

瓷上肖像画技法

CISHANG

XIAOXIANGHUAJIFA

渊源●材料●工具●技法●烧制

中国民间工艺美术绝技系列

冯杰 编著 ● 江西美术出版社

瓷上 肖像画 技法

中国民间工艺美术绝技系列

江西美术出版社

瓷上肖像画技法

冯杰 编著

江西美术出版社出版发行

新华书店经销

海天印务公司承印

开本 850×1168 $\frac{1}{16}$ 印张 9

1995 年 12 月第一版第一次印刷

印数 5000 册

ISBN7-80580-287-4 / J·260

定价: 80 元

瓷上肖像画简介

瓷上肖像画,俗称“瓷板画”、“瓷像”。是一种直接在瓷板上绘画的瓷制艺术品,它是江西特有的一种绘画艺术,源于清末景德镇,是在中国传统画法、陶瓷彩绘和西方照像术的基础上发展起来的,是绘画艺术与烧瓷工艺的巧妙结合。制作时采用特别的瓷用颜料,以乳香油和樟脑油调色,经高温烘烤后,画面永不褪色。初期只能描绘黑白瓷板画,后期发展能画彩色瓷像,也能移植中国画、油画、粉画和水彩画等美术作品。内容以人物为主。

由于材料的进化和瓷板画永不褪色、宜于长期保留的特点,瓷上肖像画从诞生伊始,就深受广大人民群众的喜悦。不少文人画家也介入了瓷绘艺术,他们以瓷当纸作画题字,丰富了瓷绘艺术,留下了不少精品佳作,如清郎世宁和民国初年的珠山八友等。随着西方照相术的进入,出现了瓷上肖像画,它的产生有着深层的历史背景和相当广泛的群众基础,以至逐渐形成了一个相对独立的瓷绘门类——“瓷像”和一整套独特的材料以及绘制技法。

瓷上肖像画的历史渊源

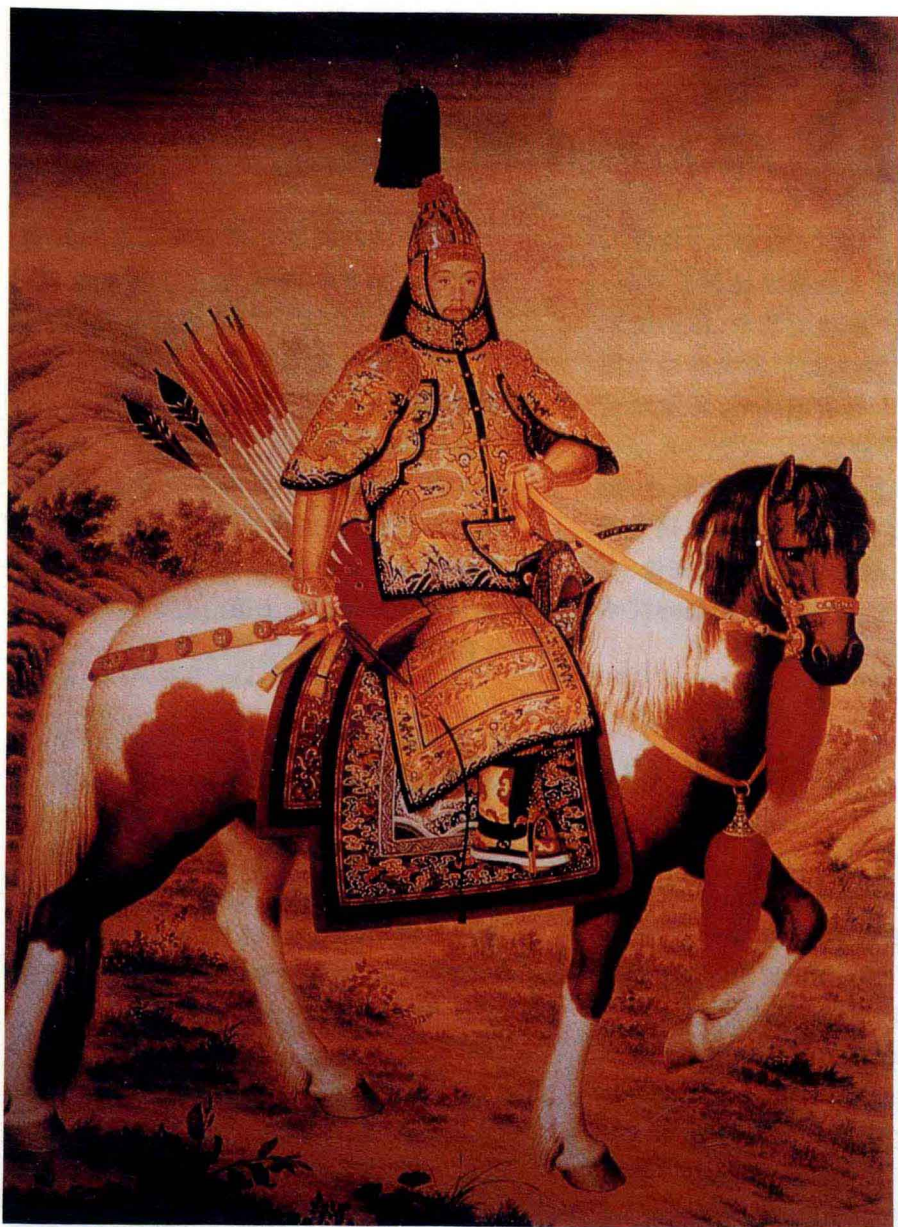
在中国漫长的美术史上,人物画是中国绘画中创始最早的画科。旧传黄帝之世,尝画蚩尤之像以弭蠢乱,图神荼、郁垒之形(后世称为门神之祖)以御魔鬼,此为古籍所载有关人物肖像画最早的纪事。

