

Research on the Integration of Color Psychological Effects and Aesthetic Implications in Color Glazed Porcelain

Xing Yang¹ Peng Liu²

1. Jingdezhen Art Vocational University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

2. Jingdezhen Tangni Ceramic Culture Communication Co., Ltd., Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Color glazed porcelain, as an important component of Chinese ceramic art, not only reflects superb craftsmanship, but also contains profound cultural connotations and rich psychological emotions. This article is based on the theory of color psychology, systematically sorting out the development trajectory and representative types of color glazed ceramics, deeply analyzing their color matching, visual communication, and cultural imagery, and exploring the impact of changes in color glaze temperature, purity, and other aspects on the audience's psychology. The article combines aesthetic, psychological, and socio-cultural perspectives to explain how color glaze can stimulate different psychological feelings and emotional resonance, and analyzes its evolution and innovation in historical and contemporary aesthetics through typical cases. In short, the aesthetic value of colored glazed porcelain lies not only in the beauty of colors, but also in its deep integration with national culture, aesthetic psychology, and social emotions. Finally, looking forward to the application prospects of color glazed porcelain in modern design and life aesthetics, providing theoretical references for the innovative development and diverse expression of ceramic art.

Keywords

color glazed porcelain; Color psychology; Aesthetic connotation; Artistic fusion; cultural heritage

颜色釉瓷中的色彩心理效应与审美意蕴的融合研究

杨行¹ 刘鹏²

1. 景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

2. 景德镇唐泥陶瓷文化传播有限公司, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

颜色釉瓷作为中国陶瓷艺术的重要组成部分, 不仅体现了高超的工艺水平, 也蕴含着深厚的文化意蕴和丰富的心理情感。本文以色彩心理学为理论基础, 系统梳理颜色釉瓷的发展脉络与代表性种类, 深入分析其色彩搭配、视觉传达和文化意象等层面, 探讨色釉的冷暖、纯度等变化对观众心理的影响。文章结合美学、心理学及社会文化视角, 阐释颜色釉如何激发不同的心理感受与情感共鸣, 并通过典型案例解析其在历史与当代审美中的演变与创新。总之, 颜色釉瓷的美学价值不仅在于色彩之美, 更在于其与民族文化、审美心理及社会情感的深度融合。最后, 展望颜色釉瓷在现代设计和生活美学中的应用前景, 为陶瓷艺术的创新发展和多元表达提供理论参考。

关键词

颜色釉瓷; 色彩心理; 审美意蕴; 艺术融合; 文化传承

1 引言

陶瓷作为中华文明的重要艺术瑰宝, 尤其颜色釉瓷凭借绚丽的色彩和独特的艺术语言, 展现了色彩与造型的高度融合与工艺的极致追求。色釉不仅决定了陶瓷的视觉美感, 更深刻影响着观者的心理情绪和审美体验。随着社会与审美观念的发展, 颜色釉瓷逐步形成了融合中华民族特色与时代气息的多元审美体系。现代色彩心理学揭示, 不同釉色可激发观众丰富的情感反应, 陶瓷艺术家也逐渐有意识地将色彩

心理原理应用于创作, 使作品更具表现力和情感温度。颜色釉瓷同时也承载着吉祥、身份等文化符号, 成为民族美学的重要载体。当前, 系统梳理颜色釉瓷中的色彩心理与审美意蕴融合机制, 已成为推动陶瓷艺术创新与文化传承的关键方向, 也是研究和实践的重要课题。

2 颜色釉瓷的发展历程与色彩艺术特点

2.1 颜色釉的起源与历史演变

中国颜色釉瓷的发展源远流长, 早在商周时期就出现了色釉初步应用的雏形。隋唐时期, 随着制瓷技术的进步和美学观念的成熟, 颜色釉开始呈现多样化的风格与表现手法。两宋时期, 汝、官、哥、定、钧五大名窑的出现, 将青釉、

