

广彩瓷的色彩演变及设计应用研究

黄芳芳

(广东工业大学, 广州 510090)

摘要: **目的** 以广彩瓷色彩为研究切入点, 为其设计应用提供新思路, 以期对广彩瓷的传承发展起到抛砖引玉的作用。 **方法** 梳理广彩瓷色彩的演变过程, 分析不同时期的色彩特征及赋色技法, 结合包装设计、服饰设计、装饰艺术设计实例, 摸索出广彩瓷的色彩规律及精髓加以创造设计。 **结论** 广彩瓷兼容并蓄的独特美感, 曾经在中西贸易中发挥过巨大作用, 促进了中西精神文化与物质文明的交流碰撞。基于广彩瓷的色彩研究, 深入领会其色彩文化内涵并加以提炼, 巧妙运用于当代设计, 不仅可以推动广彩瓷行业的传承发展, 更可为现代设计增添无穷魅力及全球性文化附加值。

关键词: 广彩瓷; 色彩演变; 设计应用

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)14-0188-05

Color Evolution and Design Application of Guangzhou Printed Porcelain

HUANG Fang-fang

(Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China)

ABSTRACT: Taking Guangzhou printed porcelain color as the research point, it provides a new idea for the design of the application, in order to inherit the development of Guangzhou printed porcelain play a role. It combs the evolution process of Guangzhou printed porcelain, analyzes the color characteristics and color techniques at different periods, combined with the packaging design, costume design, decorative art and design examples, explores the essence of law and color to create Guangzhou printed porcelain design. The unique beauty of Guangzhou printed porcelain fully inclusive and equitable, has played a huge role in Chinese and Western trade, and promoted the exchange of collision between Chinese and Western spiritual and material civilization. It studies the color of Guangzhou printed porcelain color based on a deep understanding of its cultural connotation of color and refined, cleverly used in contemporary design, which can not only promote the inheritance and development of Guangzhou printed porcelain industry, but also add infinite charm and global cultural value for modern design.

KEY WORDS: Guangzhou printed porcelain; color evolution; design application

广彩瓷, 又名广州织金彩瓷。“织金”是对广彩瓷的文学性赞喻, 表达一种错彩镂金、金碧浓重的视觉感受, 是广彩瓷的一个重要特征。在不同时期, 广彩瓷的色彩有着不同的表现特征, 但总体而言, 体现的是一种生动热情, 华丽精致之美。广彩瓷突破了中国传统含蓄守慎的色彩精神, 体现了一种精妙异质的艺术特质, 它曾经在中西贸易中发挥过巨大作用^[1]。而今天, 当广彩瓷的繁盛一去不复返时, 广彩瓷可凭借交融并蓄其优势, 以色彩魅力为切入点, 重新焕发新

的光彩。

1 广彩瓷概况

清朝初期, 政府对劳动人民和手工业者实行了一系列改革政策, 极大地促进了工艺生产的发展。直至康熙年间, 制瓷工艺达到空前鼎盛, 釉上彩技艺精湛, 原料选用讲究, 瓷胎较精密, 烧制和控温技术逐渐稳定, 这一系列的突破都为广彩瓷的产生奠定了技术基

收稿日期: 2017-04-06

基金项目: 2016 年教育部人文社会科学研究项目 (16YJC760018); 2015 年广东省哲学社会科学“十二五”学科共建规划项目 (GD15XYS03); 2017《广州大典》与广州历史文化研究自助专项项目 (2017GZY20)

作者简介: 黄芳芳 (1979—), 女, 湖南人, 硕士, 广东工业大学讲师, 主要从事中国传统文化与现代设计的教学和研究。

础。与此同时，欧洲社会农业、手工业不断发展，造船和航海术迅速进步，促进了欧洲社会变革和经济扩张需求。加之欧洲宗教的极端压迫与文艺复兴思潮的涌动，都在一定意义上推动了中西新航线的开辟。这条打破了中西经济交流桎梏的新航路，不仅让中西文化与艺术交融更加通畅，而且让世界商贸步入了大循环的轨迹，为广彩瓷的出现和发展提供了贸易基础^[2]。