自夏商周至秦汉,后世发现的壁画以及享堂墓室中的笔绘或刻石的大量肖像画,其作者已难以考证。自三国魏晋至明清,历代大画家,如三国吴之曹弗兴、东晋之顾恺之,南朝齐之谢赫,梁之张僧繇,唐朝之阎立德、阎立本、吴道子,宋朝之李公麟,元朝之赵孟頫,明朝之周臣、唐寅、仇英,清初之曾鲸,清末之任伯年等人都画过大量非常传神的肖像画。肖像画在中国美术史中有着重要的地位和古老的历史渊源。

16世纪的欧洲正是文艺复兴时期,绘画艺术也空前繁荣。随着西方传教士的不断来华,西洋美术也部分地介绍到中国来,对中国画家产生了很大的影响。明末清初的传神画家曾鲸(1556—1649年)就在他的

肖像画里引入西洋人物画的光影透视,渗合传统的画法,成为清画院人物画发展的主流。直到康熙五十四年(1715年)意大利传教士兼画家郎世宁来华任宫廷画师,西洋美术对中国肖像画的影响就更大了。

郎世宁,生于1688年,卒于1766年,是意大利的传教士。康熙五十四年来华,历任康熙、雍正、乾隆三朝的宫廷画师。至乾隆三年(1766年)病逝,侍奉内廷达五十一年之久。他的画法以西洋画法写实风格和透视法驰名一时,深得三位皇帝的赞赏。他的画以人物、鸟兽最著名。相传专为宫廷使用的“古月轩”瓷的画稿,有些就出自郎世宁之手,郎氏的作品因而成为民国初年美术瓷器最受欢迎的一个品种。他的名作“百骏图”、“乾隆皇帝甲冑图”就是最常见的画题,而“乾隆皇帝甲冑图”则已经很接近今天的瓷上肖像画了。除此之外还有不少署名郎世宁款的美术瓷出现于民国初年,这些瓷器绝大多数都是由绘瓷画家依照郎世宁的笔法,绘出自创的画样来,其画

