

古彩艺术探析

程永安 著

周俊杰 名

江西美术出版社

古彩 艺术 探索

程永安 著

周体名

江西美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

古彩艺术探析 / 程永安著. — 南昌 : 江西美术出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5480-4440-6

I. ①古… II. ①程… III. ①杂彩瓷 (考古) — 陶瓷艺术 — 中国 IV. ①J527

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第163758号

责任编辑: 陈 瑶

责任印制: 谭 勋

装帧设计: 王传生 韩月朝

古彩艺术探析

GUCAI YISHU TANXI

著 者: 程永安

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号

邮 编: 330025

电 话: 0791-86565779

发 行: 全国新华书店

印 刷: 深圳市天邦印刷包装有限公司

版 次: 2016年7月第1版第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 11

ISBN: 978-7-5480-4440-6

定 价: 48.00元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

版权所有, 侵权必究

赣版权登字-06-2016-322

古彩艺术探析

周俊杰

沈鹏
赠程永安先生

古彩异放

中石

程鹏万里

序 言

景德镇陶瓷艺术源远流长,博大精深,从古到今,有不少学者、收藏家都非常喜爱景德镇陶瓷,在收藏、欣赏、创作、绘画的过程中,研究艺术陶瓷的发展过程,探讨陶艺创作的艺术手法,撰写出深入细致,又通俗易懂的学术论文、论著。

著名古彩艺术家、工艺美术大师程永安同志在长期绘制艺术瓷的历程中,绘制了一批精美的古彩艺术作品,并且根据自己的学习、创作体会,撰写出《古彩艺术探析》一书。这本古彩研究著作,虽然篇幅不长,却包含了从古彩的起源发展,到古彩各种表现题材的艺术特点,文化内涵,形式美感等内容,既深入浅出,又联系实际,是一本有学术价值,有理论思想的好书,对艺术陶瓷,古彩瓷艺收藏、欣赏都有指导意义,既是爱好古彩艺术,学习古彩绘画的艺术工作者的重要学习资料,也是古彩收藏家的收藏指南,书中的文字鉴赏、图片资料,是作者多年来实践探索的积累,弥足珍贵。

景德镇是著名的世界瓷都,中国历史文化名城,从古到今,以“粉彩、青花、玲珑、颜色釉”四大名瓷驰名天下,而粉彩瓷的历史虽然只有近四百年,却以粉润柔和,立体感强而深受人们喜爱。熟悉釉上彩发展过程的人都知道,五彩、古彩,对粉彩瓷画的出现、发展都产生了重要影响。古彩的前身是青花五彩、斗彩,清代康熙年间以后,由于陶瓷艺人研究出釉上蓝彩、黑彩,五彩瓷才进入到古彩阶段,并且以独特的艺术风格,表现形式。产生出长远的历史影响,古彩瓷画的造型、纹饰、线条、色彩、题材、构成,都有一套完整的体系,元、明、清、近代、现代的五彩和古彩瓷分别展现出不同时代的艺术特色。

从事古彩艺术创作,有很高的难度,线描功底、造型能力,敷彩技艺,文化修养这四大要素,决定了一个人能否创造出精美的古彩瓷艺作品。这也正是现代陶瓷艺术行业中,从事新彩,粉彩技艺的人多,创作古彩瓷艺的人少的重要原因。优良的陶瓷艺术传统技艺,需要代代相传,经久不衰。没有耐得住寂寞,“板凳要坐十年冷”的刻苦精神,深入细致的研究,无法创造出古色古香,含蓄深沉的古彩艺术作品;这既是由于古彩瓷画的工艺难度所制约,也是前辈古彩艺人的心得体会。

从古到今,在艺术创作中能取得杰出成就者,“不惟有超世之才,且必有坚忍不拔之志”。只有承先启后、继往开来、深入研究、不懈探索,才能继承优良陶艺传统,取得更大成就。希望有更多的艺术工作者能把艺术实践和理论研究相结合,创造更多更好的艺术新作,奉献给伟大的时代,回报养育我们的父老乡亲。