广彩瓷，是从中国传统彩瓷中诞生，将金色图案绘制于白胎瓷上，低温焙烧而成的釉上彩瓷，以“绚彩华丽，式多奇巧”闻名于世。清代刘子芬在《竹园陶说》中记载：“清代中期，海舶云集，商务繁盛，欧土重华瓷，我国商人投其所好，乃于景德镇烧造白器，运至粤垣，另雇工匠，仿照西洋画法，加以彩绘，于珠江南岸之河南，开炉烘染，制成彩器，然后售之西商^[3]。”由此可见，广彩瓷是中西贸易中适应欧洲社会需求应运而生的外销商品，独特的环境使其形成兼容并蓄的艺术特质，成为中西文化交流的物质典范。它既具有中国传统古典韵味，又兼具欧式热烈浪漫情调，每一个足迹都与中西文化互动的历史轨迹息息相关^[4]。广彩瓷凭借自己独特的艺术魅力盛极一时，这种强烈的主观性和装饰性，尤以在色彩及赋色技法上体现得淋漓尽致。

2 广彩瓷色彩演变

色彩能够依附于瓷器，影响人的感官，不同的色彩传递着丰富的情感。由于地域、文化、历史等差异，不同时期不同地域对色彩的喜好也不尽相同。传统的中国陶瓷，讲究用色素雅，意匠自然，尤以元明时期的青花瓷为代表。青花瓷具有浓重的伊斯兰格调，色彩静谧雅致，体现了中国瓷器潇洒俊逸之美。然而发展到清代，在中西方贸易的催动下，西风东渐带来了洛可可风格细致绚丽的格调，极大地影响了广彩瓷的赋色风格。经历了中世纪严苛压迫的欧洲人，权利和自由意识空前高涨，明丽的色调、华美的色彩迎合了当时西方世界的审美需求，因而随着西方贸易市场需求的变化，以及色料、工艺的不断革新，广彩瓷的色彩也经历了一个不断变化发展的过程^[5]。

2.1 早期色彩

康熙早期年间（17 世纪中），广彩瓷初步形成，受到五彩、粉彩瓷器影响较大，加之彩料种类的限制，色彩并不十分丰富。色料多以矿物颜料为主，耐酸碱性比较好，因此保存时间较长。这一时期色彩以麻色为主，主要由红、黑两色调出，因明度不同有酱、褐、棕、橙黄（红）等类似色系，显出层次感和丰富的统一感，整体色泽淡雅，表现出一种含蓄美，见图 1（图片摘自广东省博物馆藏）。麻色在色彩学中指的是棕色调，亮丽而柔和，象征着光明、华丽、甜蜜，也迎

合了当时西方国家温馨与浪漫的审美倾向^[6]。广彩瓷瓷胎基本来自景德镇，早期的白瓷胎属灰釉类，麻色与灰釉瓷的结合，虽然不似中后期广彩瓷的浓重艳丽，但是却两相交映生辉，形成了一种韵味独特的优雅明丽之美，成为早期广彩瓷的特色。

图 1 广彩麻色描金菊花双鸟碟

Fig.1 Guangzhou printed golden brown chrysanthemum and two birds in dish

2.2 中期色彩

康熙中晚期至雍正、乾隆时期（17 世纪末至 18 世纪），广彩的瓷绘色料逐渐增加，使得此时的广彩瓷更加熠熠生辉，添加了更多的情调和意味。这些颜料不仅来自景德镇，还有很多出自广州手工匠人的配制和发展。匠人们创新传统色料，加以改进，并借鉴西方颜料，丰富了原有的广彩瓷用色。这个时期色料大致有如下几种：干大红、西红、大红、茄紫；水青，大绿，二绿、鹤春；双黄、麻、金、黑等，其中金彩开始使用，成为广彩瓷的重要视觉特征^[7]。色料的丰富使广彩瓷的艺术表现更加丰满，同时工匠艺人对纹饰与色调之间的把控，令广彩瓷更加生动气韵，富有华丽柔糜的韵味，见图 2（图片摘自中华古玩网）。

