

DOI: 10.13957/j.cnki.tcx.2023.03.022

“珠山八友”新粉彩瓷画的艺术创新性刍议

王君刚¹, 王 群²

(1. 景德镇陶瓷大学 机械电子工程学院, 江西 景德镇 333403;

2. 景德镇陶文旅控股集团有限公司, 江西 景德镇 333001)

摘 要: 从“珠山八友”新粉彩瓷画艺术的题材内容、表现技法、工艺技术、装饰形式四个方面对景德镇传统粉彩瓷画进行了一定维度的分析研究, 着重阐述了“珠山八友”新粉彩瓷画的艺术审美特征和创新性, 希冀其有益于景德镇新粉彩瓷画艺术的进一步创新和发展。

关键词: 珠山八友; 艺术审美性; 新粉彩瓷; 文人画; 创新性

中图分类号: TQ174.74

文献标志码: A

文章编号: 1000-2278(2023)03-0596-04

On the Artistic Innovation of the “Eight Friends of Zhushan” New Pink Porcelain Painting

WANG Jungang¹, WANG Qun²

(1. School of Mechanical and Electronic Engineering, Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China;

2. Jingdezhen Taowen Tourism Holding Group Co. Ltd., Jingdezhen 333001, Jiangxi, China)

Abstract: Jingdezhen traditional pastel porcelain painting is studied from four aspects of the “Eight Friends of Zhushan” new pastel porcelain painting art, including subject matter content, performance techniques, process technology and decorative form, with focus on the artistic aesthetic characteristics and innovation of the “Eight Friends of Zhushan” new pastel porcelain painting. It is thus hoped to benefit the further innovation and development of Jingdezhen new pastel porcelain painting art.

Key words: eight friends of Zhushan; aesthetic concept; new powder colored porcelain; literati painting; innovation

0 引 言

“珠山八友”新粉彩瓷画是民国时期以王琦、王大凡等为代表的“珠山八友”开创的景德镇陶瓷新粉彩艺术形式, 是新粉彩瓷文人画艺术家在继承传统粉彩填色工艺、装饰技法的基础上, 借鉴浅绛彩瓷文人画艺术的表现形式和艺术追求, 运用文人画艺术理念和表现手法在陶瓷上进行的粉彩艺术创作。

1 “珠山八友”新粉彩瓷缘起

在“珠山八友”新粉彩瓷画出现之前, 景德镇瓷器一直以御窑厂烧造的官窑瓷器作为标杆。

晚清道光至咸丰年间, 御窑厂官窑瓷器创作受到器物 and 装饰的约束, 创作主题内容越来越窄, 官窑粉彩呈现出繁缛、纤细、精巧的特点, 存在严谨有余、活泼不足等问题。此时, 以程门、金品卿、王少维为代表的新安派画家先后来到景德镇, 参与了陶瓷绘画创作实践。他们首次将中国文人画中诗、书、画、印为一体的艺术表现形式与传统的彩瓷绘画工艺相结合, 以浓淡相间的黑料在白色的瓷胎釉上作画, 再填以浅淡的赭、绿、蓝、紫等色料, 或是运用没骨法用彩料直接在釉面上作画, 经约 780 °C 烧成得到了色调柔和的作品。由于他们所创作的瓷上绘画纹饰与纸绢上所绘浅绛山水形式相近, 故名浅绛彩瓷^[1]。浅绛彩瓷绘

收稿日期: 2023-02-22。

修订日期: 2023-04-23。

基金项目: 江西省艺术规划项目(YG2016223)。

通信联系人: 王君刚(1979-), 男, 硕士, 讲师。

Received date: 2023-02-22.

Revised date: 2023-04-23.

Correspondent author: WANG Jungang (1979-), Male, Master, Lecturer.

E-mail: 741581053@qq.com

画摆脱了陶瓷装饰的束缚,充分展示瓷画艺术家的个性风格和笔墨情趣,提升了瓷画艺术作品的内涵和品质。然而,浅绛彩瓷也存在工艺的缺陷,彩料与胎釉结合不够紧密,色料单薄,黏接不牢、容易脱落和污损,色泽素雅而不粉润等,影响了浅绛彩瓷的审美效果。于是,原来创作浅绛彩瓷的艺术家汪晓棠、潘匋宇、王琦等人就改用色彩丰富的粉彩色料在瓷上进行绘画创作,同时借用了浅绛彩瓷文人画艺术的表现形式并进行了创新。1928年,王琦、王大凡等组织发起“月圆会”活动,以瓷会友,相互切磋瓷艺与画艺,品评画理,雅集结成“珠山八友”,集体进行创作,并形成中国第一个陶瓷艺术流派^[1-2]——“珠山八友”新粉彩瓷画。在此期间,他们创作了众多弥足珍贵的新粉彩瓷作品,形成了画意深远、构图灵动、笔法精练、着色淡雅的瓷上新粉彩陶瓷绘画新形式,开创了景德镇新粉彩陶瓷绘画艺术表现的先河。