王錫良
中国工艺美术大师

前言

古彩艺术,是景德镇古老、传统、装饰特点十分浓厚的瓷苑奇葩,是以唐三彩为基础发展产生的,古彩技艺与粉彩、新彩相比,工艺复杂,有较大的难度。

1975年,在组织的安排下,我作为一名艺徒,被选送到景德镇市艺术瓷厂古彩组,安排在古彩大师段茂发的儿子段云辉门下,学习古彩装饰技艺,四十多年来,与古彩艺术结下了不解之缘。我夜以继日,潜心钻研古彩技法,认真领会古彩工艺知识和装饰手法,在艺术实践中积累了经验,有了深刻感受。

虽然古彩艺术是一门古老的传统陶瓷装饰艺术,但是,在几百年的发展过程中,仍然有变革过程。古彩瓷画始于元代五彩,兴于明代青花五彩、釉上五彩,盛于清代康熙古彩,繁荣于现代古彩,各个历史时期的五彩、古彩瓷画,不仅绘制工艺不同、颜料不同,装饰形式有变化,艺术风格也不一样。古彩之所以被称为古彩,就在于它的表现形式和技法,与其他陶瓷装饰技艺有着本质的不同。要保持古彩瓷艺的特殊魅力,优良的传统绘制技艺一定要坚持。将景德镇传统古彩艺术传承下去,并且发扬光大,是我们陶瓷艺术工作者的历史使命。

作为一个陶瓷艺术家,仅掌握了熟练的绘瓷技艺是不够的,还应该有一定的艺术理论修养,把艺术实践与理论相结合,才能提高自己的创作水平。多年来,我阅读了不少陶瓷艺术和文化、历史著作,走访了许多专家、学者,并且结合自己的创作实践,撰写出《古彩艺术探析》。这本书是笔者几十年来从事陶瓷艺术创作的实践总结和心得领悟,参考了专家、学者有关的古彩论述,经过多年的酝酿、构思写成的。在构思写作过程中,得到中国工艺美术大师戴荣华、余仰贤、王怀俊、方复教授等老师的指教帮助,谨向他们致以诚挚的感谢!由于自己的学术水平有限,书中难免有不足之处,期望得到专家、学者的指正。

程永安

2016年5月

程永安近影

五彩人生 传承俱进

——程永安的陶瓷艺术创作

在景德镇陶瓷艺术家中,中国陶瓷设计艺术大师,江西省教授级工艺美术师,江西省工艺美术大师,全国“五一”劳动奖章获得者;现任景德镇陶瓷大学教授、中国轻工业陶瓷研究所高级工艺美术师程永安,四十一年如一日,在陶艺创作中,以锲而不舍的精神,探索创新,追求卓越。

1975年10月,程永安进入景德镇市艺术瓷厂,从事陶瓷艺术绘画和日用瓷造型、装饰设计工作。1978年9月,考进景德镇陶瓷职工大学,专攻陶瓷工艺美术设计。1981年7月,被分配到景德镇市艺术瓷厂美研所,跟随中国工艺美术大师余仰贤,从事陶瓷艺术创作设计。1993年12月,调进中国轻工业部陶研所,任艺术开发部副主任。他创作的陶艺作品,把继承传统陶艺与现代装饰艺术相结合,在表现手法上,大胆地以点、线、面贯穿整个画面,色彩明快,冷暖色调构成鲜明的对比。