乾隆皇帝甲胄图(中国画) 郎世宁

题大部分是“西洋仕女图”、“八骏图”之类。当时瓷器画面上人物的脸部已有了简单的素描关系,对传神画家的肖像画无疑有很大的影响。

中国瓷器艺术是在陶器的基础上演变而来的。最初,陶器只是为了满足实用的需求而制造,其后才渐渐向装饰方面发展。

在瓷器出现之后,其精美实用的器型配合多样化的装饰手法,如印花、刻花、贴花、彩绘、施釉等,使瓷器的艺术更臻完美。

在陶瓷器上绘画纹饰,本是一个古老的传统。史前人类就已懂得绘画图案纹饰于陶器上,仰韶文化彩陶即是个例证。到宋代(960—1279年),在陶瓷器物上用一种

或多种颜料描绘,已成为一门民间艺术。自元代(1279—1368年)以后,中国的制瓷工业陆续集中在江西景德镇。景德镇的陶瓷艺人将钴料在釉下绘出图案成为青花瓷,一时风行海内外。到了明代(1368—1644年)中叶,西方珐琅传入中国,由是增加了斗彩和五彩,增添了不少颜色。清代(1644—1911年)以后,更把彩瓷色釉发展到五彩缤纷的境界,差不多任何颜色都可以烧出来。瓷器装饰与绘画变得更为密切,画家可以在瓷器上绘任何图画而不再受色釉的局限。所以,一批文人画家开始介入绘瓷艺术,他们以中国传统绘画入瓷,把瓷胎当画纸,作画题字,与水墨画法无异,形成了一种新的文人派画风。其中以王少维(活跃于1862—1908年)、金品卿(活跃于1862—1908年)、程门(卒于1908年)三人为代表,他们是景德镇文人派绘瓷法的先驱。

明、清二代的官窑厂均设在景德镇,景德镇于是集中了一大批能工巧匠,专门生产皇室用瓷,其质精良,居全国之冠。著名的“古月轩”瓷的白胎,亦是官窑所烧制,再运入宫中,由北京造办处辖下的一个宫中作坊绘画珐琅彩纹饰,再由专设的红炉烧成。最早的“古月轩”瓷出现在康熙年间,郎世宁为“古月轩”瓷作画稿,当始于那个时期。

大约在光绪年间,先自德国,后自日本输入的“洋彩”亦称“新彩”开始在景德镇盛行。这种颜料色彩纯正鲜艳,最可取的是绘画程序比较简单,表现力较强,可以任意画出浓淡层次。正是因为有了这种洋彩,瓷上肖像画才开始萌芽。

公元1911年,清帝逊位,官窑停办,一大批技艺高超的瓷业工匠和彩绘艺人流落民间,另谋出路。因之获益最大的是景德镇的民窑。各民窑的产品不再受宫廷的支配,设计可以自由发挥,推陈出新。另一方面出口美术瓷及仿古瓷的需求大增,成为一个新的市场。故民国初年美术瓷和仿古

瓷都达到一个新的高峰。这期间的代表人物有后来于1928年成立“月圆会”(每月圆之夜雅集一次)的王琦、王大凡、邓碧珊、徐仲南、汪野亭、田鹤仙、程意亭、刘雨岑等人,后人称之为珠山八友。珠山八友的画风各不相同,在瓷器彩绘上各有成就,以王琦的作品最为突出。而瓷上肖像画的创立者即是八友中的邓碧珊,又在王琦手中更趋完善。

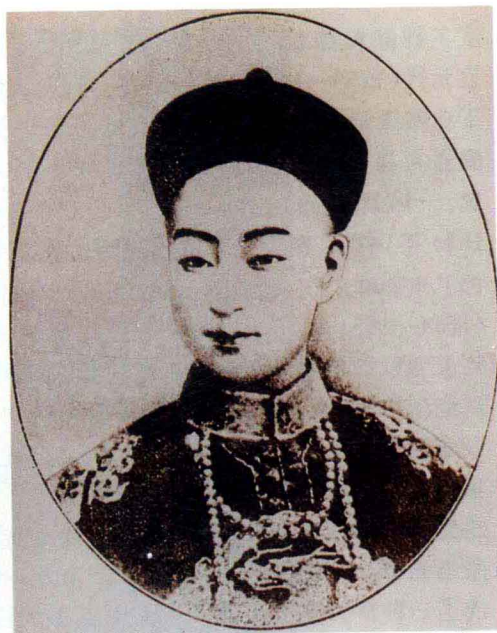
摄影术是1839年法国政府公布达盖尔银版摄影法以后才迅速传播开来的。1844年,中国广东科学家邹伯奇(1819—1869年),依靠自己的力量研制成功“摄影之器”,并写下了记述研制经过的《摄影之器记》,还留有他本人的遗照一幅。可见19世纪40年代中期,摄影术已在我国传播开来了。

中国早期的摄影作品,大都是照相馆的摄影师拍摄的。著名的摄影师如南方的赖阿芳、北方的梁时泰,都留下了一些珍贵的历史照片。

著“摄影之器记”的广东科学家邹伯奇遗照

当西方列强用大炮轰开清王朝闭关锁国的大门之时，也正是摄影术开始传播之际。有着悠久文明的东方古国，自然会吸引众多的摄影师来“探险”、“猎奇”，进行旅行摄影。他们有的是传教士，有的是跟着侵略军一起打进来的，拍摄了大量的照片。客观上这些照片对沟通中西文化，保存我国当时社会生活的情景起了很大的作用。如英国摄影家约翰·汤姆森在 1873 年出版的《中国和中国入》一书收入他在中国拍摄的二百幅照片，已成为后来研究中国社会的学者们经常辗转引用的图片资料。

