

刍议文化自信背景下景德镇青花纹饰的演变及创新

◎ 邹乐 / 景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333000

摘要:作为一个历史悠久,底蕴深厚的国家,文化自信是中国坚持走中国特色社会主义道路的信心来源之一。我国的传统文化青花是景德镇的名瓷之一,是我国文化自信的重要组成部分。青花起源于唐宋时代,在元代逐渐成熟,青花纹饰逐渐演变发展,成为我国著名的文化遗产。在文化自信背景下,景德镇青花纹饰不断进行演变和创新,本文就文化自信背景下景德镇青花纹饰的演变及创新谈谈自己的理解。

关键词:文化自信;景德镇;青花纹饰;演变;创新

党的十八大以来,我国国家领导人曾在多个场合提到文化自信,非常重视文化的作用,因为文化是一个国家、一个民族的灵魂,不珍惜自己的思想文化,丢掉了思想文化,这种做法对于国家和民族的发展会有极大的风险。景德镇青花瓷是我国文化产业的一部分,纹饰的发展和演变更是青花不断发展变化的历史见证,彰显了我国文化的魅力和能力,也表现着时代的精神。

1 景德镇青花纹饰的演变

作为景德镇传统名瓷的青花,它起源于唐代,成熟于元代,到明清时期走向鼎盛后衰落。青花瓷是用含有氧化钴的原料在陶瓷坯体上描绘纹饰,之后罩上透明釉,经过高温还原焰一次烧制而成的。景德镇的青花瓷始创于元代,到明、清两代为高峰。而且,景德镇烧制青花瓷的技术从元代流传至今,在国际国内享誉盛名。

1.1 唐代青花 唐代的青花瓷器是青花瓷的起源,主要著名的就是青瓷与白瓷。唐青花以鱼纹、藻纹、花草纹为主,还有菱形等几何图形。唐代青花大都用于外销,纹饰较为简单。

1.2 宋代青花 唐青花经过初创期以后,并没有迅速发展起来,而是走向了衰败。根据绍兴出土的青花碗残片,只能发现宋青花纹饰会有菊花纹、圆圈纹、弦纹、线纹等。

1.3 元代青花 成熟的青花瓷出现在元代的景德镇。此时的青花瓷采用新的配方和技术,使得青花瓷空前发展,纹饰也逐渐复杂多样。元青花纹饰的构图非常丰满,主题纹饰多样,有人物、动物、植物等。人物纹将故事情节进行描绘,图案主要有萧何月下追韩信、刘备三顾茅庐、蒙恬将军、文姬归汉、周亚夫细柳营、四爱图等;动物有麒麟纹、龙凤、鸳鸯、游鱼等,麒麟纹常与花草纹、瓜果纹组合成画,有时也和龙凤纹在同一瓷器上,富有时代特征;植物类有牡丹花纹、莲花纹、菊花纹、松竹梅纹、月梅纹等,在组合图案中还出现牵牛花、山茶花、海棠花、月季花、枣花及萱草、灵芝、芭蕉或竹石、葡萄、瓜果、草虫等作画面衬托。元青花装饰除了特点鲜明的主题纹饰之外,还有着许多独特的辅助纹样,例如变形莲瓣纹、云肩纹、波浪纹、回纹、卷草纹、钱纹等,其中变形莲瓣纹多装饰在器物的口边、肩

或足胫部;云肩纹多绘画在器物的颈肩部,纹内一般绘有各种繁密的动植物纹样;波浪纹应用于大盘的边沿、盘内纹饰间的隔离及花卉纹的底纹。

1.4 明代青花 在明代,青花瓷备受人们喜爱,制作工艺等方面不断改善,达到了精美绝伦的程度,是青花发展的鼎盛时期。明青花的纹饰主体是龙,但是在不同时期有着不同的特点。而且在明代出现了官窑和民窑的区分。官窑主要是依据当时统治者的喜好进行制作,显示出庄重肃穆的皇家气象,而民窑制作的青花瓷大多是人们日常生活所用器具,生活气息浓厚。明青花的纹饰也因官窑民窑的区分有着不同,官窑大多是以吉祥的动物纹为主的,例如云龙纹、双龙纹、穿花龙纹、穿花团龙纹、龙凤纹、云凤纹、双凤纹、麒麟纹、仙鹤纹等,民窑的纹饰题材来源于生活,例如一些日常情景、花鸟、虫鱼、亭台楼阁以及人物故事等。

