

宋代院体画对中国陶瓷艺术的影响

张 凯

五代政局动乱，干戈不息。宋代帝王吸取教训，扬文抑武，提倡教育的国策，国民素质不断提高，社会经济高度发展，农业、手工业、商业贸易都远远超过前代。在较长一段时期里，宋代政权占据着中国政治、经济、文化最发达的地区，其优越的历史地位以及强大的经济实力与深厚的文化底蕴而被后来的历代统治阶级视为“正宗”，成为中国封建文化发展的主流。受社会对陶瓷器具需求日益增长的刺激，当时全国南北窑厂林立，官窑与遍地开花的民窑各显峥嵘。而由于受到政治经济、社会风气和审美思潮的影响，加之集镇纷纷出现，客观上促进了工匠流动、技艺交流和市场竞争，为陶瓷生产的迅猛发展奠定了良好的基础。宋代陶瓷艺术出现了与前代截然不同的艺术特色。

促进中国陶瓷艺术发展的重要因素还有宋代院体画对它的影响。宋代宫廷绘画深受皇帝重视，宋徽宗赵佶更是煞费心机，躬耕于画坛，他是中国美术史上帝王参与画事的代表人物。在他的大力支持下，院体画飞速发展，并且成为当时最有影响力的艺术形式，在院体画“大艺术”潜移默化作用下，陶瓷艺术无论在审美意境上，还是器物造型、装饰绘画上都发生了变化，展现出时代的许多新特色，相比以前更加成熟、完美。宋代院体画对中国陶瓷的影响有以下几个方面。

一、隐秀之美

唐代陶瓷造型饱满富有张力，因为唐代崇尚武，个性飞扬，对外开疆拓土、军威四震，对内发愤图强，不断进取。唐人文化底蕴深厚，喜爱饱满和阳刚之美。而宋代陶瓷造型则轻盈优雅，弥漫着幽古内敛的格调，根源在于当时政治经济变化而引起人们精神趣味的变化，最直接的因素是宋代院体画风格的影响，院体画改变人们的审美心理。大众审美趋向一种隐秀之美。

隐秀之美是超越艺术形象本身的更加广阔深远的美学境界，它通过艺术形象的比喻、象征、暗示作用的充分发挥产生一种意境，在象外生境，实境和虚境相结合，化景物为情思，超绝意象。

宋代宫廷画家为迎合贵族帝王审美要求，选取象征富丽高贵的动植物，运用绚丽柔美的色彩，捕捉花鸟形态，用神来之笔，为植物与动物注入灵妙的神性与温馨的人性，为画面赋予纯净的诗意，在和谐与崇高、典雅与优美的艺术境界中给其它艺术形象树立了光辉的典范。它作为一种文化现象在皇族的参与和倡导下，逐渐形成了一种社会文化风气，极大地推动了艺术的发展，使人们的审美能力普遍得到提升。

院体画所形成的富丽堂皇、高

贵典雅、精巧秀润、崇高优美的风格通过暗示作用辐射到艺术的各个角落，中国陶瓷也深受其影响。如宋代景德镇的青白瓷，青中显白，白中泛青，青白相映，青白相融，到晚清称之为“影青”。青白瓷器细腻光洁的瓷胎，雍荣华贵的颜色，给人的不仅是高雅的美的享受，它的意境之美也不言而喻。宋代大诗人苏轼词作《水调歌头》云：“起舞弄青影，何似在人间。”赋予人优美的神性，飘然物外，不正暗合“影青”瓷器所传达的意境吗？明代大英雄于谦有诗云：“要留青白在人间”，借助青白形象比喻和象征诗人内心纯洁、精神高尚，清清白白做人。这种崇高可贵的人品若用青白瓷的洁净无暇、柔美高贵来形容，可谓遥相呼应，相应生辉。而此种意境的直接来源在于院体画对当时整个艺术的影响，宋代院体画照亮了当时艺术的天空，院体画在得事物之神妙外，有一种内秀之美，它不仅描绘了事物本身的精神境界，还蕴涵了一种人性的完美与高洁，国家的神圣与伟大，文化的博大精深，所包含的隐秀之美引导着陶瓷往“青白”的境界发展，如诗，如画，如醇酒，如美玉，如窈窕淑女风姿绰约。

汝窑的粉青、天蓝，钧窑的天青、月白等都是无与伦比的瓷色，也同样传达着隐秀之美，和院体画有异曲同工之妙，并且继承着院体画中崇高和优美的意境，它以美来陶冶和净化人的心灵，升华人的品格和感情；更是蕴涵了深厚的社会历史文化内涵，在中国陶瓷史上大放异彩。

二、绘画装饰的影响

中国陶瓷绘画艺术源远流长，早在陶瓷史发展源头的新石器时代就取得了很大成就。虽然经历了夏代的沉寂，但随着烧制技术的不断提高，瓷器高温烧成的彩料工艺逐渐成熟，绽放出异彩。如唐代长沙窑釉下彩发展成熟并解决了坯、色、釉结合的问题，开创了一个令人瞩目的陶瓷绘画世界，而且风格迥异，其中特别以线不尽形、形不尽象、象不尽韵的粗笔写意的花鸟画表现，与精巧细腻的宫廷花鸟画相比而表现出别有意味的情趣，象外生意，独有韵致；体现了“气韵生动”、“外师造化、中得心源”的中国画最高法理。

