

The reference and transformation of traditional gongbi heavy color painting in ceramic glaze painting

Jiahua Lai

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Chinese traditional art is like a tree with lush branches and leaves, and the relationships between various types of art are interconnected. Among them, ceramic glaze painting and traditional meticulous heavy painting, although belonging to the arts of crafts and painting, are like a pair of lotus flowers, growing and shining together in the long history of development. The former is the art of fire and earth, and the latter is the essence of pen and ink. The combination of the two has jointly written the colorful chapter of Chinese visual art. This article, through the comparative analysis of the two in terms of tool materials, composition, line use and color performance, discusses how glaze color painting absorbs the essence of the techniques of meticulous brushwork and heavy color, and carries out innovative transformation in combination with the characteristics of ceramic materials, so as to achieve a new balance between decoration and artistry, and further expand the expression dimension of traditional painting in three-dimensional objects.

Keywords

Overglaze color; Gongbi Chongcai; Ceramics

陶瓷釉上彩对传统工笔重彩画的借鉴与转化

赖嘉华

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

中国传统艺术如同一棵枝繁叶茂的大树, 各门类艺术之间的关系相通。其中, 陶瓷釉上彩绘与传统工笔重彩画, 虽分属工艺美术与绘画艺术, 却像一对并蒂莲, 在漫长的历史发展中相互成长, 彼此辉映。前者是火与土的艺术, 后者是笔与墨的精华, 二者的交融, 共同谱写了中国视觉艺术的华彩篇章, 本文通过对两者在工具材料、构图、线条运用及色彩表现等方面的对比分析, 探讨釉上彩绘如何吸收工笔重彩的技法精髓, 并结合陶瓷材质特性进行创新性转化, 从而在装饰性与艺术性之间达成新的平衡, 进一步拓展了传统绘画在三维器物上的表现维度。

关键词

釉上彩; 工笔重彩; 陶瓷

1 引言

本文主要通过阐述釉上彩和传统工笔重彩画之间的联系与区别, 来探索釉上彩对传统工笔重彩画的借鉴与转化。

2 釉上彩与工笔重彩的概述

陶瓷釉上彩绘主要是在瓷器表面进行彩绘装饰, 运用彩料绘制各种图案和纹饰, 然后经过低温烧制而成。釉上彩绘的色彩十分丰富, 能够随意变化多种图案纹样, 具有很强的艺术表现力和装饰效果。常见的釉上彩绘技法包括五彩、粉彩、珐琅彩等, 每种技法都有其独特的艺术风格和表现特点。因此, 在陶瓷釉上彩绘需要考虑瓷器的形状、釉面质

地、大小等因素, 确保彩绘能与瓷器本身完美融合^[1]。

工笔, 顾名思义就是用工整、严谨的技法来描绘, 多以仕女、花鸟为主。工笔画更加注重经营位置, 用笔工整, 步骤清晰。工笔又可以分为白描、没骨、重彩、淡彩等。“重彩”是着染时主要使用不透明的石色的配彩法, 而工笔重彩, 指的自然就是以工整细密和敷设重色为特征的中国画。

3 釉上彩与工笔重彩的关系和区别

3.1 釉上彩与工笔重彩的深厚血缘关系

3.1.1 美学的同一性

“随类赋彩”与“意象”色彩: 二者都遵循中国传统色彩的审美原则, 并非完全照搬自然, 而是经过提炼、归纳的“意象色”。工笔重彩的富丽堂皇、清新雅致, 与釉上彩的明艳动人、古朴沉着, 其色彩观念同出一源。

“以线立骨”的造型基础: 线条是中国画的灵魂。工

【作者简介】赖嘉华(2002-), 男, 中国江西赣州人, 硕士, 从事中国画创作研究。

笔重彩通过精细、富有弹性的线条勾勒物象轮廓和结构；釉上彩绘同样极度依赖线条（俗称“料线”）来定型，其勾勒技巧直接源自工笔画的“铁线描”“游丝描”等，追求线条的力度、节奏和韵律感。

“经营位置”的构图法则：无论是工笔重彩的卷轴画，还是釉上彩的瓷器立体画面，都讲究画面的疏密、虚实、主次关系，遵循着中国画的构图规律，如“疏可走马，密不透风”，追求一种平衡和谐的意境。

