

基于传承与创行的青花装饰技法 ——以景德镇青花瓷绘画为例

魏朝清

景德镇妙庐陶瓷工作室，江西 景德镇 333001

DOI: 10.61369/SSSD.2025110015

摘要：景德镇青花瓷，作为中国传统陶瓷艺术皇冠上的璀璨明珠，承载着深厚的历史文化底蕴与卓越的艺术价值。其装饰技法历经千年岁月的洗礼，在传承中不断演进，在创新中持续发展，形成了独具魅力的艺术风格。本文深入聚焦景德镇青花瓷绘画技法，细致梳理传统技法的源流与精髓，全面探索创新技法的路径与成果，深入剖析技法传承与创新的内在互动关系，旨在为当代青花瓷艺术的创作与发展提供具有实践指导意义的理论参考。

关键词：景德镇青花瓷；装饰技法；传承；创新；艺术风格

Blue and White Decorative Techniques Based on Inheritance and Innovative Practice —A Case Study of Jingdezhen Blue-and-White Porcelain Painting

Wei Chaoqing

Jingdezhen Miaolu Ceramic Studio, Jingdezhen, Jiangxi 333001

Abstract : Jingdezhen blue-and-white porcelain, as a dazzling gem on the crown of traditional Chinese ceramic art, embodies profound historical and cultural heritage along with outstanding artistic value. Its decorative techniques have undergone the test of time over millennia, continuously evolving through inheritance and developing through innovation, thereby forming a uniquely charming artistic style. This paper delves deeply into the painting techniques of Jingdezhen blue-and-white porcelain, meticulously tracing the origins and essence of traditional techniques, comprehensively exploring the paths and achievements of innovative techniques, and thoroughly analyzing the intrinsic interactive relationship between technique inheritance and innovation. It aims to provide a theoretically reference with practical guidance for the creation and development of contemporary blue-and-white porcelain art.

Keywords : Jingdezhen blue-and-white porcelain; decorative techniques; inheritance; innovation; artistic style

引言

景德镇，这座被誉为“千年瓷都”的城市，自元代青花瓷横空出世以来，便以其独特的艺术魅力闻名遐迩，成为中国陶瓷艺术发展史上的重要里程碑。青花瓷以其温润如玉的釉色、清新素雅的纹饰，宛如一颗璀璨的星辰，照亮了中国陶瓷艺术的天空，深受国内外收藏家和艺术爱好者的青睐^[1]。

青花装饰技法作为青花瓷艺术的核心要素，不仅是历代陶工智慧与创造力的结晶，更是中国传统文化的重要载体。它蕴含着丰富的历史信息、审美观念和工艺智慧，反映了不同历史时期的社会风貌和文化特色。在全球化与数字化浪潮的汹涌冲击下，景德镇青花瓷装饰技法既面临着传承的严峻挑战，也迎来了创新的宝贵机遇。如何在传承中坚守传统技艺的精髓，在创新中融入时代元素，使青花瓷艺术焕发出新的生机与活力，成为当代陶工和学者共同关注的焦点^[2]。本文旨在通过对景德镇青花瓷绘画技法的系统研究，深入探讨其传承与创新的路径与策略，为青花瓷艺术的可持续发展提供有益的借鉴。

一、景德镇青花瓷传统装饰技法梳理

(一) 笔法类技法：笔走龙蛇绘乾坤

1. 一笔成画：灵动洒脱显神韵

一笔成画技法宛如书法中的行云流水，以笔尖勾勒细线条，

或以中锋描绘粗线条，一气呵成，无需二次上色。这种技法要求陶工具备极高的笔墨掌控能力和瞬间应变能力，如同书法家挥毫泼墨，在瞬间完成线条的粗细、浓淡变化，以表现出图案的生动与活力。明代青花一笔点画芦苇纹杯便是这一技法的典型代表。在这件作品中，陶工以简洁明快的笔触，流畅自然地勾勒出芦苇

的形态。芦苇的茎干挺拔而富有弹性，叶片轻盈飘逸，仿佛微风拂过，芦苇轻轻摇曳，充满了生机与灵动之美。这种技法不仅展现了陶工高超的绘画技艺，更体现了中国传统艺术中“以形写神”的审美追求，即通过简洁的线条和生动的形态，传达出事物的内在精神和气质^[3]。

