海丝文化背景下的广彩艺术融合及设计传承

黄芳芳
（广东工业大学，广州 510090）

摘要：目的 通过分析广彩在海丝文化背景下产生的杂糅中学西法的艺术融合特征，探讨广彩艺术在现代设计中的发展对策，以及更好地传承和发扬广彩艺术，不断丰富现代设计的内容和维度。**方法** 以广彩在特殊历史语境下产生的艺术特征为出发点，总结其在纹饰题材、色彩、工艺技法上体现的异质性文化倾向，并列举相关案例提出广彩设计传承的基本策略。**结论** 广彩艺术具有不可制的独特魅力和历史文化价值，是承载中西经济与文化交融渗透的物质存在，开辟广彩艺术设计传承的新思路和新空间，可促进广彩艺术在传统继承与现代设计上的共生共荣。

关键词：海丝文化；广彩；艺术融合；设计传承
中图分类号：J524　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1001-3563(2017)16-0195-06

The Inheritance and the Fusion of Guangzhou Printed Art Design under the Background of the Maritime Silk Route Culture

HUANG Fang-fang
(Guangdong University of Technology, Guangzhou 510090, China)

ABSTRACT: Through the Guangzhou printed in Maritime Silk Road culture under the background of Western art fusion feature mixed school, it discusses the countermeasures for the development of GuangzhouPrinted in modern design, in order to better inherit and develop Guangzhou Printed, constantly enrich the content and dimensions of modern design. Taking the artistic features in the special historical context of Guangzhou Printed as a starting point, it sums up the cultural tendency of the heterogeneity in the theme, color and craft, and some related cases and puts forward some basic strategies to design the inheritance of Guangzhou printed. Guangzhou printed can not be the unique artistic charm and historical and cultural value, it is the material existence of Chinese and western economy and culture, to open up new ideas and new Guangzhou printed space art design heritage, which can promote the wide Guangzhou printed art in the traditional inheritance and modern design of the symbiotic.

KEY WORDS: Maritime Silk Road culture; Guangzhou printed; art fusion; design inheritance

海丝文化是通过海上丝绸之路的东西方的交流互动形成的多元性文化。17 世纪随着巨量的中国瓷器销往世界各地，各种文化反复地连结和并合，形成了世界文化的大循环[1]。中国陶瓷被推崇为承载人文价值与装饰艺术的媒介，在十八世纪，东方文化席卷整个欧洲，无论是皇室贵族亦或寻常百姓都近乎狂热地追逐从东方世界飘洋而来的各种神奇事物，瓷器作为集精神与物质文化于一身，极具装饰价值与审美意义的艺术媒体，成为了中西文化艺术交流碰撞的桥梁[2]。

1　广彩概述

1.1　广彩由来

广彩是广州地区釉上彩瓷艺术的简称，其历史可以追溯到清代康熙年间。当彼时清政府开放广州港口通商，中西贸易来往频繁，中国陶瓷以其独特的美学

收稿日期：2017-04-03
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。

气韵与装饰审美价值风靡世界，行于九域而施及外洋。初期外商常于景德镇订购陶瓷，但从景德镇至广州港口的路途周折艰苦，常有瓷器与外商定样不符或在运输途中破损，从而造成经济损失。十三行商人遂在广州建立制瓷工场，从景德镇等地购进白瓷胎，雇佣匠人异地加彩，从而逐步开启了外销瓷——广彩的鼎盛时代[3]。广彩匠人为适应西方市场的需求，在沿袭传统工艺的同时参用西法，将外来艺术文化与中国古典美学相融合，从而创造出集成中西文化精髓的广彩瓷器。

1.2 广彩艺术特征

广彩的艺术风格具有强烈的异域风情，其恢诡奇丽、柔糜雕饰的艺术特征大多体现出针对西方市场审美需求而产生的洛可可艺术倾向。德国的著名学者利奇温也认为，中国瓷器从内在精神至外在表象都体现了一种明确的洛可可特征[4]。其细腻的花纹、纤巧的美感以瓷器为载体为洛可可风格的产生埋下了伏笔；陶瓷具有的玲珑曲线造型，中式艺术倾向仿佛一粒种子，在欧洲的土地中萌芽、壮大。由此可见，广彩对洛可可艺术风格的表达，以及欧洲对中国风在艺术思潮上的洛可可主义体现，实际上是中西文化艺术交流催生的产物，两者彼此往复推进，从而形成了积极的良性互动，也籍由广彩将这种交流升华成了物质化体现[5]。

