

Research on the Social Value and Cultural Connotation of Chinese Landscape Painting

Zhisheng Zhou

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

Since its initial germination and development during the Wei, Jin, and Southern and Northern Dynasties, Chinese landscape painting has evolved over a millennium. By tracing its historical trajectory, this study analyzes multiple dimensions—cultural inheritance, aesthetic education, spiritual solace, social communication, and reflection of contemporary ethos—to reveal how Chinese landscape painting transcends mere artistic expression when transferred onto ceramic surfaces. It demonstrates profound significance and extensive influence, showcasing its vital role as a unique spiritual symbol of the Chinese nation. Furthermore, the paper explores innovative developments in porcelain painting through the lens of traditional landscape techniques.

Keywords

Chinese landscape painting; Ceramic painting; Innovative development

中国山水画风格演变对瓷画山水创作的影响研究

周志盛

景德镇陶瓷大学, 中国·江西景德镇 333403

摘要

中国山水画从魏晋南北朝初步萌芽发展以来历经千年的演变。通过对其历史发展脉络的梳理,从文化传承、审美教育、精神寄托、社交媒介以及反映时代风貌等多个维度进行剖析,揭示中国山水画在陶瓷这种材料上超越艺术表现本身的深刻意义与广泛影响力,展现其作为中华民族独特精神标识的重要价值,以及中国山水画在瓷画发展中的创新发展。

关键词

中国山水画; 陶瓷绘画; 创新发展

1 引言

中国山水画的发展历史悠久,自魏晋南北朝独立成科以来,山水画在不同的朝代都展现出不同的风格与特点,宋代山水独特的宋韵,元代山水独特的人文气息等,对中国优秀传统文化的传承和发展起到了不可或缺的作用。中国山水画自元明清开始融入陶瓷艺术,使瓷画山水作为山水画的一种,开启了中国山水画的新篇章。瓷画山水以瓷为纸、以釉料为墨,将山水画的意境承载到陶瓷器物上带来了别一般的意境,使山水画脱离了单一的宣纸材料,在陶瓷这种材料上大放异彩。从青花的淡雅到粉彩的绚丽,再到高温颜色釉的多元化山水,陶瓷不仅丰富了山水画的绘画平台,同时山水画也丰富了陶瓷装饰,既承载文化内涵,又彰显艺术特色,二者相辅相成不断推进我国绘画艺术的发展。

【作者简介】周志盛(2002—),男,中国江西景德镇人,硕士,从事陶瓷绘画创作研究。

2 早期瓷画的发展萌芽

2.1 山水画发展背景

山水画如同历史画卷,描绘了不同时代的自然环境、地理环境、人文环境等等。如北宋王希孟的《千里江山图》,描绘了千里长卷的壮丽风景,山川河流、村落、桥梁等不仅描绘了当时优美的风光,还描绘了当时的建筑、路况以及人们的生活,为后人了解北宋社会人文环境提供了珍贵的图像资料。中国山水画依托自然,体现着深刻的哲学观念和精神。它始于魏晋南北朝,受道家思想“天人合一”和玄学思想的影响,山水画从人物画中分出,成为一门独立的学科^[1]。唐代王维开始水墨写意、以诗入画,以文人画为基调。两宋时期,山水画发展到了顶峰,李成、范宽等人,以严谨的结构、精妙的笔触等,描绘天地壮美,彰显着儒家格物精神。元代黄公望、倪瓒则用疏淡之笔抒怀,寄寓遗民情怀,寄情于山水,寄情于隐逸。明清之际,董其昌“南北宗论”,技法的创新。近现代有张大千融会中西,开拓了艺术的表现语言。山水是中国精神的图像表现,是自然和人的精神的折射,更体现了中华民族的宇宙意识和审美理想。

2.2 山水瓷画的初步发展

山水瓷画的发展在宋代有初步发展，但因为工艺的不完善山水在陶瓷上的发展受到阻碍，虽然此时完整的山水画面非常之少，但也有一定的进步。例如，磁州窑的工匠们以毛笔为工具，颜料采用氧化铁，在瓷胎上进行绘制，虽然绘画的笔法技巧较为稚嫩，但其绘制的图案简练生动，充满了豪放之情。这种以书入画的创作方式，将书法的逸气融入绘画之中，为后世的瓷上山水画开辟了一个好的开端，对后世的瓷上山水画影响重大。

元代是文人画发展繁荣的时代，这一时期的山水画发展以文人画山水为主导。以赵孟頫、元四家等为代表的画家，强调“书画同源”，追求以书作画和诗书画一体，不求形似的笔墨情趣和淡薄寂寥的意境，来表达自己的意趣和内心想法，这一时期的山水画不再是追求对自然山川的忠实摹写，而是成为画家表达自己个人情趣与品格的表现方式。