光绪皇帝像

两广总督耆英

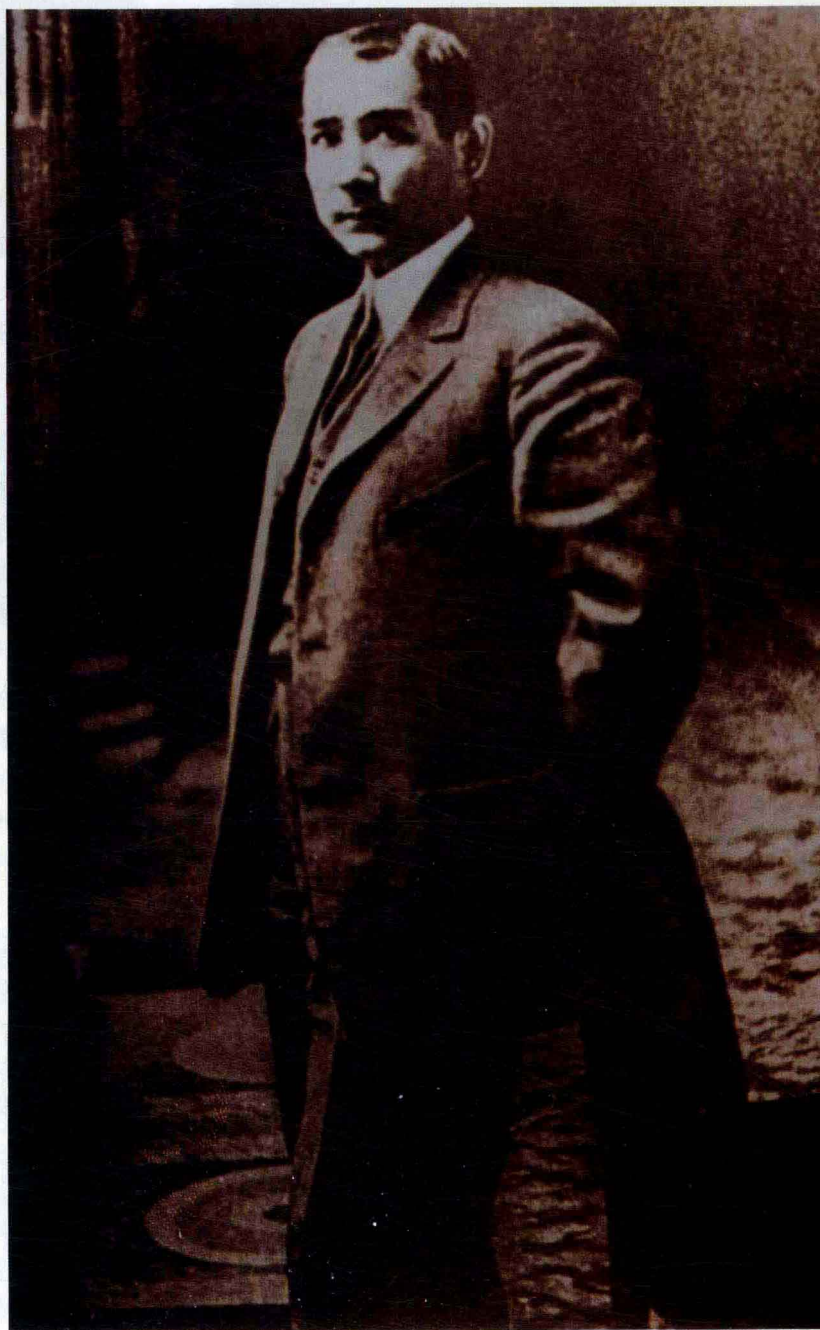
珍妃像

邓世昌像

康有为像

孙中山像

慈禧太后像

清末人像摄影

当时的黑白照片虽然较小且色调层次简单,却能准确地拍下人物的形态。于是民间的一些画师们利用也是西方传来的肖像画法——炭精擦笔画法,在西洋纸上临摹肖像。这种肖像画可以画出较大尺寸的逼真的肖像画,在民间很受欢迎。炭精擦笔画是以炭精粉或画家用油薰烟自制的油烟粉做颜料,以卷紧的毛笔做工具,在较结实紧密的白纸上擦出来的,表现力很强,可以细腻地画出复杂的形象和细节丰富的浓淡层次。画得好的,可以远远超过照片的艺术效果。清末民初时安徽歙县人郑曼陀(生于1885年)、浙江海宁人杭穉英(1900—1947年)以及中国画大师、浙江余姚人谢之光先生(1900—1976年)早年就曾潜心研究过炭精擦笔肖像画,并在此基础上融合西洋水彩画的技法,创立了一个新的画种——擦笔淡彩画,即现在称为擦笔月份牌年画。这种画法,是在传统年画之外另辟蹊径,画法上注意立体感,又不过份强调光暗调子,色彩上吸收了外国水彩画技法的一种新的画法。这种画法不强调明显的笔触变化,明快典雅,细腻柔和,造型准确,真实感强,构成雅俗共赏的艺术风格。至今尚有许多仿效者,极受广大群众的欢迎。但是,和照片一样,炭精像也极易受潮变色,不可久藏。也就是在这个基础上,瓷上肖像画应运而生了。

瓷上肖像画大约创始于上个世纪末,距今约有百年的历史,创始人应为邓碧珊。

邓碧珊(1874—1930年),珠山八友之一,字辟寰,号铁肩子,斋名晴窗读书楼,江西余干人,为清末秀才。其擅长粉彩鱼藻,技法颇受日本绘画影响。邓碧珊由于有文化,又在书法方面有相当的修养,到景德镇之后,颇受绘瓷艺人尊敬。珠山八友之一的王琦,其人物画虽名重当时,但因幼年失学,也曾执弟子礼向邓学习书法,王琦早期的瓷像也是由邓碧珊传授的。据说在景德镇最早用九宫格画瓷像的即是邓碧珊。九宫格,至今仍为瓷上肖像画必备工具之一,