从广彩的艺术表现形式能够管窥中西文化交流与碰撞产生的物质性和精神性的质变与升华。广彩装饰题材丰富多样，人物纹、花鸟草虫纹、船舶纹、动物纹、风景纹、徽章纹不一而足，构图讲求丰满细腻，缤纷纹样排布在瓷坯上却能做到繁而有序、疏密有致；色彩活泼瑰丽，色料与用色方式糅合在中西色彩的基础上又有诸多自身的创新发展；技法参学洋画，在众多传统文化现象中自成格局[6]。广彩在海丝文化背景下的美学特征，堪称中西艺术文化交流的合璧之作，成为别具一格的物质艺术资料，大家可发掘广彩深层次的艺术文化价值，开辟其设计新思路和新空间，促进广彩艺术在传统继承与现代设计上的共生共荣。

2 海上丝路背景下的广彩艺术融合

2.1 中西合璧的纹样题材

广彩是海丝文化背景中东西方交流互动催生的产物，因此在广彩的纹样题材中能鲜明的感受到西方市场的审美倾向与艺术追求。

人物纹：十六至十九世纪，欧洲经历了文艺复兴的巨大变革，正值绘画的鼎盛时期，因此广彩在人物纹饰的题材和内容选择上也随之受到深刻的影响。广彩人物纹题材丰富，既有西方宗教故事与神话传说，又有中西人物的世俗生活。宗教故事往往围绕《圣经》的记载展开，包括耶稣降生、受洗、受难等内容；神话传说通常取材于希腊和罗马神话，形象刻画大胆，纹样内容丰富；世俗生活纹样中多刻画东方的宴会、享乐或西方游园、赏玩的画面，这其中涌现出诸如“满大人”等中国贵族形象，颇受西方市场的欢迎，也在一定程度上满足了西方世界对神秘中国的想象[7]。广彩纹样中东方人物文化题材，实际上是由西方主导的对中国“他者”构想的补偿式构建，是中西交流与沟通过程中的必然产物。

花鸟纹：在中国传统文化中，花鸟常含有引申寓意，尤在明清时期开始，花鸟纹饰具有象征气节操守、吉祥美好等多种意义。广彩瓷上的花鸟纹，既有对中国民俗文化的表达，同时杂糅西方流行的洛可可艺术风格，具有明确的异质化倾向，广彩庭院花鸟纹碟杯见图 1。

图 1 广彩庭院花鸟纹碟杯（广东省博物馆藏）
Fig.1 Guangzhou printed garden flower and bird patterncup(Guangdong museum collection)

船舶纹与徽章纹：徽章纹瓷通常由西方皇室贵胄或商贾神职等人士定制，用来体现其身份地位和政治主张。徽章纹的内容主要由徽章、名称、边饰等组成，大多能够明确体现出洛可可纹样特征。绘有船舶纹样的广彩常为外商特别定制，其中绘制的外商远洋的船舶图样，为后人研究十八世纪的西方船舶制造与经济贸易提供了珍贵史料。徽章纹和船舶纹的产生，体现了当时历史语境下西风东渐产生的巨大影响，是证明中西文化连结、并合的物质存在[8]。

2.2 杂糅中西的色彩运用

初期的广彩大量借鉴景德镇彩瓷的色料，以麻色为主，兼明度不同，有酱、褐、棕、橙黄（红）等类似色系，温润悦目，深受欧洲市场的喜爱。随着中世纪的残酷阴影在欧洲大陆上不断消弭，人文艺术以各种形式兴起，广彩的色彩也随之更加多元和热烈。此时的广彩匠人不断革新，充分利用传统色料、灵活吸收舶来颜料与技法，广彩色彩愈加丰富，有干大红、西红、大红、茄紫、水青、大绿、二绿、鹤春、双黄、麻、金、黑等色，至乾隆年间已达 20 多种彩料。在

用色手法上，广彩更得风气之先。其强调装饰性与主观性，惯用厚料平涂晕染；又汲取西画设色手法，重视对画面色彩层次的搭配；同时注重整体色调的统一，使画面色彩呈现缤纷而不失和谐。随着市场重心的转移，广彩在色彩上迎合欧美国家的审美观念，更加强调活泼、灵动、绚丽风格。十九世纪美国市场的加入，使广彩绽放新的光彩。美国人民追求自由和民主，体现在色彩审美上则趋于对金色以及更加活泼的色彩搭配的青睐，因此广彩的织金工艺在这个时期不断发展，瓷器遍布金彩，纹样细腻、工艺繁复，边饰和纹样皆以金彩堆贴，逐渐走向镀金时代的巅峰[9]。随着后期岭南画派的加入，广彩在色彩上更加体现了折衷中外的兼容精神，在杂糅西方色彩运用手法的基础上，汲取中国传统色彩情怀，使广彩在物质性和精神性的双重境界中得到新的升华和统一。

