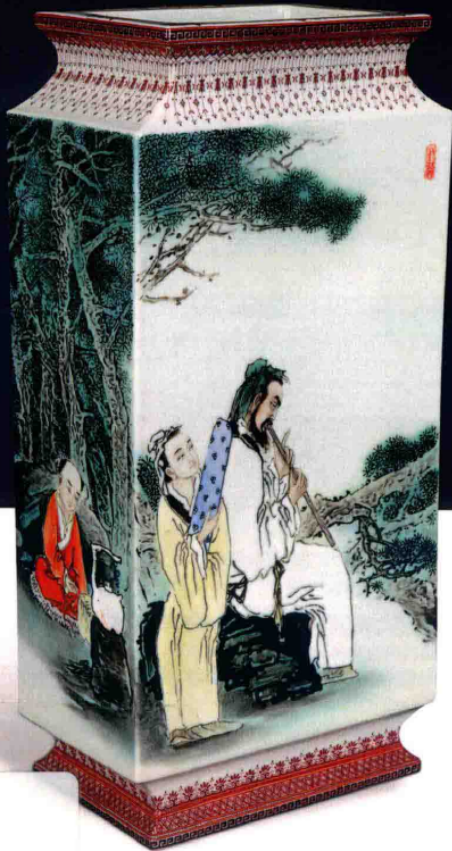

粉彩瓷 高士图研究

F E N C A I C I
GAOSHITU YANJIU

◎徐小明 / 著

高士图是中国人物画的一大传统门类，在中国人物画发展史中占有重要地位。粉彩瓷作为陶瓷釉上彩的一种，于康熙后期萌生，并在雍正时期达到成熟，而雍正时期的粉彩瓷中即已经效仿中国画高士图，引入了高士图题材。从清雍正时期至今，粉彩瓷高士图经历了盛衰更替的复杂发展过程，与各个时期的社会政治、经济等各方面紧密联系，形成了独具特色的工艺、艺术与文化表现，而这些特色都是笔者非常感兴趣的内容，也是笔者在粉彩瓷创作实践中着力表现的主题。一直以来，笔者都有一个愿望，期盼将粉彩瓷高士图这一粉彩瓷工艺与高士图艺术相结合的独特艺术形式全面、完整地呈现出来，这也就是笔者以粉彩瓷高士图为论著选题的缘由。