郑曼陀早期年画

杭穉英(1900 - 1947 年)早期年画

据《辞海》中载：“摹临碑帖之方格纸也，一正方格中以四线纵横分为九格，以范笔画之部位，其法始于欧阳询，盖以尺寸算字，初专为移缩古帖而设，清蒋骥又有九宫新式，分三十六格。”现代的九宫格，多在上海、苏州等地以玻璃所制，分为甲乙丙丁大小不同的四种，现在看来都嫌小了。目前的照片较大，故瓷上肖像画家们一般都是自制九宫格，大小可以随意。

20 世纪初年，使瓷上肖像画达到相当的艺术水准、并产生了较大影响的画家当属王琦。

王琦(1884—1937 年)，号碧珍，别号陶迷道人，斋名陶陶斋，江西新建县人。十七岁时来景德镇以捏面人为生，后从邓碧珊学画瓷上肖像画，并以钱惠安的仕女画为蓝本彩绘瓷器。由于有较好的造型能力，其肖像画深受各界欢迎。民国八年(1919 年)向焯在其《景德镇陶业记事》下篇第三章中曾盛称王琦、朱受之画像，以为是现今美术家中之表表者。1916 年浮梁知事程安曾题“神乎技矣”之匾额悬挂于王琦画室，

使其声名大噪。王氏中年改画写意人物，用笔挥洒奔放，很有黄慎风格，他的人物画头部多衬以明暗，显然受到西洋画法的影响，故景德镇艺人称王琦派的瓷上人物谓之“西法头子”(借用西洋画法绘的头像部分)。如《钟馗图》等晚期作品，姿态诙诡，形神兼备，尚有面人遗风。王琦是珠山八友中影响最大的绘瓷大家。

20 世纪初年对中国陶瓷来说是一个革命性的年代，从科技上看，不论瓷胎白釉，颜料和烧窑技术都达到了史无前例的高峰。如广东南海人吴霭生(1886—1926 年)，名毓麟，少时在香港经商，1909 年到景德镇创办合兴瓷庄，在景德镇 17 年，于白釉、花釉研究方面卓有成就。其白釉肥厚、柔润，釉色洁白如玉如丝，人称“玉绫窑”，亦称“新白釉”。据说当时景德镇著名绘瓷名家潘匍宇、汪晓棠、邓碧珊、王琦等所用的瓷胎多出自吴氏手制，其制釉配方影响至今。从美术创作来看，文人派绘瓷画家

