

DOI: 10.13957/j.cnki.tcx.2017.04.029

传统陶瓷古彩与现代陶艺融合的创新性研究 ——陶瓷古彩课程的转型与发展

方娟¹, 黄山²

(1.景德镇学院, 江西 景德镇, 333001; 2.黄山陶瓷艺术馆, 江西 景德镇, 333001)

摘要: 传统古彩装饰是景德镇独有的釉上彩装饰技法之一。现代陶艺80年代在中国兴起。传统陶瓷古彩与现代陶艺的融合, 可让陶瓷古彩课程更加符合时代需求, 推动陶瓷古彩课程的转型与发展。

关键词: 古彩; 现代陶艺; 转型发展

中图分类号: TQ174.74   **文献标志码:** A   **文章编号:** 1006-2874(2017)04-0595-03

Traditional Ceramic Colors and Modern Ceramic art Fusion of Innovative Research ——the Transformation and Development of the Jingdezhen University Ceramic Colors Course

FANG JUAN¹, HUANG SHAN²

(1. Jingdezhen Institute, Jingdezhen, 333001 Jiangxi, China;

2. Mount Huangshan Ceramic Art Museum, Jingdezhen, 333001 Jiangxi, China)

Abstract: Traditional ancient color decoration is unique to the Jing de zhen glaze color decoration techniques, one of the modern society, however the aesthetic shift of ceramic art. Modern ceramic art in China in the 80 s, especially the academy of young teachers in university, to the development of modern ceramic art in China. The ancient color in the modern teaching course, still is single plane teaching primarily, the author during the period of study abroad the study of modern ceramic art, ancient color combination of teaching, make the course more accordwith the demand of The Times, to create with characteristic of era of Chinese modern ceramic art works, develops the students' enthusiasm in ceramic art creation.

Key words: ceramic colors, modern ceramic art, innovativeness, transformation, development

一 传统陶瓷古彩

古彩从“大明五彩”发展而来。明代时期的青花装饰非常多样, 有“青花红彩”、“青花金彩”、“青花五彩”等多个品种。至明成化时期, 出现了赫赫有名的成化“斗彩”瓷。孙瀛洲如是描述斗彩瓷: “其颜色特征, 鲜红, 色艳如血, 厚薄不均; 鹅黄, 色娇嫩透明而闪微绿; 松绿, 色深浓而闪青; 孔雀绿, 浅翠透明; 孔雀蓝, 色沉; 姹紫, 色浓而无光。”到清康熙时期, 五彩进入到全釉上彩装饰的领域。这一时期的画面种类繁多, 描绘生动传神、细腻精致并且填色匀整。康熙五彩的线条勾勒笔锋劲挺有力, 故把康熙古彩称为

“硬彩”, 亦称“五彩”、“康熙五彩”、“硬彩”。清乾隆朱琰著《陶说》卷三“造法”一节中记: “五彩, 用烧过纯白瓷器, 绩(绘画的意思)彩, 过炉火烧成。”也就是说, 古彩是在高温烧成的白瓷胎上, 按绘画纹饰的需要填上红、绿、黄、蓝、紫、赭等多种古彩颜料, 再入炉经780℃—860℃焙烧而成。自清代雍正时期以后, 五彩瓷逐渐失去光彩, 直到20世纪60年代后, 景德镇陶瓷进入了新中国成立后的一个恢复和发展时期, 这一时期的作品风格已不同于明清时期皇室统治下的、只为满足皇室贵族审美趣味的陶瓷作品, 而是有了新的风貌和时代气息。学院与工厂、研究所的大师以及民间艺术家共同研究创作, 在不断学习、交流的

收稿日期: 2017-01-18。

修订日期: 2017-03-23。

通信联系人: 方娟(1984-), 女, 博士, 讲师

Received date: 2017-01-18

Revised date: 2017-03-23

Correspondent author: FANG Juan(1984-), female, Ph.D., Lecturer

E-mail: 84419521@qq.com

过程中,探索新时代的陶瓷艺术。

二 现代陶艺

二战后,西方现代美术以抽象表现主义为代表形式。抽象表现主义强调艺术家个性的发挥。艺术家们也把抽象表现主义的思潮引入陶瓷领域,形成现代陶艺风,现代陶艺作品大胆改变陶瓷原有的使用功能,充分展示陶瓷的材质肌理,表达陶艺家个体的内心情感世界。

