

Research on the Creation of Intentional Atmosphere in High-Temperature Colored Glaze Based on Zong Baihua's Theory of Intentional Atmosphere

Fang Chen

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

As an important branch of ceramic art, high-temperature colored glaze has evolved from a decorative material into an independent painting art form over millennia, deeply resonating with the aesthetic spirit of traditional Chinese culture. Its rich hues and ever-changing textures captivate numerous artists and ceramic artisans, inspiring continuous exploration and expression of its artistic forms. [Tian Yunhua. The Ontological Language and Imagery Expression of High-Temperature Colored Glaze[J]. Jingdezhen Ceramics, 2025, 53(03): 122-124.] Zong Baihua's theory of artistic conception, rooted in the philosophy of "unity of heaven and humanity," proposes a three-tiered creative framework of "fusion of emotion and scenery," "interplay of reality and illusion," and "realism, spiritual transmission, and exquisite language," offering a unique perspective for interpreting the artistic value of high-temperature colored glaze. This paper, grounded in the core tenets of Zong Baihua's artistic conception theory and combined with the material characteristics and painting language of high-temperature colored glaze, analyzes the intrinsic connections between the two in artistic pursuits, explores the pathways to artistic conception in high-temperature colored glaze, and examines its aesthetic value, aiming to provide insights for the creation and aesthetic research of high-temperature colored glaze.

Keywords

Zong Baihua; Theory of artistic conception; High-temperature colored glaze; Creation of artistic conception; Ontology language

基于宗白华意境论的高温颜色釉意境营造研究

陈芳

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

高温颜色釉作为陶瓷艺术的重要分支, 历经千年发展从装饰材料而逐渐的蜕变为独立的绘画艺术形式, 其意境营造与中国传统美学精神深度契合。呈现出的丰富色彩和变幻莫测的肌理纹路, 吸引着众多艺术家和陶瓷匠人对其艺术形式进行着不断的探索与表现。而宗白华意境论以“天人合一”哲学为根基, 提出“情景交融”“虚实相生”及“写实、传神、妙语”三层次创构理论, 为解读高温颜色釉的艺术价值提供了一个独特的视角。本文立足宗白华意境论核心内涵, 结合高温颜色釉的材料特性与其绘画语言, 剖析二者在艺术追求上的内在关联, 探究高温颜色釉意境营造的途径和审美价值, 希望能为高温颜色釉创作与美学研究提供一些参考。

关键词

宗白华; 意境论; 高温颜色釉; 意境营造; 本体语言

1 引言

高温颜色釉承载着中国陶瓷艺术数千年的工艺积淀与审美追求, 从商周早期青釉的质朴, 到唐宋名窑釉色的清雅, 再到明清时期技艺的成熟, 其始终以材料为基、以窑火为媒, 传递着独特的艺术魅力。宗白华作为中国现代美学重要代表, 融合中西美学、立足传统哲学, 构建了包含情景交融、虚实相生、境界递进的意境理论体系, 揭示了中国艺术审美本质。高温颜色釉意境营造以材料为基础、以传意为目的, 与该理

论“美在意象”“追求灵境”的思想高度契合。以此为视角解读其意境营造, 既能挖掘其深层美学内涵, 也能为传统陶瓷美学研究提供新视角, 对其传承创新具有重要意义。

2 宗白华意境论核心内涵阐释

宗白华的意境论, 是建立在中国传统“天人合一”的生命哲学之上的, 打破了传统美学对意境的表层解读, 构建了既聚集深度又聚集广度的理论体系, 其核心内涵可概括为三个维度, 为艺术意境的解读与营造提供了基本的思路。艺术的追求要致力于“超以象外, 得其环中”。正如他在《美学与意境》里说的: “深入艺术创作的最深意趣, 这就是‘真境逼而神境生’。这个‘真境逼’是在现实主义的意义上的,

【作者简介】陈芳(2003-), 女, 中国湖南益阳人, 在读硕士, 从事艺术学、陶瓷绘画理论与创作研究。

不是自然主义里所谓逼真。这是艺术所启示的真,也就是“无可绘”的精神的体现,也就是美。“真”,“神”,“美”在这里是一体。”创作要追求意趣,追求美感。

宗白华认为,“意境”是“情”与“景”的(意象)的结晶,主于美,是艺术创作的最高境界,其以宇宙人生的具体为对象,介于主于真的学术境界和主于神的宗教境界之间。意境中的意象世界并非自然景物的简单再现,而是创作者将主观情思注入客观物象,实现“景中全是情,情具象而为景”的辩证统一。创作者的情感通过具体物象得以具象化呈现,最终形成“独特的宇宙,崭新的意象”。这种“情景交融”的意象世界,是艺术作品具有生命力的核心所在,无论是诗词、绘画还是陶瓷艺术,唯有实现情与景的深度融合,才能传递出打动人的意境之美。