“珠山八友”新粉彩瓷画是独具艺术魅力的陶瓷文化艺术符号。其在题材内容上,既表现了中国文人画审美情趣,又反映了社会现实生活,有的作品为适应市场需求还具有“红店气”,题材的选择具有雅俗共赏的广泛性特点,作品深受世人欢迎^[1-3];在表现技法上,不仅继承浅绛彩瓷中国文人画艺术风格,突出作者的思想情感与个性特征的同时,同时又结合西方现代艺术理念,注重画面光线明暗和转折变化,使作品更具包容性。在工艺技术上,改良了传统粉彩工艺,弥补了浅绛彩瓷工艺的缺陷,又对粉彩瓷填色工艺进行不断地创新。在装饰形式上,实现了由传统粉彩瓷图案化装饰向新粉彩绘画性装饰的转变^[2-3],改变了浅绛彩瓷绘画清新淡雅、色泽单调的风格,装饰具有绘画性特点,讲究主次关系,作品构图严谨、色泽粉润、色彩丰富。

2 “珠山八友”新粉彩瓷画的艺术创新性表现

2.1 题材内容上的新颖性与雅俗共赏

“珠山八友”新粉彩瓷画在题材内容上表现为新颖与雅俗共赏。清晚期至民国初期,景德镇官窑瓷器装饰题材有限,多以龙凤纹为主,寓意吉祥。常见的纹饰主题有云龙、龙凤、百蝶、梅鹊、牡丹、桃花、八仙、八宝、山石、小鸟等^[3],然而,这些内容多以满足贵族阶层服务为主。以程门、金品卿、王少维等为代表的浅绛彩名家在

进行陶瓷创作实践时,结合中国文人画清新淡雅的风格,选取自然山水题材进行创作,他们的作品构图疏朗、用笔劲秀、点染云山、自然天成,具有“新安画派”神韵^[4]。这种转变改变了传统题材内容的创作固有模式,突破了官窑瓷器装饰题材的有限和呆板,具有一定的新颖性,深受大众喜爱。

同时,“珠山八友”多数具有较高的文化修养,能书善画,绘画、渲染到填色整个过程能一个人独立完成,他们的作品,既有民族文化特色,又有民间民俗性、知识性和趣味性。

2.2 表现技法上兼收并蓄的包容性

程门、金品卿、王少维等浅绛彩瓷绘名家,作为新安画派文人画家,他们瓷绘作品强调意境美,用笔更率真、自然,相对而言随意性较大,写意性较强,具有逸笔草草、简洁清淡文人画书卷气息和笔墨情趣。

“珠山八友”的出身、经历不同,学识、修养方面也有较大的差别,但他们在创作实践的过程中,均从中国传统文人画中吸取营养,不断学习、借鉴,并消化、创新。不仅全面继承浅绛彩瓷文人艺术理念和风格特色,将文人画意韵与传统粉彩工艺技法结合,作品融诗、书、画、印于一体,大大提高了瓷绘画艺术作品的思想性和内涵美,彰显了瓷画艺术家主体意识,突出了瓷画艺术家的艺术特色与个性特征^[5]。同时,受到西方现代艺术思想的影响,融入了西方绘画技巧和表现技法,作品除了采用中国文人画“写”的技法外,还采用了“描”和“彩”等手法,比较注重比例、结构、明暗、深浅与转折变化,从而作品细腻工巧、传神达意,增强了作品的写实性,具有兼工带写现代艺术审美倾向。譬如,程意亭的《香远溢清》粉彩瓷板,在表现水草时,用笔显得率真、自然,写意性较强;刻画荷花、水鸟时则采用了“描”和“彩”等表现手法,笔墨十分精妙,色彩富丽古雅,造型生动传神,画面意境深幽、灵巧生动。“珠山八友”领军人物王琦早年师从邓碧珊学习粉彩,后又以“海派”名家钱慧安仕女画作为范本,在瓷上进行人物画创作,后来学习“扬州八怪”之一黄慎人物画风^[2],在瓷上进行写意及没骨人物画创作,并用草书题款;再学西洋画法画头像,注重人物结构、光影明暗变化。其粉彩瓷板画《桃园三结义》《太白醉酒》《雪中送炭》等作品^[6],笔下写意人物用笔潇洒、奔放,颇具中国文人画特色。

