

Exploration and Application of Mucha's Painting Techniques in Ceramic Color Gradient Painting

Fengjuan Duan

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

Mucha's painting technique primarily features Art Nouveau style, emphasizing fluid lines and elegant curves, with slender and graceful figures that are highly decorative. He excels in incorporating natural elements such as flowers and vines, integrating intricate pattern designs with soft, layered hues. His works often evoke a dreamlike atmosphere, blending Symbolism and Romanticism, and possess both artistic and commercial value. The colored glaze is fine and smooth, with a crystalline, translucent surface and vibrant, rich colors layered in depth. After high-temperature firing, the glaze becomes even and stable, with a gentle luster that combines glass-like and metallic sheen, making it highly decorative. Combining these two approaches in ceramic painting would showcase a new expression of decorative art.

Keywords

Mucha's painting techniques; colored glaze; comprehensive ceramic decoration

穆夏绘画表现手法在陶瓷颜色釉绘画中的探索运用

段凤娟

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

穆夏的绘画手法以新艺术风格为主, 强调流畅的线条与优雅的曲线, 人物造型修长柔美, 充满装饰性。他擅长运用自然元素, 如花卉、藤蔓等, 融入细腻的图案设计, 色彩柔和且富有层次感。画面常带有梦幻般的氛围, 兼具象征主义与浪漫主义特色, 兼具艺术性与商业价值。而颜色釉质地细腻光滑, 釉面晶莹剔透, 色彩绚丽饱满, 层次丰富。高温烧制后, 釉色均匀稳定, 光泽柔和, 兼具玻璃质感与金属光泽, 极具装饰性。将两者结合运用到陶瓷绘画中会展现出装饰艺术的新体现。

关键词

穆夏绘画手法; 颜色釉; 陶瓷综合装饰

1 引言

穆夏绘画表现手法在陶瓷颜色釉绘画中探索运用的相关研究, 并查阅大量图像和装饰创造, 通过对国内外有关穆夏艺术、陶瓷颜色釉绘画以及两者结合应用研究的分析, 以及陶瓷绘画综合运用在陶瓷中的创新。

2 穆夏绘画表现手法在陶瓷颜色釉绘画中的探索运用

2.1 穆夏绘画表现手法

阿尔丰斯·穆夏是新艺术运动时期欧洲杰出的装饰代表人物之一, 在我国的民国时期视觉设计事业就已经能够看到穆夏的痕迹, 而近年, 除对穆夏本身风格研究外, 更多学者开始深入分析穆夏艺术风格养成的时代背景及其风格取向

【作者简介】段凤娟(2000-), 女, 中国江西九江人, 硕士, 从事陶瓷绘画创作研究。

的思想导图, 去了解形成这种浪漫唯美的艺术风格一个原因。其中较有代表性的文章有曹江文静的《阿尔丰斯·穆夏平面设计中的民族性研究》、刘连的《月份牌-中国平民化艺术的符号图标》等, 这些文章为我们带来了全新的分析视觉。其绘画表现手法可以中西风格的融合, 以植物线条的婉转、构图形式的经典、细腻的装饰性图案和浪漫主义风格为核心。他的作品常以女性形象为主体, 在图《拜占庭女神》中将女性的光环结合自然元素(如花卉、藤蔓等), 色彩柔和且富有层次感, 画面充满梦幻与象征意义。穆夏的风格兼具艺术性与商业性, 对后世装饰艺术产生了深远影响。

2.2 陶瓷颜色釉绘画

陶瓷颜色釉绘画是一种独特的艺术形式, 以陶瓷为媒介具有陶瓷的特性, 釉料在窑火中发生反应, 色彩以及造型和线条都会被再次塑造, 颜色釉绘画作为一种独特的艺术形式, 是土与火的艺术结晶, 是颜色釉与泥坯的有机结合, 必须经过窑火的考验才能完成最终的作品形象较为质朴, 在工

艺和技法上与我们常见的绘画形式有所不同的是，它需要在高温窑炉中以火洗礼，使得釉料中的氧化物发生化学反应，从而达到一种偶然天成的画面效果。是既注重绘画的艺术性，又强调陶瓷工艺的独特性。

2.3 穆夏绘画风格与颜色釉的联系

穆夏的绘画手法跟颜色釉实现结合，体现为两者对装饰性和艺术性的共同追逐上，穆夏图案的装饰设计可跟颜色釉质感相呼应，釉色的渐变和层次感可强化穆夏画面里的梦幻感，穆夏画作中频繁出现的花卉、藤蔓等自然元素，可依靠颜色釉的晶莹质感得到更活泼的呈现，使画面增添立体感与光泽感，穆夏象征主义风格跟颜色釉的金属光泽结合起来，可造就出更具神秘与浪漫色彩的艺术效果，这种融合不仅增进了装饰性，还赋予了作品独有的视觉冲击力与文化底蕴。

