以写生创作为主的画家。而陶瓷绘画发展到现在，亦是如此。如青年艺术家刘子成的《故土》，就是以写生创作为主。给人亲切和真实感。同时在绘画中，通过艺术处理，将每一块田地都设计成独一无二又统一和谐的美感。

2 青花陶瓷绘画与中国画的工艺

任何艺术形式离不开它的艺术材料以及工艺流程，这根本上决定了它的最后呈现形式。

在中国的艺术审美中，追求心与物的适然相会，就是兴。如此便是美感的产生。兴的要义，在于它是物对心的自然感发，和由之而来的心与物的自然契合。在陶瓷绘画中，此美感的产生要经过一系列的工艺流程，不同于国画的笔墨流程。在陶瓷绘画中，亦有很多分支。如釉下青花，釉上新彩和粉彩。他们各自的工艺又有不同。国画大致分为写意国画和工笔画。

在陶瓷绘画和国画中，有许多交互的情况。从材料的准备到绘制的过程以及绘画后的工艺流程都不同。在绘画之前的材料准备就可见一斑。比如，国画的写意画，材料只是笔墨纸砚，外加一汪清水。提笔之间，亦是笔未到而意先行。而以写意为内容的陶瓷绘画，以釉下青花和釉上新彩为例子。其中釉下青花首先要准备材料。如青花料，毛笔有分水笔和勾线笔以及白云笔等，还有坯体、海绵、桃胶、茶叶水等等。茶叶水是用红茶叶倒水煮沸，待其冷却后用细筛过滤可得。如若不过滤，在绘制的过程中会留下杂质影响烧制效果。在绘制之前，青花料从店里买来需要磨制，使其变得更加细腻。这个过程中可加入开水和少许桃胶磨制，使其更加下料。待磨制好再静置一到两天，待清水沉淀以后将上面一层清水倒去，留下青花料使用。

在绘制过程中，陶瓷绘画与中国画也大不相同。在青花绘画艺术中，青花料如何通过毛笔运行到坯体上，是核心过程。在国画的写意中，一笔之中，有丰富的墨色变化，“墨分五色”浓淡变化，干枯和丰润并存，皆是重点。以传统梅花的枯枝为例就是此番。这种变化就是国画写意的特点。可是，这在青花中是不可行的。在青花艺术形式中，有三种基本绘制技法，分水、勾线、拓笔。无论是哪一种想要一笔之间体现深浅兼干枯和丰盈都是不可行的。需要多层次的叠加或分块上料才可行。用笔直接拓树枝是比较常见的技法，需要多次叠加丰富层次。达到深浅不一的丰富效果。同时，区别于中国画中写意的一份随机性，陶瓷绘画过程更加有严谨性。如果绘制得不理想，还可以用刮刀或砂纸抹去重来。而纸上作画是不可逆的过程。其中，如果是写意国画更是一笔到位。而若是工笔画，工笔画中的染色罩染，颜色还可以通过加深调节。这又和青花分水中有异曲同工之妙。所以，他们之间是有交互的地方。应该具体情况具体分析。而青花料的难点就是要凭经验看它在烧制前的效果，这比国画肉眼可见的浓淡要难多了。因为青花料中是用红茶叶水调制分水的。

青花艺术形式不同于国画，可以直观看效果，它通常需要经过烧制才得以显现。而这道工艺确是一个重要的工艺流程，包含喷釉、装窑、烧制。青花烧制对窑火有高温的要求，一个窑炉的不同放置位置都决定了它的最后烧制效

果。这种工艺远远不是一幅中国画所能相提并论的。青花绘制后，喷制釉料使其在烧制后形成光洁的玻璃质釉面。其中，釉料的厚薄都很重要，如果太厚，则在烧后容易开裂和剥落。而喷薄了容易橘皮。所以，喷釉也是个重要的陶瓷工艺过程之一。在喷釉前，应该调节釉料和水的比例，把釉料摇匀。否则会因为颗粒堵住喷口又或是太稀不利于上釉。在喷釉之时，釉料应离开坯体的方向再开喷枪，否则会容易因为冲击力而使得釉料喷在坯体上不均匀。喷枪的力度大小也是关键。这取决于对象的形体大小，也就是坯体。如果是小型器皿杯子，因为要喷绘内壁，所以需要用力度的喷釉，一是使其均匀，二是避免力道太大使其吹坏。在喷釉时一边喷釉一边匀速转动转盘。在喷制好后还要擦底，避免粘板。接下来就是烧窑。这一般由经验丰富的老师傅烧制确保青花能有好的效果。

