

From vessels to the Universe: the Evolution and Reconstruction of Contemporary Blue and White Art Creation

Lu Lu

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Blue and white art is undergoing a profound transformation in the contemporary creative context, which is not only reflected in the material and technological aspects, but also in the creators' understanding of the essence of art. This article aims to explore how contemporary blue and white porcelain creation breaks through the boundaries of traditional paradigms, undergoes a holistic transformation from creative tools to creative concepts, and shifts from the traditional formulaic approach of "investigating objects" to the expression of contemporary spirit and individual ideas. By analyzing this process of change, this article attempts to reveal the inherent logic of contemporary blue and white art in language reconstruction and cultural expression, and clarify its unique value and infinite possibilities in the contemporary art landscape.

Keywords

blue and white; innovation contemporary art; conceptual expression

从器皿到宇宙—当代青花艺术创作的嬗变与重构

卢璐

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

青花艺术在当代创作语境下正经历着一场深刻的革新, 这场变革不仅体现在物质技术层面, 更表现出创作者对艺术本体认知的转变。本文旨在探讨当代青花创作如何突破传统范式的边界, 从创作工具到创作观念的整体性转型, 从传统程式化的“格物”转向了对当代精神与个体观念的表达。通过对这一变化过程的分析, 本文试图揭示当代青花艺术在语言重构与文化表达上的内在逻辑, 阐明其在当代艺术格局中所具有的独特价值与无限可能。

关键词

青花; 创新; 当代艺术; 观念表达

1 引言

在青花艺术与宇宙星空的交汇之处, 我们发现了一种神秘而奇妙的美学共鸣。青花瓷器如同宇宙中的繁星, 其碧蓝色调仿佛映射着夜空中的苍穹, 而白色纹饰则如同星云般在其中流动。青花艺术的独特之处在于其精湛的制作工艺与深邃的文化内涵相结合, 呈现出一种超越时空的艺术魅力。与此同时, 宇宙星空则是无尽的奥秘之源, 它们的闪烁和流动启迪着艺术家们的灵感, 激发着无限的创作想象。在这个引人入胜的创作领域中, 笔者试图通过结合两者进行创作的方式, 感受青花艺术与宇宙星空相互辉映, 共同构筑着一幅幅充满诗意与魔幻的视觉壮丽画卷, 让人们感受到生命与宇宙之间无尽的神奇联系。

【作者简介】卢璐(2001-), 女, 中国江西九江人, 硕士, 从事陶瓷绘画研究。

2 器皿到宇宙的构思来源及创作意图

2.1 创作背景

传统青花的画面表现受中国传统绘画的影响很大, 在西方的现代美学思想传入后, 中国的艺术家接触到新思想后, 开始有意识地将其与青花艺术结合, 使其呈现出更加鲜明而独特的新时代面貌和艺术家的个人精神。

早在东晋时期, 顾恺之就提出了以“迁想妙得, 以形写神, 神形兼备”为核心的传神论, 强调了对精神本质的真实描绘与对在外形象的还原同样重要, “迁想”就是一个构思的过程, 这个过程中掺杂了创作者的思想与情感, 而不仅仅是对外物的机械描摹。^[1] 经过新时代思想而创作的青花作品在依据现实世界的自然存在之外, 通过结合创作者的个人思想精神而展现出各不相同的面貌, 因此呈现出的主观思想非常强烈, 在观赏的同时更加引人深思。

在笔者这次的创作过程中也结合了自然界的物质存在与个人情感, 在现实的基础之上进行了抽象处理。笔者查

询了许多宇宙题材相关的资料,选取了以星云为创作方向,在感受宇宙浩瀚恢弘的生命力和震撼之下,笔者尝试运用青花媒材来传达内心的体会和感触。青花的画面表现受到其材料、工艺及媒介不同而产生不同的效果,在创作中笔者采用了较为抽象的表现形式,利用水流的特性,泼洒和晕染塑造出底层肌理和画面基调,同时结合当代绘画技法,这些塑造技法是笔者在画面基调和自然肌理的基础之上进行选择性的调整运用,在创作过程中,通过运用各种表现技法,表现出宇宙星云的浩瀚和宏大,以及其翻卷转换的形态。

2.2 创作意图

每一种类型的生存真理都是真理的不完全性、相对性、视角性显现,这就决定了只有通过不同生存真理的互鉴和互释,才能理解自身局限,从而向其他真理形态开放,消化并吸收其他形态的生存真理,以此方式丰富和提升自己,这本身就是一种在历史中展开的自我超越。^[1]现代社会发展迅速,政治,经济,生态等各方面都随着时代而变迁,在物质条件不断提升的同时,精神世界也在追寻属于自己的成长和满足。笔者选取宇宙这样一宏大的题材,将其与当代青花艺术相结合,意在表达自身的精神世界和对于宇宙万物的思考。

