

Research on the Aesthetic Characteristics of Blue and White Enamel Red in the Yuan Dynasty

Xiaona Yang

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Enamel red, a precious and beautiful porcelain, has been attracting people's attention since its excavation in Jingdezhen. Although most of the unearthed pieces are fragments, it still has extremely high historical value. Enamel red was first fired in the Yuan Dynasty, with a distinctive style and grand demeanor. Although its quantity is not large, it is still favored by porcelain enthusiasts. The preciousness and high achievements of blue and white underglaze red are not only reflected in the craftsmanship, but also extremely rich in cultural connotations. In fact, it achieves a harmonious unity of elegance and beauty, like a national treasure peony, with green leaves and red flowers, showing a luxurious style. Its decoration has rich variability, and the underglaze red firing process is affected by process conditions, resulting in uncertain firing effects and sometimes unexpected surprises or flaws. This paper takes the development of ceramics in the Yuan Dynasty as the research background, summarizes and sorts out the aesthetic characteristics of blue and white underglaze red, and studies the innovative development of blue and white underglaze red in the Yuan Dynasty. It not only appreciates its aesthetic value, but also deeply understands the development of Yuan Dynasty culture, thus better inheriting and developing traditional Chinese culture.

Keywords

Yuan Dynasty; blue and white glaze; aesthetics

元代青花釉里红审美特征研究

杨晓娜

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

釉里红, 一种珍贵而美丽的瓷器, 在景德镇出土后开始不断引起人们的注意, 虽出土大多为残片, 但仍然具有极高历史价值。釉里红始烧于元代, 风格卓然, 风范大气, 数量虽然不多, 仍然被瓷器爱好者青睐。青花釉里红的名贵与极高的成就不仅体现在工艺上, 在文化内涵方面也极其丰富。其实现了雅致与艳丽和谐统一, 宛若国之瑰宝牡丹, 绿叶红花, 尽显华贵风范。它的装饰具有丰富的可变性, 釉里红烧制受工艺条件影响, 烧成效果具有不确定性, 有时会呈现出意外的惊喜或瑕疵。论文以元代陶瓷的发展为研究背景, 对青花釉里红的审美特征进行概括梳理, 研究青花釉里红在元代的创新发展, 不仅可以欣赏其美学价值, 还能深入了解元代文化的发展, 从而对中国传统文化进行更好的传承与发展。

关键词

元代; 青花釉里红; 审美特征

1 引言

纵观中国古代釉下彩瓷的发展历程, 青花瓷在数量上占据优势, 紧随其后的是釉里红, 而青花釉里红则相对较少。就制作工艺的复杂性而言, 青花釉里红无疑是最具挑战性的, 釉里红次之, 相对而言, 青花瓷的制作难度稍显低一些。从时间脉络来看, 青花瓷的历史最为悠久, 其起源可追溯至唐代; 釉里红则于宋代初创, 至元代正式盛行; 而青花釉里红则于元代崭露头角。综上所述, 青花釉里红在数量稀缺性、工艺精湛度、烧制历史及装饰艺术方面均展现出了最高的技

术含量与烧制难度。其巧妙融合了青花瓷的清新雅致与釉里红的鲜艳热烈, 形成了青红交织、冷暖互衬、动静和谐的独特审美风格, 极为珍贵, 并对后世的陶瓷艺术产生了深远的影响。

2 青花釉里红的概述

2.1 概述

青花釉里红瓷器融合了青花瓷和釉里红瓷的特点。青花瓷的蓝色与釉里红的红色, 巧妙地结合在一起, 形成了一种新的瓷器种类, 被称为青花釉里红瓷器。由于青花的蓝色与釉里红的红色交相辉映, 使红色呈现出一种发紫的感觉, 因此青花釉里红瓷器也称“青花加紫”, 它是在青花间用釉里红加绘纹饰的一种陶瓷装饰手法。青花瓷作为一种瓷器,