“虚实相生”是宗白华意境论中意境结构的核心特征。他认为,艺术意境中的“实”是对自然生活与真实物象的直观再现,是意境营造的基础;“虚”则是对真实物象的提炼、升华,是创作者通过留白、暗示等手法留给观者的想象空间,是意境拓展的关键。二者并非相互割裂,而是辩证统一、相互依存的关系——实境是虚境生成的前提,无实境则虚境无依;虚境是实境的升华,无虚境则意境浅陋。宗白华强调,“一件艺术品,没有欣赏者的想象力的活跃,是死的,没有生命。”而“虚实相生”的结构正是激活观者想象力的关键,观者通过实境联想到虚境,实现从“象”到“象外之象”的跨越,最终体会到意境的深远意蕴。

宗白华在《美学散步》中提出,艺术意境的创构并非单层平面的再现,而是“境界层深的创构”,可分为“写实、传神、妙语”三个递进层次。“写实的境界”是对直观感相的模写,侧重真实呈现物象的外在形态,是意境营造的基础阶段;“传神的境界”是对活跃生命的传达,超越物象外在形态,捕捉物象的内在神韵与创作者的情感内核,是意境营造的核心阶段;第“妙语的境界”是对最高灵境的启示,脱离具体物象的束缚,上升到对宇宙人生的深层体悟,是意境营造的最高追求。这三个层次由表及里、由浅入深,为艺术创作提供了明确路径,也为艺术鉴赏指明了方向。

3 高温颜色釉与宗白华意境论的内在契合性

高温颜色釉作为中国传统陶瓷艺术的重要形式,其发展历程、本体语言与艺术追求,与宗白华意境论的核心内涵存在天然的内在契合性,这种契合性是二者深度融合研究的基础,主要体现在三个方面。

宗白华意境论的根基是中国传统哲学与美学精神,其“情景交融”“虚实相生”的理念,源于《周易》“立象以尽意”的思想与庄子的美学智慧,核心是对“天人合一”生命境界的追求。高温颜色釉的发展同样深深根植于中国传统美学土壤:宋代文人墨客对钧窑窑变意象的推崇,体现了对自然之美的追求;明清时期釉色交融的韵律之美,传递着“天人合一”的创作理念;当代高温颜色釉山水画对传统山水意

境的借鉴,更是直接延续了中国传统美学的意象追求。二者均以中国传统美学精神为内核,追求艺术与自然、情感与物象、技法与意境的和谐统一,文化根源的一致性为意境营造的融合研究提供了前提。

宗白华意境论的核心是“美在意象”,艺术创作的本质是“情”与“景”融合生成意象、传递意境的过程。高温颜色釉的创作本质与此高度一致:高温颜色釉艺术家通过掌握釉料特性与施釉技法,将主观情思融入釉色、肌理的营造中,使釉料在高温窑火中形成的色彩与肌理成为承载情感的“象”,最终生成兼具视觉美感与情感意蕴的意象世界。例如,丁传国老师在创作《淡抹烟岚》时,通过釉色的晕散模拟山的朦胧之态,通过蓝白釉料的细碎铺陈模拟繁花盛放的灵动,使观者在欣赏中感受到宁静清新的意境,实现“情”与“景”的交融,这与宗白华所倡导的“意象生成”创作本质完全契合。宗白华意境论的核心是“美在意象”,主张艺术创作是“情”与“景”交融生成意象、传递意境的过程,这与高温颜色釉的创作本质高度契合。

图1 丁传国《淡抹烟岚》

“虚实相生”是宗白华意境论的核心结构特征,也是高温颜色釉表达的重要特征。高温颜色釉的“实”体现为釉色的具体呈现与肌理的形态——如单色釉的纯粹色泽、较为平整单一的自然肌理,这些都是可见可感的“实境”;“虚”则体现为釉色晕散的朦胧感、肌理留白的想象空间与窑变效果的不确定性——如窑变釉中似像非像的纹路、高温烧制后形成的空白肌理,这些都是引发观者想象的“虚境”。高温颜色釉的“实境”为观者提供了直观的视觉依托,“虚境”则激活了观者的想象力,观者通过“实”的釉色与肌理,联想到自然山水、宇宙万象,实现从“实”到“虚”的跨越,与宗白华“虚实相生”的意境结构高度契合。

4 宗白华意境论视角下高温颜色釉意境营造的途径

以宗白华意境论为指导,结合高温颜色釉的材料特性与本体语言,高温颜色釉意境营造可从“情景交融的意象构建”“虚实相生的语言表达”“三层递进的境界提升”三个路径展开,实现意境的深度营造。

高温颜色釉的自体语言是意境营造的基础，其材料、技法、色彩、肌理的运用，直接决定“情”与“景”的融合效果，需依托四大自体语言，构建“情景交融”的意象世界。不同于釉上或是釉下的装饰技法，高温颜色釉则是用喷、泼、撒、滴、涂、画等特殊的技法。这类技法可以完成对高温颜色釉山水形态的表现以及景物的塑造。