3 陶瓷绘画的跨界美学

线条在中国美学里是很重要的元素。在起承转合之间表达节奏和韵律。区别于西方的块面，中国用线条表现空间的体积感，或阴柔或阳刚。陶瓷绘画中的线条亦是如此。陶瓷绘画中的线条性充分体现了中国画的白描形式。如宋代磁州窑的“童子垂钓枕”，就类似工笔白描的画法。既反映了磁州窑的特点，又同时说明磁州窑的陶瓷绘画受到宋代李公麟白描画风的影响。元代的青花瓷，充分体现了中国画里的墨色层次变化。焦墨、浓墨、重墨、淡墨、清墨等层次。单色青花料就可以分出丰富的层次。明代，陶瓷绘画在画面上有了梅花、竹石陪衬的特点。这与明代文人画相辅相成。明代陶瓷绘画所选的题材充分反映了文人画对陶瓷绘画的影响。

陶瓷绘画作为一门古老的艺术形式，既有自己的历史底蕴，又和中国画有着强烈的联系。这种与其他门类艺术的相互影响，就是跨界的表现，是艺术的更丰富层次的发展。同时，在新时代的社会背景下，艺术家们又有新的课题来表现新的语境。反映当下的生活，具有鲜明的时代气象。陶瓷绘画对中国画的吸收，拓宽了陶瓷绘画表现语言的宽度，也

是对中国优秀美学的继承和发展，使得艺术的表现形式更加多元化。21世纪，新科技新技术迅速发展，是信息科技的年代。许多艺术创作有了综合材料的发展，并且进行绘画与科技的结合。很多创作在新的材料上进行跨界和融合，极大地推动了其表现形式的多元化发展。这将传统陶瓷艺术加入新的审美元素和活力，也为以后的发展提供了范例。如陶瓷艺术与多媒体之间的跨界融合，有耿雪的《海公子》和于超的《春分如约》等等。陶瓷动画片的出现是震撼的。这种跨界艺术是超前的，具有当代青花陶瓷艺术的独特魅力。所以，青花陶瓷艺术的发展是不可估量的，它既根植于传统艺术，又面向当代和未来。跨界是它的一种发展形式，如何运用它又不失其本真的语言，是我们要探索的方向。

4 结语

陶瓷绘画艺术是一门工艺性很强的艺术门类，他与中国画有很强烈的互通。他们都有着相同的中国审美底蕴，追求神游和笔墨趣味。通过对材料的把握表达心中的艺术和情思。陶瓷绘画的材料具有很高的独特性，每一个步骤都是独一无二不可或缺的工艺步骤，这些工艺决定了陶瓷绘画的独特艺术语言。这是中国画所没有的艺术特点。同时，陶瓷绘画与中国画的交织是两个艺术门类的跨界碰撞。这种跨界艺术带来了全新的艺术体验。为陶瓷艺术的其他方面的跨界作出了表率。

参考文献

- [1] 成复旺.中国古代的人学与美学[M].北京:中国人民大学出版社, 1996.
- [2] 成复旺.神与物游——中国传统审美之路[M].山东:山东人民出版社, 2007.
- [3] 巫鸿.时空中的美术[M].北京:三联书店, 2009.
- [4] 吕品昌.陶艺中国[M].北京:北京工艺美术出版社, 2015.
- [5] 林霖.墨韵陶缘——从中国画观察陶瓷绘画的变迁[J].中国陶瓷, 2006
- [6] 陈俟行.同源异构:论当代陶瓷绘画与中国画的形式互文[J].南方文坛, 2025.