1.5 清代青花 康熙时期的青花在绘画技法上,改明代青花单线平涂为渲染的技法,使得纹饰更加富有层次感。纹饰题材广泛,主要有:植物、山水、动物、人物、故事、以及长篇诗句等。如:松石鹤鹿、雉鸡牡丹、松拟葡萄、海水异兽、八骏图、花鸟蕉叶、喜鹊登梅、鹭鸶莲花、麒麟蕉叶、《赤壁赋》、《圣主得贤臣颂》、《滕王阁序》、《四景读书乐》等。雍正时期的青花纹饰发生改变,人物故事图减少,多以花卉、花蝶、花鸟、花篮、博古、竹石、石榴、三果、八宝、八仙、梵文以及各种吉祥纹样为主题画。乾隆时期的青花继承并提高了康熙青花和雍正青花的特点,青花大多是细致华丽的特色,很少见到反映民众的了。乾隆青花纹饰题材广泛,主要是以植物花卉为主,例如缠枝莲、云龙、八宝纹、荷莲纹、三果图、勾莲、折枝莲、缠枝牡丹、折枝桃、四季花卉、花蝶、花果、海石榴、九桃、鱼藻、菊花蝴蝶、竹石、桃蝠、狮球纹、团鹤、穿花龙、穿花凤、穿花龙凤、松鼠葡萄纹等。仿古铜器纹饰有回纹、夔纹、兽面纹、饕餮纹等。人物纹有山水人物、柳下钓鱼、渔家乐、八仙过海、山水牧樵、人物楼阁、婴戏纹等。还有一些里外绘画的装饰手法,如青花里博古外折枝花盘、青花里外缠枝牡丹花碗、里青花垂云团花外浅蓝地盘、里青花缠枝宝相花外霁蓝盘等。

1.6 近现代青花 清末民初,由于战乱不断,民族经济十分萧条,官窑解散,但是此时景德镇民窑迅速发展,当时主要是仿古瓷和日常生活用瓷两大类。而且当时人们的思想也不断进行发展,很少有艺术家单独创作青花作品,大多都是工匠、画家、书法家进行合作完成青花作品,由此产生了新的创作绘画模式。在二十世纪五六十年代,随着社会的进步和稳定,国民经济迅速发展,景德镇青花艺术有了新的发展,但是没过不久,文革带来的巨大影响使得青花艺术跌入谷底。

2 文化自信背景下的青花

在我国经济实力不断提升,国家领导人非常重视文化发展

的背景下。将青花纹饰进行创新发展已经成为青花纹饰进行创新的发展方向。在上世纪八十年代,改革开放的到来推动了景德镇青花艺术开始进行繁荣发展的新时期,此时人们的思想逐渐开放,审美水平逐渐提升,表现青花的技法也不断创新,景德镇的陶艺家不断学习、借鉴、总结,将传统的景德镇青花艺术与时代精神结合起来,最终创造出符合现代审美的新型现代青花。如今,在现代陶瓷艺术家的领导下,当代景德镇青花艺术在继承各代青花特点的同时,创新和发展了新的装饰技术,例如,景德镇的青花大师王步,在当时摆脱仿古瓷的制作思路,采用水墨画的技法绘制青花,创造性地运用“铁线描”的笔法,创造出大方、清新的作品,为当时的陶瓷艺术界开启了一种崭新的创作风气。又如民间剪纸、民间蜡染、民间版画,民间青花等。民间美术扎根于人民大众,是民族文化的积淀,是艺术的渊源和基础。鲁迅先生早在二十世纪初就曾阐述,“有地方特色的会容易成为世界的,即为别的国家所注意。”而这里所强调的“地方特色”,就是具有民族性特点的地域文脉。民间美术以人民喜闻乐见的形式与内容,传达出活泼的生机,奠定了中国“乐”感文化基调。在上世纪八、九十年代,就涌现出一批有着学院背景的艺术创作群体,在经济全球化的浪潮中,反思中国艺术,并积极的在民间艺术中探索青花艺术的现代性。如今又有很多设计师以青花纹饰为元素,对生活中的各类物品进行设计,将青花这一文化跟随潮流融入社会生活,发扬并展示出青花的魅力,让更多的年轻人在不断了解时尚的过程中感受青花纹饰的魅力。例如在 2008 年北京奥运会上,设计师将青花应

用在了地铁站等公共空间中,如奥运支线北土城站,“古典”站的出入口,以及印着青花纹饰的圆柱,向全世界传递了青花这一中华文化。而且在颁奖服的装饰图案,就是采用了青花纹饰,再现了青花晕染之美。又如 2010 年上海世博会江西馆的外观由三个青花瓷器组成,给人们的视觉带来了极强的冲击,而且在展馆的投影墙上,利用计算机和投影技术展示了青花与建筑的完美结合,给人带来极强的体验感。这些表现出在文化自信背景下,青花不仅仅表现在瓷器上,还逐渐发展到其他地方,让人们逐渐感受到青花的魅力。