粉彩

FENCAICI GAOSHITU YANJIU

瓷高士图研究

◎徐小明／著

图书在版编目(CIP)数据

粉彩瓷高士图研究 / 徐小明著. —南昌: 江西美术出版社, 2018.9
ISBN 978-7-5480-6354-4

I. ①粉… II. ①徐… III. ①瓷器—人物画—绘画研究—中国 IV. ①J212.25

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第206691号

出品人: 周建森

责任编辑: 刘 滢

责任印制: 谭 勋

装帧设计: 刘志兰

书 名: 粉彩瓷高士图研究

著 者: 徐小明

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路66号 邮编: 330025

电 话: 0791-86566241、86566113

网 址: www.jxfinearts.com

经 销: 新华书店

印 刷: 江西新华印刷集团有限公司

版 次: 2018年9月第1版

印 次: 2018年9月第1次印刷

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 5.5

书 号: ISBN 978-7-5480-6354-4

定 价: 88.00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

第一章 清代粉彩瓷高士图发展状况 / 04

第一节 清代粉彩瓷高士图兴盛原因 / 04

第二节 清代粉彩瓷高士图发展脉络 / 07

第三节 清代粉彩瓷高士图发展特点 / 12

第二章 民国新粉彩瓷高士图发展状况 / 16

第一节 民国新粉彩瓷高士图兴盛原因 / 16

第二节 民国新粉彩瓷高士图的发展概况 / 19

第三节 民国新粉彩瓷高士图发展特点 / 27

第三章 当代粉彩瓷高士图发展状况 / 30

第一节 当代粉彩瓷高士图发展轨迹 / 30

第二节 新时期粉彩瓷高士图兴盛原因 / 33

第三节 当代粉彩瓷高士图发展特点 / 36

第四章 粉彩瓷高士图的工艺技法特色 / 42

第一节 工具与胎釉 / 42

第二节 颜料及油剂 / 44

第三节 绘制技法 / 47

第五章 粉彩瓷高士图的艺术特色 / 50

第一节 主题内容 / 50

第二节 构图形式 / 56

第三节 风格特色 / 62

第六章 粉彩瓷高士图的审美文化特色 / 68

第一节 传统审美文化特色 / 68

第二节 现代审美文化特色 / 71

第七章 粉彩瓷高士图的价值与影响 / 76

第一节 粉彩瓷高士图的价值 / 76

第二节 粉彩瓷高士图的影响 / 79

第八章 粉彩瓷高士图的发展趋势 / 82

第一章 清代粉彩瓷高士图发展状况 / 04

第一节 清代粉彩瓷高士图兴盛原因 / 04

第二节 清代粉彩瓷高士图发展脉络 / 07

第三节 清代粉彩瓷高士图发展特点 / 12

第二章 民国新粉彩瓷高士图发展状况 / 16

第一节 民国新粉彩瓷高士图兴盛原因 / 16

第二节 民国新粉彩瓷高士图的发展概况 / 19

第三节 民国新粉彩瓷高士图发展特点 / 27

第三章 当代粉彩瓷高士图发展状况 / 30

第一节 当代粉彩瓷高士图发展轨迹 / 30

第二节 新时期粉彩瓷高士图兴盛原因 / 33

第三节 当代粉彩瓷高士图发展特点 / 36

第四章 粉彩瓷高士图的工艺技法特色 / 42

第一节 工具与胎釉 / 42

第二节 颜料及油剂 / 44

第三节 绘制技法 / 47

第五章 粉彩瓷高士图的艺术特色 / 50

第一节 主题内容 / 50

第二节 构图形式 / 56

第三节 风格特色 / 62

第六章 粉彩瓷高士图的审美文化特色 / 68

第一节 传统审美文化特色 / 68

第二节 现代审美文化特色 / 71

第七章 粉彩瓷高士图的价值与影响 / 76

第一节 粉彩瓷高士图的价值 / 76

第二节 粉彩瓷高士图的影响 / 79

第八章 粉彩瓷高士图的发展趋势 / 82

绪论 | XULUN

一、选题的缘起

高士图是中国人物画的一大传统门类，在中国人物画发展史中占有重要地位。粉彩瓷作为陶瓷釉上彩的一种，于康熙后期萌生，并在雍正时期达到成熟，而雍正时期的粉彩瓷中即已经效仿中国画高士图，引入了高士图题材。从清雍正时期至今，粉彩瓷高士图经历了盛衰更替的复杂发展过程，与各个时期的社会政治、经济等各方面紧密联系，形成了独具特色的工艺、艺术与文化表现，而这些特色都是笔者非常感兴趣的内容，也是笔者在粉彩瓷创作实践中着力表现的主题。一直以来，笔者都有一个愿望，期盼将粉彩瓷高士图这一粉彩瓷工艺与高士图艺术相结合的独特艺术形式全面、完整地呈现出来，这也即是笔者以粉彩瓷高士图为论著选题的缘由。

二、研究的意义

早在魏晋时期，高士图即已经兴起，1959年在南京郊区西善桥出土的东晋时期大型砖刻中，即出现了一幅《竹林七贤和荣启期图》，成为高士图的典范之作。在近两千年的悠久发展史，高士图被广泛运用于各种艺术形式当中，中国画、版画、漆画、刺绣、陶瓷、雕刻等等。清代粉彩瓷出现不久，高士图即被引入到粉彩瓷装饰当中，成为粉彩瓷人物画中的重要题材，至今也有数百年的发展史，涌现出了无数的传世杰作。

但是，令人惊讶的是，与繁荣活跃的实践创作相比，在学术研究领域，高士图却属于非常冷门的研究课题，对于高士图的研究性论文寥寥无几，而

对于粉彩瓷高士图的研究则更是处在空白状态。这种理论研究状况显然并不利于粉彩瓷高士图的实践创作活动，因为理论分析与总结的缺失既使粉彩瓷高士图的实践得不到有益的理论指导，也使粉彩瓷高士图难以形成一个完整、科学的体系。鉴于此，笔者力图从理论上对粉彩瓷高士图进行全面、细致、深入的研究探索，既能够在一定程度上填补该领域的研究空白，也希冀在创作实践上给予创作者以一定的理论参考和灵感启示。