【作者简介】刘鹏(1995-), 女, 中国山东枣庄人, 硕士, 从事陶瓷艺术设计与理论研究。

天青、粉青、月白等色釉美学推向高峰，釉色柔和细腻，兼具含蓄与内敛之美。元明清时期，甜白釉、豇豆红、仿官釉、仿汝釉等丰富的颜色釉品种不断涌现，色彩语言更加多元和自由，工艺水平不断突破。

尤其明清时期，景德镇成为世界瓷都，釉色创新日新月异，红釉、蓝釉、紫釉、黄釉、青釉、窑变釉等逐渐形成独特风格。各大窑口通过矿物配方、温度控制、还原与氧化等工艺调控，实现了釉色的纯净、浓艳以及其他丰富的变化。颜色釉瓷不仅服务于宫廷御用、宗教祭祀和百姓生活，还成为对外交流的重要文化符号。至近现代，颜色釉瓷不断与西方色彩美学、现代设计理念融合，推动陶瓷艺术向更多元、开放、个性化方向发展。

2.2 主要颜色釉品种及其色彩特征

中国颜色釉瓷品种丰富，各具特色。青釉、天青釉、粉青釉以清新淡雅、温润如玉著称，给人以宁静、优雅、空灵的心理感受。红釉如郎窑红、祭红、豇豆红等，则色泽浓艳、层次丰富，象征吉祥、热烈与权威，易引发观者振奋和敬畏之情。黄釉自明清以来为皇家专用，色彩明亮、庄重、尊贵，是身份和权力的象征。青釉是中国瓷器中最悠久的釉色，多用于日常器皿，纯净柔和、自然，带有生活气息。蓝釉、紫釉则色调深邃、富有变化，体现神秘、浪漫、幻想等心理意象。

2.3 颜色釉瓷的色彩语言与视觉表现

颜色釉瓷的色彩语言主要通过色相、明度、纯度、冷暖等维度表现出来。色相上，青、绿、黄、红、蓝、紫各自表达不同的心理情感和审美倾向。明度与纯度的变化赋予陶瓷作品以通透、深邃、温润或鲜明的视觉效果。冷暖色调的搭配与过渡，营造出不同的空间氛围与审美意境。颜色釉还注重色彩的层次与质感，通过透明釉、半透明釉、不透明釉的不同组合，展现出“润如玉”“凝如脂”“变幻莫测”等多重艺术效果。

3 色彩心理学视角下的颜色釉瓷心理效应

3.1 色彩感知与心理反应的基本机制

色彩心理学认为，人们对色彩的感知与心理反应是由生理、心理和社会文化多重因素共同作用的结果。不同色彩能通过视觉刺激，引发大脑对明亮、暗淡、冷暖、饱和等属性的判断，进而影响情绪、行为和价值观。色彩不仅作用于人类视觉感官，更在无意识层面激发情感联想和心理共鸣。

在颜色釉瓷艺术中，色彩的明快与柔和、冷静与热烈、神秘与活泼、厚重与轻盈等对比组合，通过器物表面的变化与互动，直接影响观赏者的情绪体验。例如，青釉常被视为安静、内敛、典雅的代表，有助于营造宁静祥和的心理氛围。红釉则常常激发活力、吉庆、庄严的情感，增强视觉冲击力。黄釉给人以温暖、光明、权威感，是中国传统文化中最具尊崇意味的色彩。绿釉带有自然、生机、希望的象征，易于引