钟馗图 (民国)王琦

将陶瓷器当画纸,把中国陶瓷从一个不起眼的工业变成了艺术工作的一个门类。瓷上肖像画就在这种背景下脱颖而出。自王琦之后直到现代,景德镇画瓷上肖像画的艺人较多,其中卓有成就者当首推吴康(笔名季铭,1914年生于安徽泾县)、章鉴(笔名惕吾,1917年生于江西进贤县)、章文超(1932年生于江西临川县)等人。

自釉上彩绘在清代流行之后,许多大城市的瓷器店在经营景德镇彩瓷的同时,为满足当地客户的要求,也购买景德镇的白胎瓷,并招聘高手彩绘瓷器,自设红炉烧制。江西省境内的南昌、九江、赣州、吉安等城市的瓷器店,均很早就开始自设红炉加彩,尤其是省城南昌市的绘瓷艺人最多,规模最大,瓷上肖像画的发展重点也转移

到这里了。

民国初年,南昌人梁兑石(活跃于1920—1937年),别号石庐。饶州窑业学堂毕业,雄于资财。他回南昌后开设丽泽轩瓷庄,在景德镇大量购买白胎瓷,自设红炉,聘请艺人按顾客要求绘制肖像和粉彩瓷器。当时丽泽轩聘请的艺人中,瓷上肖像画得较好的画家有梁燮亭、吴月山、杨树藩、游家发等人,他们培养了许多艺徒,后来在瓷上肖像画艺术上卓有贡献。影响很大的杨厚兴以及邹崑崙、杨知行等人即是在丽泽轩开始学艺的。当时丽泽轩开设在南昌市繁华的闹市区中山路府学前一带,门口招牌上号称“首创瓷像”,对瓷上肖像画的绘画质量要求非常严格。每一幅肖像画均由瓷庄主人梁兑石亲自检查验收,并写上

马海德像 章文超

丽泽轩瓷庄当年的瓷像价格表

麗澤軒西	
本庄承造石印	
明 青瓷白泥 取實但郵費 破損仍由郵轉東情再寄不另 費另加無新保險寄到恐途中 繪請給全像曾就印由郵遞寄 倘蒙 賜顧先惠半寄外埠定 泰二相以上照八五折算 添加一相照兩相價九折 家野等飾亦照一相加半	說 凡加配顏色照原價加半 全身折八舊式像照加信 半身像照全身像照加半 半身西服照軍服加二五 前列每八八半月便服照
一尺二寸 八元 一尺四寸 十二元 一尺六寸 二十元 一尺八寸 三十元 二尺 五十元 二尺二寸 八十元 二尺四寸 百廿元 二尺八寸 二百四十元 三尺二寸 三百十元 一尺七元八寸以內六元	見波如門相底半上號一十百二第門似面字相路馬十中品似這開

花鸟对瓶 (民国)梁兑石

“梁兑石监制”字样,故其价格也比其他瓷器店的高。应该说,丽泽轩瓷庄对瓷上肖像画艺术在南昌的发展起到了极大的推动作用。

与丽泽轩瓷庄同时,南昌还有另一家规模较大的瓷器店,即开设在西大街的中华瓷庄。其高峰时彩绘艺人有三百余人,专画瓷上肖像画的也有二十余人,其中较著名的有黄六子、黄展鸿、喻道明等等,他们也培养了许多艺徒,如陈信高、王成佩等等均终生从事瓷上肖像画至年老退休。

当时,南昌还有一家设在子固路上的“肖庐”瓷像馆,门面上也赫然写着“首创瓷像”四个大字,主人为毛涤然及其父亲。至于究竟是谁将瓷像最先传入南昌的,则因年事已久,众说纷纭,无从查考了。

稍后,南昌又有周绪宏的“留芳瓷像馆”,喻道明的“丽芳瓷像馆”等陆续开设,均培养了一批艺徒。如万里、李少林、舒信泰等人都终身从事此业。

抗日战争时期,日军进逼南昌。绘瓷艺人被迫四处逃难,为了糊口,不得不沿途为人画像谋生,客观上也将瓷上肖像画艺术传播至各地。但是也有不少艺人死于逃难途中,如丽泽轩主人梁兑石即在逃往四川