三、粉彩瓷高士图的概念及研究范围

文人士大夫群体是中国封建社会独特的精英阶层，而高士则是文人士大夫群体中的翘楚，品行清高、志趣高雅、淡泊名利、与世无争，因此，高士是文人士大夫中的典范和榜样，是其中品行志趣最为高尚的人，也因此而为文人士大夫在其画作中大加表现，以传播和颂扬高士的高尚品行，并以此自喻、自勉。粉彩瓷高士图即是采用粉彩瓷工艺技法，以高士为主题内容的粉彩瓷人物画类型之一。

本论著以粉彩瓷高士图为研究课题，首先从历史源头入手，分别将清代、民国、当代的粉彩瓷高士图的形成与兴盛原因、发展状况、发展特点进行阐述分析，从而理清粉彩瓷高士图发展的基本历史脉络；然后从工艺、艺术、审美文化三个方面入手，详细分析粉彩瓷高士图独具魅力的特色；最后对粉彩瓷高士图的价值、影响与发展趋势进行阐释解析，从而构成一个完整的研究体系。当然这一研究体系还有待相关专家、学者进一步充实与完善。

第一章 清代粉彩瓷高士图发展状况

第一节 清代粉彩瓷高士图兴盛原因

清代是中国最后一个封建王朝,而清康熙、雍正、乾隆时期则是中国最后一个封建盛世,社会环境相对稳定,国家经济空前繁荣,也将陶瓷艺术推向了一个新的高峰。粉彩瓷即是在康乾盛世时期出现的,它是在珐琅彩瓷与五彩瓷共同影响下形成的。

图 1-1 粉彩高士图提梁壶 清雍正

高士图属于人物题材,是清代人物题材粉彩瓷画中的重要类型之一,与仕女、婴戏、仙佛题材并列。清康熙晚期粉彩瓷属于初创期,还仅限于花卉题材,而至清雍正时期,粉彩瓷迅速成熟并发展至巅峰,一举替代五彩而成为清代釉上彩瓷的主流品种。高士图是清雍正时期粉彩的重要题材之一,随着清雍正粉彩瓷的崛起而兴盛起来,并在乾隆时期继续发展,只是在清代后期有所衰败。如图 1-1 为清代雍正时期粉彩高士图提梁壶。清代粉彩瓷高士图的兴盛绝非偶然,它是在各种有利因素共同影响下而形成的。

一、政治因素的影响

从清康熙中期始，中国社会逐渐结束了战乱局面而进入到相对稳定发展的时期，但是直至雍正、乾隆时期，在广大民众中仍然广泛存在着反清复明的活动和思想。为了稳定人心，特别是稳定汉族文人士大夫集团，清政府对汉文人采取了许多笼络与怀柔政策。粉彩瓷是清代最流行的釉上彩装饰，对社会影响较大。在这种情况下，具有典型汉文人文化色彩的粉彩高士图于清雍正时期兴起并流行于整个清代，成为清朝封建统治阶级的社会教化工具。粉彩高士图中的人物形象均着汉文人士大夫服饰而非清朝文人士大夫服饰，表明清朝统治者决意沿袭中原汉文化的立场，对于稳定汉文人集团人心发挥着重要作用。一方面，清代粉彩高士图的兴盛体现了清代统治者愿意吸纳汉文人集团进入统治阶级的立场，另一方面，则利用高士的清静无为、与世无争的品行修为来劝诫汉文人集团放弃反清斗争。

二、经济因素的影响

清康熙中期以后，中国从战争状态进入到经济发展状态，由于清廷采取了许多促进经济复苏的政策，农业、商业和手工业迅速得到恢复并迅猛发展，特别是在雍正、乾隆时期，经济发展至巅峰。经济的繁荣昌盛促使社会阶层发生了深刻的变化，人们的受教育水平广泛提高，再加上大批文人放弃了反清不仕的思想而参加科举考试，从而使文人阶层的数量快速增长并生活富足，从而对高士图产生了强烈的市场需求。同样也是由于经济的大发展，使景德镇瓷业在清代雍正、乾隆时期发展十分繁盛，粉彩瓷工艺与艺术水平不断提升，可以充分满足文人士大夫对瓷器的品质要求，特别是粉彩瓷高士图成为清代文人士大夫厅堂案头的重要陈设器物，市场需求的巨大，极大地推动了清代粉彩高士图的繁荣。