在艺术创作上,是没有平坦的捷径可走的,只有在技艺钻研上不畏劳苦的人,才能取得丰硕的成果。程永安勤奋钻研,深入探索,把传统陶瓷装饰的优良技艺与现代审美情趣融为一体。在古彩、粉彩、青花釉里红等装饰艺术上具有精湛的造诣。古彩瓷画,是具有很高难度的技艺,既要有扎实的勾线、填彩工艺技巧,又需要具有很强的装饰特色。古彩对工艺的讲究和表现形式的严谨,使不少从艺者望而却步。程永安知难而进,用自己的坚持和努力,让古彩这门传统的陶瓷技法,绽放出夺目的光彩。程永安的古彩瓷艺创作,既继承了传统技艺,又在作品构图,形象造型,装饰风格上有新的突破。他的古彩花鸟、人物,笔法顿挫凝秀,出笔轻而收笔缓,看似纤弱却劲道,俊逸不群,别有风韵,古拙而雅逸,精巧细腻,具有层次感、立体感、韵律感。他创作的古彩《天地同心》瓶,采用古彩描金工艺绘制,吸收了西画肖像绘制技法,在人物脸部进行渲染,使人物形象骨骼分明,肌肤丰满,给人以形神兼备,气韵生动的感受。他以现实主义和浪漫主义相结合的艺术手法,创造出唐玄宗、杨贵妃的艺术形象。天上花瓣飘落,仙女鸣奏乐曲,两位倾心爱慕的情人形象,有天上人间的梦幻色彩,巧妙地把古彩艺术语言与神话意境在作品中融为一体,令人赏心悦目。

以自然风光为表现题材的粉彩山水画,是艺术瓷中的重要画种。程永安在山水瓷画中,把写生作画和借鉴名家技法相结合,在瓷瓶、瓷板的多种器型上,分别以不同的构图形式绘制,用美妙的画面、明快的色彩、刚劲的线条、新颖的构图,展现出祖国壮丽山河的秀美景观,给人以回归自然的感受。他的古彩、粉彩陶艺作品,在传统陶瓷装饰的基础上,巧妙利用各种工艺技术手段,充分发挥装饰材料的特性,探索新的表现手法和工艺技巧,形成了作品格调高雅、新颖别致的特色。

经过长期的探索创造,程永安取得了令人瞩目的艺术成就。近二十多年来,他获得国家、省、市级工艺美术展评金奖20项、银奖13项、铜奖16项,他的16件陶艺作品,被国内外国家级、省级博物馆收藏,有13篇学术论文发表在国家级学术期刊上。

在陶艺创作事业中,程永安以开拓创新的意志,创造出具有时代特色的作品,为中国陶瓷艺术的发展作出了贡献。

绪 论

古彩概论

在中国艺术宝库中，奇珍瑰宝，光辉灿烂的陶瓷艺术作品，犹如一串珍珠项链，景德镇古彩艺术瓷，就是这串项链上的一颗璀璨明珠。

中国陶瓷，从起源至今，已经有了一万年的发展史，其中，八千年前在黄河流域出现的彩陶文化，粗犷雄浑，给我们以震撼力。中国陶瓷艺术的始祖，就是彩陶艺术。彩陶艺术的造型、装饰，对后世的工艺美术、绘画艺术，都产生了深远的影响。

彩陶绘画颜料，主要有赭色、土红、黑色、白色，其化学成份是铁、锰等。唐三彩、宋三彩的绘画颜料，与彩陶颜料相似，不同的是，唐三彩中的蓝彩中含有氧化钴，红彩中含有氧化铜。彩陶艺术对于唐三彩、宋三彩的发明创造有促进作用而宋三彩对于五彩瓷画的影响是显而易见的。元代五彩，是以红黄绿为主。从彩陶文化到唐宋时期，经过了六千多年的漫长历史，而从宋三彩开始的釉上彩装饰，则仅有一千多年的历史。从陶器装饰到瓷器绘画的变革过程，就是陶瓷艺术发展史的重要转折时期，我们的先辈们为此而经过了艰难困苦，克勤克俭，为瓷画艺术的兴起，打下了雄厚的基础。“江山代有名窑出，各领风骚数百年”，用这句话，形容中国古代陶瓷名窑，也是恰当的，官、哥、汝、均、定、吉州窑、耀州窑、磁州窑、龙泉窑、景德镇窑，这十大名窑，从创始到兴起，都经过了几百年，都创造过不少传世珍品。

