

Research on the Relationship between “Painting” and “Artifacts” in Ceramic Painting

Xiaojuan Hu

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

As a comprehensive art form that integrates modeling and painting, ceramic art has always had the relationship between “vessel” and “painting” throughout its development process. The form of objects provides a carrier and structural foundation for painting, while the content of painting endows objects with aesthetic and cultural significance, and the two are interdependent and mutually restrictive. At different historical stages, with the evolution of aesthetic concepts and craftsmanship, the relationship between “painting” and “utensils” has constantly changed, presenting diverse characteristics. This article analyzes the relationship between “painting” and “vessel” in ceramic painting, exploring the formal structure, aesthetic expression, and functional significance, and combining creative practice to explain the interactive mechanism between the two. Research suggests that the organic integration of “painting” and “utensils” is an important manifestation of the artistic value of ceramics and has significant implications for improving the level of ceramic creation.

Keywords

ceramic painting; form of object; image expression; artistic relationship; aesthetic structure

陶瓷绘画中“画”与“器”的关系研究

胡小鹏

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

陶瓷艺术作为集造型与绘画于一体的综合艺术形态,“器”与“画”的关系始终贯穿其发展过程。器物形态为绘画提供了载体与结构基础,而绘画内容则赋予器物审美与文化意义,两者相互依存、相互制约。在不同历史阶段,随着审美观念与工艺技术的演变,“画”与“器”的关系不断发生变化,呈现出多样化特征。本文围绕陶瓷绘画中“画”与“器”的关系展开分析,从形式结构、审美表达及功能意义等方面进行探讨,并结合创作实践阐述两者的互动机制。研究认为,“画”与“器”的有机融合是陶瓷艺术价值的重要体现,对提升陶瓷创作水平具有重要意义。

关键词

陶瓷绘画; 器物形态; 图像表达; 艺术关系; 审美结构

1 引言

在陶瓷艺术的发展过程中,“器”与“画”始终构成其核心要素。器物作为实体形态,体现工艺技术与造型设计,而绘画则通过图像与色彩表达文化内涵与审美追求。二者在陶瓷创作中并非简单叠加关系,而是在长期实践中形成紧密联系。不同历史时期对器物功能与审美需求的变化,使“画”与“器”的关系不断调整,从而呈现出多样化表现形式。在当代陶瓷艺术创作中,对两者关系的理解与处理,直接影响作品整体效果。围绕这一关系展开系统分析,有助于深化对陶瓷艺术本质的认识。

2 “器”为本: 陶瓷造型对绘画表达的制约与引导

2.1 器物形态对画面布局的影响

陶器器物的三维结构在创作中对绘画的布局起着至关重要的作用。不同的器型,如瓶、罐、盘等,具有各自独特的比例与曲面变化,这直接影响了绘画的展开方式与表现形式。在传统陶瓷艺术中,创作者必须根据器物的形态特征来调整绘画的布局,使画面在器物表面呈现出自然且和谐的延展。例如,圆形的盘面适合较为简洁、对称的图案设计,而曲线感强的瓶身则更适合表现流动感或对称性较弱的图案。器物的形态决定了画面的空间感与视觉节奏,曲面结构在视觉上提供了连续性和变化性,因此,绘画设计在此类器物上要求构图的适应性和灵活性。为了使绘画与器物的形态协调,艺术家在创作过程中常常要考虑到器物的整体结构和视

【作者简介】胡小鹏(2003-),女,中国江西吉安人,硕士,从事陶瓷绘画创作研究。

觉流动性,以确保画面既不显得突兀,又能与器物的物理特性相契合。

2.2 空间结构对图像叙事方式的制约

陶器物的空间结构不仅影响绘画的视觉效果,也对图像的叙事方式提出了独特的要求。在有限的空间内,创作者需要通过巧妙的构图与分区,来实现内容的表达与层次感。部分陶器器物采用分层布局,使得不同区域的图像内容可以展现出不同的情感或叙事。例如,在一些大器型的陶瓷作品上,艺术家通过划分画面区域,将画面内容分成多个层次,每个层次呈现不同的主题或风格,从而增强作品的叙事性与深度。与此同时,在复杂形态的器物上,绘画往往需要顺应器物的结构变化,使得视觉表达与器物形态达成一致。这种空间限制不仅要求绘画具备更高的概括性和象征性,还促使艺术家在创作过程中更加注重图像的简洁与精炼,从而形成具有独特艺术语言的作品。通过这种空间的巧妙运用,陶瓷绘画能够呈现出深刻的文化意涵与艺术美感。

2.3 工艺特性对绘画表现形式的影响

陶瓷艺术的独特魅力部分来源于其制作过程中的工艺特性,特别是在成型、施釉和烧制等环节。每一环节都会对陶瓷绘画产生深远的影响,尤其是釉料与颜料在高温烧制过程中所产生的变化,使得色彩呈现出不同的效果与不确定性。高温烧制过程中,釉料的流动性、颜料的渗透性以及温度的波动,都会使色彩的表现产生微妙的变化,因此,艺术家在绘画创作时必须充分考虑这些工艺特性,确保最终效果与创作意图相符。在实际创作中,艺术家通过经验积累和技术掌控,能够预测并调控这些变化,实现绘画效果的最大化。这种工艺与绘画的结合,使陶瓷艺术具有了其他艺术形式难以比拟的表现力和独特性。陶瓷的工艺特性赋予了每一件作品独一无二的色彩与质感,使其不仅在视觉上充满吸引力,也使其在艺术层面具有更深的文化内涵。