三、文人画因素的影响

出于笼络汉文人的考虑，清代统治者在文化艺术上呈现出显著的复古倾向，表现在文人画上非常显著。统治者确立了文人画的正统地位，而高士图作为文人画中的重要题材，在清代文人画体系中依然占据着重要地位。一方面，清代文人画高士图大量地继承、模仿宋代、明代画风，如明代著名的高士图画家陈洪绶的作品在清代依然得到广泛推崇，而明代版画中的高士图也同样在清代流传广泛。另一方面，清代文人画高士图也有许多新的发展与创造，虽然没有出现与宋明大家比肩的高士图画家，但擅长高士图绘画者却人数众多，并呈现出显著的商业化倾向。其中以清末的任熊、任薰、任伯年“三任”为著名，特别是任伯年的高士图为一座奇峰。由于整个清代，文人画发展都非常繁荣，而其中的高士图也自始至终保持兴盛，这就为粉彩瓷高士图的发展提供了大量的可资模仿与临摹的优秀蓝本，成为其素材宝库和灵感来源。

四、粉彩工艺的影响

清康熙晚期，康熙帝出于对西方铜胎珐琅彩器的喜爱而决意在瓷胎上再现珐琅彩，通过反复试验并最终成功。珐琅彩瓷出现在中国釉上彩瓷发展史中具有里程碑式的意义，直接催生了粉彩瓷。粉彩瓷是将珐琅彩瓷与传统五彩瓷工艺相融合的产物，其在雍正时期逐渐成熟，在乾隆时期进一步发展。粉彩瓷工艺扬长避短，极大地增强了釉上彩的表现力，它的线条流畅、色彩丰富，能够获得与国画高士图相一致的表现效果，使之能够更为细致生动地刻画物象。从陶瓷高士图来看，从明代至康熙时期，其主要有两种类型，一是青花瓷高士图，二是五彩瓷高士图。清代粉彩瓷高士图与青花瓷高士图相比，具有更为丰富的色彩表现，与五彩瓷高士图相比，则更显清新淡雅，

与文人趣味相契合。高度成熟与表现力丰富的粉彩工艺为清代粉彩瓷高士图的兴盛奠定了必要的工艺技法基础。

第二节 清代粉彩瓷高士图发展脉络

清代粉彩瓷创制于清康熙晚期，但只有花卉题材而没有人物题材。清代雍正时期，粉彩瓷达到成熟，花鸟、山水、人物题材皆有，在人物题材中，已经出现了较多的高士图题材。自清代雍正时期以后，高士图即已成为粉彩人物瓷画中的重要题材之一，一直延续至清代末年。因此，清代粉彩瓷高士图的发展历程由清雍正时期开始直至清末。

一、清雍正时期粉彩瓷高士图发展概况

清雍正时期的粉彩瓷一向被人视为粉彩瓷发展史中的高峰，其以清新悦目、细而不繁、丽而不俗的审美特色而为人称道。清雍正时期粉彩瓷高士图秉承了这一审美特色，构图简朴、设色清朗，所描绘的高士人物往往富有一种拙朴之美，如图1-2描绘一位隐居山林的高士，画风古拙清淡，颇得明末陈洪绶高士人物图的画风精髓。

清雍正粉彩瓷高士图所呈现的审美特色与清雍正帝具有非常密切的关联，可以说是直接体现着雍正帝的审美喜好。清雍正粉彩瓷之所以由康熙时期的初创迅速成熟，与雍正帝的亲自关注与监督相关。雍正帝酷爱瓷器艺术，对粉彩瓷艺术亦关爱有加，景德镇御窑厂所生产的粉彩瓷高士图画样均来源于雍正时期的宫廷绘画，充分地体现着雍正帝的审美趣味。雍正帝具有较高的艺术品位，趋向于简洁淡雅，与传统汉文人趣味几乎一致，其本人休闲时常常着汉装，以隐逸高士自居，如图1-3为清宫佚名宫廷画家所作《雍