据专家考证，中国彩瓷的源头是磁州窑的红绿彩。但是，磁州窑的瓷器属于粗瓷，其胎质灰白，是介于陶与瓷之间的制品，另外，磁州窑的制品还要施上一层瓷衣——化妆土。虽然磁州窑的红绿彩也属瓷器釉上彩，但是极为罕见，磁州窑的瓷画，是以釉下彩为特色，釉上红绿彩只是其附属品，与细瓷有很大区别的红绿彩瓷画，对北方陶瓷绘画有一定的影响，但是，对景德镇五彩瓷的影响并不大。

从元代开始产生的景德镇古彩瓷，从釉上五彩，到青花五彩、青花斗彩，进入到清代康熙年间以后，成为现代收藏鉴赏家珍爱的古彩艺术珍品。从元代到清代，再从近代到当代，古彩瓷屡经变革，复兴过程，终于由过去萌芽阶段的红、绿、黄三彩为主的釉上五彩，发展到今天古彩瓷艺的洋洋大观。古彩艺术，犹如艺术大观园，各种精美的瓷画，精良的胎质，精巧的器型，精细的工艺，成就了古彩艺术的灿烂辉煌。

众所周知，景德镇的釉上彩还有粉彩、新彩、墨彩等，古彩是釉上彩中的一个品种，与粉彩相比，古彩是硬彩；与新彩相比，古彩的技法更古朴，形式更具民族特色；与墨彩相比，古彩色彩丰富。近八百年来，古彩以独特的工艺、特色、形式、风格，而受到艺术收藏家的喜爱和追寻。

古色古香，土生土长的古彩艺术，以深厚的中国传统文化底蕴，独特的装饰风格魅力而独立于艺苑之中。历史的发展，往往是曲折坎坷的，古彩瓷苑曾屡经盛衰过程。

元代五彩瓷，有浓郁的民间艺术风格。由于元代五彩瓷的胎釉不够精细，绘画线条粗犷，而且有较强的剪纸、民窑青花风格，因此，在元代至明代初期，一直属于民间使用的低档陶瓷。明代曹昭在《格古要论》曾认为：“五色花者且俗甚”。正统宫廷曾严令“禁江西饶州府私造黄、紫、红、青、蓝、白地青花等瓷器”。进入明代中期成化年间以后，由于胎釉精良，绘画精细，彩瓷受到了皇室喜爱，尤其是青花斗彩的小巧玲珑，精致艳丽，更成为御窑厂大量烧造的品种。江浦寂园叟有“康熙青花虽颇有天趣，而笔意老辣，终不如彩画之奇。”这正是康熙古彩的精美秀雅所受到人们厚爱的原因。但是，在雍正、乾隆以后，随着粉彩瓷画的兴起，古彩瓷又经历了一次衰退期。民国初期，由于绘制粉彩瓷的艺人很多，有的红店佬又改作古彩。可是，“珠山八友”的粉彩艺术瓷崭露头角以后，古彩瓷又进入了低谷。解放初期，政府

为了保存和抢救濒临失传的传统技艺,又提出“百花齐放”的文艺方针,段茂发等古彩名家被调进景德镇市陶研所,从事专业古彩研究,古彩技艺又焕发了青春。

文革时期破“四旧”,古彩被扫进了“历史垃圾堆”,经过几十年的沉寂之后,在二十一世纪到来以后,大潮推动,艺术收藏热兴起,人们对久未见到的精美古彩瓷画产生了浓厚的兴趣。在一批著名艺术名家承先启后、变革发展的探索追求中,古彩瓷艺由过去的民间艺术品而登堂入室,成为高雅艺术珍品,古彩瓷画进入了艺术的春天,生机勃勃,欣欣向荣的古彩艺术,犹如古梅新枝红艳芬芳,给人们以古朴秀雅的感受。