【作者简介】杨晓娜(1994-), 女, 满族, 中国河北承德人, 硕士, 助教, 从事数字媒体艺术研究。

以其青白色瓷胎上绘制的青色纹饰而著称。这种纹饰的原料主要来源于钴盐类物质，展现出极强的色彩表现力，色调既鲜明又具备持久稳定的特性。相较于青花瓷，釉里红则与钧瓷中的紫红釉制作工艺有着深厚的渊源，是我国釉下彩装饰工艺中历史悠久的一种。最初，釉里红的色彩效果是自然形成的，因其独特的审美价值而广受世人喜爱，进而逐渐演变成一种由人工精细调控的装饰技法。然而，由于烧制出符合标准的釉里红产品难度极大，使得这一陶瓷品类更显珍贵。

釉里红的色彩来源于氧化铜，是在瓷器胎体上以铜红料绘制图案与花纹，覆盖透明釉，经过高温还原焰烧制而成。釉里红既可以作为单独的装饰形式，也可与青花相结合，形成青花釉里红的独特风格。青花与釉里红瓷器的交融，不仅彰显出蓝、白、红三色和谐共生的艺术美感，还标志着我国传统瓷器工艺迈入了一个全新的艺术发展阶段。

元代景德镇的陶瓷工匠们，通过将青花与釉里红巧妙融合于一件瓷器之中，创造出了一件件新颖的艺术佳作，这一成就无疑是他们创新精神的体现。这一融合并非对两项制瓷技艺的简单叠加，而是在深入掌握各自技艺精髓的基础上，实现了二者在工艺层面的完美整合，特别是在烧成工艺上，工匠们成功地协调了不同的烧成环境，这一过程充满了探索与挑战。釉里红颜料唯有达到特定厚度方能显现红色，且色彩浓郁稳定，难以展现丰富的层次变化。相比之下，青花的色彩表现则更加细腻多变，其显色效果犹如水墨画般，随着颜料厚度的变化，能够呈现出由淡至浓的多种色彩层次。因此，青花在色彩层次上的丰富性弥补了釉里红的不足，而釉里红的加入，则为青花瓷增添了更为丰富的色彩维度，两者相辅相成，共同提升了青花釉里红的艺术价值。

2.2 时代背景

青花釉里红瓷器始于元末明初，最早出现在元代，其原因有以下几个方面：

催生出青花釉里红的社会原因是元代是个少数民族统治的朝代，元代统治者的重商主义传统，统治者南征北战，创立了元，这也奠定了元代整个朝代的审美趋势。元代的文化和汉文化有些冲突与相悖，政治上残暴与黑暗，但是在文化、科学、艺术等方面却极富创造性。

元代统治者对手工业技术甚为重视，颁布法律，招募工匠，这种对手工业的特殊政策激发了制瓷匠人们的创造力与想象力，也有利于瓷器工艺的传承与技术的提高。

元代景德镇的制瓷业非常之发达，这是催生青花釉里红产生的行业原因，元代景德镇的瓷器烧制水平已经完全成熟并且形成了规模化发展。并且由于元代统治者崇白尚蓝的性格催生出了青花瓷，青花的发达是青花釉里红产生的基础。而又因为元代统治者尚武，在性格上极为张扬热烈，扩张反叛，所以这种张扬热烈的时代精神也决定了整个朝代的文化趋势，折射到瓷器上，其结果就是促成了釉下彩瓷的灿烂绽放，而青花釉里红是其中最为绚丽的一朵。

元朝统治者国力强盛，但是元代将大部分财力物力都投入了战争上，所以元代的瓷器发展中最为发达的就是青花与青花釉里红工艺。这一瓷器新创造从元代开始发展，到明代则已完全成熟并且烧制技术更为发达。

2.3 发展历程

青花瓷，是一种以钴料为媒介，随后覆盖上一层透明釉料，并通过高温烧制完成，其显著特征在于呈现出深邃的蓝色花纹。近年来，扬州唐城遗址的多次深入考古发掘工作，提供了确凿的证据，表明青花瓷的起源可追溯到唐代开元年间，即公元713年前后。这一重大发现，显著地将青花瓷的起源时间提前，打破了以往认为青花瓷兴起于元代（公元1338年左右）的传统观点，时间跨度长达625年。

