

The Analysis of Characteristics of Porcelains Ornamented with Plants of Ming and Qing Dynasties

Xiaoliang Zhu¹, Xiufeng Wang²

¹College of Art and Design, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an Shaanxi

²School of Materials Science & Engineering, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an Shaanxi

Email: 990510968@qq.com

Received: May 17th, 2018; accepted: May 28th, 2018; published: Jun. 5th, 2018

Abstract

The porcelain ornaments of the Ming and Qing dynasties have reached the highest level of Chinese ancient porcelain decoration in the aspects of technology, aesthetic value and symbolic meaning, reflecting the life situation, aesthetic interest and cultural environment of the time. From the three aspects of the structure, the symbolic connotation of the ornamentation and the beauty of the ornamentation, the article analyzes the characteristics of the ornamentation of the plants in the Ming and Qing Dynasties. It is believed that the ornamentation of the plants of the Ming and Qing Dynasties is based on the ornamentation of the twine, which forms the basis of the decorative patterns of modern porcelain. The same symbolic meaning, decorative structure and color and utensils constitute the beauty of the overall form, especially in the beauty of harmony and balance.

Keywords

Ming and Qing Porcelains, Ornamentation, Plants Ornamentation, Porcelains Ornamentation

明清瓷器植物纹饰特征分析

朱小靓¹, 王秀峰²

¹陕西科技大学设计与艺术学院, 陕西 西安

²陕西科技大学材料科学与工程学院, 陕西 西安

Email: 990510968@qq.com

收稿日期: 2018年5月17日; 录用日期: 2018年5月28日; 发布日期: 2018年6月5日

摘要

明清时期瓷器植物纹饰在工艺、审美价值、象征性寓意等方面都达到了中国古代瓷器装饰的最高水平,

文章引用: 朱小靓, 王秀峰. 明清瓷器植物纹饰特征分析[J]. 设计, 2018, 3(2): 13-19.

DOI: 10.12677/design.2018.32003

反映了当时的生活状况、审美情趣及文化环境。文章从缠枝纹饰结构、纹饰的象征性内涵以及纹饰的形式美等三方面分析了明清时期瓷器的植物纹饰特征,认为明清瓷器的植物纹饰以缠枝纹饰为主,由此构成了现代瓷器装饰图案的基础;每一种纹饰都有特定的寓意,具有不同的象征性内涵;纹饰结构和色彩与器物整体构成形式美,特别表现在和谐美、平衡美等方面。

关键词

明清瓷器, 纹饰, 植物纹饰, 瓷器纹饰

Copyright © 2018 by authors and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

纹饰是中国古代陶瓷器的一个十分重要的文化符号。明清时期纹饰技术反映了当时的生产工艺水平、审美追求及精神世界[1],达到了中国历史上瓷器技艺水平的高峰,成为了明清时期瓷器历史地位的象征。

目前,有关明清瓷器纹饰的研究多集中在纹饰分类研究和特征总结上[2],认为主要有几何纹饰、植物纹饰、动物纹饰、人物纹饰等[3],但是以植物纹饰为重点,深入系统总结其类别特征,并与生活、社会关联的研究相对较少。

2. 明清瓷器植物纹饰概述

明清瓷器植物纹饰从众多植物元素中抽取了以艺术欣赏为基础的植物纹样,以缠枝纹、折枝纹、团纹、满花纹、皮球花纹等呈现,但最终形成了以缠枝纹为主,折枝纹为辅的纹样装饰形式,以二方连续、四方连续、对称等方式呈现,形成了独特的装饰内容和风格。

2.1. 主要类别及表现方式

明清瓷器植物纹饰类别主要为缠枝纹和折枝纹。

如表 1 所示。

缠枝纹是我国瓷器传统纹样之一,始创于宋代,盛行于明清。纹样枝茎相互缠绕,枝茎上填满花叶,整体呈反复环绕波状线,纹样具有对称性,代表纹样有缠枝莲、缠枝牡丹。缠枝纹纹样形态符合植物自然生长结构,通常以单枝为主贯穿器身,无穿插枝,但会以二级枝的方式蔓延,使得纹饰饱满,自然。

折枝纹是指在瓷器显著部位画一枝折下的花枝,相比缠枝纹简洁明了,纹样走势与瓷器器型相符,整体平衡自然,代表纹样有折枝梅、折枝牡丹、折枝桃等。折枝纹纹样以一枝植物为基本图案,且纹样不具有对称性,依据器型一次或多次出现,但不会填满器身,有留白。

明代瓷器中的植物纹饰以二方连续纹样、四方连续纹样和半对式的错位排列方式在边缘处或器物重心处进行多种形态的变化,通过循环、简练、重复、节奏、等花边艺术形式进行创新的纹样设计。明代是我国瓷器纹饰发展的集大成时期,纹饰丰富,缠枝纹占很大比重。清代瓷器中的植物纹饰几乎均为自然界中真实存在的植物,且运用分割法、对称法、二方连续等方式呈现,达到灵活多变的艺术效果。这个时期绘画技艺不断提高,瓷器的胎釉洁白细腻,使得纹饰更加精致。清代是我国瓷器植物纹饰的黄金时期。时至康乾时期,制瓷业达到顶峰,之后创作出的植物纹饰难以突破前期。