途中被日机扔的炸弹炸死,杨厚兴的师傅吴月山也在逃往黎川时因贫病交加而亡等等。

抗战胜利后,艺人们陆续返回家乡。南昌又多了几家瓷像馆,规模较大的是刘春华、夏道爽二人合伙重新开设的“新中华瓷庄”,另有梁兑石的儿子梁少石重新开设的“丽泽轩瓷庄”,规模虽不如其父,但仍堪称为大瓷器店,较小的瓷相馆则有杨厚兴的“最明轩瓷相馆”、陈信高的“丽影瓷像馆”、赵新的“唯妙瓷像馆”等等。后来在瓷上肖像画艺术上较有成就的蒋根水也是在这个时期(1947年,14岁时)在周绪宏的弟子万里重新开设的“留芳瓷像馆”里学艺,并一直不间断从事此业,至今退休后仍在家中孜孜不倦地为人画瓷上肖像。

解放前夕,民不聊生,百业清淡,许多艺人转行他图。直至新中国成立后,于1954年成立南昌市瓷像合作小组。1956年转南昌市瓷像工艺社时,全市画瓷上肖像画的艺人仅有30余人。但就是在这段时间里,瓷上肖像画艺术在以杨厚兴为首的肖像画家们的不断研究探索下,在艺术层次上取得了一个新的飞跃。

杨厚兴(1914—1992年),笔名旭东,江西黎川县人,少时家贫。13岁时(1927年)即在南昌丽泽轩瓷庄师从吴月山学艺,专攻瓷上肖像画。因其天资聪慧,刻苦好学,三年满师后,所画瓷上肖像画就不同凡响。当时画的都是黑白肖像,杨厚兴的作品笔调细腻,形象准确,光影层次丰富,人物表情生动。

30年代初,他的一批作品参加了美国芝加哥博览会展出,深受好评并获奖,但其名利均被丽泽轩瓷庄主人得去,杨厚兴因之愤而离开了丽泽轩。日军侵华时,他也和其他艺人一样被迫逃难到黎川县一带,颠沛流离,卖艺为生,结发妻子也病死途中。抗战胜利后方带着老父和两个孩子返回南昌,赁了一间仅能摆下一张床的小门面,惨淡经营了一个小瓷相馆——“最明轩”。

女孩像 蒋根水

冯杰 1963 年自画像, 当时的修像线条尚未形成风格

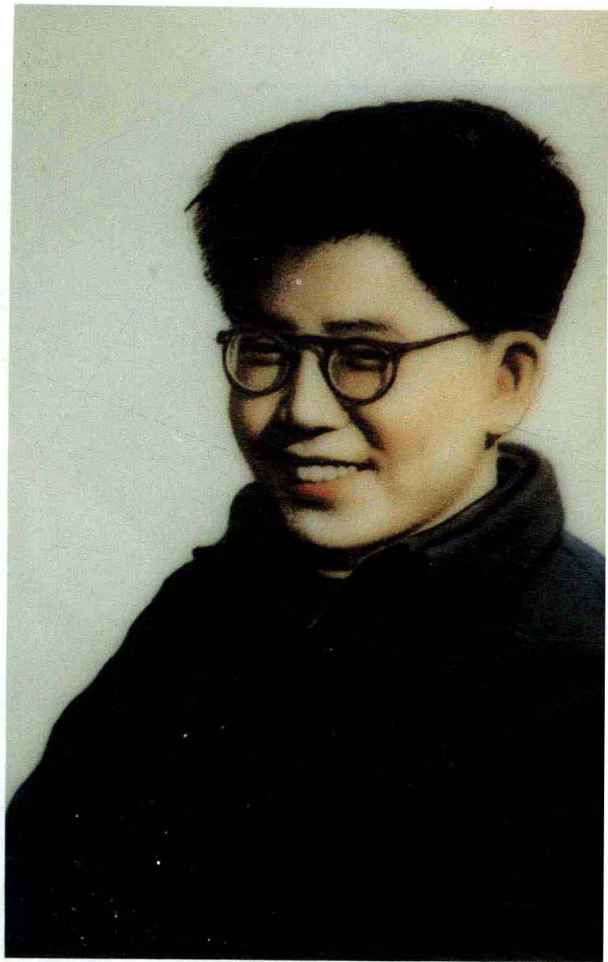
冯杰早期自画像局部, 先用艳黑画成黑白效果, 又请杨厚兴先生罩了一层彩色, 再次烧制而成

30 年代, 杨厚兴即尝试在黑白瓷像的基础上再罩一层彩色, 重新烧制, 其技法和效果类似上海的擦笔月份牌年画。而直到 50 年代, 他才试制成功直接用彩色绘画瓷上肖像, 从此瓷上肖像画的色彩更为丰富, 表现力也更增强了。尤其是杨厚兴画的人物, 其肌肉发须, 及其呢绒丝绸的服装, 以及配景中的玻璃、竹木、金属物件、玉器珠宝等, 质感逼真, 生动传神, 简直令人拍案叫绝。