同样，釉里红的历史也极为深远。唐代长沙窑所产的釉下彩铜红釉，被视为宋代钧红釉的前身，更是元代釉里红技术的先驱。

青花瓷起源于唐代，釉里红瓷起源于元代，两者组合为青花釉里红瓷是元代。根据已发现的文物资料，江西省“至元戊寅”款青花釉里红器（公元1338年），既是釉里红器有明确纪年的瓷器，又是青花釉里红器起源的物证。

青花釉里红瓷器最开始在元末明初烧制，到了明中后期渐渐消失，到康熙年间才重新烧制成功。而到了清代康熙时期才恢复烧制。康熙雍正时期的釉里红制作，跟明代的水平比有很大提高。康熙时期的釉里红发色的效果已经可以算基本掌握了，这个时期铜红呈色已经比较稳定，呈淡红色。雍正时期的釉里红则更为成功，已经可以烧成鲜红的色调，而且成品率很高。

3 青花釉里红的烧成工艺

3.1 温度

青花的烧成温度为1200℃~1500℃，而釉里红在烧制过程中必须保持1300℃左右的高温，如果温度过高，则容易产生飞红现象。

因为二者性质不同，烧成温度以及对窑室气氛的要求也不同。从烧成技术上看，需要在特定的烧成温度下进行，需要两种颜料在统一的烧成温度下烧成的釉里红配方和青花配方，即使在现在，烧制青花釉里红瓷，仍然需要烧窑师傅具有很高的水平与丰富的经验才能掌握窑炉气氛，并且不能大量生产。人们常用“十窑九不成”和“百里挑一”来形容它的难度，这也是青花釉里红弥足珍贵的原因。元代早期的青花釉里红作品还处在初级阶段，工艺上也不太成熟。有些釉里红瓷发色不够明亮，发灰，纹饰也不清楚，有些甚至有些变成褐赭色，这是因为氧化铜的还原呈色不够稳定，所以与当时的青花相比，稍有逊色。元代釉里红瓷器中很少有颜色鲜艳艳丽的，而多有发灰或者烧制缺陷，还原铜红料在800℃以上就会蒸发，但钴蓝呈色的温度却高达1300℃以上，因此元代釉里红不像青花那样运用自如，要同时保持青花和釉里红的呈色，难度非常之大，所以烧制青花釉里红，从釉

料配制和自始至终的烧制过程都要十分严格,稍有偏差,便有整窑报废的可能。

3.2 以明洪武时期釉里红折枝菊纹菱花形口盘为例

釉里红折枝菊纹菱花形口盘是件高8.6cm、口径45.9cm、底径27.7cm的作品。菱花形口,折沿,花瓣形浅腹,矮圈足。青花釉里红技术很困难,因为需要青花和釉里红都在素胎上绘制纹饰,再罩一层透明釉,入窑经高温一次烧成。但是因为青花和釉里红对气氛要求不同,釉里红对窑室气氛要求严格,铜红料需要在1250℃~1280℃的还原气氛中烧成红色,青花料的要求则相对宽松,但仍需要高超的技术。这个口盘则是烧制非常优秀的一件作品。

4 青花釉里红的审美特征

4.1 色彩之美

青花是在白色瓷器上绘有青色花纹的一种瓷器,蓝白相间。釉里红是铜红料在高温还原焰下烧制而成的呈红色的一种瓷器品种。青花釉里红瓷十分名贵,令人惊艳,它将文学艺术与工艺完美地结合为一体。青花釉里红瓷器中有一种最为名贵的特色,那就是釉里红中红中带绿才是最佳的效果。这是铜红料在窑炉中还原焰和氧化焰同时作用,才烧出红绿两色,色泽高贵优雅,非常难得。红绿配色,如花如叶,雍容华贵,是瓷器色彩美的典范。

4.2 纹样之美

青花釉里红的画片多为中国画,如仕女图、八大山人图、山水花鸟等,将中国画的纹样与陶瓷工艺相结合,在纯净无瑕的瓷胎之上,匠人们精心绘制出国画图案,赋予其高贵而典雅的气质。通过青与红的鲜明对比,展现出绚丽多彩的视觉效果。当这些图案被覆盖上一层透明的釉料后,不仅色彩之美得以保留,更与瓷器的造型之美融合在一起,共同构筑出一件集艺术性与实用性于一体的作品。入窑高温烧制,从而成为巧夺天工的艺术珍品。