起心理愉悦和舒适感。

3.2 颜色釉瓷的典型色彩心理效应解析

在陶瓷艺术创作与欣赏的过程中，颜色釉的不同种类往往能够唤起特定的心理意象和情感需求。青色釉以其温润如玉的质感和内敛高洁的色调，在中国传统美学中被视为“君子之色”，常常出现在书斋、禅室等宁静空间，带给观赏者安定、专注和心灵净化的体验，成为调节情绪、提升专注力和减缓压力的重要媒介。红色釉则以其热烈明艳的色彩象征吉祥、团圆与尊贵，广泛应用于重要节庆、婚礼及宗教仪式之中，强化幸福、喜悦和归属感。黄色釉自古以来为皇家所用，其明亮庄重的色调不仅承载着权威、光明与希望的象征意义，也在宫廷祭祀和重大仪式中增强了空间的尊崇感和仪式氛围。绿色釉以其自然生动、清新和谐的特点，常见于日常生活器物，营造出生机盎然、温馨愉悦的家居环境，传递着平和与希望的心理感受。蓝色与紫色釉色调深邃、内敛而富有神秘感，常常用于营造静谧、浪漫或沉思的艺术空间，激发观者的想象与遐思。至于窑变等特殊釉色，则以其难以预期的色彩变化和独特艺术效果，激发人们对神秘、偶然和独特之美的追求，满足观赏者对未知与独一无二的美学渴望。颜色釉瓷在色彩搭配与转化中，不仅展现了工艺美术的精湛水平，也充分反映出中华民族在和谐、美感、情感表达等方面的深刻理解和独特创造力。

3.3 现代心理学与陶瓷色彩情感表达的对话

随着心理学、认知科学的发展，现代陶瓷艺术家和设计师在颜色釉创作中越来越重视色彩的情感表达与观众心理体验。科学研究证明，色彩对人的认知、情感、行为有着深刻影响。颜色釉的选择和应用，不仅要考虑历史传统、工艺条件，更要关注现代人的审美需求、心理健康和生活环境。

在现代空间设计、家居美学、艺术疗愈等领域，颜色釉瓷的色彩搭配被广泛应用于情绪调节、压力缓解、审美提升。设计师通过研究色彩心理机制，定制个性化、情感化的陶瓷产品，使色彩成为链接艺术与生活、传统与现代、物质与精神的桥梁，推动陶瓷艺术在当代社会的创新与普及。

4 颜色釉瓷的审美意蕴与文化内涵

4.1 颜色釉与中国传统美学观念的契合

中国传统美学讲究“天人合一”“中和之美”“虚实相生”，强调自然、和谐、意境与人文关怀。颜色釉瓷在色彩表达上，注重自然天成、含蓄隽永、柔和淡雅，追求“如玉如冰”“云烟变幻”的意境美。青釉的温润、天青的空灵、窑变的偶然，都体现了顺应自然、崇尚变化、尊重个体的美学理念。

同时，中国古代文人将陶瓷釉色视为精神修养、人格理想的象征，如“青如天、白如玉、红如火”，每种釉色都寄托着文人的情怀和人生观。颜色釉的审美不仅停留在外在美感，更追求内在气韵与品格修养的统一。陶瓷釉色之美，既是视觉的享受，也是心灵的寄托和文化的传递。

4.2 颜色釉的象征意义与社会功能

颜色釉瓷在中国社会文化中具有重要的象征意义。红釉代表吉祥、繁荣、喜庆，常用于婚礼、寿宴、节庆等喜事。黄釉象征权力、尊贵、中心，历代宫廷多用黄色器物彰显皇权威仪。像祭蓝、祭红等颜色釉，常被用于庄严的祭祀场合，蓝色祭天、黄色祭地、红色祭日、白色祭月，充分体现了“礼”的秩序功能。

颜色釉还与风水、宗教等密切相关。道教讲究青色、绿色代表长生不老、天地和合，佛教器物多用白釉、青釉表达清净、慈悲。不同色彩的陶瓷器物不仅满足审美需要，更承载着祈福、守护、教化、联结社会关系等多重功能。颜色釉瓷成为中华民族集体心理与文化认同的重要载体，具有鲜明的民族性和时代性。

4.3 现代陶瓷色釉审美的创新与多元表达

进入现代社会，颜色釉瓷的审美取向趋向多元与个性化。现代陶瓷艺术家在继承传统工艺的基础上，吸收西方色彩理论与现代美学观念，探索色釉与器型、空间、光影的复合表达。新材料、新工艺、新媒介的运用，使陶瓷色釉呈现出更多元、开放、跨界的美学风格。