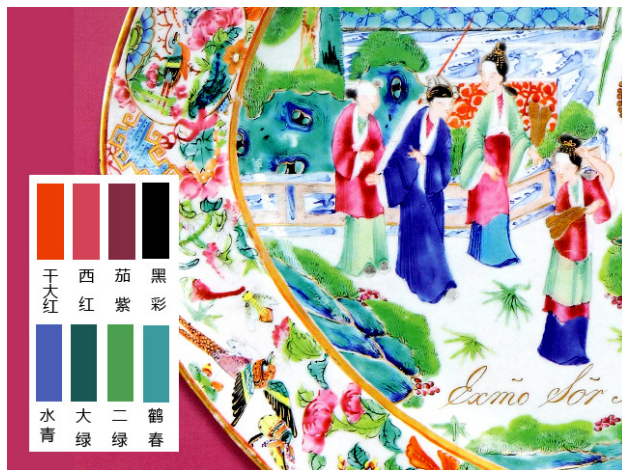

图 2 广彩人物纹饰盘

Fig.2 Guangzhou printed porcelain people story plate

2.3 后期色彩

清代后期嘉庆至道光时期(19世纪),随着制瓷技术的不断进步,与中西文明交流的深入,广彩瓷色彩由雅丽流向浓艳。此时广彩瓷多采用原色,以大金、大红、大绿为主,色彩鲜艳,繁花似锦,与之前的素雅相比大相径庭。这一方面因为广彩瓷色料为矿物原料,往往需要厚施平涂才能发色好,同时为了弥补白瓷胎的瑕疵,需浓重色调打底,兼以亮色协调整个画面;另一方面,19世纪美国装饰艺术的“镀金”时尚激发了金彩的大面积运用,并借鉴西方绘画技法,注重体积感与光影的表现,采用色彩的并置而增强装饰性,呈现光彩夺目的视觉效果。广彩瓷匠人不断创新技艺,将中国传统编织工艺中的织金手法仿制在广彩瓷中,用金水代替乳金,打造出一种错彩缕金,雕缛满眼的富贵格调,见图3(图片摘自广东省博物馆藏)。这种绘制手法,犹如万缕金丝织白玉,大有“彩笔为针,丹青作线,纵横交织针针见。不须锦缎绣春图,春花飞上银瓷面”的艺术感受^[8]。另外,行业中所说的“积金填玉(绿)”,指的是广彩瓷上金丝织锦中用绿色填充的效果。有传统的铜绿,也有以钴和铬为着色剂,与其他配料混磨而成的绿色。这类绿色透亮而有厚度,是广东岭南文化的地方特色,充满生机、和平与兴旺感,寓意着“金玉满堂”、“金枝玉叶”等吉祥之意^[9]。晚期的广彩瓷因为市场需求的不同发生很大的变化,美利坚民族的审美趣味兼容与自由,好浓墨重彩,但更重视广彩瓷的整体性和统一性,也由此大大拘束了中国匠人的创造精神,广彩瓷彩绘逐渐呈现固定化和模式化。

图3 广彩人物故事大碗
Fig.3 Guangzhou printed porcelain

2.4 近代色彩

清末民初(19世纪末20世纪初),岭南画派的介入丰富了广彩的表达形式,使得广彩更加富有艺术韵味,找到了一条唤醒其自身价值风采的道路。岭南画派主要以广东籍画家组成,对传统绘画形式进行了变革和创新。以高剑父等为首的岭南画家深受西方思潮影响,以“折衷中西,融汇古今”为理念,提倡时代

精神和兼容精神,创新了“撞水”、“撞粉”技法,其绘画具有清新亮丽,生机盎然之美感,见图4(图片摘自广东省博物馆藏)。岭南画派的兼容精神无疑与广彩瓷糅合中西的特点不谋而合,画派艺术的引入使瓷器更加清丽、热情,为广彩瓷注入了勃勃生机,极大地影响了之后的艺术风格^[10]。

图4 高剑僧绘 广彩群鹿纹圆瓷板
Fig.4 Gaojianseng group deer pattern round porcelain

3 广彩瓷色彩的设计应用

由于广彩瓷的外销性质,国内甚少遗珠,几乎被渐渐淡忘。广彩瓷流金溢彩的装饰风格一反传统中国瓷器的含蓄内敛之美,使其饱受庸俗与粗陋的诟病。同时世界经济贸易格局的变化,以及西方市场需求的改变,又加之更多的年轻人不愿意继承这门艺术,广彩技艺传承链断裂,令广彩瓷的发展前景更加晦暗。值得庆幸的是,2008年,广彩瓷被纳入国家级非物质文化遗产名单,它的传承与应用再次牵动公众的心^[11]。越来越多的人开始关注广彩瓷,很多学校开设了针对广彩技艺学习的专业,更多的有识之士致力于研究广彩艺术的传承发展。

3.1 包装设计

黑格尔曾把色彩所产生的视觉、情感、心理比作魔术,广彩瓷的色彩精髓如能巧妙地运用,将为当代设计增添无穷魅力和文化附加值^[12]。不得不承认,广彩瓷别具一格的独特风格,与其明艳热烈、金碧浓重的色彩表现是分不开的。发展中的广彩瓷具有浓厚的洛可可风格,将这一时期的色彩提炼运用,精美雅致,彰显尊贵。以潮皇食府月饼包装为例,见图5,整体设计借鉴广彩瓷中后期雅致富丽的色彩特征,采用干大红、二绿等复色体现花鸟、龙凤纹饰的意境,并贯穿精致细腻的金色边饰,端庄亲和,不失华美大气风范,为月饼本身的深厚韵味增添个性的色彩之美。在学校的包装设计课程中,老师们也引导学生对