4.3 造型之美

青花釉里红与陶瓷的所有造型都可以完美搭配在一起,如最常见的瓶类大小、高低、宽瘦各不相同的造型均可搭配和谐。梅瓶是其中最经典的造型,小口矮领丰肩下收,小底挺拔,和青花釉里红搭配在一起,相得益彰,耐人寻味。俊俏秀丽宛如少女,能超越时空界限,历经千百年一直为中外人士所喜爱。现代,箭筒以及各种夸张变化的造型,甚至残缺美的造型,饰以青花釉里红画面无不妙趣横生。

4.4 以元代釉里红高足杯为例

河北保定曾在1964年出土过一个元代的青花釉里红开

光贴花盖罐,现在被收藏在河北博物院。这件作品就是采用了青花和釉里红的装饰,其罐身覆以厚重的青白釉,但经过烧制釉面干净透亮,温润如玉。其纹饰层次丰富且清晰。器物上方是一个蹲姿的狮钮盖,盖面上饰有变形的莲瓣纹、回纹和忍冬纹。罐身口沿有两层装饰,分别是忍冬纹和缠枝花卉纹。肩部装饰有如意云纹,形状犹如一个下垂的如意,有着“称心如意”的美好寓意。整件器物最突出的主体纹样就是器物腹部四周用泥浆制作的连结成的菱花纹。这种连珠纹是元代景德镇瓷器的特殊装饰,里面贴塑有菊花牡丹等,装饰性极强。青花渲染贴塑的花卉枝叶,釉里红彩绘花朵,红蓝两色交相辉映。整个画面华丽但不堆砌繁琐。罐底加以缠枝纹、莲花纹和忍冬纹作为辅助,整个器物一共有11层纹饰,整体图案层次分明,浑然一体,设计构图十分饱满,层次多而不杂。

5 结论

青花釉里红是瓷器中的典范,是中国古代制瓷匠人的优秀代表作,其工艺之复杂,制作之艰难,成品之优美奠定了青花釉里红是瓷器中最为杰出的作品之一。青花釉里红具有深刻的人文内涵,如釉里红的红色,由铜红料在还原焰下高温烧制而成,红色在我国自原始社会开始至今都具有深刻的意义。红色是鲜血的颜色,代表热情。红色是国旗的颜色,代表情怀。红色又是故宫城墙的颜色,代表了历史。这一人文情怀赋予了青花釉里红更高的价值。同时青花釉里红既具有青花优雅莹润的特色,又有釉里红沉静热烈的特色。二者有机融合,形成了素雅与艳丽集于一身的特色。是中国古代工匠的智慧结晶,也是中国传统文化的典范。

参考文献

- [1] 刘蕴泽.瓷中贵族——青花釉里红[J].东方收藏,2019(17):36-37+113-114.
- [2] 严琨.釉里红与青花釉里红[J].陶瓷研究,2018,33(2):85-87.
- [3] 黄欢.我与青花釉里红陶瓷艺术的不解之缘[J].景德镇陶瓷,2017(4):47-48.
- [4] 李午兴.陶瓷青花釉里红系列[J].江西社会科学,2017,37(8):3.
- [5] 胡强.釉里红瓷的装饰技法及绘画形式[J].景德镇学院学报,2016,31(3):80-82+109.
- [6] 占勇.浅谈青花釉里红的发展及应用[J].景德镇陶瓷,2016(2):46-47.
- [7] 刘洋.探讨雍正青花釉里红瓷器的价值——以清雍正青花釉里红海水龙纹梅瓶为例[J].现代装饰(理论),2015(8):166.
- [8] 陆岩.也谈青花釉里红艺术[J].景德镇陶瓷,2015(1):2-3.
- [9] 王玉岭.浅谈青花釉里红装饰[J].陶瓷科学与艺术,2014,48(8):24-26.