

The unique expression of abstract art in ceramic painting

Hailin Zhang

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

This article aims to explore in depth the uniqueness of abstract art in ceramic painting. By analyzing the concepts of abstract art and ceramic painting, as well as their integrated value, this study explores the expressive characteristics of abstract art in ceramic painting, including breaking through realism in line application, breaking traditional color matching with color matching, innovating in shape and texture construction, and expressing emotions more directly. Through a detailed analysis of specific ceramic painting works, it highlights the powerful charm of abstract art applied in ceramic painting.

Keywords

Abstract Art; Ceramic painting; Artistic fusion; Unique expression

抽象艺术在陶瓷绘画中的独特表达

张海琳

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

本文旨在对陶瓷绘画中抽象艺术所表现出的独特性进行深入探讨。通过抽象艺术与陶瓷绘画概念及两者整合价值之分析, 探究抽象艺术在陶瓷绘画的表现特点, 主要有线条运用突破写实、色彩搭配打破传统配色、形状肌理创新建构、情感表达更加直接等等, 并以具体陶瓷绘画作品为切入点进行细致剖析, 彰显出抽象艺术应用于陶瓷绘画所具有的强大魅力。

关键词

抽象艺术; 陶瓷绘画; 艺术融合; 独特表达

1 引言

在当代艺术多元化发展的大背景下, 各种艺术形式之间的界限逐渐模糊, 跨领域的艺术融合成为一种趋势。抽象艺术作为现代重要流派, 是指对真实自然物象的描绘予以简化或完全抽离的艺术。陶瓷绘画作为我国艺术瑰宝, 拥有悠久历史及文化底蕴, 新时代的陶瓷绘画更具有多元化。而抽象艺术为陶瓷绘画注入了新的活力, 为陶瓷绘画发展提供了新的方向。

2 抽象艺术与陶瓷绘画的概念界定及融合价值

2.1 抽象艺术与陶瓷绘画的概念

抽象艺术源于 20 世纪初, 受立体主义和野兽派艺术影响。抽象艺术就是放弃对真实物体的写实表现, 用线条, 颜色, 形态等艺术语言表达艺术家个人的情感, 理念以及内在的精神世界, 抽象艺术并非追求对象的仿真实实, 而是在于

强调艺术的纯正与独立, 以抽象元素传递创作者的感情与理念。陶瓷绘画是指用各种绘画技法在陶瓷器物表面上进行装饰与创作的一种艺术形式, 它是陶瓷艺术中的一个重要部分, 在不同的历史时期, 陶瓷绘画都有其独特的风格和特征, 比如唐三彩, 宋代青花瓷和明代五彩瓷等等, 传统陶瓷绘画讲究立足于实际, 技术娴熟精巧。

2.2 抽象艺术与陶瓷绘画的融合

中国抽象艺术同陶瓷绘画相结合的起源可以追溯到古代, 就陶器绘画装饰而言其抽象元素也初具端倪, 以新石器时代的仰韶文化和马家窑文化表现出来的陶器纹饰为例, 很多由简单的线条勾勒出的纹饰线条都体现着古代陶瓷绘画的抽象元素。在时代潮流不断发展的驱使和促进下, 传统陶瓷绘画已不能适应人们审美需求。当代陶瓷绘画融入抽象元素给创作带来新生机与灵魂, 借助当代多元化的陶瓷绘画语言使抽象艺术得到充分展现, 釉上釉下的各种形式绘画给中国艺术文化带来新鲜血液并产生浓郁的视觉冲击力, 抽象艺术形式语言及创造性概念突破传统陶瓷绘画题材及形式限制, 使得陶瓷绘画能更加自由的抒发艺术家主观情感及理念, 使其在很大程度上丰富了陶瓷绘画在艺术表现上的