古彩瓷画,具有形式丰富,工艺精湛,意蕴深远,构图丰满四大特色。

装饰形式,不拘泥于写实讲究夸张变形的情趣性装饰效果,是古彩瓷画的独到之处尤其是花鸟题材,既有较为写实的形象造型,更有不少“似与不似之间”的花卉,禽鸟形象抓住花鸟的形态特征,以变形性很强的形态入画。例如,牡丹花的形象,把绣球花与牡丹糅为一体,把四方形作为山石的形体,都远离了具象而进入了意象层次,这种变形手法,既是为了与器型相对应,又是古彩造型的一个特点,这是与粉彩的具象有很大区别的,是古彩的独特魅力所在。

装饰绘画工艺的铁线描、平涂填色,看似容易,成却艰辛。古彩的线描的刚健强劲,是要有较长勾线实践经验者才能达到的,一线到底,起伏跌宕,显示出力度感,古彩线描的工艺难度大,也是从事古彩技艺的人员较少的一个重要原因。平涂填色,好象是一件容易之事,但是,填好的色彩不仅浑厚华滋,而且看上去像是一笔填成,笔笔颜料的衔接自然均匀,看不出接笔痕迹,却是一件难事。任何工艺美术作品,其成功之作,都须工艺精湛,但是,古彩的精湛技艺,有着独到之处,需要具有较强的腕力勾线,较熟练的填色技巧,而且需要有相当的耐心、毅力,才能胜任。

构图丰满,亦可称“密不通风”,繁密的构图是传统古彩瓷画的一大趋势。构图繁密又要给人以和谐自然之感,不能让人有拼凑、堆砌之弊病,是不容易达到的。我们观赏自然景物,就会发现,既有密集的景物,也有疏阔的角落。古彩构图虽密,却又密中有疏,很少有使人感到闭塞的构图,疏密、虚实的巧妙穿插,才能给观众以舒畅的观感。

按历代古彩的装饰特点分类,大致可分成古代古彩、传统古彩、现代古彩三类。

古代古彩是指从元五彩到清代后期的古彩,又称五彩或硬彩,古代古彩的元明清三代,各有不同特色,都是以传统文化、思想、伦理观念为绘画题材,以国画、版画、年画风格为表现形式,古色古香,具有很强的民族风格。

传统古彩的范围较广,古代古彩、近代古彩都是传统古彩、现代古彩艺术作品中的传统形式、仿古风格也可称为传统古彩,传统古彩以继承古代古彩风格为主,也有些变异发展。

现代古彩是指二十世纪五十年代以来,在传统古彩基础上,有较大变革创新特色的艺术作品,尤其是指二十世纪八十年代以后,学院派陶瓷艺术家以给人耳目一新风格绘制的古彩新作。但是,现代古彩作品的创作者,也有一些既继承了传统特色的作品,另外,又创作了一批具有艺术个性,糅进现代审美观念的作品。其中,有些艺术家仅在勾线、填色中保留了古彩形式,而在形象塑造、构图、用笔上,完全脱离了传统形式,以大气淋漓,独具新貌的艺术形象令人注目。

古彩艺术的发展,经历了多次起落、变革,进入了昌盛时期,有一些青年陶艺工作者,也成为古彩瓷艺新军,他们继承了古彩技艺的优良传统,将为古彩艺术的发展创新,为古彩艺术的繁荣兴旺作出贡献。

目 录

第一章：古彩溯源	10
第二章：历代古彩艺术风格	13
第三章：古彩艺术语言	24
第四章：陶瓷古彩艺术	27
第五章：古彩与五彩	32
第六章：色地古彩	35
第七章：官窑古彩	38
第八章：民窑古彩	41
第九章：古彩装饰设计	44
第十章：古彩装饰技艺	47
第十一章：古彩中的民俗文化	58
第十二章：古彩线描	61
第十三章：古彩的色彩	64
第十四章：古彩艺术的形式美	66
第十五章：古彩装饰与版画艺术的联想	69
第十六章：古彩年画元素	72
第十七章：古彩历史人物	75
第十八章：古彩戏曲故事	78
第十九章：古彩博古图	81
第二十章：古彩婴戏图	84
第二十一章：古彩仕女图	87
第二十二章：古彩高士图	90
第二十三章：古彩四君子	93
第二十四章：古彩服饰	96
第二十五章：古彩神话传说	99
第二十六章：古彩儒教文化	102