3 设计来源与设计定位

3.1 设计来源

本文设计的来源与灵感主要是出自几个方面：穆夏绘画的艺术风格里，标志性特征是流畅又优雅的曲线，这些线条直接就能转化为陶瓷绘画中用黑料所勾出的线条感，穆夏的创作中绘制了大量的人物海报，这些海报大多都是以女性为创作主体，散发这永恒而深刻的生命力，平常穆夏多以花卉、藤蔓、树叶等自然元素作为装饰主题，这些图案跟陶瓷颜色釉的窑变质感相吻合，柔美典雅的女性形象可作为陶瓷绘画的主体对象，结合颜色釉细腻的呈现效果，增添画面的艺术感染力，而且穆夏作品里的柔和色彩与梦幻氛围，可凭借颜色釉的渐变与结晶效果得以进一步加强。

3.2 设计定位

艺术性：新艺术风格的当代转化。将穆夏绘画的曲线美学、自然元素（花卉、藤蔓）与女性形象的浪漫气质，融入陶瓷绘画中，赋予传统陶瓷现代装饰艺术的语言表达。象征性表达通过颜色釉特性，强化穆夏作品中的象征主义内涵（如生命、自然循环），使画面兼具视觉美感与哲学深度。

装饰性：线条、色彩与釉料的视觉共振。以穆夏的流畅线条为基础，结合陶瓷绘画中的基本勾线绘画，设计动态的装饰图案（如缠绕的藤蔓、层叠的花瓣），增强画面的韵律感。利用颜色釉的绚丽渐变与光泽感，复现穆夏风格的柔和色调与梦幻氛围，同时探索高温烧制下釉色的偶然性效果，丰富视觉层次。

文化性：东西方美学的跨界对话。笔者以中国陶瓷为载体，融合穆夏的西方新艺术语言，通过釉色与器型的结合（如镶器、瓷板），实现文化符号的创造性转化。

创新性：传统工艺的突破与重构。笔者借鉴穆夏在玻璃、珠宝设计中的装饰逻辑，将其转化为陶瓷绘画的构图法则。

4 穆夏绘画表现手法概述

4.1 造型的表现

穆夏作品体现出，他的造型表现核心是理想化、装饰性与流动感，其笔下呈现的女性形象身材比例夸张却和谐，李建文、金灿的《穆夏商业海报中女性形象的造型探析》

主要是分析穆夏艺术绘画表现出的女性形象，以及穆夏在表现女性形象时的特点，就如穆夏的插画《手拿水果的女人》以及《手拿鲜花的女人》，这两幅描绘出优雅少女模样。人物面容淑静端庄，发丝就像藤蔓一样卷曲缠绕，与花卉、枝叶缠绕交织成单一的装饰背景，展现自然与人体共生的美学意蕴，造型设计兼具象征意义：百合、月桂等植物传达出纯洁与荣耀，女性形象摇身成为自然女神，传递生命轮回的哲学内涵。

4.2 色彩的表现

在穆夏的作品中，绘画色彩把柔和、浪漫当作核心，既具备装饰美感又有情感表达，他擅长采用低饱和度色调，诸如灰粉、浅金、橄榄绿以及淡紫，营造出恰似梦幻的唯美感觉，赋予画面一种充满浪漫唯美的视觉模样，穆夏受日本浮世绘相关影响，在柔和的基调里添加东方色彩的平面化处理，弱化立体的阴影感，展现装饰风采，穆夏艺术里的色彩不只是做视觉上的装饰，更是情感与象征的承载载体，成为新艺术运动期间把艺术性与功能性加以融合的样板。

4.3 装饰的表现

穆夏装饰语言的特色是由繁复又有序的曲线、自然符号及平面构成展现的，他擅长把类似穆夏作品《百合花》的植物纹样加以运用，创造层叠缠绕的装饰背景，给画面赋予强烈的节奏感与象征性，女性形象老是被放在圆形或拱形的框架里头，发丝、衣饰跟植物曲线彼此交织，构建起动态平衡的画面结构。他利用低饱和度的渐变加上金银点缀，营造奢华梦幻的情境，实现装饰元素与主题叙事的深度融合（如百合寓意纯洁，月桂隐喻着荣耀），穆夏的装饰设计把纯艺术与实用艺术的界限打破了，其海报、插画中的纹样跟文字实现了巧妙融合，既在商业传播中发挥功效，又转变为独立的美学符号，在当时的法国设计界名声鹊起，他又被誉为“新艺术运动的辉煌棋手”“斯拉夫民族历史画巨匠”，成为后世装饰艺术跨领域应用方面的灵感源。

4.4 构图的表现

笔者在剖析穆夏的海报作品时，发现穆夏风格的构图一般以框架性、对称性与流动性为核心，既带有叙事功能又有装饰美感，并且他老是采用圆形、拱形或放射状结构对画面加以分割，实现“画中画”的嵌套效果，就如《月桂树》系列里的圆形边框，把女性形象和穆夏的绘画表现结合，再和镶器相结合来增强视觉层次与形式感。画面主体大多呈现出居中对称，女性形象四周环绕着繁复的月桂与花卉，由中

