

传统水墨山水画背景下粉彩青绿山水瓷画审美的 新时代变革与审视

许希伦

精谷轩陶瓷工作室 江西 景德镇 333000

[摘要]粉彩青绿山水瓷画传承中国山水画艺术精神的审美特征体现在以瓷为画，这也是其表现路径的全新艺术手法。粉彩青绿山水瓷画在长期发展阶段，一直以人与自然的的关系审视作为恒久的主题，立足于传统水墨山水画的审美形式，将瓷作为绘画创作的材料，使得粉彩青绿山水画的创作空间得到显著拓展。本文首先分析传统水墨山水画到粉彩青绿山水瓷画的审美范式转换，其次从几个方面具体阐述新时代粉彩青绿山水瓷画审美形式与审美思想，以供参考。

[关键词]传统水墨山水画；粉彩青绿山水瓷画；审美特征

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2020.02.334

青绿山水瓷画概念是基于中国青绿山水画中拓展而来的。青绿山水画因以石青、石绿作为主色调而得名，“青绿山水瓷画”的概念也是由此而来，它泛指以青、绿为主色调的山水瓷画，与浅降瓷画、水墨山水瓷画属于水墨山水画的不同种类。青绿山水瓷画源远流长，具有独特的历史发展轨迹，至今仍能兴盛，并形成多种美学形态和观念，值得我们进一步探讨。

一、从传统水墨山水画到粉彩青绿山水瓷画

在中国绘画艺术领域，山水一直以来都是表达的核心主题，也正是山水画的出现，为人与自然的的关系提供了一个可以观察和构建的艺术空间山水是自然界的一个有机部分，它在绘画中既能通过以小见大的艺术手法将自然界之美可观描绘出来，同时，它还能反映出艺术家和观赏者，对自身行为和生命价值的思考。魏晋以后，山水不再是衬托人物绘画主题的环境背景，而是发展成绘画创作的主题，创作者透过画面中的山水图像，将自己在自然山水中的观察发现以及情感态度表达出来。可以说，山水画的图像形态本质就是心灵与情感的艺术表现。

从艺术人类学的观点来看，在客观的历史背景下，山水画的表达方式是受人与自然之间关系所限制的。例如，与《山海经》有关的题材画，表现了人类对原始大自然的敬畏和崇拜；而与“竹林七贤”有关的绘画，更是将人类对自然的渴望和依附表现得淋漓尽致。从绘画的表现方式上来看，人与自然之间关系影像的呈现必然会受到画面的颜色所左右；同样，山水画的色彩属性也会制约创作者在人与自然关系层面的艺术表达^[1]。笔墨色彩其实就是山水画的绘画语言，它有着自己的个性和时代特点，在客观上是由文化观念以及艺术传统所驱动。

水墨山水作为中国山水画的美学范例，在很长一段时间里，都是由儒道两家关于人与自然的的关系的哲学思想所引导。以孔子为代表的儒学，秉持绘事后素的核心理念，强调自身的道德修养，而不主张在外在因素如颜色的表现上过分渲染和修饰。老庄是道家思想的代表，他主张宁静、无为的精神境界，提倡“为道日损”的节欲主义，认为鲜艳的色彩会让人失去理智。就色彩的个性而言，水墨山水呈现出一种

宁静、庄重、幽雅的美学特点，它体现了人类对大自然的观察，同时也折射出人类对自然的敬重与崇敬，此外也有利于运用留白的手法，它可以帮助人们通过对大自然意象空间的主观性进行延伸，从而对自然展开富有诗意的想象。