3 结束语

景德镇青花瓷是中国文化史上一颗璀璨的明珠,复杂多样,形式优美的青花纹饰,表现了我国极其厚重的文化底蕴,体现了古人极强的艺术魅力。在文化自信背景下,很多设计师将青花纹饰与时尚潮流相结合,既符合了当前我国的文化背景,也让更多人感受到我国青花纹饰的魅力,促进了青花的发展。

参 考 文 献

- [1] 童敏男.文化自信下景德镇青花纹饰的演变和创新[J].西部皮革,2020,v.42;No.474(09):80+84.
- [2] 周剑锋,周秀丽.景德镇陶瓷艺术之青花发展概论[J].景德镇陶瓷,2012(01):51-52.
- [3] 林玥,李雅楠.浅谈青花纹饰的演变过程[J].文艺生活·下旬刊,2017(5).

(上接第 6 页)龙舞(醉龙)的项目保护单位为中山市西区街道宣传文化服务中心,业务主管、指导部门分别为中山市文化广电旅游局、中山市非物质文化遗产保护中心,社会团体有中山市醉龙文化促进会。形成了政府主导、保护单位实施、社会团体参与的有效保护架构。

4.2 打造区域品牌文化活动 中山醉龙项目作为中山西区地方特色的传统文化活动,为了加快醉龙文化品牌建设的进度,西区街道每年都会举办醉龙文化节,至今已举办十届,每届都富有创意与亮点,并且吸引数万人参加,可以帮助他人更深入地了解中山醉龙,并且也能近距离地观看这一非物质文化遗产,力促文化活动成为最好的宣传渠道。

4.3 开展醉龙舞传承工作 一是坚持醉龙队常态化训练。每年参与训练的次数高达 2500 人次,为了保证醉龙项目长久发展下去,成立老、中、青三级梯队,并将中青年作为中坚力量加以壮大。二是开展校园传承活动,西区街道还邀请醉龙队的核心成员,到辖区中小学校,为学生开展课程,传授其技艺,激发学生对醉龙舞的兴趣,为后续发展培养更多传承人。三是开展线上宣传工作,利用云课堂“非遗讲堂”的节目录制,通过线上教学的方式传授醉龙技艺,使醉龙舞的传承活动不受地域、时间限制。四是推动醉龙舞进高校的传承。2019 年成立“华南师范大学音乐学院广东省传统舞蹈(醉龙)教学研究基地”。协助高校开展非遗舞蹈教学研究,醉龙舞省级传承人黄金渐多次为高校学生传授醉龙技艺。

4.4 做好醉龙舞的宣传与推广工作 组织醉龙队参加国家、省、市级各类展演以及对外交流活动,如参加上海世博会、广州亚运会、广东国际旅游节、香港中山文化节、中山市慈善万人

行活动、首届粤港澳大湾区文化艺术节等活动展演;以及参加了《远方的家—沿海行》、2014 年全国社区网络春晚、《澳门人家》等节目录制,通过中央电视台向全球观众展示醉龙舞的风采,每年展演接近 50 场。

5 结束语

综上所述,中山醉龙舞的发展,和民族信仰有着密不可分的联系,所以受到人们的广泛喜爱。该民间舞蹈有着较为扎实的民众技术,在舞蹈中能够有效地体现在广府文化影响下,中山地区人民敢于冒险、不拘于历史、勇于开拓的精神,并且也能发现,他们善于融合与吸收新事物。醉龙舞代表着中山地区的民俗文化,更是中华民族文化中必要的组成部分,醉龙舞的传承与发展,能够加强民族的团结力和凝聚力,并且提高海内外华人对于国家的爱国主义情感,以及民族的认同感,为日后促进中华民族兴旺发达,发挥了不可替代的作用。

参 考 文 献

- [1] 李宇.提炼、归纳山东民间舞蹈风格与文化属性的方法探析[J].今古文创,2021(01):93-94.
- [2] 杨丽珍,谭建斌.本土民间舞蹈融入地方高校舞蹈教育的探索与实践——以吉首大学为例[J].黄河之声,2020(18):122-123.
- [3] 吴小涵.闽西地域文化孕育的舞蹈及其现代化传承与发展困境[J].黑河学院学报,2020,11(09):172-174.
- [4] 李春颖.浅谈民间舞蹈研究中舞者的身与行——以北方秧歌为例[J].民族音乐,2020(04):39-40.