3 “画”为魂:陶瓷绘画对器物审美价值的提升

3.1 绘画内容对器物文化意义的赋予

陶瓷绘画作为陶瓷艺术的重要组成部分,通过题材的选择与图像的表现,赋予器物深厚的文化意义。不同的绘画内容能够在器物的表面传达出独特的情感与寓意,从而使器物超越了简单的日常使用工具,成为具有文化价值的载体。例如,传统的中国陶瓷绘画中常常使用山水、花鸟等元素,这些元素不仅仅是装饰性的图案,更承载了深厚的文化寓意,如象征着和谐、繁荣与长寿。这些题材的选择与图像的组合,使得每一件陶瓷作品不仅在视觉上引人注目,而且在精神层面也能激发观者的思考与共鸣。陶瓷绘画通过精心设计的图案传达着特定的文化象征与价值观,使器物不再是单纯的物品,而成为了文化的传播者。因此,陶瓷艺术中的绘画内容赋予了器物深远的历史与文化意义,使其成为时代与

社会精神的承载体。

3.2 色彩与图像对视觉效果的强化

色彩在陶瓷绘画中扮演着至关重要的角色,能够通过色彩的搭配与对比关系,极大地增强器物的视觉效果。色彩的运用不仅决定了陶瓷作品的美感,也影响着作品的情感表达和艺术表现力。在陶瓷绘画中,通过对色彩的精妙调配,艺术家能够突出器物的形态与装饰,增强其视觉吸引力。色彩的对比关系,尤其是在冷暖色调的搭配、明暗的处理等方面,使得陶瓷器物在空间中更加突出,形成鲜明的视觉冲击力。例如,在青花瓷的创作中,深蓝色的图案与洁白的瓷体形成强烈对比,给人以清新而高雅的视觉体验。绘画图像与色彩的结合,不仅提升了器物的审美层次,也加深了作品的艺术内涵,使其具有更高的艺术价值。通过色彩与图像的有机结合,陶瓷绘画能够有效地增强器物的视觉效果,使作品更加生动且富有表现力。

3.3 绘画风格对器物个性的塑造

陶瓷艺术中绘画风格的多样性是其独特魅力之一,风格的不同赋予了每件器物独特的个性。绘画风格不仅体现在图像的形式与内容上,更体现在艺术家在创作过程中所使用的线条、构图、色彩等方面的处理。每一种风格都能塑造出具有鲜明个性的陶瓷作品,从而使器物在艺术表现上形成不同的面貌。例如,传统的工笔画风格常常以细腻的线条和精致的构图为特点,赋予陶瓷作品一种精致、典雅的艺术气质;而现代陶瓷绘画风格则更加强调整自由与个性化,常采用抽象的图形和大胆的色彩,呈现出更加丰富和多元的表现形式。通过这些风格的变化,陶瓷作品能够展示出不同的艺术特征,反映出艺术家独特的创作理念与审美取向。绘画风格的多样性,不仅使陶瓷艺术呈现出丰富的表现面貌,也增强了艺术品的多样性与表现力,使其在艺术市场和文化传播中具有重要的地位。

4 “画”与“器”的互动关系与历史演变

4.1 历史发展中关系的演变特征

陶瓷艺术的发展中,“画”与“器”的关系经历了不断变化。最初,陶瓷主要以功能性为主,绘画仅为装饰,未赋予独立的艺术意义。随着技术进步,绘画逐渐从装饰延伸为艺术表达的载体,承担更多文化和审美功能。中国古代陶瓷不仅是生活用品,也承载着文化符号,绘画成为传递这些符号的重要方式。不同历史时期,“画”与“器”的关系有所不同。例如,唐代陶瓷注重功能性,绘画简约;而明清时期,陶瓷的装饰性更为突出,绘画的细腻和复杂性逐渐主导创作。这一演变不仅反映了陶瓷功能的变化,也揭示了时代审美观念的更新。

4.2 审美观念变化对关系的影响

陶瓷艺术中“画”与“器”的关系深受审美观念变化的影响。当审美趋向简约时,陶瓷作品中的绘画表现更加简

洁、含蓄，器物的形态和功能成为焦点，现代简约风格常以清新脱俗的造型和简单装饰为主，追求视觉简洁性。而当审美趋向华丽时，陶瓷的绘画风格则趋向复杂，融入繁复的纹饰、色彩与细节，增强器物的装饰性与表现性。审美观念的变化推动了陶瓷绘画形式与内容的创新，艺术家根据当下审美需求调整创作策略，使陶瓷艺术在不同历史时期展现多样发展路径。这一过程展示了“画”与“器”在陶瓷艺术中的灵活性与适应性，折射出时代审美对艺术创作的深远影响。