至宋代，宫廷绘画极大地影响了陶瓷绘画的发展方向，在皇权贵族审美意志制约下，特别是中国陶瓷的生产中心转移到景德镇之后，陶瓷绘画的发展与帝王审美倾向的关系甚为紧密。陶瓷绘画深受院体画的影响，所选题材多是珍禽异兽，描绘形象雍容高雅；纹饰构图严谨，层次分明。如北宋后期定窑白瓷上描绘有牡丹、莲花、蛟龙、凤凰、孔雀、鸳鸯等珍禽异兽，象征一种高贵和典雅，迎合贵族的审美意志。又如北宋耀州窑青釉孔雀衔莲碗，碗外壁上方画有三道弦纹，内壁为团花孔雀衔莲图。图中两只孔雀呈中心对称站立，而方向相反。一只伸颈回首，羽冠微翘，口中衔一束花草，计有蕃莲一支，荷花一支，三叶草两只。尾部羽毛丰厚硕大，自然下垂，当为雄性。另一只孔雀，曲颈探头，口中亦衔有一束花卉，计有蕃莲两支，三叶草一只。尾部羽毛相对较少，身体轻盈瘦弱，当为雌性，构图严密紧

凑，线条舒卷自如，让人不由自主地想起宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》和院体画中描绘孔雀的名作。其余花卉草木，或曲或直，凤羽鹤姿，俯仰成趣，疏密有致，繁而不乱，给人以赏心悦目之感。这种运用院体画绘画技法的陶瓷作品在中国辉煌灿烂的陶瓷史上独树一帜。另外，吉州窑制瓷绘画，也将院体画的传统特色和民间的图案装饰结合得恰到好处。

宋代院体画也影响到陶瓷装饰画面所采用的渲染手法，画出来的人物、花鸟、山水都有明暗深浅和阴阳向背之分，增加层次，画面显得更加柔和并富有立体感，其写实风格，细致入微的描绘技法，清秀淡雅的意蕴，反映出院体画的艺术风貌。

三、器物造型的影响

院体画注重构图上的雅致清幽，一态一姿都给人轻盈俏丽的感觉。随着院体绘画风格在陶瓷艺术上的大量运用，陶瓷上多为典雅优美的装饰绘画。宋代陶瓷在装饰风格上发生改变，器物造型也或多或少产生了变化。为了适应构图需要，就要有纤致雅趣的造型与之相搭配，这些在陶瓷上造型的表现则是瓶肩丰腴，瓶身纤细，如宋代梅瓶圆润修长，娇艳端庄而不显轻佻妩媚。

宋代院体画讲究以线造型，线条圆转流畅、劲秀挺拔，利用优美的线条来表现结构转折及神采奕奕的花鸟树木等艺术形象。到后来陶瓷艺术的精品粉彩也追求“骨法用笔”，粉彩运用院体画工笔技法创作出很多成功之作，如《清雍正粉彩九桃天球瓶》，该瓶通身画有九只硕大的寿桃，枝叶舒展富有韵律，表现形象的手段仍采取工笔那样的勾线。桃子、桃叶、桃枝、桃花无一不是以工笔细线严谨勾之，其写实手法细腻柔美，桃子、桃花的点染与院体画中渲染效果异曲同工，桃子也有深浅浓淡、正反明暗之分，不仅体现出陶瓷粉彩的特有艺术，而且还完整体现了院体画的技

法效果。

宋代院体画是中国绘画史上一颗璀璨的奇葩，在中国艺术发展史上划了浓墨重彩的一笔。它注重写实，强调对绘画本体艺术性的不断追求，形成了一种雅俗共赏的院体画风格，代表当时绘画发展的主流方向；并且在社会文化大背景下逐渐成为艺术样式典范。在这种“大艺术”风格的照耀下，中国陶瓷艺术大放光彩，在许多方面都取得了前所未有的进步，创作出了很多经典之作。

随着我们对院体画更全面更深刻的认识，这个曾经的“大艺术”光芒也会重新显现。到那时我们可能会发现它对中国陶瓷的影响还远远不止这些。事实上，明代宫廷绘画与宋代院体画一脉相承，清代陶瓷也受到宫廷绘画的影响，在“大明五彩”和“康熙五彩”的身上我们还能看到宋代院体画深深的印记，让我们用虔诚的心灵、去感悟宋代院体画和中国陶瓷艺术所呈现给我们的清幽雅致崇高优美的意境。

参考文献

- 1 冯先铭主编《中国陶瓷》，上海古籍出版社，1994年版。
- 2 程金城著《中国陶瓷艺术论》，山西教育出版社，2001年版。
- 3 沈毅《浅析唐宋两代陶瓷艺术特点的差异》，《中国陶瓷》第39卷第5期。
- 4 刘升辉《中国陶瓷与绘画》，《景德镇陶瓷》第十五卷第三期。
- 5 刘少倩《论陶瓷美术诗情画意》，《中国陶瓷》第37卷第六期。
- 6 孔六庆《“珠山八友”在陶瓷绘画领域的历史地位》，景德镇陶瓷在线2005年5月17日。

宋代院体画对中国陶瓷艺术的影响

作者: [张凯](#)
作者单位:
刊名: [西北美术](#)
英文刊名: [NORTHWEST FINE ARTS](#)
年, 卷(期): 2007, (3)
引用次数: 0次

参考文献(6条)

1. [冯先铭](#) [中国陶瓷](#) 1994
2. [程金城](#) [中国陶瓷艺术论](#) 2001
3. [沈毅](#) [浅析唐宋两代陶瓷艺术特点的差异](#)[期刊论文]-[中国陶瓷](#) 2003(5)
4. [中国陶瓷与绘画](#)[期刊论文]-[景德镇陶瓷](#) 2005(3)
5. [刘少倩](#) [论陶瓷美术诗情画意](#)[期刊论文]-[中国陶瓷](#) 2001(6)
6. [孔六庆](#) [“珠山八友”在陶瓷绘画领域的历史地位](#) 2005

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_xbms200703002.aspx

下载时间: 2010年3月23日