现代青花艺术的表现形式是在传统青花发展的基础上,结合现代绘画发展理念和表现形式从而创造出来的一种新的,具备时代发展的青花创作形式。^[2]艺术创作是艺术家技艺和情感相互融合的过程,同时在时代发展下,随着创作者绘画理念和个人思想的发展而变化。首先,现代青花艺术在传统工艺的基础上,注入了艺术家个人的观念和审美追求,使得作品更富有个性化和创意性。同时,现代青花还融合了

新的装饰语言和时代信息,以适应当代人的审美观。这种转变使得青花在不断发展中保持着与时俱进的特性,让我们能够欣赏到更多样化、丰富多彩青花作品。^[4]青花艺术是中国陶瓷文化的重要代表之一,在传承优秀传统文化的技艺基础之上,学习更加当代的艺术创作理念,更加新式的青花创作技艺以及装饰手法,不再局限于传统的技法,并且更加大胆的运用各类工具,创新性的绘画技法进行画面绘制以传达内心的感悟,突破陈规勇于创新。

在本次创作过程中,笔者虽然选择了更加当代的创作手法和画面表现,但在细节塑造上,也体现了传统技艺的一面。例如:利用传统的水纹和皴法进行勾线塑造,将星云的翻腾旋转在壮阔气概的基础之上,融入更多的细节,似传统的水墨山水也似星云流转间的痕迹。只有打好传承的地基,才能更加从容大胆的创新,对于古老的青花工艺自信自立,是内心世界充实和昂扬的象征。

3 相关作品研究

此次创作,笔者进行了许多的艺术作品赏析研究。在整体的画面基调处理中,主要运用更能体现宇宙星云炸裂宏大的泼墨手法,其画面效果参考了中国艺术家蔡国强先生的作品。同时当代青花艺术家干道甫的艺术风格对笔者也有着很大的影响。艺术家干道甫的创作通过打破传统的框架和限制,实验性的创作方式不仅丰富了青花的表现形式,也给观众带来了新的视觉体验和思考空间。^[5]在泥坯上他运用青花进行虚实,留白,面线点等结合进行创作,以现实世界为基,以情绪为笔,以灵魂遨游为引,传达出内心对于世间万物的感悟。(图1)

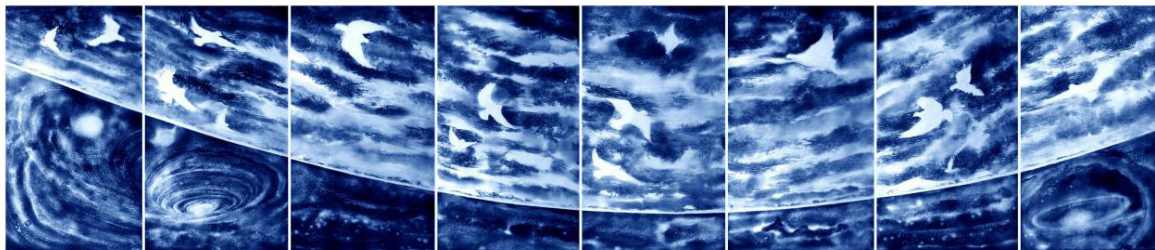

图 1

4 制作过程

4.1 前期准备

在创作前期,笔者在选定好创作方向后进行了几次草稿创作,同时选择了一些不同色相的釉料,在试片上烧出并决定更适合画面效果青花料;并且根据实验的范例图的画面效果,选定创作时要使用的工具,例如可撕胶,大号鸡头笔,排刷,海绵,酒精等。最后,由于创作时用水量较大的特殊原因,笔者选择了不易断裂破碎,坯体更加坚固的素坯作为此次创作的坯体材料,可以更好的适应笔者的创作特点。

在现代性语境下,陶瓷绘画艺术创作呈现出明显的个性化和情感化倾向。艺术家们更加注重表达自己的个人情感和思想观念,这使得陶瓷绘画作品更加具有感染力,也更能让观者产生共鸣。^[6]笔者在创作前期,查阅了许多相关主题的资料,更加深入了解和感受将要创作的内容,为下笔创作做好精神的铺垫。笔者认为,艺术创作首先要先自我感受感动,心有触动,让物质世界与内心世界达成共鸣,在此基础上才能够创作出更加符合期待的作品。