第二十七章：古彩佛教艺术	104
第二十八章：古彩道教意蕴	106
第二十九章：古彩山水	109
第三十章：古彩耕织图	112
第三十一章：古彩民居	114
第三十二章：古彩花鸟	116
第三十三章：古彩祥禽	119
第三十四章：古彩瑞兽	122
第三十五章：古彩蜂蝶	125
第三十六章：古彩福寿	127
第三十七章：古彩瑞果	129
第三十八章：古彩鱼画	131
第三十九章：古彩器画	133
第四十章：古彩图案	136
第四十一章：古彩几何图案	139
第四十二章：古彩设计图案	142
第四十三章：古彩点、线、圈、面	145
第四十四章：古彩日用瓷	148
第四十五章：古彩艺术瓷	151
第四十六章：古彩复兴	154
第四十七章：现代古彩	157
第四十八章：现代古彩艺术特征	160
第四十九章：古彩未来发展趋势	163
第五十章：古彩工艺	166
后记	171

第一章

古彩溯源

摘要: 源远流长的古彩瓷画,可以上溯到彩陶文化的渊源,到元代中期,就已经出现了釉上五彩。明代成化、清代康熙年间,古彩艺术发展创新,日臻完美。

关键词: 古彩 彩陶 起源 发展

在中国陶瓷文化艺术的起源与发展史中,经历了漫长的过程。一万年前的陶器发明,五千年前的彩陶创造,七百年前五彩瓷画,虽然地区不同,材质各异,但是,只要深入研究分析,我们就可以发现,彩陶艺术对古彩艺术的起源,有着重要影响。陶瓷文化艺术,既有渊源关系,又有传承变革。

陶器的发明,是人类社会发展史上具有划时代意义的文化标志。陶器的发明,标志着新石器时代的开始,成为人类生活必需的器具。直到今天,陶器与瓷器一样,始终同人类的生产、生活息息相关,对于促进人类文明进步,产生了重要作用。

彩陶器具,基本上都绘有赭红、黑、白三种颜色。其中,赭红含铁,黑彩含锰、铁,白彩是配入熔剂的瓷土。装饰方法是在干燥后的陶器表面经过磨擦,产生出光滑的陶坯上绘画,这是彩陶的主要装饰技艺。另外,也有少量彩陶是在烧成后的陶器上作画,这种花纹一经受潮便会脱落。彩陶艺术出现后不久,灰陶、红陶、黑陶、白陶器具应运而生。白陶的发明,对瓷器的产生有着直接关联,因为白陶材料中就含有很多高岭土、瓷土。三千六百年前的商代,中国就创造出了原始瓷器。瓷器的创造发明,取代了部分陶器,使人们日常使用的陶瓷,更加坚硬美观,并且陆续创造出白瓷、青瓷和彩瓷。由陶器进入瓷器的过程,是人类由朦胧时期向野蛮时期发展,并且进入到文明时代的阶段。