【作者简介】张海琳(2000-), 女, 中国广东省龙川人, 硕士, 从事陶瓷绘画创业研究。

形式。

3 抽象艺术在陶瓷绘画中的表达特征

3.1 线条的运用

传统陶瓷绘画中线多用于勾勒物体形状和结构，具有强烈的写实性。陶瓷绘画通过借助抽象艺术可以使线条更加灵活多样，抽象线条因其自由生动的特点给陶瓷绘画带来了特殊的艺术活力并突破了传统具象描述的局限性，使得陶瓷作品更加具有现代感与表现力。抽象艺术运用于陶瓷绘画并不局限于物体外部形态的复制，而是以线条的粗细、弯曲度、疏密及色彩变化传达情感和艺术意境。陶艺家白明许多陶艺作品并未画出具体物象而只是以青花料勾勒出流动曲线或交织直线，曲线优美流畅如同流水般轻盈灵动营造出空灵缥缈的氛围，直线是果敢而有力地交织在一起构成了一种节奏感强的网格，从而加强了构图中的秩序感。《生生不息》就是用青花料勾勒素胚，用细曲直线条表现出交织蔓延之形，线条并不是规整的几何轨迹，它是一种微小的起伏曲线，似植物正茁壮地呼吸着又好像植物的生命在蔓延。《芦苇吟》表现了一种别样的线条美学，该作品唤醒了秋湖边的含蓄气氛，线条不像《生生不息》那么刚健，但又带着柔和的曲线和微弱的折痕，准确地捕捉到芦苇随风摇曳的姿态。两幅作品都以抽象线条为主的表现语言，既保留了陶瓷绘画温润的质感同时也赋予作品以深刻的意义，体现了白明对线的掌控和活力的表达，又是线条抽象艺术在陶瓷绘画上的具体呈现。

3.2 色彩的搭配

传统陶瓷绘画色彩搭配一般遵循着现实色彩的规律，强调色彩和谐现实。抽象艺术则打破陶瓷绘画中传统的配色模式，拓展了艺术家的色彩使用空间，以色彩对比、融合和渐变的形式来抒发感情营造色彩氛围。抽象艺术的颜色已不仅仅是对实际物体色彩的再现而是具有独立艺术价值，如明亮与强烈的色彩对比能表达出热烈与激情的感情，而柔和优雅的色彩又能传达出宁静与安宁的感情。陶瓷绘画烧制时特殊的釉色变化给抽象色彩使用带来更多的可能性，颜色釉高温着色剂是用金属氧化物或者天然矿物做着色剂，经高温烧制后保持发色效果稳定并显示出绚丽多彩和千变万化。^[1]颜色釉高温着色剂素来被人们称为入窑一色出窑万彩，^[2]艺术家通过对釉料特性的理解与把握，利用各种技法依次分层施釉使烧制时产生特殊色彩效果，该色调分层叠加施用既丰富视觉效果又提高了艺术感染力与观赏性，颜色釉窑变釉烧制后变化莫测仿佛大自然馈赠的幻境，窑火中釉料肆意流淌，红似焰舞青若烟凝间夹杂着金斑银晕，质感或如流云舒展或似冰裂错落，每一点肌理都是独特的，都隐藏着不可复制的灵动和惊艳。比如陶艺家丁传国的画作《抽象的风景》就是以抽象的手法来表现自然的景色，融中国传统陶瓷艺术和现代审美理念于一体，这幅画中运用釉色渐变和立体造型相结