1964 年春季开始, 杨厚兴受广州中国出口商品交易会组委会之邀, 曾连续在 6 届广交会上作瓷上肖像画现场表演。

晚年的杨厚兴, 仍勤奋地学习古今中外姐妹绘画艺术, 移植了大批西洋油画大师如鲁本斯、安格尔、布歇等人的作品, 以及李琦、范曾等中国画家的人物画作品, 更加开拓了瓷上肖像画的表现领域, 提高了瓷上肖像画的艺术品味, 奠定了瓷上肖像画在中国工艺美术史中的地位。

1979 年国家轻工部首次授予全国 34 位工艺美术家为国家级中国工艺美术大师

杨家三代像 杨厚兴

的称号,杨厚兴为其中之一。

自1927年他13岁开始学艺,直至1992年底78岁高龄,66年来,杨老先生从未停过画笔,临终时尚留下二幅没完成的作品……。

自40年代开始,江西的瓷上肖像画艺术即走出国门,40年代至50年代初,还仅有新加坡等东南亚侨商携大量照片定期来南昌找艺人绘制瓷像,至60年代中期,杨厚兴等人在六届广州中国出口商品交易会上作现场表演,扩大了瓷上肖像画艺术在世界各国和地区来宾中的影响。当时的广交会会刊以及港澳报刊上均有专文报道,使港、澳、日本以及东南亚各国的客人定画甚为踊跃数量大增,欧洲的客人也不泛爱

剑舞 杨厚兴 江西工艺美术馆收藏

摄影家仇永平先生像 杨厚兴 香港江西瓷像馆收藏

好者。“文革”的那十年，情况就可想而知了。直到七十年代末期，中国开始改革开放之后，才使中断十余年的瓷上肖像画艺术走出国门的事业得以恢复。香港的摄影家仇永平专程来南昌考察瓷上肖像画，深感兴趣。旋即在香港九龙洗衣街 70 号开设了香港唯一的一家“江西瓷像馆”，大力宣传推广江西的这一特种艺术。承接定单后，亲自为客人拍照，再将照片寄到南昌

请瓷上肖像画家绘制。

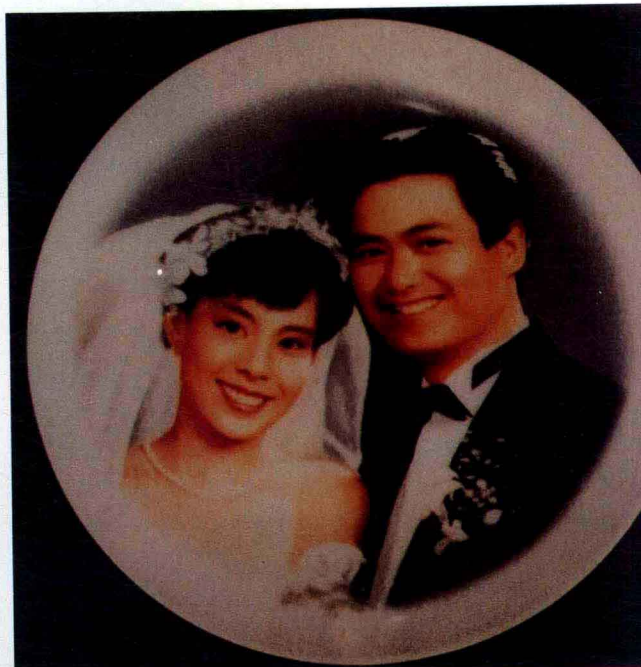
仇永平及其儿子仇志德（摄影家），以其敏锐的摄影家眼光，选取被画人物的最佳角度并配以丰富的光影层次，抓取最传神的瞬间表情，为肖像画家的瓷上再创作提供了最佳的素材。经过画家在此基础上再创作，使摄影艺术与绘画艺术互为补充，巧妙结合，从而令瓷上肖像画艺术得到进一步提高。十几年来，经仇永平、仇志德父

香港商界名人李嘉诚先生像 冯杰
戴安娜王妃像 冯杰

子摄影,先后为香港的商界巨子李嘉诚、林百欣,英国的查尔斯王子、戴安娜王妃以及影视明星周润发、刘德华、张国荣、关之琳

香港影星周润发伉俪像 冯杰
香港影星周润发像 冯杰