4.3 功能与艺术之间的平衡关系

在陶瓷创作中，“画”与“器”的关系始终需要在实用性与艺术性之间找到平衡。陶瓷作为器物，首要功能是满足日常生活的需求，因此，其功能性在设计与制作过程中不能被忽视。然而，随着社会对美学需求的增加，艺术性逐渐成为陶瓷创作中的重要元素。在这一背景下，绘画不仅仅是装饰，更成为了提升陶瓷审美价值和文化内涵的重要手段。陶瓷艺术家在创作过程中，必须在不牺牲器物功能性的前提下，赋予其艺术表现的空间。绘画的表现手法和装饰设计应当在器物的实用功能上加以考虑，确保器物在美学价值提升的同时，仍能保持良好的使用体验。特别是在当代陶瓷创作中，随着功能与艺术的界限愈加模糊，创作者更加注重将两者结合的巧妙性，使得陶瓷作品既能发挥实际用途，又能成为艺术鉴赏的对象。这种平衡的把握，不仅是陶瓷艺术创作的核心问题，也是陶瓷艺术得以持久发展的关键所在。

5 当代陶瓷创作中“画”与“器”的融合路径

5.1 整体设计理念的构建

当代陶瓷艺术创作中，“画”与“器”作为两个相互独立却又紧密相连的要素，必须在整体设计中寻找到统一的理念和表达方式。在这一过程中，设计理念的构建不仅关乎作品形式的统一性，还涉及到内容的深度融合。陶瓷作为一个综合艺术形式，其创作应当超越单一的视觉效果，注重在艺术创作中传递思想与文化。因此，在陶瓷绘画与器物的结合上，设计理念应当注重形式与功能的双重统一。通过构建一个整体设计框架，艺术家能够确保画面与器物形态之间的协调，从而使作品在艺术表现上达到和谐。特别是在当代创作中，随着审美取向和技术手段的不断发展，陶瓷艺术的表达方式更加丰富，这要求设计者在构思过程中能够将传统与创新、实用与装饰、形式与功能等方面有机结合，形成独特的艺术语言。

5.2 跨界融合与创新表达

当代陶瓷艺术在不断演变的过程中，跨界融合成

为其重要的表现形式。陶瓷绘画与其他艺术形式的融合，不仅拓展了创作的可能性，也为艺术家提供了更多的表达方式。现代艺术语境下，艺术家通过将陶瓷与绘画、雕塑、摄影等不同领域相结合，突破了传统艺术的界限，创造出了具有时代感和前卫性的艺术作品。这种跨界融合不仅限于形式上的创新，更是在表现手法和艺术理念上的革新。例如，陶瓷绘画在融入现代设计元素时，常常使用不规则的线条与图案，结合不同的材质表现力，使得作品在视觉效果上焕然一新。

5.3 个性化表达与文化遗产结合

陶瓷艺术作为传统文化的重要组成部分，承载着丰富的历史与文化内涵。在当代艺术创作中，如何在保持文化深度的同时体现个人独特的艺术风格，是创作者面临的挑战。个性化表达与文化遗产的结合，不仅是对传统的尊重，也是创新的追求。艺术家通过对传统陶瓷文化的研究，挖掘其美学价值，并结合个人创作理念，创造出具有时代气息的作品。

6 结语

陶瓷绘画中“画”与“器”的关系体现了造型与图像的有机融合，这是陶瓷艺术的重要特征之一。陶瓷的造型和绘画图案相互交织，共同构成了陶瓷艺术的独特魅力。通过深入理解“画”与“器”之间的关系，艺术家能够更好地把握创作方向，使其作品既具备实用价值，又富含艺术表达。在当代艺术发展过程中，陶瓷艺术不仅要继承传统技艺，还应注重整体设计与创新表达。结合现代艺术语言和技术，陶瓷艺术可以在传承经典的同时，探索新的形式与表现手法。创新的加入为陶瓷绘画开辟了更广阔的创作空间，使其更加符合当代审美，赋予陶瓷艺术新的生命力和表现力。通过不断创新，陶瓷艺术能够为艺术创作提供新的可能，推动其在当代文化中的持续发展。

参考文献

- [1] 戴清泉,李璐珂.唐代长沙窑陶瓷装饰中的绘画性解读[J].陶瓷研究,2026,41(01):50-52.
- [2] 刘艺璇.媒介与表现的双向共生——材料语言视角下绘画与陶瓷的创作融合[J].世界美术,2025,(04):39-42.
- [3] 秦宏臻.青花五彩陶瓷绘画题材与表现形式的多元发展路径研究[J].陶瓷研究,2025,40(05):163-165.
- [4] 阙超.民俗绘画艺术在日用陶瓷产品设计中的应用[J].陶瓷科学与艺术,2025,59(07):102-103.
- [5] 王文军.现代青花绘画艺术中线性语言的审美特征[J].陶瓷,2025,(07):65-67+193.