2.3　匠心独具的工艺技法

广彩瓷在外销过程中，常有来样定制。广彩匠人为迎合西方订单需求，除了承袭传统技法，还需参学西法绘制彩瓷。广彩技艺复杂，既有对国画技法中勾、描、填等手法的采用，又有对织物中“织金”等手法的借鉴。“织金”手法原本用于提花织物当中，广彩匠人将其巧妙地与瓷器结合，以笔为针、以彩做线，将金丝勾勒缝织于白玉素胎[10]。这种织金手法的使用，迎合了欧美市场对于精致华丽艺术风格的追求，尤其在广彩发展的中后期，美国市场对于金彩的喜好格外狂热，也从侧面推动了织金广彩的进一步发展和成型。此外，广彩在发展过程中多受西方艺术理念的影响，率先将西画中的素描、油画技法运用到瓷绘之中。在纹饰绘制时，常巧妙地运用素描中的透视原理，将风景和庄园等绘制得栩栩如生，颇有异趣；又吸收油画技法，创新出“长行人物”和“挞花头”等技法，将人物衣纹、花卉等处特用颜料渲染，以求更加强烈的装饰性和立体感。广彩还吸纳西方版画和雕塑等多种艺术形式的工艺，不断创新提升自身技法，从而呈现出一种融贯中西、自成格局的艺术生命力。

3　广彩艺术设计传承策略

随着社会文明的不断丰富，人们对文化艺术的需求愈加具有个性化和多元化，兼具民族性和国际性的现代设计艺术风格登上世界舞台。中国现代设计艺术在开拓和发展的过程中，离不开从传统艺术的土壤中汲取养分。广彩作为海丝文化背景下中西文明交汇的涌生之花，在今天全球多元共生的趋势中，具备独特的传播优势与审美价值。在现代创作中，设计师尝试将广彩的题材、纹样、色彩、技艺等方面的中西艺术精髓，通过设计手法选取、提炼、解构、重组，就可拓宽设计作品的内容与维度。

3.1　题材的内容选取和应用

题材的选定是设计定位的关键因素。广彩的题材涉及广泛，既有能够体现中国风情面貌的合家欢纹样，也有西方宗教故事与神话传说，这些丰富内容可为设计的创意性思维提供取之不尽的灵感来源。当今社会商品竞争激烈，包装设计不能仅仅追求形式感，还需在精神追求的层面，考虑传统意蕴的设计定位。广彩艺术中阖家欢庆、郎情妾意、百鸟朝凤等饱含欢喜、幸福富贵、圆满为寓意的题材，被大量选取并表现在传统商品的礼品包装设计中，承载着我国人民崇尚礼节和表达美好生活的追求和祈望，从而引发消费者购买的情感共鸣。“品香.雅月”月饼包装，设计主题将嫦娥奔月的神话故事用传统图案的表现形式，置入牡丹花造型中，使消费者能感受到明月千里寄思亲的情结，与商品文化相得益彰，在中秋佳节这一特定环境，极大促动了大众的情感需求。广彩的外销属性使其包含了西方故事、宗教等题材，表现出“来样定制”的特征。这种模式可以借鉴到外销商品包装设计中，将西方人的人文意识与商品属性连接起来，达到销售目的。例如“情系秋月”月饼包装设计的独到之处在于以西方宗教故事为表现素材，将月饼这一中国传统商品渲染异国情调，在同类产品中寻求差异性。这种设计策略是对广彩融汇中西艺术形式的领悟与借鉴，“情系秋月”月饼包装见图 2。国际奢侈品牌 GUCCI 推出的 2016 春夏“Tian”系列手袋的灵感源自中国传统花鸟主题，嬉戏的鸟儿、飞舞的蝴蝶和盛开的牡丹，和广彩花鸟纹饰如出一致，均将传统、写意的情结渗透在欧洲十八世纪流行的洛可可艺术风格中，无一不诠释着该品牌多元文化融汇贯通的设计理念，“Tian”系列手袋见图 3。

