

Treating the Blank as Black: On the Aesthetics of Blank Space in Ceramic Painting

Mengya Lv Huiwen Li

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

The concept of “treating the blank as black” (ji bai dang hei) originates from Chinese calligraphy and painting. It refers to the aesthetic practice of elevating negative space to a position of equal importance as the pictorial subject itself, thereby achieving an artistic effect of “the dynamic interplay between the substantial and the void” (xu shi xiang sheng). This principle constitutes a fundamental proposition in traditional Chinese aesthetics. This paper introduces this theoretical framework into the field of ceramic painting for investigation. While the application of the “blank space” technique in ceramic painting shares the same aesthetic ends as traditional calligraphy and painting, the unique materiality of the ceramic medium allows for more diverse and varied manifestations of this technique. Employing a methodology that combines theoretical analysis with case studies, this paper first elucidates the core concept of artistic blank space. It then examines the application of related techniques in ceramic painting. Finally, through case analyses, it demonstrates the rich expressive power and aesthetic potency of the blank space technique in this specific artistic domain.

Keywords

the use of blank space (ji bai dang hei); art of blank space; ceramic painting; cultural connotation

计白当黑：论陶瓷绘画中的留白美学

吕萌芽 李慧文

景德镇陶瓷大学，中国·江西 景德镇 333000

摘要

“计白当黑”概念源于书画，即画面中的空白和绘画主体放在同等重要位置，表现出“虚实相生”的艺术效果，是中国传统美学的重要命题之一。论文将这一理论引入陶瓷绘画领域进行研究。在陶瓷绘画领域，对于“留白”技法的运用与传统书画殊途同归。于陶瓷绘画而言，因绘画载体的特殊性，“留白”在这个领域体现出更为多元的表现途径。本文通过理论分析与案例研究相结合的方式，首先阐述了留白艺术核心理念，其次探讨了在陶瓷绘画中相关技法的运用，再通过案例分析，展现了留白艺术效果的丰富性与表现力。

关键词

计白当黑；留白艺术；陶瓷绘画；文化内涵

1 引言

“计白当黑”的哲学原理源于中国传统文化，这个理念强调“有”和“无”的辩证统一关系，认为空白与绘画主体都可以赋予作品审美价值。从道家“有无相生”的宇宙观，到禅宗“空灵意境”的追求，体现出中国人自古以来追求简约、含蓄的审美趣向。这种趣味不仅体现于文人画的“疏可走马”也流转在古典园林“借景留白”之中。“计白当黑”贯穿于传统艺术的各个角落，体现了中华民族独特的审美智慧。

陶瓷绘画作为中国传统艺术，承袭“计白当黑”的美学传统，但又由于陶瓷绘画的媒介性而形成了独特的留白效

果。陶瓷绘画与平面绘画的区别在于陶瓷立体器物的多种表现形式，其“白”不仅指空白部分，也指瓷胎和釉色本身的质感。那么，陶瓷绘画的留白区别于传统纸本绘画的留白具有怎样的特殊性？陶瓷留白又具有什么样的艺术特征？本文正是从这些问题入手，探寻陶瓷绘画中“计白当黑”的实践意义。

2 理论基石：留白艺术的思想源流和陶瓷媒介特性

2.1 哲学与美学溯源

道家与禅宗的哲学思想，是“计白当黑”理论的思想来源，不仅产生了深远的影响，更使其超越了绘画技法的范畴，成为一种独特的哲学表达。老子在《道德经》中提出“有无相生，无为而治”，倡导“有”与“无”的和谐共生。其中的“无”并不是一无所有，是与“有”相对而言，为“有”

【作者简介】吕萌芽（1997-），女，中国河南平顶山人，硕士，从事陶瓷绘画创作研究。

的补充与延伸。就美学角度而言，“空白”是整体的，留白与实体共同构成整幅作品，“言有尽而意无穷”，给观者留下想象空间。从道家“有无相生”的宇宙观，到儒家“中和”的审美理想，再到禅宗“空灵”的境界追求，把这种哲学思考转化为具体的艺术语言，通过对画面空间的精心经营，营造出虚实相生、气韵生动的艺术境界。

2.2 陶瓷绘画的媒介特性

陶瓷绘画与纸本绘画的不同之处在于载体的差异，这决定了陶瓷留白的特殊性。其特殊性主要体现在三点：

首先是“白”的多样性。在传统绘画里，纸本“留白”的白即纸张原色。而陶瓷绘画留白有三种形式：一是瓷胎泥料的白，如德化瓷土与景德镇瓷土；二是釉色的白，比如透明釉光反射的透白、乳浊釉的哑光白或者白釉的纯白；三是化妆土的白，白色化妆土可以在陶瓷器体表面形成磨砂质感的白。以上三种类型不同的“白”，使得陶瓷绘画中的留白设计更加丰富。