图 5 潮皇食府月饼包装

Fig.5 Moon cake from Chao Huang restaurant packing

传统工艺品的色彩去体验与感受,其中广彩瓷艺术的强对比用色技法使学生喜爱及钦佩不已。课程作品中一款“泮塘五秀”的食品包装设计,尝试将高饱和度的红、绿、黄、紫色撞置搭配,将花簇锦攒的花鸟图案表现得恰如其分,品牌 LOGO 部分则用金色的铜牌加凹凸工艺凸显正中,整体色调明艳跳跃,层次分明,这款广州特产包装通过传统色彩带给消费者地域文化的归属感,提升了品牌的文化附加值。而这种用色方式同样可以沿用到诸多礼品包装中,如补品,酒类等。广彩瓷在不同时期的色彩变化时而明媚时而富丽,时而朝气时而雍容,设计师需领会其色彩精髓加以提炼,继而创造出富有民族性和国际性的设计作品^[13]。

3.2 服饰设计

服饰中所特有的文化底蕴是服装的生命力所在。无论在中国还是国际上,传统色彩都是色彩流行的根源所在,将传统色彩灵巧地应用于现代服饰设计中,具有民族艺术性与时尚个性。广彩瓷色彩就是这样一种集中西文化、美学为一体,富个性化和精神文化的特别色彩,其中清末的广彩瓷为迎合欧美尚金装饰风格,将大面积金色与红、绿等原色搭配,相映成趣,平添富丽浓艳,堂皇奢华之美。旗袍是我国的“国服”,在节日喜庆的场合,它的色彩搭配通常显现出隆重、端庄的韵味,这与广彩瓷后期浓墨重彩的装饰风格相得益彰。著名服装设计师杨琳设计的一款旗袍,就在色彩上强化红、青、绿等原色的并置混合搭配,增添了服饰的艺术感染力;领与袖之处嵌以彰显华贵的黄色滚边,仿若广彩瓷中的金丝勾线,富有层次感和立体感的配色结合中国式别致的剪裁,使服饰蕴含着不容轻视的尊贵与典雅。2008 年北京奥运会开幕式的服饰设计也处处渗透出中国传统色彩的风韵,有的运用雅致的复色晕染,营造整体氛围;有的则使用大面

积鲜艳的原色增强大舞台效果,呈现气势。广彩瓷的用色精髓也恰是如此,设计师可认真领会广彩这门艺术,将其色彩精神统筹整体,再通过改变原有用色搭配的位置、面积和比例等方式应用于服饰设计中,将经典的传统色彩加以创造性延续^[14]。此外,广彩瓷艺术不断创新突破,以项链、胸针等多种配饰形式应用,或柔和雅致或金丝绚丽,让这些看似不起眼的饰物,别有韵味地点缀出中国传统文化的情趣,见图 6。这些保留传统色彩及民族特色的创新应用是现代设计的灵感所在,也是广彩艺术自身传承发展的必然之举。

图 6 广彩饰物

Fig.6 Guangzhou printed porcelain accessories

3.3 装饰艺术设计

广彩瓷曾是欧洲贵族争相追捧的奢饰品,身份和地位的象征,在人们印象中是华丽装饰、高贵器具。但在今天,广彩瓷面临传承发展的境遇,应该对广彩瓷“生产性”的保护,在原有的审美特征上提升实用性,使广彩瓷元素与生活密切结合,拓展实用价值。在广州传统工艺美术中心的展厅里,有许多展示广彩瓷色彩魅力的物品,如广彩挂画、广彩茶桌、广彩抱枕、广彩灯罩等,这些饰物色彩润丽、柔雅自然,这些真实与写意的用色技法渗透到装饰设计中,展现广彩艺术魅力的同时为现代空间环境探寻了新的品味。2016 年“对话生活,广彩新语”的广彩精品展开幕式上,广彩瓷大师打造了一副极具视觉冲击力的艺术墙,让人不由感叹原来用百年传统艺术布置客厅可以这么漂亮。艺术墙以西红、二绿、赭等彩料勾绘出花与叶的冷峻清香引来蜂飞蝶舞的场面,整扇墙近看色彩细腻,远看丰富而又统一,营造出清秀雅致、暗香袭人的意境,见图 7。从色彩的审美标准及生活习惯的角度尝试突破广彩瓷的表现形式,在装饰艺术上探索传统艺术融合现代创意元素,传承发展广彩瓷技艺的新道路。