当代颜色釉瓷不再局限于传统的色彩范畴，出现了拼接、渐变、撞色、透明、哑光、金属质感等多种新表现。艺术家根据不同社会主题、个人情感、空间功能，定制专属色彩语言，实现审美意蕴与心理诉求的有机融合。颜色釉瓷已成为现代空间设计、公共艺术、生活美学的重要元素，推动陶瓷艺术走进更多人的生活与心灵。

5 颜色釉瓷色彩心理与审美意蕴的融合机制与创新实践

5.1 色彩心理与审美意蕴的互动机制

颜色釉瓷艺术之所以跨越时空而具独特魅力，在于色彩心理效应与审美意蕴的互动。色彩首先作用于感官，引发情绪共鸣，如青釉的温润宁静带来安定，红釉的热烈明艳激发振奋。由此产生的愉悦或治愈感，是审美情感的起点。同时，色彩背后的文化象征与价值理想进一步深化体验。中国传统美学强调“以色言志”，青、红、黄等不仅是视觉对象，更承载人格理想、民族精神与宇宙观。艺术家在色釉选配、工艺调控、主题创意中，注重色彩心理联想与文化意象，使作品在视觉层面激发共鸣，在精神层面唤起认同。色彩的融合延伸至环境、习俗与记忆，使颜色釉瓷成为情感与精神、美学与价值的桥梁。

5.2 颜色釉瓷融合创新的当代实践

在当代审美多元化与国际交流日益加深的背景下，颜色釉瓷在色彩心理与审美意蕴的融合创新中展现出巨大潜力。现代陶艺家们正不断从传统釉色配方与审美理念中汲取灵感，还将色彩心理学理论创造性地融入陶瓷艺术实践，通过釉料配比、温度控制和窑变工艺，探索新型釉色的独特表现，使作品兼具美学张力与情感表达。颜色釉瓷广泛应用于建筑装饰、家居艺术、文化礼品和情感疗愈等领域，浅蓝、淡绿等柔和色调营造出温馨安定的氛围，鲜明的红黄对比则强化仪式感与文化认同。部分陶艺工作坊更与心理学家合作，开发色彩陶艺疗愈课程，帮助人们通过色彩艺术缓解压力与焦虑。伴随国潮文化、非遗活化与跨界设计的兴起，颜色釉瓷作品以崭新形式融入现代生活，成为传递美学精神、抚慰心灵的重要载体，也推动陶瓷艺术实现持续创新发展。

6 结语

颜色釉瓷作为中国陶瓷艺术的瑰宝，历经千年发展，已不再只是工艺与材料的展现，更是色彩心理与审美意蕴深度交融的艺术结晶。颜色釉瓷通过科学的色彩心理学原理和系统的美学阐释，赋予人们丰富的情感体验和心理共鸣，承载着民族文化的历史记忆与精神理想。色釉的冷暖、明暗、纯度、透明度，既决定了器物的视觉美感，也影响着人们的情绪、行为与审美判断。今日，颜色釉瓷在坚守“天人合一”“和而不同”东方美学的同时，不断吸收现代色彩心理学与国际艺术理念，实现了传统与现代、东方与西方的深度对话。色彩心理与审美意蕴的结合，使颜色釉瓷不仅是个人审美的珍品，更成为家庭、社会和情感疗愈的重要载体。未来，颜色釉瓷将在材料创新、公共艺术、生活美学等领域持续展现独特价值，成为中国美学精神与人文理想的重要象征。

参考文献

- [1] 杜喆文.景德镇高温颜色釉绘画色彩语言研究[D].景德镇陶瓷大学,2024.
- [2] 钟燕.当代陶瓷高温颜色釉绘画的造型语言研究[D].景德镇陶瓷大学,2024.
- [3] 卢明星,付平.陶瓷艺术中色彩视觉搭配的功能表达[J].景德镇陶瓷,2023,51(03):114-117.
- [4] 刘稳.探析花卉在陶瓷艺术的表现形式与具体意向[J].江苏陶瓷,2022,55(03):10-11.
- [5] 陈晶晶.论中华印象彩陶瓷艺术[J].景德镇陶瓷,2019,(05):14-15.