3.1.2 工艺程序的相似性

分层渲染：这是二者最核心的工艺联系。工笔重彩通过“三矾九染”，一遍遍地分染、罩染，使色彩厚重而富有层次，薄中见厚。釉上彩绘中的“洗染”（或称“彩染”）技法，正是借鉴于此，用油料在瓷面上进行浓淡深浅的渲染，以表现花鸟的阴阳向背、衣纹的起伏转折。

严谨的工序：两者都不是一蹴而就的艺术。工笔画有起稿、勾线、分染、罩染、提线等固定程序；釉上彩亦有构图（拍图）、勾线、填色、渲染、烧成等严格步骤。这种严谨性确保了作品最终的精美与完整。

3.2 釉上彩与工笔重彩的区别

3.2.1 根本性质与载体不同

釉上彩是一种装饰工艺技术。如图1，它的主体是瓷器（如花瓶、盘子、碗），其艺术表现是服务于这个立体器物。它是在坚硬的、光滑的、已经烧制好的瓷器釉面上进行创作。

工笔重彩是一种绘画技法与风格。如图2，它的主体是平面画作（如挂轴、卷轴、壁画），其载体是柔软的绢或纸。它是在一个二维平面上直接创造图像。

图1

图2

3.2.2 所用材料与线条训练技法不同

釉上彩的材料使用专门的陶瓷彩料，这些彩料是矿物质金属氧化物与助熔剂的混合物，需要用油（如乳香油、樟脑油）来调和后进行绘画。在技法上，其核心在于“烧”。绘画完成后，必须经过一道低温（约600-900°C）烧制工序，彩料在高温下与釉面熔融，才能最终呈现出鲜艳亮丽的玻璃质色彩。常见技法有古彩的平涂、粉彩的洗染、新彩的丰富表现等。在陶瓷绘画中，线条的练习也是一条艰难的道路，首先，陶瓷釉上彩料与墨极为不同，对于初学者来说，练习线条是必经之路，枯燥却必不可少。有些初学者先练习用墨写毛笔书法，基本笔画、“S”线、“O”线等学会适应软笔。基本要达到线条匀称流畅，再学习各种线条在力度、节奏、空间、虚实等方面的变化，陶瓷釉上线条也没有什么捷径可走，每天不断地练习是画好釉上线条的必经之路^[2]。

工笔重彩的材料使用传统的中国画颜料，主要是矿物色（如石青、石绿、朱砂），这些颜料颗粒较粗，覆盖力强，使用时需要用胶来调和固定。在技法上，其核心在于“染”。有一套极其严谨的作画程序：勾线：用墨笔严谨地勾勒出物象轮廓。

渲染：通过“三矾九染”（泛指多次渲染），用淡色一层层地反复叠加，积染出厚重而富有层次的颜色。每染几遍后，可能需要在纸绢背面刷一道胶矾水来固定颜色，防止后续渲染时破坏底色。工笔画对于线条有着很高的要求，在线条上要体现出“力、质、骨、韵、气”等特点。既要体现画的结构，也要体现它的骨架，功力不够的线达不到那种形神兼备的效果，是再好的洗染也弥补不了的，线条的练习与书法的概念差不多，掌握了毛笔的起、行、收的节奏，就渐渐地掌握对线条运行的基本规律，在这种基础上对各种线的变化不断练习。

3.2.3 艺术功能与最终产品不同

釉上彩的最终产品是一件实用或陈设性的工艺品，比如图三的一块瓷画、一套珐琅彩咖啡具。它的艺术价值与其实用价值紧密结合。

工笔重彩的最终产品是一幅用于观赏的纯艺术作品，比如图四的一幅花鸟画、一幅人物画。它的价值在于其独立的艺术表达和审美内涵。

4 釉上彩对于工笔重彩借鉴与转化

当工笔重彩的技艺与审美迁移到立体的、光滑的、需经烈火考验的瓷面上时，便发生了一系列奇妙的借鉴与转化。

4.1 工具的转化：从毛笔到“料笔”

釉上彩借鉴使用类似毛笔的工具进行描绘。工笔画用含水的中锋毛笔，而釉上彩使用蘸取油性“彩料”（如古彩、粉彩颜料）的“料笔”。油料的粘稠度与水的流动性截然不同，这要求画师对笔力的控制更加沉稳、精准，行笔需更慢，