图 7 广彩艺术墙

Fig.7 Guangzhou printed porcelain art wall

4 结语

新海上丝绸之路的提出,为广彩艺术发展带来新的契机。广彩瓷作为最早出现的全球性商品之一,曾有力地推动了世界经济和文化大循环。今天,广彩瓷历久不变又不可复制的特性,成为一种特殊的文化载体,它的历史渊源可催生出中西方相互欣赏的文化认同感。如何融贯传统与现代元素,开辟新思路和新空间,为广彩瓷拓展新的商机,实现其活态传承及良性循环发展,是值得思考的课题。

参考文献:

- [1] 胡雁溪,曹俭.他们曾经征服了世界[M].北京:中国大百科全书出版社,2010.
HU Yan-xi, CAO Jian. They Had Conquered the World[M]. Beijing: China Encyclopedia Press, 2010.
- [2] 江涛.欧洲中国风背景下广彩瓷来样定制的特点[J].装饰,2014(5): 102—103.
JIANG Tao. The European China Wind Background Canton Porcelain Sample Custom Features of[J]. Zhuang-shi, 2014(5): 102—103.
- [3] 刘子芬.竹园陶说(石印本)[M].上海:东方出版社,1925.
LIU Zi-fen. (Reprint)Zhu Yuan Tao Said[M]. Shanghai: Oriental Press, 1925.
- [4] 利奇温.十八世纪中国与欧洲文化的接触[M].朱杰勤,译.北京:商务印书馆,1962.
LI Qi-wen. Leech Chinese Contact with European Culture in Eighteenth Century[M]. ZHU Jie-qin, Translate. Beijing: The Commercial Press, 1962.
- [5] 沈海云.中国陶瓷装饰色彩符号及其内涵语意分析[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2011.
SHEN Hai-yun. China Ceramic Decorative Color Symbol and Its Connotation of Semantic Analysis[D]. Jingdezhen: Jingdezhen Ceramic Institute, 2011.
- [6] 陈玲玲.广彩——远去的美丽[M].北京:九州出版社,2007.
CHEN Ling-ling. Guangzhou Printed Porcelain: the Beautiful Color[M]. Beijing: Kyushu Press, 2007.
- [7] 赵国垣.广彩史话[M].广州:岭南美术出版社,2008.
ZHAO Guo-yuan. The History of the Guangzhou Printed Porcelain[M]. Guangzhou: South of the Five Ridges Fine Arts Publishing House, 2008.
- [8] 曾应枫,李焕真.织金彩瓷广彩工艺[M].广州:广东教育出版社,2013.
ZENG Ying-feng, LI Huan-zhen. Zhijin Ceramics: Guangzhou Printed Porcelain Technology[M]. Guangzhou: Guangdong Education Press, 2013.
- [9] 叶佩兰.中国彩瓷的种类和装饰方法[J].艺术与投资,2007(1): 63—65.
YE Pei-lan. Types and Method of Decoration Art and Investment China Ceramics[J]. Art and Investment, 2007(1): 63—65.
- [10] 陈文彦.岭南绘风之广彩瓷烙印[J].艺术市场,2013(2): 69.
CHEN Wen-yan. South of the Five Ridges Guangcai Painted Porcelain Art Market Brand Wind[J]. Art Market, 2013(2): 69.
- [11] 罗筠筠.“广彩”的文化与审美定位[J].中国美学研究,2014(1): 192—201.
LUO Yun-yun. "Color Guangzhou" Printed Porcelain Culture and Aesthetic Orientation of[J]. China Aesthetics Research, 2014(1): 192—201.
- [12] 尚华.包装色彩创作的源泉与启示[J].包装工程,2005,26(6):150—152.
SHANG Hua. The Source and Inspiration of Packaging Color Creation[J]. Packaging Engineering, 2005, 26(6): 150—152.
- [13] 王兰珍.包装设计的色彩视觉美[J].包装工程,2014,35(8): 110—113.
WANG Lan-zhen. Color Visual Beauty of Packaging Design[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(8): 110—113.
- [14] 路艳君.中国传统色彩在08奥运会开幕式服装中的应用研究[D].北京:北京服装学院,2009.
LU Yan-jun. Study on the Application of Chinese Traditional Color in the Opening Ceremony of the 2008 Olympic Games[D]. Beijing: Beijing Institute of Fashion Technology, 2009.