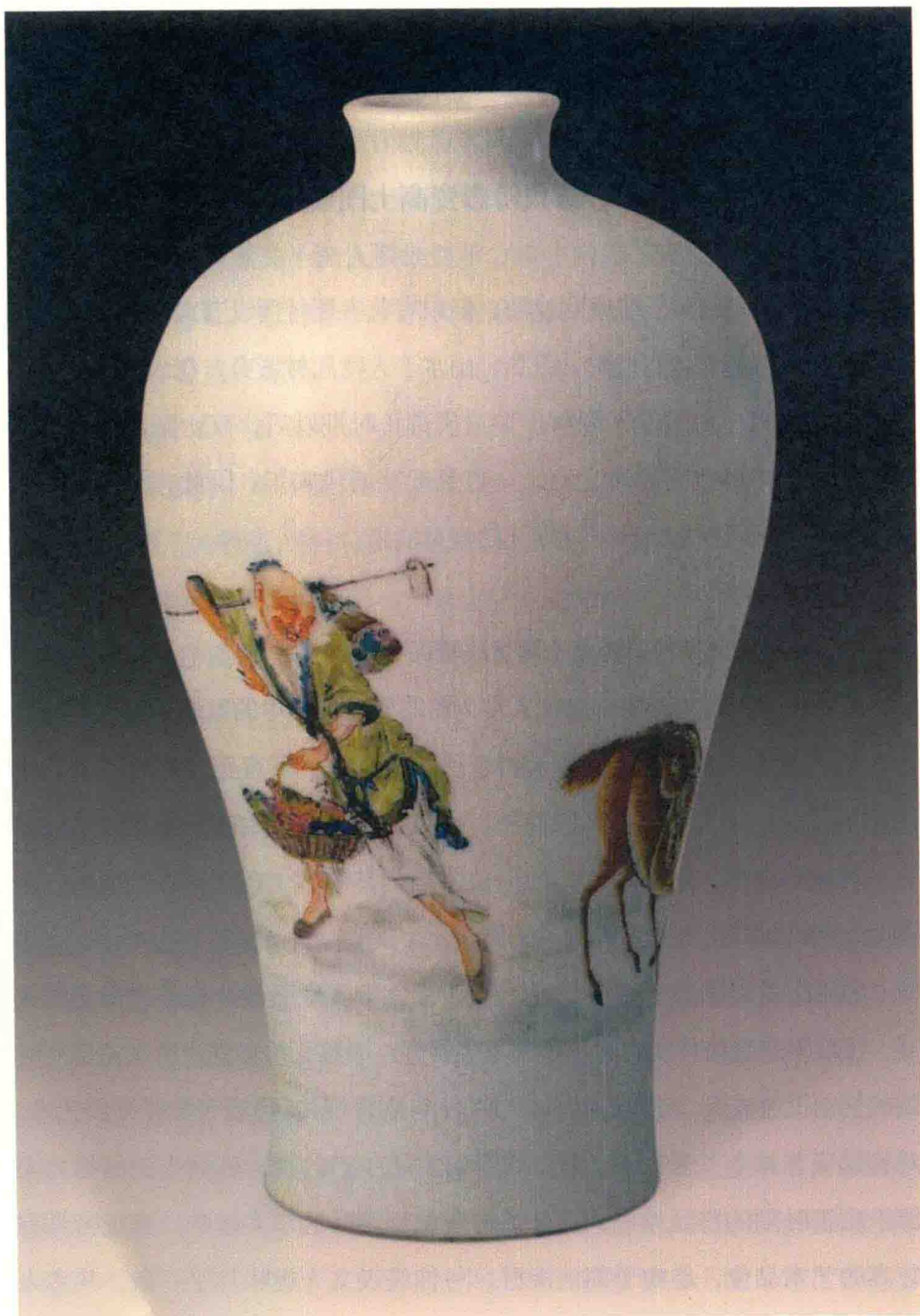

图 1-2 粉彩人物图梅瓶 清雍正

图 1-3 《雍正行乐图册》第十三页

正行乐图册》第十三页，描绘雍正帝着汉装坐于江渚，而前图 1-2 中的人物形象与雍正帝形象亦颇似。由此可见，雍正帝个人的喜好是雍正粉彩瓷高士图兴起的重要因素。

上行而下效，雍正时期御窑厂的粉彩瓷高士图所呈现的文人士大夫式的审美品位为民间粉彩瓷高士图所效仿，当然，其审美韵味与官窑有所差异，增添了一些民间期盼吉祥富贵的意蕴于其中，但总体而言，仍以雅致脱俗为主流。

