

A Brief Analysis of the Aesthetic Communication of Glaze Colors in Architectural Themes

Ranchao Zhang

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

Color glazes, as an important form of expression in ceramic art, are renowned for their unique colors, textures, and charm. When color glazes are incorporated into architectural theme creations, they no longer merely serve as surface decoration but become a medium connecting the architectural entity with the aesthetic atmosphere. This study aims to deeply analyze the aesthetic communication of color glazes in architectural themes. Starting from the characteristics of the craftsmanship, it explores the influence of the firing process on the color presentation of color glazes and the expression of architectural themes, and interprets the unique charm they bestow upon architectural themes. Additionally, starting from the form of expression, it studies how color combinations, line delineations, and block shaping convey architectural beauty and aesthetic atmosphere. The research reveals that in the aesthetic communication of architectural themes, color glazes are profoundly influenced by cultural concepts and social trends, and there are significant differences in different regional cultural backgrounds.

Keywords

color glaze; architectural themes; aesthetic expression; craftsmanship features; presentation forms

浅析颜色釉在建筑题材下的审美传达

张冉超

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333403

摘要

颜色釉作为陶瓷艺术的重要表现形式,以其独特的色泽、肌理与韵味著称。当颜色釉介入建筑题材创作时,不再仅仅是表面的装饰,而是成为连接建筑实体与审美意境的媒介。本研究旨在深入剖析颜色釉在建筑题材中的审美传达,从工艺特点出发,探讨烧制工艺对颜色釉色彩呈现及建筑题材表现的影响,解析其赋予建筑题材的独特魅力。同时,从表现形式入手,研究色彩搭配、线条勾勒、块面塑造等如何传达建筑美感与审美意境。研究发现,颜色釉在建筑题材审美传达中,受文化观念与社会思潮深刻影响,且不同地域文化背景下存在显著差异。

关键词

颜色釉; 建筑题材; 审美传达; 工艺特点; 表现形式

1 引言

建筑被称为“凝固的音乐”,其审美表达依赖于形态、空间与材质的有机结合。传统的建筑材料如混凝土、玻璃、钢材,往往给人以冷峻、工业化的感受,而陶瓷材料的介入,特别是颜色釉的运用,为建筑注入了温润的人文气息与丰富的视觉层次。颜色釉作为陶瓷艺术中的重要表现形式,以其独特的色彩语言和工艺魅力在艺术领域占据重要地位。其丰富的呈色效果与烧制工艺的复杂性,不仅体现了人类对自然材料的深刻理解,也承载了不同历史时期的社会文化内涵。与此同时,建筑题材作为一种重要的艺术表现对象,贯穿于绘画、雕塑及陶瓷等多种艺术形式之中,展现了人类对生存

空间的审美追求与文化表达。在建筑题材的创作中,颜色釉不仅具备物理层面的保护功能,更承担着审美传达的重要使命。它打破了建筑单调的立面语言,通过“泥与火”的艺术转化,实现了建筑与人、自然之间的情感对话。

2 建筑题材在艺术中的表现形式

2.1 建筑题材在绘画中的表现

建筑题材在绘画中的表现具有悠久的历史,并在不同文化背景与艺术流派中展现出多样化的风格特点。在传统绘画中,建筑往往被视为一种象征性元素,用以表达社会秩序、宗教信仰或文化认同。例如,在中国传统山水画中,亭台楼阁常被用作点景之笔,既丰富了画面的空间层次感,又寄托了文人对隐逸生活的向往。而在西方文艺复兴时期的绘画中,建筑题材则更多地体现了对几何比例与透视法则的追求,画家们通过精确的线条勾勒与光影处理,再现了古典建

【作者简介】张冉超(2000—),女,中国山东潍坊人,硕士,从事陶瓷绘画创作研究。

筑的庄严与和谐之美。进入现代绘画阶段，建筑题材的表现手法发生了显著变化。抽象表现主义画家倾向于将建筑分解为几何形状与色彩块面，以此探索形式与空间之间的关系；而超现实主义画家则通过对建筑的变形与重组，营造出一种梦幻般的视觉体验，从而引发观者对现实与虚幻的思考。总体而言，建筑题材在绘画中的表现形式不仅反映了艺术家对建筑本身的关注，也深刻体现了其所处时代的社会文化与艺术思潮。

2.2 建筑题材在陶瓷中的表现

建筑题材在陶瓷艺术中的表现同样源远流长，其发展历程贯穿了中国陶瓷工艺的多个重要阶段。早在唐宋时期，陶瓷装饰中便开始出现以建筑为题材的图案，如通过刻花、划花等工艺表现宫殿、寺庙等建筑形象，这些作品不仅展现了当时建筑艺术的风貌，也反映了社会对宗教与权力的崇拜。元明清时期，随着彩绘技术的成熟，建筑题材在陶瓷上的表现手法愈加丰富，粉彩、斗彩等装饰技法的应用使得建筑图案更加细腻逼真。例如，徽派建筑元素常被用于陶瓷装饰设计，通过精巧的线条勾勒与色彩搭配，生动再现了徽州民居的马头墙、砖雕门楼等典型特征，体现出浓厚的地域文化特色。近现代以来，随着陶瓷工艺技术的不断创新，建筑题材在陶瓷中的表现形式也呈现出多元化趋势。一些艺术家尝试将传统建筑元素与现代设计理念相结合，通过颜色釉的流动效果与纹理变化，赋予建筑题材全新的视觉冲击力与艺术感染力，从而开拓了陶瓷艺术表现的新境界。