合的方法，构成了一种既有视觉冲击力又有丰富的哲学思考的艺术语言。它的抽象表达并不单纯地抛弃了具象元素，它是通过对自然形态特征符号的简化和提炼来建构超越具象意境的一种方式，它把釉色和抽象艺术融为一体，创造出唯美的意境，突破了传统色彩限制。陶瓷绘画色彩语言丰富多彩，釉下彩、新釉彩与青花瓷各以独特技法绽放别样风韵，釉下彩经高温烧定之后，色彩在瓷胎上自由地晕染开来，釉层经过淬炼之后的颜色会更加浓郁，线条交叉如同云朵飘散，给作品带来一种朦胧的诗意。青花用单一的钴蓝颜料来演绎万千的变化，深邃的蓝线条表现出刚柔并济的气势，浅蓝的晕染又唤起水墨写意的韵味。这些由密疏元素交织而成的抽象纹样既保留青花瓷典雅简约的特质，又突破了具象的束缚，新彩由于烧制温度不高，可实现多层叠加，是抽象表现中一种灵活的媒介。抽象艺术在色彩强烈碰撞下，在陶瓷绘画里迸发出别开生面和蓬勃向上的活力。

3.3 形状及肌理的建构

传统陶瓷绘画多描绘现实物体具体形态，而陶瓷绘画中抽象艺术以抽象形状为主要表现元素。艺术家通过对几何形态和有机形态的结合和转化，可以构建视觉冲击力很强的构图，这些抽象形状已不承载特定代指意义而以大小、位置和比例等形式传递艺术家主观意图。颜色釉是陶瓷绘画的重要形式之一，不仅从色彩上看显示出强大魅力，而且在高温烧制过程中也显示出多变的造型和细腻的肌理。在高温颜色釉瓷画中，抽象化语言使用的比较多，具象语言则发展较慢，这主要是由其特殊的材料特性造成的。^[3]如钧红釉烧制后常呈不规则的流云状，红色釉料随窑火流动形成深浅交织的涡旋，似晚霞漫卷；再看冰裂釉，其纹理常形成交错的裂纹网格，长短宽窄随机分布，宛如冰封湖面上的碎裂痕迹；还有窑变花釉会形成斑点、条纹等不规则形状，质地粗犷且颗粒感强烈。颜色釉作品充分表现出其魅力，使抽象艺术在陶瓷绘画形状材与肌理方面得到建构。其中陶艺家乐龙耀把颜色釉所表现出来的抽象之美表现得得心应手，其作品《欢乐谷》的背景采用颜色釉烧制后流淌的特性来表现，釉面肌理带有细微颗粒感，局部泛着银白光泽，既似星光点缀，又添触觉层次，整体用抽象釉色肌理，将欢乐谷的热闹与浪漫具象化，显现出背景的抽象之美。作品《陌上花开》在绘制背景时，乐龙耀借助高温窑变的不确定性和釉色的交织绽放，使得红色、紫色、蓝色、绿色等色调呈现出层层晕染的效果。花卉形态抽象而隐含茎叶纹理，高温开片釉如岁月蚀刻的痕迹，这种融合技艺在深度与美学视野中的呈现，展现出当代抽象艺术蓬勃的生命活力。而青花作为陶瓷绘画的方式之一，其抽象表达突破了传统纹样的具象桎梏，创作者以钴料为墨，在瓷胎上挥洒点线面的韵律，抽象形态下的青花既保留“料分五色”的传统技法，又注入现代构成意识，使传统釉色成为抽象精神的载体，让千年青花在现代艺术语境中焕发新的生命力。陶艺家干道甫的青花作品《绽放》，通过抽象的笔

触解构了传统瓷画，螺旋图案像花蕾冲破釉面的束缚，而蓝色的渐变在瓷面上营造出旋转的光影，笔触舍弃具象描绘，以几何碎片重构花开的轨迹。作品表现青花瓷的质感，使钴蓝流动本身成为一种生命隐喻，并以瓷体为界限实现了传统工艺和抽象美学之间的沟通。干道甫一直致力于对传统因素在现代青花语言的产生以及与东方美学的融合可能性进行深入挖掘，并对中国传统青花进行了创造性地改造，中国诗性、水墨意境、西方抽象性、“窑变”偶发性等共同构成了干道甫青花艺术的特色。他对传统装饰艺术文化与当代艺术图形文化的进行了继承性的发掘，创造一种既符合现代设计审美意识又具有独特民族韵味的现代青花装饰艺术语言。^[4]