二、清乾隆时期粉彩瓷高士图发展概况

进入清乾隆时期以后，粉彩瓷在工艺上继续得到发展，然而在艺术上却为人所诟病。清乾隆在粉彩工艺技法上达到新的高峰，出现了许多新的技法，如轧道工艺、锦地工艺，在粉彩工艺技法的运用上可以说达到了炉火纯青、鬼斧神工的地步。然而，乾隆粉彩瓷热衷于将各种工艺技法集于一身，线条、色线繁密，在艺术上显得不够清新雅致，给人以艳俗的感受。清乾隆时期，粉彩瓷高士图仍然颇为兴盛，然而，在审美趣味上却逐渐地与雍正时期粉彩瓷高士图拉开了距离，由清新雅致而趋向于繁缛华丽，从而与雍正粉彩瓷高士图一道，成为清代粉彩瓷高士图两种典型风格，对后世影响深刻。如图1-4清乾隆粉彩高士图瓷瓶，以“九老”为题材，画面繁复，设色华美。

清乾隆粉彩瓷高士图审美特色的形成同样与帝王的喜好密不可分。清乾隆时期，社会经济繁荣，乾隆帝好大喜功、奢侈而讲排场，虽然对文化艺术亦极为爱好，但却形成了庸俗的审美格调。乾隆帝对粉彩瓷艺术亦极为关注，对御窑厂的粉彩瓷制作亦直接监督，粉彩瓷高士图的蓝本亦直接来自宫廷，从而形成了繁缛富丽的风格，并影响至民间粉彩瓷高士图中。文人高士追求的本应是清新脱俗的审美品位，因而乾隆粉彩瓷高士图的艺术表现显然难以传达高士的审美追求，在艺术上形成流弊。