“珠山八友”的瓷画作品中不仅可以看到东方文化的特质和中华文化精神,还可以看到儒、释、道文化的缩影,凸显了中国文人画艺术特色^[1-7];而且,他们的作品当中融入了西画技巧,具有兼收并蓄的包容性特点。

2.3 工艺技术上别出机杼的创造性

从工艺技法来看,“珠山八友”秉承了浅绛彩瓷所创造的文人画艺术风格,将文人画的表现手法与传统粉彩瓷装饰工艺结合,并不断改良工艺技法,并呈现出别出机杼的创造性,为推动景德镇陶瓷艺术发展产生了深远的影响。

传统的浅绛彩瓷由于工艺上受烧成温度、彩料和烧造工艺的限制,彩料与胎釉结合不够紧密,色料单薄,黏接不牢、容易脱落和污损等。王琦、王大凡、汪野亭等曾经参与过浅绛彩瓷的创作,刘雨岑、程意亭也曾学习过浅绛彩瓷的创作,熟悉和掌握了粉彩的填色工艺,也了解浅绛彩瓷色彩浅淡而且容易脱落的工艺缺陷。他们与浅绛彩瓷艺术家相比,“珠山八友”对瓷上彩绘工艺和材质性能的把握非常娴熟。因此,他们在转向粉彩艺术创作时,一方面继承了传统陶瓷粉彩工艺的的优点,包括对粉彩工艺技术、创作内容的选择、色彩的搭配、表现手法等;另一方面,打破传统进行革新,在进行装饰彩绘时,自画、自填粉彩颜色,对传统的粉彩工艺进行了改良^[2-7]。

在工艺上结合西洋绘画风格进行创新的代表是王琦。其在画人物瓷画时,吸取西洋画法用粉彩色料绘制人物头像、肌肤,强调人物的明暗与立体变化,而衣物则以写意方法绘成,独创粉彩西洋新画法,对景德镇粉彩工艺创新产生了重大影响。而王大凡巧妙地把国画中的写意寄兴与传统粉彩、浅绛彩绘画工艺结合,绘人物服饰不用“玻璃白”打底^[8]和渲染,简化了粉彩填色工艺,使粉彩瓷画作品画意更浓,生动自然、赏心悦目,创造了“落地彩”填色方法。刘雨岑则在浅绛彩瓷艺名家的基础上创造出没骨粉彩“水点桃花”技法,在粉彩瓷绘艺术中产生了很大的影响,相比传统粉彩艺人画粉彩花头以“玻璃白”打底,再用洋红之类的颜料染出阴阳向背浓淡之变化,刘雨岑在工艺上则仅以含有色料的水笔在“玻璃白”上点出桃花,这样改动的效果是色彩浓淡变化自如,明暗转折、阴阳向背恰当,花朵生动自然。

此外,何许人、邓碧珊、汪野亭、程意亭等“珠山八友”在新粉彩工艺上也有所创新。比如,

何许人用墨彩色料绘画,采用传统粉彩颜料中的“玻璃白”绘雪景,创新和丰富了墨彩装饰的艺术表现形式,开创了景德镇瓷上墨彩雪景山水的先河。邓碧珊利用九宫格在瓷上画肖像画,所绘人物惟妙惟肖。汪野亭则开创了粉彩青绿山水瓷画艺术的先河。徐仲南创立了“乱而不乱、齐而不齐”的徐式画竹法。田鹤仙独创了虚实相衬的“梅花弄影法”^[9]。程意亭采用没骨、勾勒,以写意开局,工笔收场。

2.4 装饰形式上讲究主次关系的绘画性

“珠山八友”新粉彩瓷作品除去了传统陶瓷器物上的图案化装饰,摆脱了器物装饰多为上下图案边饰装饰,或中间部位采取开光形式,或通景装饰的附属地位,结束了景德镇传统陶瓷装饰以皇家御窑审美理念为主导的局面,实现了由传统粉彩装饰工艺性向绘画艺术性的转变,开辟了景德镇新粉彩瓷装饰绘画性的艺术表现形式。

传统的粉彩瓷器装饰一般采用图案装饰,或者以图案装饰为主、国画式装饰为辅。常见的构图装饰形式有穿枝式、团花式、散点石、开光式、锦地式等。传统官窑粉彩瓷装饰纹饰、样式、品种由御窑厂钦定,存在图案化、工艺程式化的特点。他们按照宫廷造办处颁布的样式和要求进行烧造生产,制作时不惜成本,追求品质精、形制异、纹饰全、画工严谨细腻的工艺性装饰特征,器皿的各个部位画得比较满、比较繁。