其次是“器型”。除瓷板画之外，其他类型的陶瓷绘画所用的都是立体器物，受器型自身转折、弧度及大小的影响，留白的发挥也被限制，所以陶瓷绘画的留白应顺应器型，构图设计要达到纹样与器型的和谐统一。例如，圆盘留白要围绕圆心；瓶类要随瓶颈、腹部和瓶底的造型自然延伸，扁瓶要横向留白，梅瓶多纵向留白。

最后是“火”的创造。创作陶瓷绘画最后都要经过窑火烧制，烧制时的窑温与气氛会导致釉料发生流动、结晶、开片、变色等等多种变化，留白区域会与最初设计时的样貌发生改变，如使用青瓷开片釉料会让留白处产生如蟹爪纹、冰裂纹的纹理。火的作用让陶瓷绘画有着“天时地利人和”的效果，超越人为，创造自然，这使每件作品的留白都具有唯一性。

3 形式与功能：陶瓷绘画中留白的类型和作用

3.1 结构性留白：让画面有骨架，不散乱

陶瓷绘画有一类留白是专门为画面布局服务的。它不是单纯留下空白，而是主动把空白作为构图的一部分，使画面稳定，整体更加开阔，并且具有分割画面、引导视觉方向、建立节奏平衡等功能。留白艺术在这里不仅承担着构图的功能，更极大地丰富了作品的意境，使画面流露出一种诗意盎然的美感。这里要注意的是，留白要符合器物的形体，通过对空白的大小形状位置的安排，使绘画主体与留白之间形成比例，既不显得拥挤、也不显得空洞，使画面融合器型。

在众多经典的陶瓷绘画作品中，许多名作都可以体现这一类型的留白。比如典型的元青花大盘，其采用的同心圆式布局就是结构性留白的典型方式。大盘的盘面图案设计以圆心为中心，分为内、中、外三层。层和层之间用留白来进行分隔。内层常画主体纹样，中层与外层绘用来搭配内层主

题纹样的辅助纹饰。各留白区域层次关系明确，可以引导视线由外向内层层聚焦，使得画面丰富而有序。这类纹样构成十分适合圆形器型，其原理在于借助同心圆式结构，让纹样和留白实现和谐平衡。

此外，宋瓷刻花亦属经典。不同于元青花大盘的同心圆式结构纹样，宋瓷刻花采用图案疏密对比的方式来体现布局上的留白。耀州窑宋刻花牡丹纹碗，碗内为繁密的花蕊，花瓣由内而外舒展开来，花瓣之间有些许留白。不同于纹饰较为密集碗内，碗沿和碗外壁大面积留白，只在边缘稍做一些卷草纹来进行装饰。这种疏密式构图是为突出主体，强调出画面节奏、呼吸感，这是宋代简约主导风格体现。

3.2 表意性留白：让画面有想象，有诗意

如果说结构性留白是“骨架”，那表意性留白就是画面的“灵魂”，被赋予具体含义，成为意境和想象的发动机，让有限的画面生出无限的内容。表意性留白是借助留白来暗示作者想表达的内容，引导观者积极想象，以此达到“以少胜多”的效果，创作有“诗意”的作品。此类留白主要是结合陶瓷媒介的特殊性，让留白与纹饰共同构建虚实相生的意境。

此例有经典技法“以白代水”，“以白代云”。如清代康熙青花鱼藻纹罐，罐身绘鱼和水草，鱼与鱼之间不画水，但留白部分可以形成水光明亮，鱼藻相衬的空灵效果。在描绘高山流水时，画家留出大片空白，既增强了画面的空间层次感，又赋予观者无限的遐想空间。因此，留白不仅是画面构图的重要组成部分，更是表现自然韵味与艺术意境的关键手法。

3.3 材质性留白：让泥釉本身会说话

材质性留白同上述两类留白相比，更为自然派，是结合胎釉材质本身所做的“留白”，做“不画之画”。这时候“留白”留下的不是“无”，而是属于陶瓷的，最本真的材质语言。它不依赖笔墨修饰，刻意减少人工描绘，目的就是利用陶瓷本身的釉色，胎体与肌理，通过材质本身来表现美感。

釉色之白是其中典型代表。龙泉青瓷的粉青釉，釉质温润，釉色呈半透明状。器物常常只在局部做一些简单纹样装饰，其余部分都保留釉色本色。如南宋龙泉窑粉青釉刻花梅瓶，瓶肩部雕刻缠枝花卉，腹部以下大面积留白。胎骨之白则在德化瓷雕中尤为突出。德化瓷土质地细腻，洁白度高。对泥胎白色之长作留白处理，通过造型和工艺来突出这种材质美。例如何朝宗作德化白瓷观音像，通体洁白，仅衣纹处略作深浅处理，使观音形象更加圣洁高雅。这里的“白”，体现德化瓷白、润、透的特性。肌理之白则是通过刻划花、镂雕等工艺实现。宋代定窑刻花瓷盘经过刻划后会露出胎体的白色，与周围釉色构成对比。肌理的变化不仅可以增加纹饰层次，更可以形成留白，留白与纹饰相互成趣，使作品更具表现力。