3.4 情感表达的直接性

抽象艺术所表现的感情往往比较直接，它可以通过陶瓷绘画来表现明显的感情色彩，抽象艺术创作时，艺术家从具体细致的图像形态中解脱出来，把自己内心深处浓重的感情色彩用抽象的形式语言表现出来，艺术家在创作时并不需要考虑怎样通过对特定形态的刻画来间接地传达感情，而只是可以直接地把感情融于线条、颜色和形态等艺术要素之间的交错之中。在观众鉴赏抽象陶瓷画的时候，可以直观地感受作品传达出来的感情气氛，并不需要通过具体的形象进行间接的解读艺术家的意图，这一直抒胸臆的情感表现方式使得作品和观者之间产生了更为强烈的感情共鸣，让观众能够深切地感受到艺术家心中的世界。比如艺术家在创作表达哀伤的抽象陶瓷画时可能会采用暗淡的色调、变形的线条和不规则的形状来塑造形象。观者在欣赏该作品时不需要依赖具体写实形态就能直接领悟其蕴含的忧伤。赵无极的《致敬李白》在东西方艺术风格上有着巧妙的结合，作品使用釉下彩技法，在素烧坯体上直接着色后再涂覆透明釉料并经高温烧制后色彩呈现出如玉般温润的暖调与光泽，这一手法正好符合赵无极作品所追求的那种朦胧幽远的意境。作品表现出创作者抽象表现技法，用书法式笔触勾勒出富有动感和灵动的彩色线条，与瓷画烧成之后的光泽相映成趣，让人联想到李

白诗句里跳动的韵律——自由奔放，生机盎然。情感和理念层面上，赵无极为中华传统文化所陶醉，意在传达诗人对自由不羁精神的向往。画上的线条和颜色突破了具象的束缚，成为心灵的具象呈现，正如李白诗作超出了现实的限制，揭示了一个深邃的精神世界，而画面中翻飞跳跃的线条似乎就是诗人李白洒脱的身影。观众在鉴赏作品时既可以了解李白诗魂之精髓，也可以体会赵无极对于自由和艺术之深切感悟，透过这幅作品，我们可以看到抽象艺术中感情表达的直接性与浓烈性。

4 结语

抽象艺术和陶瓷绘画结合在一起是当代艺术发展的鲜明表现，从古代陶器抽象纹饰的产生到现代艺术家借助线条、色彩以及肌理等要素进行的创新表现，两者之间的碰撞迸发出艺术的火花，不仅给传统陶瓷绘画带来了一种现代的生机，而且使抽象艺术具有了更加充实的呈现载体。文章中的艺术家作品就是这一成果的优秀证明，显示出极高的艺术价值。今后需要对传统陶瓷文化精髓和抽象艺术深层契合点进行进一步发掘，并强化技法研发和人才培养力度，促进抽象艺术向陶瓷绘画领域展开更为广泛的开发，使这种特殊艺术形式能够不断地在继承和创新中焕发生机，为我国甚至世界艺术宝库增添了更多精彩的篇章。

参考文献

- [1] 郑蔚然.论抽象元素在陶瓷绘画创作中的运用研究[J].陶瓷,2025,(01):88-90.DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2025.01.014.
- [2] 彭卫青.现代陶瓷艺术中高温颜色釉的运用[J].陶瓷科学与艺术,2025,59(04):108.DOI:10.13212/j.cnki.csa.2025.04.074.
- [3] 郑楚楚.浅析高温颜色釉的艺术表现形式[J].陶瓷,2024,(05):148-150.DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2024.05.034.
- [4] 彭浩强.现代抽象图形在传统青花瓷器中的体现[J].中国陶瓷,2013,49(10):72-74+78.DOI:10.16521/j.cnki.issn.1001-9642.2013.10.029.