以防油料晕散或断线。

4.2 媒介的转化：从绢帛宣纸到光滑瓷面

釉上彩绘和工笔重彩画都是在二维平面上创造图像。瓷面坚硬、光滑、不吸油，这与宣纸的渗透性形成巨大反差。这使得渲染技法需要调整。在纸上，颜色可以趁湿自然衔接；在瓷上，渲染需依靠笔尖反复“拍染”或“点染”，利用油料的缓慢干燥特性，小心地晕开颜色，技术难度更高。瓷器是立体的，画师必须考虑画面的连续性、转折和整体布局，将平面的构图思维转化为环绕的、多维的立体设计，这是对工笔构图法则的创造性发展。

4.3 材料与火的升华：从固色到“窑变”

在借鉴上，使用矿物颜料追求色彩的永恒。在转化上，这是最根本、最神奇的转化。工笔画的颜色固着后基本稳定。而釉上彩料在入窑经过 750-850℃ 的低温烧制后，会发生复杂的物理化学变化，颜色会变得更加鲜艳、莹润、沉稳，并与釉面彻底熔融，获得一种独特的“宝光”和耐久性。这种“火”的参与，为色彩赋予了第二次生命，带来了意料之外的“窑变”效果，这是绢纸之上永远无法企及的艺术魅力。

总而言之，传统工笔重彩画为陶瓷釉上彩绘提供了最为深厚的艺术滋养与技法蓝本，是其审美的“根”与“魂”；而陶瓷釉上彩绘则是在此基础上的创造性“转化”与“升华”，它借助不同的材质和“火”的魔力，将二维的丹青画卷拓展为立体的、可触的、光洁莹润的三维艺术，实现了从“视觉欣赏”到“触觉与视觉并重”的跨越。

二者的关系，是“源”与“流”的关系，是“师承”与“出蓝”的关系。正是在这种不断地借鉴、转化与创新中，中国陶瓷艺术才得以在保持民族血脉的同时，生生不息，历久弥新，最终成就了其在世界艺术之林中独一无二的地位。

5 具体艺术形式的体现

这种借鉴与转化在具体的彩绘种类中表现得尤为突出，粉彩：被誉为“瓷上工笔”。它将工笔重彩的渲染技法发挥

到极致，通过“玻璃白”打底，再进行洗染，色彩丰富柔和，层次感极强，画面粉润雅致，最具工笔画神韵。珐琅彩：宫廷艺术精华，直接由宫廷画师在景德镇白瓷上作画，其工笔风格、题材（花鸟、山水、婴戏等）与同时期的院画几乎无异，是釉上彩绘中与工笔重彩结合最紧密、最顶级的代表。古彩（大明彩、康熙彩）：虽色彩对比强烈，线条刚劲，但其单线平涂的技法，以及图案化的处理方式，亦可视为对早期工笔或壁画艺术的一种提炼和转化。

6 结语

总而言之，传统工笔重彩画为陶瓷釉上彩绘提供了最为深厚的艺术滋养与技法蓝本，是其审美的“根”与“魂”；而陶瓷釉上彩绘则是在此基础上的创造性“转化”与“升华”，它借助不同的材质和“火”的魔力，将二维的丹青画卷拓展为立体的、可触的、光洁莹润的三维艺术，实现了从“视觉欣赏”到“触觉与视觉并重”的跨越。

二者的关系，是“源”与“流”的关系，是“师承”与“出蓝”的关系。随着全球化的发展，各国的艺术也相互影响、相互融合，顺应时代的进步，吸取其他优秀艺术表现的特色也是当下釉上彩瓷绘创作中不可或缺的一个部分。正如石涛云：“笔墨当随时代，犹诗文风气所转。”^[3]正是在这种不断的借鉴、转化与创新中，中国陶瓷艺术才得以在保持民族血脉的同时，生生不息，历久弥新，最终成就了其在世界艺术之林中独一无二的崇高地位。

参考文献

- [1] 于晓明. 花鸟画在陶瓷釉上彩绘中的体现[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(11): 74-75. DOI: 10.13212/j.cnki.csa.2024.11.126.
- [2] 余金龙. 论工笔花鸟线条在陶瓷美术中的安排运用[J]. 陶瓷研究, 2022, 37(04): 96-98. DOI: 10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2022.04.029.
- [3] 林晓冬. 釉上彩中国传统工笔画探析[J]. 美与时代(中), 2021, (03): 56-57. DOI: 10.16129/j.cnki.mysdz.2021.03.026.