元代同时也是瓷画发展的重要时期，这一时期诞生了著名的陶瓷一元青花。元青花的诞生得益于丝绸之路的繁荣，从西亚带来了优质的瓷画材料—苏麻离青，这种钴料颜色发色深沉、颜色层次分明、不易褪色，使得元代的工匠在瓷上的创造提供了无限可能，元青花在元代中晚期达到了成熟的阶段，从出土的元青花来看这一时期的山水画主要作为画面背景，来衬托人物和图案，从著名的元青花代表作品《萧何月下追韩信梅瓶》（图1）来看，罐上面虽然有了国画的绘画画风，但整个画面中是以人物画为主，山水画作为背景来衬托人物主体的用处，但也足以证明山水在瓷画的发展已经有了初步的发展雏形。

图1 萧何月下追韩信梅瓶

3 明清瓷画山水的繁荣发展

3.1 明代青花山水

明代山水画流派百花齐放。明代初期有戴进、吴伟为代表的浙派山水，浙派山水上承南宋院体山水，还有“吴门四家”为代表的吴门画派，晚明则有董其昌所推崇的“南北宗论”，将文人画山水提高到极高的地位。

明代是山水画大发展大繁荣的时期，也是山水画影响瓷画最为深入的时期，在景德镇窑所留下的作品可以见得，明代山水瓷画的发展达到了前所未有的水平，再加上出现国产的青花料，制瓷成本大大降低，进一步促进了瓷画的发展。在明代的瓷画中，山水纹饰相比于前朝的图案人物等画面相比，开始逐渐处于同等地位，明朝之前的山水只是作为图案、人物画的背景。随着瓷画的绘画技法的成熟，尤其是青花分水技法的逐渐成熟，明代的瓷画山水在构图、皴法、勾线等模仿文人画山水，使得山水画作为瓷画的主要纹饰在这一时期奠定了基础，但这一时期的瓷画山水仍是不够成熟，在画面上还是有点稚嫩，到了明代后期画风从写意趋于写实。

3.2 清代瓷画山水的百花齐放

清代康熙年间，青花山水的成就最高。在山水画法上深受明代浙派山水的影响采用“斧劈皴”，并且山水的层次做的非常到位，达到墨分五色的境界。到了清代雍正时期，受“四王”的画风影响，因为在这一时期“四王”的画风深受统治者的喜爱，所以被“统治者”推崇为正统画派，山水皴法也改为“披麻皴”^[2]。清代的瓷画山水打破了明代山水画以青花一枝独秀的局面，清代的青花山水画仍持续发展，但呈现出更多的瓷画山水种类，例如青花釉里红、五彩、粉彩、珐琅彩等。清代的山水瓷画也更具装饰性，当时明清的资本经济的发展深入到文化领域，市场有了需求，就会有发展。当时瓷器成为主要的商品作为收藏商品和摆件，当时收藏瓷器成风，大量的需求也会影响瓷器的风格设计，推动了瓷画山水艺术和其他瓷画艺术的发展和融合，民间艺术与文人艺术的结合，达到雅俗共赏的局面。

4 近代瓷画山水的创新发展

自鸦片战争以来，中国的绘画艺术进入到新的发展阶段，清闲淡雅的文人画风格在这一时期受到推崇，在绘画上学习宋元的文人韵味，在宋元前人的绘画基础上再创新高，清末民初的吴昌硕就是文人画的杰出代表，他将诗书画印相结合，形成自己独特的大红大紫用笔写意的独特风格，他的艺术风格在近代产生了很大的影响。从元代元四家之首的黄公望所创的浅绛山水再到石涛提出的“搜尽奇峰打草稿”，以及“笔墨当随时代”的艺术主张，文人画随着时代的变迁也不断改变，同时也对瓷上绘画产生了深远的影响。石涛提出的“搜尽奇峰打草稿”给近代的山水画创作提供了规范的创作思路，让山水画家们脱离临摹走进自然，进一步提升了山水画创作的水平和高度。在瓷画山水领域也掀起了写生山水的热潮。当时以景德镇为瓷画创作中心，因位于南方，当时的瓷画创作以南方的景色为主要内容，而多以浅绛山水为画的绘画家也多居住于江浙一带，所以当时的瓷画山水多受浅绛山水的影响，浅绛山水的画家们也将浅绛山水运用到瓷画创作当中，通过在宣纸上绘画的大胆借鉴和创新，将诗书画一体的文人画风格在瓷画创作中加以表现，进一步创新