4 从理论到实践：留白美学在创作实践中的应用与反思

4.1 创作理念阐述

通过对“计白当黑”理论的学习和对传统陶瓷作品的研究,笔者深刻认识到留白对于陶瓷绘画而言,是与表现主体同等重要的艺术元素。同时,留白也是作品与观者沟通的桥梁,适当的留白能给观者留下丰富的想象空间,让观者在欣赏作品时产生情感共鸣。因此在日常创作中,把“计白当黑”理论当成构图时的指导原则,作为用来营造意境、表达情感的重要手段。既考虑构图的合理性,又兼顾材质的特性和窑火的影响,使留白既符合艺术规律,又具有自然天成的美感。通过对“留白”的设计运用,使作品达到“虚实相生、意境悠远”的艺术效果。

4.2 作品案例详解

青花“鱼戏莲间”瓶。本作品主要想表达传统青花的水墨表现力,希望通过笔墨的浓淡虚实以及空间上的布局,在瓶上构建一幅气韵生动的鱼乐图。其核心思想在于以“笔不到意到”的写意手法,努力创作一件可以将中国画“计白当黑”理念在立体器型上的表现出来的作品。绘画图案依据天球瓶饱满的弧面来进行设计,在瓶腹画双鲤与莲荷,构成画面的视觉中心。肩颈、颈部处以空白,此处的留白为暗示水体纵深与流动感。经过窑火烧制,青花的笔痕墨韵呈现出来,成功再现了水墨在宣纸上渗化的朦胧美感。色料发色沉稳,勾勒出物象的形貌。“留白”部分的白釉莹润光泽,恰似一池清波荡漾。游鱼与莲荷的姿态在留白的映衬下,生机盎然。此瓶的创作表明“留白”理念和传统青花工艺可以很好表现空灵意境。留白即是构图需要,也是加强画面透气感的方式。但是掌握立体器型上如何把控留白的“量”与“势”,使之能与器型和谐统一,还需不断的探索。

4.3 实践总结

通过上述作品的创作实践,笔者对留白有了更深入的理解。对于陶瓷绘画而言,留白因其特殊性而变得更难掌握。

首先陶瓷留白更具“实践性”,理论学习只能提供指导。最初设计的留白面积与实际烧成后的效果存在差异,需要根据器型和釉料的特性时刻作出调整,才能达到最佳效果。其

次,窑火的烧制也影响留白。陶瓷绘画与纸本绘画不同,窑火的温度、气氛会对釉色、纹饰产生影响,可能出现意外效果,也可能产生遗憾。需根据窑火的特征,预留一定的调整空间。同时以平和的心态去对待窑火带来的意外效果,有时缺憾也是一种美。最后,陶瓷绘画里的留白也要根据作品的主题和情感,有不同的题材和留白方式。“留白”设计只有同作品的主题、情感相适应,才能产生艺术感染力,

5 结论

本文通过理论分析和自身创作实践,对陶瓷绘画中的“计白当黑”进行了系统研究,得出以下认识:陶瓷绘画中的留白是以瓷胎、釉色、器型、窑火等媒介形成的一种特殊的艺术语言。特殊性体现在“白”的多样性、器型的制约与启发、窑火的再创造这三个方面。同时,留白在陶瓷绘画中具有多重功能,结构性留白实现画面的平衡,让画面有节奏感;表意性留白赋予作品的“诗意”;材质性留白使陶瓷更具材质美。

留白艺术在陶瓷绘画中扮演着至关重要的角色,其影响深远而复杂。留白不仅仅是视觉上的空白,也承担了引导观者的视线,增强作品的层次感的功能,更是艺术家表达思想、情感和设计理念的重要手段。通过创作实践可以看出,运用“计白当黑”,结合陶瓷媒介特点,可以创造出传统韵味与当代审美情趣相结合的作品,实现传统美学的创新转化。

学无止境,探索不息。将来也会尝试结合现代设计理念与“计白当黑”理论,去探索更具当代性的留白表达方式。

参考文献

- [1] 高蓓蓓.简述留白艺术在陶瓷绘画中的重要性研究[J].陶瓷科学与艺术,2025,59(07):33.
- [2] 龚领.从“计白当黑”到“虚实相生”——明清流派印留白技法的实践与哲学溯源[J].书画世界,2025,(07):77-80.
- [3] 孔文成.中国画中的留白艺术及其美学价值[J].书画世界,2025,(01):89-91.
- [4] 邓美君,付嘉伟,吴鑫圆.陶瓷绘画中的留白手法及其文化内涵[J].新美域,2023,(11):73-75.