如前所述，尽管水墨山水是一种理想的表达方式，它可以表达人与自然的主客分离，也可以用来表达人与自然的诗意情感，然而，在水墨色彩的基础上，对意象的想象扩展却存在着不可忽视的局限性。例如，倪瓒和他的水墨画、山水画，其审美接受因受文化哲学的限制而难以在人民群众的日常生活中显现出艺术价值水墨山水在绘画中有意地拒绝了颜料色彩的运用，这不利于对大自然四季景色的真实再现和直观表现^[2]。随着经济发展、社会进步，审美生活在新时代背景下越来越突出，人们对视觉色彩的期望与关注，在绘画艺术的表现层面得到充分体现，自隋唐以后，以《千里江山图》为代表的青绿山水画，它是用自然矿物的颜料，来表现“青山绿水”的栩栩如生，与水墨山水相比，它具有更多的感知、表现力和美感。

二、新时代粉彩青绿山水瓷画审美形式

（一）构图形式疏密兼备

构图又名章法、布局，是体现粉彩青绿山水瓷画形式美的关键要素。新时代的风采，青绿山水此话构图形式呈现出多样化特点，既有密体形式，也不乏疏体形式。根据密体构图形式的画面可以了解到，新时代传统水墨风格的粉彩，青绿山水瓷画很多都采用了比较繁琐的构图形式，通过动态透视法，将山水、树木、建筑等元素，巧妙的组合在一起。甚至在现代风格的粉彩青绿山水瓷画中，在诸多细节中均可看出借鉴西方古典风景油画的痕迹，或者根据现代的构成原则实施密体构图^[3]。在疏体构图形式上，许多新文人山水瓷画的创作者，在新粉彩的青绿山水风格的基础上，采用了一种富有文人画气息、简洁明快的构图形式。另有部分现代风格的山水瓷画创作者，在极简主义风格中获得灵感，因此创新创造出极简式的疏体构图形式。

（二）色彩形式中西合璧

色彩是绘画艺术创作的灵魂，粉彩青绿山水瓷画也是如此，这也是它有别与传统水墨山水画的主要原因。新时代

的粉彩青绿山水瓷画，其色彩表现依旧沿用传统的色彩表现形式，同时也对西方多元的色彩表现形式进行了借鉴，最终呈现出富有特色的中西合璧色彩形式。基于传统色彩表现形式上来的角度，新时代大部分粉彩青绿山水瓷画仍然在按照随类赋彩的原则来使用色彩，也就是说，物象不同，对应涂染的色彩也会有所差异，这也侧面反映出“五色观”的传统。如果画面的设色浓艳华美则属于大青绿；相反，画面的设色清丽淡雅则属于小青绿^[4]。通过对西方色彩表现形式的对比能够看出，新时代很多粉彩青绿山水瓷画在明暗、光影、层次的表现方面，其经验均是在西方传统油画色彩表现技法中借鉴而来。也有很多创作者的则放弃了随类赋彩的传统，特别是在更深一步了解中国画写意性、西方抽象表现主义之后，便开始应用主观意识强烈的随意赋彩色彩形式。

（三）技法形式粗细兼具

从技法形式层面来看，新时代的粉彩青绿山水瓷画融合了细笔和粗笔两种技法表现形式，其中细笔技法比较细笔，而粗笔技法则更加强调整粗旷豪放，粗细兼具的技法表现形式也使得画面色彩更具层次。部分粉彩青绿山水瓷画创作者在应用细笔技法的过程中，依旧习惯沿用传统水墨山水画的技法，尤其是乾隆时期的粉彩青绿山水瓷画技法具有细致、严谨、规范的特点，更是成为创作者继承沿用的重点。不仅如此，也有创作者在粗笔技法的表现形式中习惯于融入传统的水墨写意、现代抽象表现手法，所以也让画面整体呈现出不拘一格、粗旷豪迈的特征。更是有极少数创作者，擅长应用泼彩技法的形式，将自己内心所思所想所感或者情绪肆意表达出来。