图 2　“情系秋月”月饼包装
Fig.2 "Love moon" moon cake packaging

3.2　装饰纹样解构与重组

图形是视觉识别系统中极具感染力与传播力的

图 3 “Tian”系列手袋
Fig.3 "Tian" series handbags

视觉媒介。广彩中的装饰纹样是源于现实生活和自然界，高度抽象化的图形形式，细腻奢靡，丰富多彩，装饰融入情、理、意、趣的东方情结，而后又随着东风西渐的艺术交融，直接影响到欧洲的洛可可风格[11]。“细品香茗”茶叶包装运用牡丹花卉为图形元素，在设计上将花卉与枝叶打散，再以饱满、连续的造型重构，构图上下和大小对比均衡，松弛有序，在沉稳的棕色调中显得生机盎然，雍容瑞丽，“细品香茗”茶叶包装见图 4。而另一组“礼月”月饼包装见图 5，同样采用广彩花卉边饰纹样，风格则偏向欧洲洛可可，解构装饰图案后提取轻盈纤细的卷草纹样为基础元素，将涡卷形曲线自由排列，有意强调纷繁不对称的构图形式，瞬间形成两百多年前风靡欧洲的格调，遵循现代审美要求重新打造出彰显时尚、动感的现代风潮。在标志设计中，设计师可开阔视野，将广彩纹样作为大量原始素材进行分析罗列，深入花卉、植物枝叶、鸟兽、人物等纹样的多元特征，将图案简化至图形，最终浓缩成为设计符号。“茶禅一味”的标志设计将花卉纹样结合现代形式美法则进行取舍、简化、重组、创新，整体简练明了、内涵丰富，体现出经典与时尚的视觉感受。现今的室内装饰设计，也可将广彩纹样巧妙地运用其中，使广彩的古典之美和西式现代建筑达到和谐统一，既具有独特的艺术魅力，又凸显强烈的时代感。

3.3 色彩的提炼与升华

在色彩经济起步的今天，色彩将作为新的经济亮点和促销方式。它不仅提高人的生活质量与改善人的生活环境，还将提高中国制造产品的附加价值。广彩用色集中西文化、美学为一体，对它的色彩提炼不仅利于广彩的传承推广，还可催生出西方的审美认同感。广州美术学院研究生围绕广彩展开了一项文化视

图 4 “细品香茗”茶叶包装
Fig.4 "Xi pin xiang min" tee packaging

图 5 “礼月”月饼包装
Fig.5 "Li yue" moon packaging

觉设计研究与实验，主题以“生活美学”为概念创作了一套“生活美学”工艺品见图 6。该作品研究强调色彩语言传递“生活美学”的思想意境，借鉴广彩中期优雅明丽的复色搭配效果，将干大红、大绿、双黄、黑、金等色以色彩构成原理重新组合，寻求传统色彩与当代美学之间的平衡点，在渲染文化的同时，增添了现代时尚、个性的视觉感受，这种方式也是当代国际设计的大趋势[12]。“秋怡印象”月饼包装设计，色彩上提炼了广彩花鸟纹饰的配色效果，将不同明度的红、绿复色渐变过渡，明艳跳跃、层次分明，与活力创新和时尚典雅的品牌定位相吻合。“大禧”白酒包装见图 7，则吸收了广彩中后期受美国审美倾向而形成的色彩格调，将红、绿两种高饱和原色撞置搭配，再以金色线条点缀装饰纹样，既符合中国人喜庆热闹的民族情结，又不失华贵典雅的现代设计品位。

3.4 技艺的借鉴与整合

技艺的整合与创新是广彩传承的有效手段，也是现代设计提升产品价值的新思路。广彩因来样定制的形式成就了独特的技法工艺，写实的笔法、明暗面表现、透视法运用及“织金”工艺都是中西变通创新的体

图 6　“生活美学”工艺品
Fig.6 "Life aesthetics" arts and crafts

图 7　“大禧”白酒包装
Fig.7 "Da xi" spirit packaging

现。文创品牌“青兰工舍”是将手绘瓷板画与家居饰品结合创新的成功案例，值得在拓展广彩新空间上借鉴学习，“青兰工舍”家具设计见图 8。该品牌秉承以现代设计理论诠释中国传统文化的思路，把瓷绘技法与中国家具巧妙融合，既蕴含中式含蓄的设计风格又能彰显现代自由的产品很快被大众所认识与喜爱。这种推广模式可为广彩提供新的思路，将广彩技法引入产品，以此增强实用性与艺术观赏价值，是将中国品牌推广外销的一种手段[13]。广彩非物质文化继承人瞿惠玲参与制作的石英手表也是将广彩工艺与现代时尚进行跨界结合的典范。表盘上的广州五羊图案描线形象，填色均匀，加之纯金封边，烘彩恰到好处。整块手表融合古老与科技于一体，平添了一份文化的厚重与个性。国际品牌 Dior 的御任设计大师约翰·加里亚诺特别钟情东方的元素，曾推出过一系列极具中国风