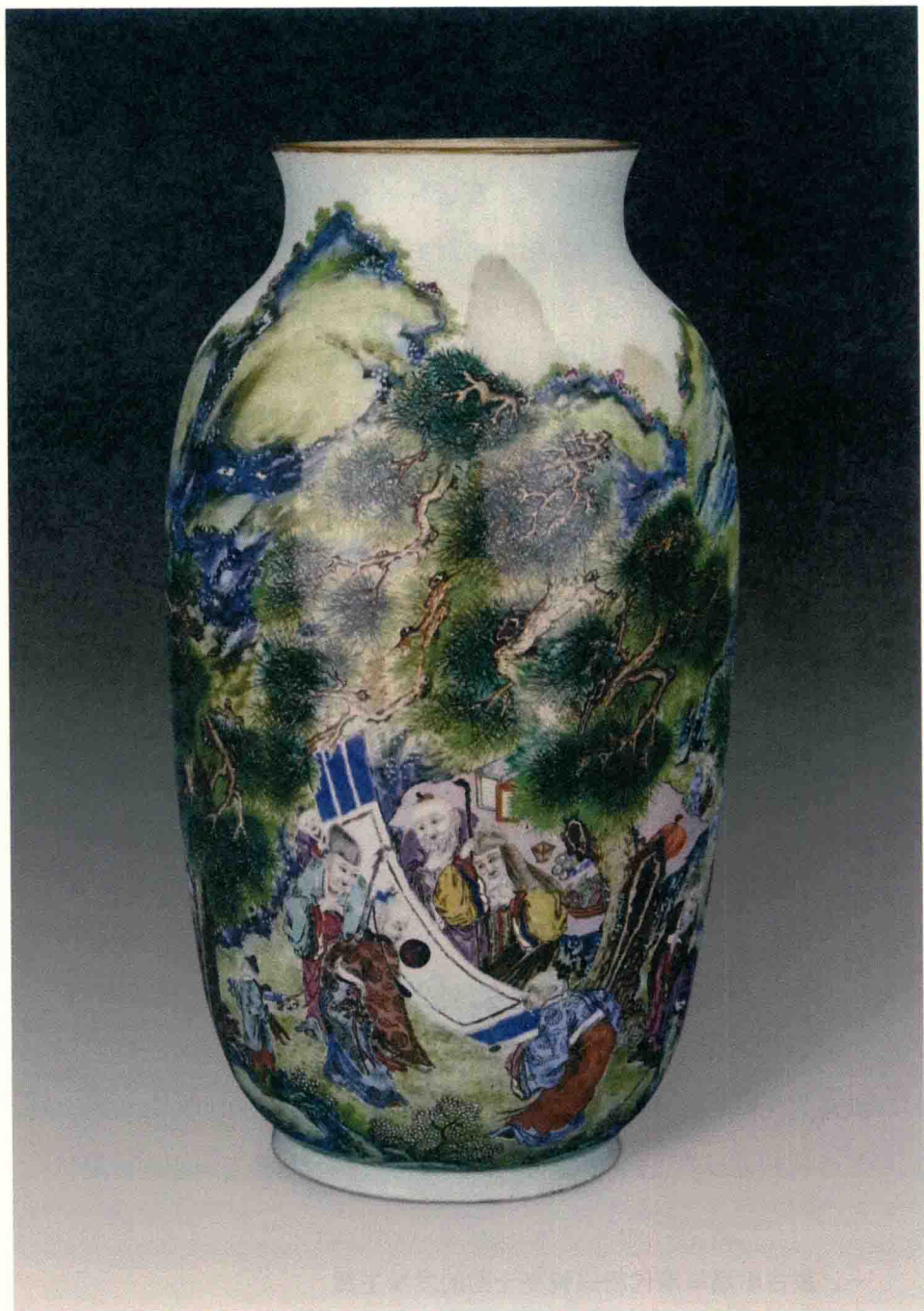

图 1-4 粉彩高士图瓷瓶《九老图》清乾隆

三、清代后期粉彩瓷高士图发展概况

清乾隆以后，乾隆粉彩瓷所确立的繁缛华美的艺术风格成为清代后期的典范，清代后期粉彩瓷艺术均以乾隆粉彩瓷为蓝本，从而造成了因循守旧、固守程式的僵化保守的发展模式。在这种风气下，清代后期粉彩瓷高士图也以乾隆时期粉彩瓷高士图为楷模，而由于在工艺技法上的不断下滑，导致清代后期粉彩瓷高士图在总体上呈现出每况愈下的不利状况。

清乾隆之后即进入清嘉庆时期，嘉庆粉彩瓷高士图固然承袭清乾隆粉彩瓷高士图做派，但由于其工艺还保持有一定水准，故而尚未产生较大问题。然而，进入道光时期以后，特别是道光中期以后，随着西方势力的不断渗透乃至直接入侵，陶瓷的胎釉品质呈现不断下滑的趋势，胎质常显粗疏不平、釉质亦失温润如玉之感。在这样的载体上仍然进行繁缛富丽的装饰显然难以达到良好效果，而勾线、设色等技法的日益粗糙更是雪上加霜。当然，清代后期粉彩瓷高士图也非乏善可陈，清代末年的同治、光绪时期，在仿古盛行中也出现了少量的清新悦目之作，如图 1-5 为清光绪时期仿乾隆粉彩绿地开光高士图瓷瓶，虽不及乾隆粉彩精细华美，却清新雅致，别有一番意境，只是在浅绛彩瓷的冲击下，其发展状况愈发显得窘迫。

第三节 清代粉彩瓷高士图发展特点

纵观清代粉彩瓷高士图 200 多年的发展历程，从雍正时期至清代末年，历经了独特的发展轨迹，形成了传承有序的发展脉络，具有鲜明的发展特点。

一、复古思潮是清代粉彩瓷高士图的发展主线

尽管粉彩瓷是清代新兴的釉上彩瓷，但就粉彩瓷高士图而言，自雍正始