美国陶艺家彼得·沃克思是抽象表现主义的典型代表人物(见图1),作家抛弃传统的陶瓷成型,以放任、偶发、随意的形式表现作家的个人情感、观念。随后一大批艺术家投身到现代陶艺创作并对世界陶瓷艺术产生重大影响。

现代陶艺的重要特征为不规则美和变形美。

(1)不规则美:作家表现的不是某种具体物象,作家只想传达某种思想情感。

传统陶瓷器皿大多数都是方方正正的对称形态。现代陶艺打破对称和规则的束缚,突破传统陶瓷的实用性,进行不规则非实用性的造型创作。创作技法上不局限于传统制瓷技法,用摔打、刮戳等手法,随意和自由地创作陶艺作品。现代陶艺重视新的表现手法和新材料、新技术、新工艺的开发和利用,是陶艺家内心情感的物象表现,是创作者精神世界的映射。

(2)变形美:变形是指对本来事物的扭曲,因此变形美就是一种外力作用下改变原有造型产生的美。

现代陶艺的‘变形美’,不是作家想直接告诉观众作品表述的是什么,而是表露作者的心境与情感。变形追求的是一种人与自然的和谐,是重情感而不重理性的价值观体现。

现代陶艺在景德镇最早以学院、研究所和一批

外来艺术家为主体,形成一个陶艺创作群体。随着中国政治、经济的发展,大量的学院教师以及从事现代陶艺的艺术家们出国进行学习与交流,拓宽了陶艺创作眼界。这些陶艺家一方面学习景德镇传统陶艺技法,一方面学习西方现代陶艺创意。这类现代陶艺作品的中国传统装饰纹样以及传统的釉料表现,都是中国现代陶艺的显著特征。

周国祯、施于人、姚永康等是我国现代陶瓷艺术的奠基人,深深地影响了朱乐耕、吕品昌、黄焕义、金文伟等一大批陶瓷艺术家,他们又把这种现代的理念带到教学中并传授给学生,深刻影响着中国当下的现代陶艺发展。

三 古彩融入现代陶艺的代表

(1)朱乐耕

朱乐耕早期以少数民族为艺术原型,运用古彩装饰结合雕刻技法,用装饰图案表现创作主题(见图2)。随后作家勇于否定自己,突破自己的艺术风格,学习民间红绿彩。这种来自民间的艺术风格改变了其作品风格,作家常常为民间艺人那丰富大胆的想法、那概括简约的造型、那生动豪放、只求神似不求形似的抽象描绘所激动,艺术风格由此变得豪放简约,完成由繁满到空灵,由工笔到写意的大转变(见图3)。

朱乐耕从民间吸取养分,将对自然和生命的感悟融入瓷泥之中,创造性地将中国水墨画大写意的意境寓于雕塑性陶艺空间中,营造出意韵美和诗性美。“作家这一代艺术家在文化经历上的最大特点,就是经历了中国从封闭时代走向开放时代的巨大变迁。如同‘传统’与‘现代’的关系是摆在所有变革时代中国艺术家面前的根本课题一样,当朱乐耕选择了陶瓷这一职业的时候,他也就面临着如何在观念和语言上处理好‘传统’与‘现代’的关

图1 彼得·沃克思
Fig.1 Peter Vox

图2
Fig.2

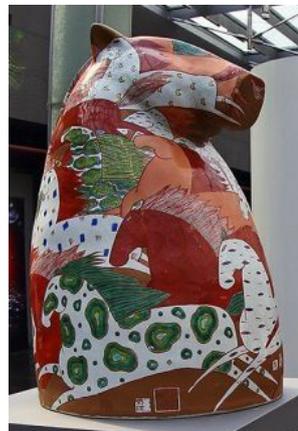

图3
Fig.3

系，找到自己艺术发展的道路。”