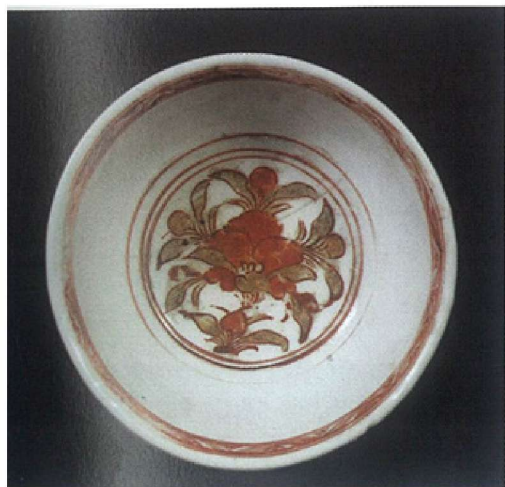
彩陶装饰采用开光法、双关法和分割法构图,装饰图案绘制在瓶、缸的腹、腰部,这是人们视觉集中的方位,开光法用外形的几何纹与中间的植物、动物纹样结合装饰。这种装饰形式是古彩“锦地开光”装饰的渊源。彩陶中的人面纹,集意象与抽象装饰为一体,非常美妙。舞蹈纹、鱼纹、蛙纹、鹿纹、植物纹,对瓷器纹饰都有重要影响,为瓷画图案艺术打下了基础,又是瓷器装饰纹样的重要历史资料。

随着历史文物的陆续发现,陶瓷文化的历史不断改写。以前的陶瓷史料,都认为五彩瓷是从明代中期开始出现的。但是,随着考古专家对出土陶瓷的研究,就否定了这一结论。其实,元代中期就有釉上五彩瓷器的烧造,只是以前人们没有掌握这一信息而已。元代五彩瓷器,既有皇宫御用的精品,也有民间制作的粗瓷。

由于元代国俗崇尚白色,以白为吉。因此,元代五彩制品较少,直到明代宣、成年间,五彩瓷才进入了兴盛时期。

明代宣德时期,五彩瓷画又被朝廷重视,但是,这个时期的五彩与元代五彩不同,属于青花五彩。成化年间的青花五彩、斗彩瓷,是古瓷中的极品,在明代后期就被上层社会收藏爱好者视为珍宝。万历年间的《野获编》记载:“成窑酒杯,每对至博银百金”。《豫章陶者》称:“成窑有鸡缸杯,为酒器之最。”《博物要览》指出:“成窑上品,无过五彩”。“成窑酒杯,各式不一,皆描画精工,点色深浅莹洁而质坚。鸡缸杯,上画牡丹,下画子母鸡,跃跃欲动。”成化彩瓷,工艺复杂,既有点彩、覆彩,又有斗彩、五彩、填彩。其中,斗彩与五彩瓷的绘制技艺和观赏效果非常接近,而且都精细亮丽。但是,仔细区分,斗彩与五彩还是有一些不同的特点。

五彩瓷画，是在已烧成的瓷器上，用多种彩料绘画图案花纹，再在彩炉中以低温烤花烧成。青花五彩瓷以釉下青花作为衬托色彩，又称“青花间装五彩”。斗彩瓷器，把青花的素色与釉上的红、黄、紫亮色彩相衬托，争奇斗妍，相映生辉。先在坯上用青料画出花鸟、山水、人物半体，烧成后，再在瓷器上用釉上彩料凑成全体，又称“逗称”。也有用青花料在坯上勾出花纹轮廓线后，再在瓷器釉面的双勾线条里，填入五彩颜料。虽然五彩和斗彩技艺略有不同，但是，从古至今的陶瓷书刊中，都认为两者有异曲同工之妙，

很难把五彩与斗彩截然分开。

成化五彩有两种：一种是釉上五彩，以红、绿、黄、紫等彩料绘制，呈色淡雅，流传很少，线条柔和，幽雅美妙，胎质精细，却又坚致耐用，为成化五彩珍品。成化官窑五彩鸳鸯荷花盘，内壁饰红绿彩四鱼纹，盘心为五彩鸳鸯莲花，纹饰构图舒展，线条流畅，色彩秀丽，形象精致。另一种是青花五彩，釉上图纹与釉下青花图案相衬托。青花五彩是成化斗彩的主要品种。其代表作有：“行旅图”五彩梅瓶、五彩缠枝牡丹纹罐、五彩花蝶纹罐，这些五彩瓷，既有釉上五彩，也有青花五彩，胎质都比较粗重，成化瓷的精细之作是斗彩瓷。