了瓷画山水的绘画风格和技法，对后世的瓷画山水创作带来了深远的影响。

民国时期，瓷画艺术发展繁荣。出现了以“珠山八友”为代表的瓷画家，他们打破了传统瓷器的局限性，使当时的瓷画摆脱了重视工艺而轻视艺术的局面，汪野亭对笔墨的研究与探索，既师法古人但又不在于古人已达到的境界搬前挪后，而是将文人画的艺术审美与绘画技法融入瓷画领域，以松灵空秀的笔墨赋予了作品耐人寻味的山水真情实景的水墨效果，开辟了瓷画发展的新道路。珠山八友之一的汪野亭是其中的山水大家，他以独特的绘画艺术开辟了“青绿山水”的新风格，以鲜明的釉上色彩、深远的绘画意境，在瓷画山水领域独树一帜，汪野的瓷画艺术为瓷上山水的发展注入新的生命力^[3]。

5 山水画在现代陶瓷中的传承与发展

高温釉色釉的发明，摆脱了青花五彩的局限，以釉料金属氧化物加入釉中，1300℃以上高温烧造，色变自然流淌，虚实变化，山岚云雾的层次感，山水绘画的意外感，让山水画从具象变成抽象^[4]。刻与绘结合彩绘语言，坯体浅刻出峰峦沟壑，上施粉彩或珐琅彩，触感与视觉的双重质感的绘画语言。高温颜色釉的色彩丰富多样，通过不同的釉料之间的调配可以在瓷画上呈现出多层效果和一些人意想不到的效果，高温颜色釉在瓷画上的运用给瓷画创作带来了新的艺术天地，画家可以通过对高温颜色釉的运用来进行瓷画创作，再次突破了材料的限制和表现手法的局限。例如，之前的瓷画创作想要表现一些自然的肌理很难通过传统的釉料进行发挥创作，想要那种青藏高原的风光自然效果单一的用釉上釉下的传统釉料很难去实现，然而高温颜色釉的出现给这种创作带来了可能，高山的石头可以通过高温颜色釉做出逼真的质感，用高温颜色釉中的泡泡釉就可以做出这种石头的凸起的质感（图2）。高温颜色釉的出现不单单只是釉料上的突破，而是瓷画创作的新变革，近年来不少瓷画创作者运用高温颜色釉创作出了不少精美的作品，高温颜色釉还可以跟很多画种相结合，例如高温颜色釉和青花同属釉下彩颜料，烧制温度也一致同属高温釉料，两者相结合给人带来一种不一样的美感，又有肌理的质感又有青花独特的秀丽，还有高温颜色釉和釉上绘画的结合，高温颜色釉带来抽象的肌理美感再加以釉上的精细精细具象描绘，给瓷画创作带来了抽象和具象相结合的艺术感，例如全国各地山水风景地貌各不相同，就以西藏的雪山高原来举例，我们通过运用高温

颜色釉的创作出的肌理质感来做出雪山的肌理，来表现蓝色和白色的对比突出天空与雪山的洁白和浩瀚。然后再加以釉上颜料来绘制西藏少数民族的具体形象，这样一前一后的对比带来了很强烈的艺术效果。高温颜色釉的运用还在不断地被创新，扩宽了瓷画山水创作的新路径，使得瓷画创作家们打开了新世界。

图2 高温颜色釉山水

6 结语

综上所述，瓷画山水作为中国山水画的绘画种类之一，山水画的发展对瓷画艺术审美意识及艺术语言的形成为重大影响，宋元以后的山水画，以文人画写意的精髓，审美意识、审美技法，不断融入瓷器画面，瓷画从“装饰”到艺术独立，体现了山水画“外师造化中得心源”的艺术精神，不仅延伸了瓷画的题材内容与构图范围，在瓷画中注入革新的精神。山水画与陶瓷的跨界碰撞，不仅见证了中国艺术精神在异质材料上的演绎，更给当下陶瓷绘画创作提供了历史经验。

参考文献

- [1] 杜庆磊. 早期山水画赏析——魏晋至隋唐山水画演变[J]. 收藏与投资, 2022(08): 20 - 22.
- [2] 吴可. 清代早期民间青花山水的主题与纹饰研究——以顺治、康熙时期为例[J]. 天工, 2024, (16): 12-14.
- [3] 赵家铭. 汪野亭山水瓷画艺术特色探究[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(10): 122-123.
- [4] 王一婷. 当代陶瓷山水绘画意象性研究[D]. 景德镇陶瓷大学, 2024.