2. 勾勒点染：细腻工致展风采

勾勒点染技法自天顺晚期至清代逐渐成为主流绘画方式，它犹如一位技艺精湛的画师，先用粗细不同的线条精心勾勒出纹饰的轮廓，再通过点染渲染的方式填充颜色，使图案更加丰富饱满，层次分明。清康熙青花花卉纹碗便是运用此技法的杰作。在这件作品中，陶工以细腻流畅的线条勾勒出花卉的轮廓，花瓣的形态栩栩如生，仿佛能闻到花香四溢。再通过巧妙的点染，使花卉的颜色过渡自然，层次丰富。从花蕊的鲜艳明亮到花瓣边缘的淡雅柔和，每一处细节都处理得恰到好处，展现出康熙青花瓷工细、立体的艺术特点。这种技法不仅体现了陶工对细节的极致追求，更反映了当时社会对精致生活的向往和追求^[4]。

3. 双钩填色：纤细秀美蕴雅韵

双钩填色技法以双线条勾勒花纹轮廓为主要特征，宛如一位优雅的舞者，在瓷面上轻盈舞动。明宣德时期已开始使用此技法，成化时期则以细而均匀的线条勾勒并填色成为基本绘画方法。清青花花卉纹杯采用双钩填色技法，花卉轮廓清晰，线条纤细秀美，仿佛是用丝线精心绣制而成。填色均匀，色彩淡雅清新，给人一种宁静、优雅的美感。在这件作品中，花朵的形态娇艳欲滴，花瓣的纹理细腻可见，体现了成化青花瓷纤细、秀美的风格^[5]。这种技法不仅展现了陶工精湛的绘画技艺，更蕴含了中国传统文化中“中和之美”的审美观念，即追求一种和谐、平衡、适度的艺术效果。

（二）渲染类技法：墨韵流彩绘丹青

1. 青花分水：浓淡相宜显层次

青花分水技法犹如一位高明的画家，根据画面需求，将青花料调配出多种浓淡不同的料水，直接在坯胎上作画，从而呈现出浓淡不同的色调。这种技法层次丰富，立体感强，在同一笔中也能表现出不同的浓淡笔韵，仿佛是大自然中的山水画卷，有远近之分，有深浅之别。清康熙青花夔凤纹双陆尊运用青花分水技法，夔凤图案的羽毛通过不同浓淡的料水表现出明暗对比和立体感。羽毛的尖端颜色较深，仿佛是被阳光照射不到的阴影部分；而羽毛的根部颜色较浅，如同被阳光温暖照耀的地方。这种细腻的表现手法使夔凤仿佛是一只栩栩如生的凤凰在天空中翱翔。身体部分则以淡雅的色调渲染，与羽毛的浓重形成鲜明对比，使整个图案更加生动逼真，展现了康熙青花瓷的高超技艺和艺术魅力^[6]。

2. 搽染法：写意随性展风姿

搃染法受文人水墨画技法影响，在元代青花瓷中较为常见。它以大笔搃涂的方式表现画面色调，具有写意的特点，宛如一位豪放的诗人，在瓷面上尽情挥洒自己的情感。明代之后，填色技法由元青花大笔搃涂改为小笔搃涂，永宣青花小笔搃涂法因一笔蘸料少，往往需再蘸料绘制，会产生浓淡交错效果，使画面更加

自然生动，仿佛是大自然中的云雾缭绕，充满了诗意和意境。在一件元代青花瓷瓶上，我们可以看到搃染法的典型应用。陶工以大笔搃涂的方式绘制了山水图案，山峦的轮廓用浓重的青花料勾勒，而山体的部分则用淡雅的色调搃染，形成了明暗对比和层次感。远处的山峰在云雾中若隐若现，仿佛是一幅水墨画中的仙境。这种技法不仅体现了陶工对文人水墨画的借鉴和融合，更反映了当时社会对文化艺术的追求和崇尚^[7]。