三、新时代粉彩青绿山水瓷画审美思想

尽管粉彩青绿山水瓷画是以自然风景作为主要描绘对象，但它不仅仅是表现自然的美学，更蕴含着丰富的审美思想内涵。

（一）传统审美思想

中国传统美学思想以儒家、道家、禅宗的思想为核心，新时代的粉彩青绿山水瓷画也依旧蕴含深厚的传统美学意蕴。孔子主张“仁者爱人，智者爱水”，而画面中描绘的浑厚灵动、刚柔并济的自然山水，则恰恰就是崇高品格的象征。另外，儒家、道家均提倡“天人合一”，庄子也曾说道“天地有大美而不言”，可以说，粉彩青绿山水瓷画侧重于表现天地之美，大美之美，它反映出天人合一的哲学思想^[5]。禅宗思想强调的是精神层面的觉悟，这一点从泼彩技法中得以彰显出来，就像是心灵独白的外化一般，与禅宗思想不谋而合。

（二）现代审美思想

新时代粉彩青绿山水瓷画在继承传统审美思想的同时，在西方审美思想的影响下，也蕴含着丰富的现代审美思想元素。其思想主要体现在两个方面，其一，以高度写实造型观念为中心的西方古典美学思想，这一思想强调客观性、科学

性，虽然这一美学观念在西方早已不适用，但在新时代的粉彩青绿山水瓷画中，依然是方兴未艾。很多创作者都是以“写生”为基础，将“客观”和“科学”的美学观念融入到作品的创作之中^[6]。其二，是与中国传统写意精神有异曲同工之妙的西方现代美学思想，这一思想强调夸张性、抽象性，最近几年以来，部分创作者纷纷开始仿照西方现代美学思想，将抽象的、变形的自然景物呈现在青绿山水瓷画作品中，力求打破传统的美学范式，彰显出个人的审美情趣与精神世界。

（三）社会主义审美思想

新中国成立之初，粉彩青绿山水瓷画以弘扬社会主义建设成果和发展作为创作主题，洋溢着“人定胜天”的社会主义美学理念，表现出全国人民对新中国、对大好河山、对和平生活的热爱之情，彰显出中国特色社会主义的伟大力量以及人民建功立业的豪情。进入到改革开放之后，传统的粉彩青绿山水瓷画重新走向复兴，因而兴起了新时代的瓷画形式，这也就极大地淡化了其社会主义美学思想内涵，但也有些作品，在坚持不懈地描绘社会主义美学主题，如：对革命圣地的自然风光、对烈士的怀念、中国建设图景等，这充分反映了作家对社会的责任感和使命感。

结束语

综上所述，从唐宋以来，中国的山水画就是以水墨画为主的，而粉彩青绿山水瓷画是在明清之后在正式成为山水瓷画艺术的主流形式，与中国山水画中的青绿山水有着明显的区别，表现出旺盛的艺术活力。但时至今日，仍有部分人对青绿山水瓷画存在着固有的成见，因而对其美学特征进行了剖析和研究，不能偏袒于水墨山水瓷画，而在于让人们对当下的青绿山水瓷画有一个更清晰的认识和掌握，从而推动它的进一步发展。

参考文献

- [1]周鼎. 只此青绿? 如此青绿! ——从《千里江山图》到《鹤华秋色图》[J]. 家族企业, 2019, (03): 13-16.
- [2]罗昕. 色墨分明 皴染相融——论文徵明的青绿山水[J]. 收藏与投资, 2019, 13(03): 12-14.
- [3]吴丹波. 浅谈青绿山水的艺术特点及时代启示[J]. 艺术大观, 2019, (06): 43-45.
- [4]章嘉怡, 钟山. 论陶瓷绘中青绿山水创作理念与创新[J]. 北方文学, 2017, (32): 154+156.
- [5]李焱华. 浅谈王云泉粉彩青绿山水的艺术特色[J]. 景德镇陶瓷, 2014, (06): 29-30.
- [6]李银苟, 余明洲, 李枫. 谈彩绘工艺嬗变对山水瓷画艺术的影响[J]. 中国陶瓷, 2011, 47(10): 69-71.

作者简介:

许希伦(1994.8-), 男, 民族: 汉 籍贯: 辽宁省营口市盖县, 学历: 本科, 职称: 陶瓷工艺美术师, 毕业院校: 合肥学院, 毕业专业: 动画, 研究方向: 动画制作与历史。