3 颜色釉在建筑题材中的工艺特点

3.1 烧制工艺对色彩呈现的影响

颜色釉的烧制工艺是其色彩呈现的核心决定因素，不同的烧成温度和烧制气氛对颜色釉的最终视觉效果具有显著影响。烧成温度直接影响釉料中金属氧化物的呈色稳定性，高温颜色釉通常需要达到1300℃以上的高温环境，以确保釉料充分熔融并形成均匀且稳定的色彩层次。例如，高温颜色釉中的铜红釉在还原气氛下呈现出深邃的红色调，而这种效果在低温烧制中难以实现。相比之下，低温颜色釉由于烧成温度较低，其色彩表现更为柔和且易于控制，但色彩的饱和度和耐久性相对较弱。在建筑题材的表现中，高温颜色釉常用于强调建筑的庄重与宏伟，如通过深红色釉表现宫殿的威严；而低温颜色釉则更适合表现民居建筑的质朴与亲切，其淡雅的色调能够传递出一种温馨的视觉感受。

烧制气氛同样对颜色釉的色彩效果起着至关重要的作用。氧化气氛下，釉料中的金属氧化物倾向于保持高价态，从而呈现出明亮的色彩，如铁元素在氧化气氛中会形成黄褐色的氧化铁；而在还原气氛中，金属氧化物被还原为低价态，色彩表现更为深沉且富有变化，例如铜元素在还原气氛中可呈现出鲜艳的红色调。在建筑题材的表现中，这种烧制气氛的变化被广泛应用于营造特定的审美意境。例如，通过还

原气氛烧制的高温颜色釉能够表现出古建筑砖瓦的沧桑感，而氧化气氛下的釉色则更适合表现现代建筑的简洁与明快。由此可见，烧制工艺的精确控制不仅决定了颜色釉的色彩质量，也为其在建筑题材中的艺术表现提供了丰富的可能性。

3.2 工艺特点赋予建筑题材的独特魅力

颜色釉在烧制过程中形成的独特工艺特点，为建筑题材的艺术表现增添了灵动之美与装饰效果。其中，色彩流动感是颜色釉最为显著的特征之一。在高温烧制过程中，釉料因重力作用而产生自然流淌的现象，这种流动感使得颜色釉在建筑题材的表现中呈现出一种动态的美学特质。例如，在表现传统建筑的飞檐翘角时，颜色釉的流动效果能够模拟光线在建筑表面的变化，从而增强画面的立体感与层次感。此外，色彩流动还能够打破建筑线条的僵硬感，使画面更具生命力，尤其是在表现现代建筑时，流动的釉色能够传达出一种抽象而前卫的审美理念。

纹理变化是颜色釉另一重要的工艺特点，其形成的独特纹理如开片、结晶等，在建筑题材的表现中具有显著的装饰效果。开片纹理是由于釉料与胎体之间的热膨胀系数差异所致，这种自然形成的裂纹不仅增添了作品的岁月感，还能够强化建筑题材的历史厚重感。例如，在表现古城墙或古建筑遗迹时，开片纹理能够逼真地再现岁月留下的痕迹，从而引发观者对历史文化的共鸣。结晶纹理则是由于釉料中某些金属氧化物在冷却过程中析出形成的晶体结构，其闪烁的光泽为建筑题材增添了一种奢华与精致的视觉效果。特别是在表现宫廷建筑时，结晶纹理的运用能够突出建筑的富丽堂皇与庄重威严。综上所述，颜色釉的工艺特点不仅丰富了建筑题材的表现手法，也为其审美传达提供了独特的艺术语言。

4 颜色釉在建筑题材中的表现形式与审美传达

4.1 色彩搭配传达的审美意境

色彩作为视觉艺术的核心要素之一，在颜色釉与建筑题材的结合中扮演着至关重要的角色。冷色调和暖色调的运用能够营造出截然不同的氛围，从而赋予建筑题材作品独特的审美意境。冷色调颜色釉以其清新、宁静的特质，常被用于表现具有静谧感的建筑场景，例如徽派建筑中的白墙黑瓦或传统园林中的水榭楼台。这种色调不仅能够通过视觉心理引发观者的平静与沉思，还能够强化建筑题材中所蕴含的文化内涵。相比之下，暖色调颜色釉则更倾向于传递温馨、热烈的情感，尤其适用于表现宫殿建筑或节庆场景中的建筑装饰。其强烈的视觉冲击力能够有效突出建筑的庄重与华丽，同时增强作品的艺术感染力。

此外，对比色与互补色的搭配在颜色釉建筑题材创作中同样具有重要意义。对比色的运用能够通过色彩间的强烈反差突出建筑的特点，例如在表现古建筑飞檐翘角时，常以鲜艳的红色与深沉的绿色形成鲜明对比，从而增强建筑的立体感与视觉冲击力。而互补色的搭配则能够在视觉上达到平