（三）特殊工艺技法：匠心独运铸瑰宝

1. 青花剔茎：巧夺天工显精妙

青花剔茎技法在绘制花朵或枝叶时，先使用平涂法涂抹颜色，然后使用刻刀等工具剔除脉络、枝干等部分的颜色，以形成线条留白。这种工艺始于成化时期，并在明晚期万历、天启及清三代和清晚期较为流行^[8]。清康熙青花荷塘翠鸟图大盘采用青花剔茎技法，荷叶的脉络通过剔除颜色形成留白，与青花渲染的荷叶部分形成鲜明对比。留白处的荷叶脉络清晰可见，仿佛是大自然中真实的荷叶纹理。这种细腻的表现手法增强了画面的层次感和立体感。翠鸟的形象栩栩如生，羽毛的色彩鲜艳夺目，眼睛炯炯有神，仿佛随时都会从盘中飞走。这种技法不仅展现了陶工精湛的雕刻技艺，更体现了他们对自然美的敏锐观察力和独特表现力。

2. 青花留白：别出心裁展新意

青花留白工艺与普通青花瓷绘制工艺相反，以涂青料为地，留白处为图案。需要注意的是，留白处是胎骨原本的颜色，而非后添加的乳白釉，因此工艺相对复杂，官窑应用较多。清康熙青花留白持莲童子图碗运用青花留白技法，童子的形象通过留白突出，与青花渲染的背景形成强烈对比。童子的面容清秀可爱，笑容灿烂，仿佛在向人们传递着快乐和幸福。留白处的童子形象简洁明快，没有过多的修饰，但却给人一种生动逼真的感觉。背景的青花渲染则采用了淡雅的色调，营造出一种宁静、祥和的氛围^[9]。这种技法不仅体现了陶工的创新思维和独特审美，更反映了当时社会对个性化和独特性的追求。

二、景德镇青花瓷创新装饰技法探索

（一）新材料与新工艺的引入：材料革新拓新域

生物陶瓷作为新兴领域，在陶瓷装饰艺术中展现出独特的魅力。荷兰设计师Teresa van Dongen将发光细菌（Photobacterium phosphoreum）植入陶坯，制作出无需电源的夜光装饰器皿。这些器皿在黑暗中能够持续发光达14天，为家居环境增添了一份神秘与浪漫。这种创新不仅体现了设计师对自然材料的巧妙运用，更展示了生物陶瓷在环保和可持续性方面的优势^[10]。目前，这一技术已被应用于多个高端家居品牌的产品设计中，成为现代家居装饰的新宠，为青花瓷艺术的多元化发展提供了新的思路和方向。

（二）文化符号的现代表达：传统与时尚共融

故宫与景德镇联名的项目中，清乾隆瓷母的17层釉彩被解构为多个独立的IP模块，消费者可以通过小程序自由组合这些模

块，生成个性化的陶瓷图案。一位年轻的消费者在参与这个项目时，选择了将瓷母上的龙纹、云纹和花卉纹进行组合，创造出了一个具有现代感的陶瓷图案。这个图案中，龙的形态更加简洁流畅，云纹采用了抽象的表现手法，花卉纹则更加鲜艳夺目。消费者将这个图案应用到了一个陶瓷杯子上，使这个普通的杯子变得独一无二，充满了个性化和时尚感。景德镇发布的“数字纹样区块链平台”已登记4286项传统纹样数字资产，为艺术家提供了版权保护与交易的新渠道。艺术家黄茂青的《元青花·链》系列作品通过智能合约实现纹样演化，最高成交价达19.2ETH（以太坊），展现了数字艺术在元宇宙中的巨大潜力，为青花瓷艺术的数字化发展开辟了新的道路。