成化斗彩瓷与五彩很难区别，双勾填彩是斗彩的主要品种，如果把青花花纹局部与釉上红、黄、绿彩补充画面相结合的瓷画都归为斗彩，那么青花五彩瓷就无法确定。因此，由王莉英主编的《故宫博物院馆藏文物珍品全集》丛书，将《五彩·斗彩》编为一册，就是准确的分类法。有不少五彩瓷画画册，也都把青花五彩与斗彩归纳成同一类型，这就是两者不仅有异曲同工之妙，而且工艺、绘画、构图、造型都极为相似，所不同的是材质的粗重与精细之不同。据最新研究成果显示，宣德时期就烧造过斗彩瓷，只是以前把误认为是成化前期烧制的斗彩瓷，没有纳入宣德时期。但是，宣德斗彩瓷粗糙笨重，制品极少。另外，成化前期的五彩、斗彩瓷都比较粗糙，如果不署款识，宣德、成化五彩极难区分。斗彩瓷到了成化中期，可谓“登峰造极”，以至清代康熙、雍正、乾隆年间制作的斗彩瓷，也都书写“大明成化年制”寄托款，而不落本朝款识。成化十七年至二十三年，是成化斗彩的辉煌时期，斗彩瓷器以小巧玲珑，轻薄精细为特征，胎质、釉料、造型、装饰都独步明代，盛极一时。

圆润端庄，秀雅小巧，是成化斗彩瓷器特色。胎质洁白细润，轻盈透亮，釉色白中泛青，柔和靓丽，能美妙地映衬出斗彩花纹图案。成化斗彩鸡缸杯、高士杯、婴戏杯、草虫杯盏，与清秀素雅成化青料相映生辉，珠联璧合。釉上彩料有红、黄、绿、紫四大类十四种色阶，料色之间能巧妙配制出新的色彩。瓷器胎质造型圆润精巧，画意高古俊逸，彩绘清丽鲜亮，釉色晶莹明亮。成化斗彩的工艺、艺术成就之杰出，为后世所难企及。清代康熙年间，虽然古彩、青花瓷均取得杰出成就，但是斗彩瓷却以仿成化瓷为能事，这种仿制技术，从清代、近代一直流传到现代。在日本、港、澳、台地区，现代高仿的明、清斗彩瓷深得收藏爱好者的喜爱，弥补了很难收藏到成化斗彩瓷的遗憾。

清代康熙年间，古彩（五彩）日趋完美，成为古彩瓷器的极致之作。彩饰华丽、线条坚挺、绘画精妙、造诣高超，被后世视为珍品杰作的康熙古彩精品，是陶瓷艺术瑰宝。蓝彩、黑彩颜料的研究配制成功，绘画的精美绝伦、国画艺术的结合、材质的精细美妙，使康熙五彩被后人开始称为“古彩”。康熙古彩既是清代古彩起源，又是历代古彩之最，对近代、现代古彩瓷画的创作发展，康熙古彩仍然有着重要影响。色彩鲜艳、构图严谨、讲究疏密、虚实的衬托对比，是康熙古彩之特色。虽然为了朝廷皇宫贵族的喜爱，康熙古彩也有“密不通风”的繁杂之作，但是，只是少数，此时的古彩精品，以讲究章法布局为法则，吸收国画、文人画用笔为新意，给人以舒展疏朗感受的康熙古彩精品，是清代古彩之优秀代表。

“始于元，兴于明，精于清，新于今”，是历代古彩的发展趋势。现代古彩瓷含古融今，结合现代审美情趣，吸收综合彩、综合装饰技艺，产生出新的时代特色。

参考文献

- 王莉英. 故宫博物院馆藏文物珍品全集：五彩·斗彩. 商务印书馆，2008.
中国硅酸盐学会. 中国陶瓷史. 文物出版社，2006.