衡与和谐的效果,使画面更具整体性与层次感。例如,在现代陶瓷艺术创作中,艺术家常通过蓝与橙、紫与黄等互补色组合来表现建筑的现代感与抽象美,进而实现审美效果的提升。这些色彩搭配方式不仅丰富了颜色釉在建筑题材中的表现形式,也为观众提供了更为多元的审美体验。

4.2 线条勾勒展现的建筑美感

线条是建筑题材艺术表现中的重要语言,颜色釉线条的力度与节奏变化能够精准传达建筑结构的稳重感或轻盈感,从而塑造出不同的审美效果。在表现传统建筑时,粗犷有力的线条常被用于刻画建筑的主体结构,如斗拱、梁柱等部分,以展现其坚固耐用与历史厚重感。这种线条处理方式不仅体现了建筑本身的力学特性,还能够通过色彩的流动与渗透进一步增强画面的质感与表现力。而在表现现代建筑时,细劲流畅的线条则更为常见,其节奏明快且富有变化,能够生动地表现出建筑的轻盈感与科技感。例如,在描绘玻璃幕墙建筑时,颜色釉线条的流畅性能够巧妙地模拟光线的折射与反射效果,从而使画面更具现代气息。

线条的流畅与顿挫在颜色釉建筑题材创作中同样具有不可忽视的作用。流畅的线条能够细腻地展现建筑的细节与纹理,例如在表现砖石结构时,通过细腻的线条勾勒可以清晰地呈现砌缝的走向与质感,从而体现工艺的精湛程度。而顿挫有力的线条则更适合表现建筑的粗犷与力量感,例如在刻画城堡城墙时,通过间断而有力的线条能够强化石材质地的粗糙与坚实,进而增强画面的视觉张力。这种线条表现手法的多样性不仅丰富了颜色釉在建筑题材中的艺术语言,也为观众提供了更为丰富的审美体验。

4.3 块面塑造体现的建筑风格

颜色釉在建筑题材中的块面塑造是表现建筑风格的重要手段之一,整体块面塑造与局部块面处理分别对应着建筑的整体风貌与细节特征,共同构成了作品的审美价值。在整体块面塑造方面,简洁明快的块面设计常被用于表现现代建筑风格,尤其是那些强调功能性与几何美感的建筑类型。例如,通过大块面的颜色釉覆盖可以直观地表现现代建筑的立面结构,其简洁的色块分割不仅突出了建筑的几何形态,还能够通过色彩的对比与呼应增强画面的整体感与视觉冲击力。此外,整体块面塑造还能够通过色彩的渐变与过渡表现

出建筑的光影变化,从而使画面更具立体感与动态美。

局部块面处理则更加注重对建筑细节的刻画与文化内涵的挖掘。通过对建筑局部块面的颜色釉处理,艺术家能够突出建筑特色并传递其背后的文化意义。例如,在表现传统民居时,常通过对门窗、屋檐等局部块面的精细处理来展现其独特的装饰风格与地域文化特征。同时,颜色釉在局部块面处理中的纹理变化与色彩流动也能够为建筑增添灵动之美,例如通过开片或结晶效果表现砖石材质的岁月痕迹,从而增强作品的历史厚重感与艺术感染力。这种整体与局部相结合的块面塑造方式不仅丰富了颜色釉在建筑题材中的表现手法,也为观众提供了更为深刻的审美体验。

5 结语

本研究通过对颜色釉在建筑题材审美传达的系统分析,揭示了其在工艺特点、表现形式等方面的多重维度。在工艺特点方面,烧制温度与气氛对颜色釉的呈色效果具有显著影响。高温颜色釉因其稳定的色彩表现常用于展现建筑的庄重与宏伟,而低温颜色釉则以其柔和的色调赋予建筑题材更多灵动之美。关于表现形式,颜色釉通过色彩搭配、线条勾勒与块面塑造等方式实现了多样化的审美传达。冷暖色调的运用能够营造出截然不同的氛围,例如冷色调传递宁静感,暖色调则凸显温馨气息;对比色与互补色的搭配则增强了建筑特征的视觉表现力。同时,线条的力度与节奏变化有效传达了建筑结构的稳重或轻盈之感,而块面塑造则通过整体与局部的处理展现了不同建筑风格的特点。

参考文献

- [1] 俞新星.陶瓷绘画中的色彩情感表达——以高温颜色釉绘画为例[J].陶瓷,2024,(1):18-20.
- [2] 吴鹏昊;冯彬.浅析传统山水题材在现代陶瓷装饰中的应用和创新[J].陶瓷研究,2021,36(6):40-42.
- [3] 谷维英.建筑美术设计与现代技术发展分析[J].电子乐园,2019,(7):284-284.
- [4] 程国兵.浅谈颜色釉与新彩结合在陶瓷山水画中的艺术呈现[J].佛山陶瓷,2023,33(6):140-141.
- [5] 刘剑斌.浅析高温色釉的再创作的作品意境之美[J].陶瓷,2021,(12):55-56.