与传统粉彩瓷工艺相比,“珠山八友”新粉彩瓷则借鉴浅绛彩瓷文人画的艺术表现形式,革新传统粉彩工艺和画法,采用“通景式”构图装饰,将中国文人画艺术理念与表现形式,运用到陶瓷粉彩装饰中来,将传统粉彩装饰与中国文人画艺术表现形式完美结合,中国文人画为核心的艺术瓷取代了工艺瓷,逐步成为了时尚和主流^[10]。譬如,何许人在装饰上注重画理和画技的结合,在艺术形式上讲究章法布局,注重近、中、远三重构图,在笔墨上以墨彩为主勾画山石、树木,留白表现雪色。他巧妙地把粉彩“玻璃白”运用于雪景山水表现之中,既有传统粉彩的填色效果,又有画意生动的笔墨韵味,使画面雪景情境且浓且淡,浓淡自如,雪色动人,开创了前所未有的雪景粉彩艺术表现新境界。“珠山八友”新粉彩瓷不仅突出作者的思想、个性和特色;而且作品意境深远,追求画中有诗意,诗中有画趣。譬如,王大凡的落地粉彩作品,笔下人物形象生动,线条流畅,画面人物飘逸,赏心悦目,改变了传统

粉彩瓷粉气太重,不够清透灵动的特点。同时,又借鉴了中国画人物典故题材内容,形成了雅俗共赏、品味高雅的文人画审美情趣。“珠山八友”新粉彩作品注重绘画者的主观创作精神,充分发挥绘画者的艺术特色与个性,符合现代人的审美与欣赏习惯,作品设色清丽淡雅、苍润劲秀。譬如,程意亭花鸟作品,精勾细染、构图严谨、工写兼备,既有浅绛彩文人瓷画清新淡雅的特点,又有工笔重彩的艳丽。他在创作中大胆地运用红、黄、蓝等鲜艳的色彩描绘物象特点,丰富了画面色彩^[1],作品生动逼真、空灵秀美,给人以美的享受。

3 结 语

“珠山八友”新粉彩瓷画艺术继承了浅绛彩文人瓷画艺术风格,受当时西方现代艺术思想的影响,在强调追求艺术个性的同时,将中国文人画艺术与陶瓷艺术结合在一起并发扬光大,进一步拓展了陶瓷艺术的艺术审美范畴,丰富了景德镇陶瓷艺术的文化内涵,提升了陶瓷粉彩艺术作品的审美价值,对景德镇陶瓷粉彩艺术的进一步创新和发展产生了深远的影响。

参考文献:

- [1] 梁基永. 中国浅绛彩瓷[M]. 北京: 文物出版社, 2000.
- [2] 耿宝昌, 秦锡麟. 珠山八友[M]. 杭州: 西泠印社出版

社, 2012.

- [3] 李文跃. 景德镇粉彩瓷[M]. 南昌: 江西高校出版社, 2019.
- [4] 徐锦范, 陈兵. 中国晚清浅绛彩瓷器[M]. 上海: 上海人民美术出版社, 2011.
- [5] 张延风. 中国艺术史[M]. 北京: 北京语言大学出版社, 2006.
- [6] 余锋, 余晓燕. 中国画与陶瓷文人画[M]. 香港: 国际炎黄文化出版社, 2017.
- [7] 王群. 浅绛彩瓷对“珠山八友”新粉彩瓷艺术风格的影响[D]. 景德镇陶瓷大学, 2016.
- [8] 曹爱勤. 试论陶瓷粉彩艺术的传承与创新[J]. 南昌大学学报(人文社会科学版), 2014, 45(6): 104-107.
CAO A Q. Journal of Nanchang University (Humanities and Social Science), 2014, 45(6): 104-107.
- [9] 李磊颖, 安德宇. 论珠山八友瓷绘艺术与文人画的渊源[J]. 南京艺术学院学报, 2011, 135(3): 122-124.
LI L Y, AN D Y. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts & Design), 2011, 135(3): 122-124.
- [10] 王怀民, 王铭轩. “珠山八友”的“瓷上文人画”[J]. 艺术市场, 2011, 102(8): 70-71.
WANG H M, WANG M X. Art Market, 2011, 102(8): 70-71.
- [11] 钟莲生. 论珠山八友的艺术成就及其作品的美学特征[J]. 中国陶瓷, 2002, 38(4): 46-52.
ZHONG L S. China Ceramics, 2002, 38(4): 46-52.

(编辑 梁华银)