图 8　“青兰工舍”家具设计
Fig.8 "Qing lan gong she" furniture design

又通行全球的高定礼服。其中一件是上过很多时尚杂志的红色刺绣礼服，龙凤印花上间以金色丝线铺绣，图案栩栩如生，炫丽夺目。这种织金技法是广彩提花织物技法的借鉴，设计大师将这种手法还原到服装工艺中去，既沿袭了传统工艺风格，又将广彩艺术再一次展现在世界领域。

4　结语

广彩的产生和发展，体现了海丝文化背景下，岭南文化乃至中华传统文化创新求存、多元发展的变革精神，突破了中国传统陶瓷艺术所秉承的含蓄守慎、舍形求意的审美追求[14]。广彩因承载外销使命而生，先天具有异质性文化倾向与西风东渐的血脉，在广彩艺术中体现的入世精神和异域气息，极大地丰富了我国陶瓷艺术维度。广彩承载了中国人民在中西经济文化交流中产生的艺术灵感，体现了中华传统陶瓷艺术在西风东渐影响下的变革创新。广彩在古老的海上丝绸之路上诞生和发展，成为传播中国传统历史文化与装饰艺术的媒介和桥梁，在党和国家倡导的新海上丝路背景下，进一步传承和发扬广彩艺术，这对于我国的发展具有特殊的历史与文化意义。

参考文献：

[1]　黄艳. 海上丝路中的非遗——广彩的文化特质和当代传承初探[J]. 文化遗产, 2015(3): 145—147.
HUANG Yan. The Maritime Silk Road Heritage: Wide Color Cultural Characteristics and Contemporary Inheritance of[J]. Cultural Heritage, 2015(3): 145—147.

[2]　罗伯特·芬雷. 青花瓷的故事——中国瓷的时代[M]. 郑明萱, 译. 海口: 海南出版社, 2015.

ROBERT F. The Story of the Blue and White Porcelain: Porcelain China Era[M]. ZHENG Ming-xuan, Translate. Haikou: Hainan Publishing House, 2015.

[3] 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.

[4] 利奇温 ·A. 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.
REICHWEIN A. Chinese Contact with European Culture in Eighteenth Century[M]. ZHU Jie-qin, Translate. Beijing: the Commercial Press, 1962.

[5] 朱培初. 明清陶瓷与世界文化的交流[M]. 北京: 北京轻工业出版社, 1984.
ZHU Pei-chu. The Communication between the Ming and Qing Dynasty Ceramics and World Culture[M]. Beijing: Light Industry Press, Beijing: Beijing Light Industry Press, 1984 .

[6] 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.

[7] 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.

[8] 张卫星. 广彩起源与纹章瓷之关系及早期广彩考鉴[M]. 北京: 文物出版社, 2007.
ZHANG Wei-xing. The Relationship between Color Origin and Armorial Porcelain and Early Color Reference[M]. Beijing: Heritage Press, 2007.

[9] 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. Custom Features of Canton Porcelain Sample under the European China Wind Background [J]. Zhuangshi, 2014(5): 102—103.

[10] 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.

[11] 陈伟, 周文姬. 西方人眼中的东方陶瓷艺术[M]. 上海: 上海教育出版社, 2004.
CHEN Wei, ZHOU Wen-ji. Oriental Ceramic Art in the Eyes of Western[M]. Shanghai: Shanghai Education Press, 2004.

[12] 唐笑非. 色彩在文化创意产品设计中的作用及情感表达[J]. 包装工程, 2017, 38(2): 38—41.
TANG Xiao-fei. The Role of Color in the Design of Cultural and Creative Products and Emotional Expression[J]. Packaging Engineering, 2017, 38(2): 38—41.

[13] 罗筠筠. “广彩”的文化与审美定位[J]. 中国美学研究, 2014(12): 192—201.
LUO Yun-yun. Culture and Aesthetic Orientation of "Color Guangzhou" Printed Porcelain[J]. China Aesthetics Research, 2014(1): 192—201.

[14] 黄小平. 当代艺术背景下审美现代性思考[J]. 美术观察, 2014(1): 72—73.
HUANG Xiao-ping. Aesthetic Modernity in the Context of Contemporary Art[J]. Art Review, 2014(1): 72—73.