4.2 创作过程

进入创作阶段,笔者进行草稿绘制后选择直接对照具更加恢宏和有特质的星云图进行创作,进行画面表现的技法

和肌理塑造的实验。同时进行了许多关于创作技巧的学习,比如青花料的前期处理,泼墨的手法,以及细节塑造的重难点等等。

初次的实验笔者选用混沌状的船底座星云,能够更好的尝试处理其翻腾旋转又虚无缥缈的大关系基底,在看似混乱的云雾流转之上,抓住整体关系的基调,进行收和放的处理,同时实验各种创作技法,如利用海绵拍染青花,青花干粉的随机挥洒,酒精的特质使基底炸开,或在青花料中加入樟脑油使其流动产生流星落幕的效果等等;同时试验和把控青花的浓淡程度,使其在画面中达到一定的平衡。

现代青花由传统细腻化的技法逐渐变为接近中国水墨画的效果,开拓了拓印、吹喷、笔绘、泼彩等现代青花表现技法。这些新技术和新材料的发展刺激了人们观看世界和表达世界的方式,使其具有时代特征,丰富了现代青花绘画语言的发展。^[7]笔者在创作时,也注重学习借鉴当代青花艺术的表现形式,研究其画面的塑造和表现内涵。

相较于前两次实验,现在的画面中心更加聚拢突出,同时不失向外发散的飘逸朦胧感,与边角处的星云相呼应,构图更加美观。笔者在画面上做了大量的留白,以及疏密关系,颜色的深浅对比,同时衬托出中心的晕染效果,改善了前两次画面中较为混乱的缺点,画面更加通透优美,开始从画面感染力上思考如何传达笔者对于宇宙星云的观察和思考,以及其带给笔者的感悟。

4.3 最终稿

笔者在进行第四次的创作时,利用可撕胶打底预留出星点的留白,并且仍然将大量的水和青花料相结合,做出泼墨晕染的基底效果,使其呈现出星云的飘逸和不可捉摸的形态质感,同时更加熟练的运用青花料的浓淡来突出画面的主次关系。谢赫“六法”论的提出,渐渐成为中国画品评的最高标准。其中提出了“骨法用笔”的概念,这一概念一方面强调了绘画时的书写性,“气韵生动”则是最高标准。如何做到“立象以尽意”,线条的运用极其重要,是精神表达的物质载体。^[8]在处理完基底效果和肌理之后,便开始了画面的细节塑造,点线面的结合是永恒的艺术,在飘逸柔散的面的基础之上,线的塑造就像整个艺术品的骨架。笔者在画面基底的深浅变化基础之上,利用浓淡的青花勾线,塑造出星云流转间划过的痕迹。线条的勾勒似中国传统的水纹或山水皴法,但是结合当代青花艺术形式,更加具有创新的特点,身为传统的线条表现,但却辅助于当代艺术画面,表现出现代创作者追求创新但根植于传统的理念态度。

庄子道:“以有形者象无形者而定矣。”看似在点、线、面、色的配合下形成的是松散的象,实则在灵魂的融合下整合为了汹涌无声的生命之境。二气在这一青一白中游离,凝

集成了大的生命体,似乎画中的某一点就是自己,存在于莽莽宇宙之中。^[9]笔者在此次创作中深深的感受到此理念的意蕴,青与白的交织,泥与火的融合,产生出妙不可言的碰撞,诞生出震撼人心的艺术。(图2)

图2

5 结语

作为承载中国优秀传统文化的艺术形式,青花曾长期根植于器物美学的土壤,以程式化的纹饰与精湛的工艺,呈现出古人对于蓝白艺术的感悟。而当当代艺术语境打破了传统的边界,艺术家们不再满足于器物表面的装饰性表达,转而以青花为媒介,探寻个体与宇宙、传统与现代、技术与人文的重构。这种创作转向,不仅让青花艺术从“器物之用”走向“精神之思”,更在蓝白交织的视觉语言中,构建出兼具东方韵味与当代性的宇宙图景,使青花艺术成为承载人类对未知探索、对存在思考的独特载体,彰显出跨越文化与时空的艺术魅力。

参考文献

- [1] 程宁.当代青花瓷画表现性的影响因素探究[J].陶瓷,2024,(03):20-22.
- [2] 陈赟.精神突破、生存真理与中国思想的超越性问题[J].东岳论丛,2023,44(11):94-106.
- [3] 刘林暖.肌理语言和表现形式在青花瓷画上的运用[J].陶瓷研究,2023,38(06):117-119.
- [4] 张圆圆.青花在现代陶瓷绘画中的表现研究[J].陶瓷研究,2023,38(06):55-57.
- [5] 刘洋.陶瓷绘画创作中的现代性表达[J].美与时代(中),2024,(01):123-125.
- [6] 徐焯.现代青花装饰技法及肌理表现的视觉特征研究[J].陶瓷,2024,(03):16-19.
- [7] 陈勇.意境审美——中国画的线条艺术[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(08):110-111.
- [8] 刘丹.青花在陶瓷绘画中的意境美[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(10):66-67.