从高温颜色釉的色彩感来看，其色彩丰富多样，无论何种釉色，通过流动与熔融所形成的瑰丽色彩都能使人产生非常丰富的艺术联想。宗白华强调“情具象而为景”，高温颜色釉艺术家需熟练掌握釉料与窑火的特性，将情感融入材料选择与烧制过程：想让画面传递安静的氛围，可选用稳定性较强的单色釉，呈现纯粹温润的色泽；若表达激昂灵动的情感，可选用窑变釉、花釉，利用釉料在高温中的流动与交融，呈现绚烂多变的色彩，材料的窑变特性使情感得以具象化，形成“情蕴于料，景生自火”的意象。

传统的高温颜色釉施釉方法很多，如喷釉、荡釉、刷釉、蘸釉、泼釉等，其主要是以平整均匀的肌理为目的，而高温颜色釉山水瓷画创作者为追求独特肌理，往往在运用这些传统高温颜色釉方法时加以改变，形成个性化的施釉技艺。肌理的显隐对比是高温颜色釉“虚实相生”的另一重要手法，通过清晰与朦胧肌理的搭配，引导观者从实到虚，激活想象思维。在窑变釉中，清晰的结晶纹路为实，模糊的晕散纹路为虚；而单色釉则较平，变化不多，窑变釉可以产生丰富的画面肌理效果，但是相对而言不好控制；例如图二中单色釉和窑变釉的结合，可以虚实结合的同时，又充分展示颜色釉独特的色彩效果，实现“象外之象”的跨越。

图2 李家正《青藏高原》

结合宗白华“写实、传神、妙语”的三层意境建构理论，高温颜色釉意境营造需循序渐进，从外在形态的再现到内在神韵的传递，再到宇宙人生的体悟，实现三层境界的递进提升。

写实境界是高温颜色釉意境营造的基础，重在模写物象形态，注重釉色、肌理与形态匹配，以画釉勾勒、涂釉填色，还原物象真实面貌。

传神境界是其核心，需超越外在形态，捕捉物象内在神韵，融入创作者情感，实现生命意韵的传达。

妙悟境界为最高追求，超脱具体物象，侧重空灵意境

与人生哲思，传递深层的意韵

5 高温颜色釉意境营造的审美价值与启示

以宗白华意境论为指导的高温颜色釉意境营造，不仅提升了高温颜色釉的艺术价值，更对传统陶瓷艺术的传承与创新具有重要实践启示，其审美价值与实践意义体现在以下方面。

高温颜色釉意境营造的审美价值，在于实现了工艺美、材质美与意境美的三者统一。工艺美体现为施釉技法的精湛运用与窑火控制的精准把握；材质美源于釉料的天然特性与窑变的独特效果；意境美则是工艺美与材质美的升华，是“情”与“景”、“虚”与“实”融合的产物，是作品的灵魂所在。工艺美与材质美为意境美提供保障，意境美赋予工艺美与材质美更深的内涵，使高温颜色釉作品不仅具有视觉美感，更具有情感张力，契合宗白华对中国艺术“美在意象”的审美追求。

其传承应以传统美学为核心，研习意境理论，坚守工艺根基；创新则需融合现代理念与技术，借鉴抽象表达，借助现代设备，突破传统形式，强化艺术表现力。

6 结语

宗白华意境论作为中国现代美学的经典理论，为高温颜色釉意境营造提供了科学的理论指导，二者在文化根源、创作本质与表达特征上的内在契合性，使深度融合研究具有重要意义。他认为，艺术的最高境界在于通过有限的形式，传达无限的生命意蕴与宇宙精神。以宗白华意境论为视角，高温颜色釉意境营造需依托材料、技法、色彩、肌理四大自体语言，构建“情景交融”的意象世界；巧用色彩、肌理、技法的虚实搭配，实现“虚实相生”的意境表达；循序渐进提升，追求“写实、传神、妙语”三层递进的意境境界，最终实现工艺美、材质美与意境美的统一。

未来，高温颜色釉艺术创作需继续坚守中国传统美学精神，深入践行宗白华意境论的理念，推动高温颜色釉艺术发展，让中国传统陶瓷艺术的意境之美得以传承与弘扬。

参考文献

- [1] 田云华.高温颜色釉的自体语言与意象表达[J].景德镇陶瓷,2025,53(03):122-124.
- [2] 美学与意境/宗白华著—南京:江苏凤凰文艺出版社,2017.1
- [3] 张雯.从“意境”看宗白华《艺境》的美学思想[J].汉字文化,2025,(19):190-192.
- [4] 熊钊华.高温颜色釉山水瓷画的自体语言表现方法[J].陶瓷研究,2022,37(02):137-139
- [5] 赵强.“文人”立意的现代高温颜色釉瓷画研究[J].美术大观,2021,(04):92-93.
- [6] 周俊杰.高温颜色釉山水瓷画肌理塑造技艺研究[J].中国陶瓷,2018,54(07):77-80.
- [7] 张雯.从“意境”看宗白华《艺境》的美学思想[J].汉字文化,2025,(19):190-192.