(2)黄焕义

黄焕义将现代陶艺的观念与中国传统陶瓷艺术相结合，试图闯出一条新路，由此创作了一批具有中国风格的现代陶艺作品。

黄焕义的现代陶艺作品中充斥着丰富的中国元素，使人一看便知这位作家必定是一位来自中国的现代陶艺家。作家运用摔、捏、揉、拍打等手法，做出需要的陶艺造型，形成一系列变形的不规则的陶艺作品，再在造型上局部施釉，高温烧成瓷之后，有种瓷片镶嵌在陶土上的质朴之感，在局部有釉的地方，加上景德镇传统古彩装饰纹样，并以低温烧制完成。

作家对景德镇传统瓷瓶造型进行扭曲变形，将传统的釉上古彩装饰融入到现代陶艺造型中，颠覆了传统陶瓷造型的存在方式，既是抽象的现代陶艺作品，又能从景德镇传统的花瓶中看出原型，装饰上从传统青花装饰图案变换为釉上古彩的洋红，无疑有着更深的寓意(见图5)。

四 古彩教学的转型与发展

从大明五彩到康熙古彩，到民国时期的仿古大潮，真正从事古彩绘画的绘瓷者大多没有什么文化根底，大多是艺徒出身。古彩绘画的不足之处日益凸显：一是自康熙古彩程式化形成以来，很大一部分古彩绘画一直以仿康熙古彩为主；二是相比于新彩与粉彩的大量创新陶艺作品，古彩缺少画面的创新和耐人寻味的古彩意韵作品；三是古彩绘画的造型基本没有太大突破。

学院开展陶瓷类课程，避免了像民间师傅带徒弟的学习模式，只学习绘画或者只学习拉坯、修

坯，而是可以系统的学习从泥巴成型，运用材料进行釉下或釉上装饰。目前的古彩教学主要局限在单一的对材料的学习。现代陶艺的兴盛，可以拓展古彩课程的理念，把古彩装饰融入到现代陶艺造型中，创作出具有民族特色的现代陶艺作品。

表现手法的创新是当代古彩的一个重要变化。传统的古彩表现手法大都是在匠人制作好的器型上完成釉上的装饰，选择的基本都是精美无瑕疵的瓷板或者瓷瓶。当代古彩则往往反其道而行之，现代陶艺的兴起让许多艺术家在陶瓷造型上开始寻求个人的艺术特征，强调造型的变化性与律动性，古彩不再作为画面主旨来进行装点，而是以陪衬的方式作结构性点缀。

色彩是古彩最为鲜明和直观的视觉传达表现。传统古彩的色泽往往以黑、绿、蓝、红、黄等多种综合的方式予以呈现，在色彩处理上运用了传统的民间配色方法，色彩具有明朗富丽的特色，这与其所表现的题材及传达的风格是相匹配的。而当代古彩在色彩上的运用已不局限于传统意义上的配色，绘画风格大胆创新，色彩根据画面变化也具有创新性调配。甚至可以只选取古彩颜料中的一种或两种颜色来表现画面，也可以不局限于具象的色彩搭配，突破传统，创新配色。

传统古彩来自民间艺术，因此题材中多以古代的典籍故事为内容进行绘画，当代古彩的表现题材不再以传统古彩为限定范围，构图上也打破传统古彩中的构图模式。现代古彩的题材更符合现代的审美，描绘的纹饰也会更加现代，构图上更具有现代包豪斯设计感，在欣赏时给人耳目一新的感觉。这种创新性的发展理念放在古彩课程中，对学生的视野以及创作热情有极大的提升。

图4
Fig.4

图5
Fig.5

参考文献：

- [1]熊寥,熊微.陶说—中国陶瓷古籍集成[M],上海:上海文化出版社,2006.
- [2]孙瀛洲.成化官窑彩瓷的鉴别[J].文物,1959:06.
- [3]周子强.现代陶艺的夸张变形[J].中国陶瓷,2012:12.
- [4]陈隽.浅析古彩的继承与创新[J].景德镇高专学报,2013:02.
- [5]范迪安.“国之精粹”现代时—谈朱乐耕的现代陶瓷艺术创作[J].艺术市场,2013:03.
- [6]李砚祖.社会转型下的工艺美术[J].装饰,2014:05.
- [7]吕金泉.手工生活陶瓷艺术研究[M].山东美术出版社,2008:12.
- [8]王南溟.作为艺术史概念的“当代艺术”[J].美术观察,2007:12.
- [9]柳宗悦【日】,徐艺乙.民艺论[M],南昌江西美术出版社,2002.