心朝四周发散,赋予静态画面以动态韵律,穆夏巧妙平衡虚实空间,一般采用密集的装饰纹样填充背景,同时把人物面部或肢体部分留白,着重平面化的布局,以线条的疏密对比带动视线的流动。

5 穆夏绘画表现手法与陶瓷颜色釉结合的可行性

5.1 与陶瓷颜色釉质感的契合

关于此方面的研究主要是进行尝试性探索,高温颜色釉人物画作为一种新兴的艺术形式,以其独特的色彩和造型表现显著扩展了陶瓷艺术的边界。

把穆夏绘画里流动的线条、柔和渐变的色彩以及自然元素的装饰性,跟陶瓷颜色釉的材质特性彼此契合,其标志性曲线(像藤蔓、发丝这般)可通过釉下工笔勾线的形式呈现,结合高温烧制时段内釉色的自然晕染与扩散,恰巧能仿照穆夏笔下的色彩渐变和透明罩染的效果,赋予画面的梦幻感觉。颜色釉呈现的玻璃质感跟金属光泽,可加大穆夏作品中金银装饰的奢华感强度,而釉色窑变的不确定性(如冰裂纹、釉色混合)赋予了作品自然与人工交融的诗意美,穆夏平面化线条跟陶瓷釉面的立体肌理形成对比,在光影的氛围里产生动态层次,既留下新艺术风格的装饰美感,又突显了陶瓷材质的独特风采,此融合突破了传统绘画跟工艺间的界限,给东西方美学对话创造了创新载体。

5.2 与陶瓷颜色釉色彩的融合

结合穆夏绘画中作品《宝石》那柔和浪漫的色调与陶瓷颜色釉的材质属性,试着制作类似试片以达成独特的视觉融合,其标志性的低饱和度色彩(诸如灰粉、浅金、橄榄绿)可经由颜色釉的单色釉以及渐变与结晶得以实现,高温下釉料进行自然的流动与交融,恰好能够模拟穆夏所描绘的光影朦胧感与空气质感。呈现女性肌肤的细腻晕染可借助透明釉叠加釉下五彩的技法,而花卉藤蔓的渐变层次可依靠釉色分层施釉与窑变效果来强化,颜色釉的偶然状况(例如釉色裂变、流淌痕迹)与穆夏的象征主义叙事构成呼应,为画面赋予自然和人工结合的诗意,这种融合依旧留存了新艺术风格的唯美基调,又凭借陶瓷的立体结构与釉色光彩,结合陶瓷的九大色系进行搭配从而扩充了色彩的视觉层面,实现东西

方美学的创新式对话。

6 结语

在穆夏绘画表现手法跟陶瓷颜色釉融合的相关探索过程中,这一场融合不只是一场跨媒介的艺术试炼,更是一番东西方美学精神的深度交流对话,这种融合既接续了穆夏对生命与自然的浪漫表达,同时也把国际化的视觉语言赋予陶瓷艺术,突破了传统绘画跟工艺间的边界。

处于研究进程里,釉色烧制表现出来的不可控性以及带来的惊喜变化跟穆夏风格的形式严谨性形成张力。不同颜色釉的质感以及温度的烧成结果都千变万化给我们带来了神秘的色彩效果,也正是因为颜色釉的丰富在结合装饰画的体现中更加丰富了人们的视觉感受,为艺术创作也增加了更为宽广的旷野。

未来该探索可进一步延展公共艺术、空间设计进行结合,助力穆夏风格从架上艺术迈向生活美学,研究最终所瞄准的指向,并非仅仅是技法层面的跃进,更是一种蕴含着的文化自觉,在全球化当前的语境里,把工艺当作船只,搭载艺术的精魄,驶向传统跟现代共生的新的彼岸。

参考文献

- [1] 仕明,李凡璠.穆夏的艺术风格在装饰绘画上的应用研究[J].期刊,2024(6):28
- [2] 黎梦雨,吴伟勤.阿尔丰斯·穆夏装饰艺术的继承性与创新性探析[J].美术时代,2018(5):26.
- [3] 白玉倩.自然与唯美——穆夏风格的形成与影响[J].美术文苑,2020(4):54.
- [4] 傅琚.从《吉斯蒙达》看穆夏绘画中的拜占庭风格[J].安徽:美术教育研究,2022(20):28.
- [5] 孙媛媛.阿尔丰斯·穆夏:用艺术传递美与善[J].荣宝斋,2019(10):250-265.
- [6] 武非,杨子豪.浅析阿尔丰斯·穆夏的平面绘画中色彩造型对主题的传达[J].包装与设计,2019(1):104-105.
- [7] 赵灵涵.浅析穆夏绘画装饰性语言对我创作的影响[D].大连:辽宁师范大学,2020:4-5.
- [8] 余键,吴劲鹏.高温颜色釉陶瓷绘画的美学理论探索美术观察,2019,No.289(09).