三、景德镇青花瓷装饰技法传承与创新的互动关系

(一) 传承是创新的基础：根深叶茂源流长

景德镇青花瓷装饰技法的传承是其创新发展的基石。历代陶工通过口传心授、师徒相承的方式，将青花瓷的绘画技法、制作工艺等传承下来，形成了独特的艺术风格和文化传统。这些传统技法不仅为当代陶工提供了丰富的创作素材和灵感来源，更为青花瓷艺术的创新发展提供了坚实的技术支撑。青花分水技法作为传统渲染类技法的代表，其层次丰富、立体感强的特点为当代陶工在创作山水、花鸟等题材时提供了重要的技术参考。当代陶工在创作一件青花山水瓷板画时，借鉴了青花分水技法，通过调配不同浓淡的青花料水，在瓷板上绘制出了山峦起伏、云雾缭绕的景象。远处的山峰用淡雅的料水渲染，表现出朦胧的美感；近处的山石则用浓重的料水勾勒和填充，突出其立体感和质感。这种对传统技法的继承和运用，使作品在具有传统韵味的同时，又展现了当代陶工的创新思维和艺术表现力。

(二) 创新是传承的动力：推陈出新展新姿

在全球化与数字化浪潮的猛烈冲击下，景德镇青花瓷装饰技法正置身于前所未有的挑战与机遇交织的复杂环境之中。当今时代，市场需求瞬息万变，消费者的审美观念也日新月异，为了紧跟时代步伐，适应这些变化，当代陶工肩负着重大使命，必须不断探索新的装饰技法和表现形式，以此推动青花瓷艺术实现创新发展。

四、结论

景德镇青花瓷作为中国传统陶瓷艺术的瑰宝，其装饰技法历经千年的传承与创新，犹如一颗璀璨的明珠，形成了独特的艺术风格和深厚的文化内涵。

在传承方面，景德镇青花瓷装饰技法主要依靠口传心授、师徒相承的方式得以延续和发展。这种传承方式就像一条无形的纽带，将历代陶工的智慧和创造力紧密相连。每一位陶工都在前辈的悉心指导下，从最基础的拉坯、利坯开始学起，逐步掌握绘画、施釉等核心技法。在这个过程中，他们不仅学习到了精湛的技艺，更传承了青花瓷艺术的精神内涵和文化底蕴。

在创新方面，当代陶工积极顺应时代发展的潮流，通过引入数字化技术、新材料与新工艺、跨界融合与多元表达等方式，推动了青花瓷艺术的创新发展。数字化技术的运用为青花瓷的设计和制作带来了革命性的变化。设计师可以利用计算机软件进行图案设计和模拟，大大提高了设计效率和精准度；新材料和新工艺的应用则拓展了青花瓷的表现形式和艺术效果。

展望未来，景德镇青花瓷装饰技法应继续坚定不移地坚持传承与创新并重的原则，不断探索新的装饰技法和表现形式，让更多的人了解和欣赏中国传统陶瓷艺术的魅力，提升青花瓷艺术在国际上的影响力，为青花瓷艺术的可持续发展开辟更加广阔的空间。

参考文献

- [1] 曹建文.景德镇青花瓷器艺术发展史研究 [M]. 北京：文化艺术出版社，2007.
- [2] 徐云开.景德镇青花瓷纹样在现代设计应用中的传承与创新 [D]. 景德镇陶瓷大学硕士学位论文，2009.
- [3] 孙宇.关于景德镇青花瓷工艺的传承与创新探微 [J]. 陶瓷研究，35(2): 45-50.2020.
- [4] 王步.青花装饰艺术中的层次与分水技法研究 [J]. 景德镇陶瓷，(3): 12-18.1962.
- [5] 张凌云.“线”的表述——景德镇明代民窑青花瓷中线条装饰艺术研究 [D]. 江西师范大学硕士学位论文，2009.
- [6] 刘静怡.青花在当代艺术中的传承与创新 [J]. 陶瓷研究，39(5): 54-57.2024.
- [7] 李慧文.清代康熙青花瓷画装饰风格探微 [J]. 大舞台 (2014), (8): 23-25.
- [8] 林怡.非遗传承背景下传统青花纹饰创新应用研究 [D]. 浙江科技学院硕士学位论文 .2022.
- [9] 霍美霖, 王熠璠.青花瓷纹饰在服饰设计中的传承与创新 [J]. 北京服装学院学报，38(I): 68-73.2018.
- [10] 宋蕊.冰梅纹在清代宫廷的流行因素探微——以乾隆朝为例 [J]. 数码设计，10(3): 42-45.2021.