Table 1. Twine pattern and broken branches pattern**表 1.** 缠枝纹和折枝纹样式

纹饰品类	整体图	细节图
缠枝纹		
折枝纹		

2.2. 审美风格

植物纹饰中植物元素本身具有一般性及多样性。植物纹样历经唐、宋、元、明、清而不衰，明清达到顶峰，堪称美仑美奂，真实反映当时人们的物质文化生活，并且迎合了当时人们的审美情趣。植物常见于生活中，装饰在瓷器上，符合当时人们的审美，进而便于销售。同时，植物纹饰在技法上有较高要求，笔法细腻，构图协调，须有较高绘画水平及艺术修养。明清瓷器植物纹饰极具多样性，植物种类繁多，象征性内涵也不同。一个时期所盛行的植物纹饰与当时文化环境有密切联系，明清时期植物纹样多以莲、牡丹、菊、梅为主。

明清瓷器植物纹饰种类繁多却特色鲜明，在继承前期纹饰精华的基础之上，将纹饰内外在均作了提升，外在呈现精细化，内在寓意深刻化。

3. 明清瓷器植物纹饰特点

明清瓷器植物纹饰特点集中表现为缠枝纹饰为基础，技法精细、形式美、构图严谨，整体效果呈现饱满复杂，题材多样、内涵丰富。在构成方式上，整体运用反复、重叠、组合、重构等，形成了独特的纹饰美学特征。

3.1. 缠枝纹饰是明清瓷器代表性植物纹饰

缠枝纹饰的构图肌理以植物的枝和藤作为骨架，形成二方连续或者四方连续，以循环式填充器身，花枝繁茂。缠枝纹饰在明代占有很大比重，时至清代，相比之前缠枝纹较细腻，布局也更加丰富灵活，纹饰更加饱满。明清时期瓷器缠枝纹饰代表作品见表 2。

明代洪武年间的青花缠枝牡丹纹玉壶春瓶以及青花缠枝菊纹碗是缠枝纹的典型瓷器，从这两件瓷器的纹样风格可以看出，植物纹饰细小，缺乏饱满意蕴，但器身无留白。时至成化年间，出现了独有的以缠枝形式出现的三种花卉纹碗。该作品纹样稀疏但较大，纹样之间无联系，缠枝纹样转变。清代时期，缠枝纹依旧常见，同样以二方或者四方连续串联，纹样中花朵大而醒目，枝叶厚实，相比前期缠枝纹转

Table 2. Porcelains with twine pattern in Ming and Qing dynasties
表 2. 明清时期缠枝纹饰瓷器

朝代	纹饰品类	整体图	细节图	纹饰特征
明洪武	青花缠枝牡丹纹			元青花特色明显, 枝叶花朵细小, 纹饰重点在器身
明洪武	青花缠枝菊纹			元青花特色明显, 纹饰呈“S”形, 器物边缘与重心相呼应
明成化	缠枝三种花卉纹			花朵较大, 枝叶疏松, 笔触粗糙
明成化	缠枝三种花卉纹			纹饰整体稀松, 笔触粗糙
明成化	缠枝三种花卉纹			枝叶疏松, 纹饰整体呈“Y”形
清康熙	缠枝纹			花朵硕大醒目, 枝叶厚实, 花纹饱满密集, 呈“S”形

变为饱满、繁衍连续之感。

从明清瓷器缠枝纹饰图像可以看出, 纹饰中枝茎在起伏回转的花朵和叶片下若隐若现, 呈现“S”形或是“Y”形。植物的茎叶以固有的自然状态, 经过绕转围绕器身展开, 形成动感各异的“S”形。同样式的叶片、枝茎以及花朵沿着三个方向展开, 俯仰有序, 枝茎呼应, 形成有序的“Y”形。明清瓷器植物纹饰缠枝纹多以这两种方式展开。

3.2. 明清瓷器植物纹饰具有象征性内涵

明清瓷器植物纹饰的象征性往往附存于作品之上, 某种程度上不具有独立的价值, 但是它表示当时人们的认识和观念, 有独立的审美和精神价值。明清瓷器植物纹饰象征性内涵代表作品见表 3。

明永乐青花莲花纹盘象征清正廉洁, 出淤泥而不染, 又称“荷花纹”。纹饰通常在器心刻画, 逼真细腻。莲花纹样居于盘中, 枝叶呈飘带状, 盘周围连续式纹样与莲花相结合, 整体和谐自然。

明宣德时期的三果纹瓷器寓意多福多寿多子, 又称三多纹。纹饰以石榴、柿子、桃三种瑞果为题材, 是这一时期较为常见的纹样, 另一种则是佛手、桃、石榴组成, 寓意相似, 纹样整体清新自然, 主体突出醒目。

清康熙时期代表作品十二花神杯中十二花神指代史上著名女性, 杯子有青花瓷和五彩瓷两种。五彩十二花神杯中十二花神为: 正月梅花神江采苹, 二月杏花神杨玉环, 三月桃花神息夫人, 四月牡丹花神丽娟, 五月石榴花神公孙氏, 六月荷花神西施, 七月葵花神李夫人, 八月桂花神徐贤妃, 九月菊花神左贵嫔, 十月芙蓉花神花蕊夫人, 十一月茶花神王昭君, 十二月水仙花神洛神, 素来被视为康熙朝官僚之名品。

冰梅纹瓷器象征崇高品格、高洁气质、吉祥平安, 又称“冰裂梅花纹”, 始创于清康熙年。纹饰以仿宋官窑冰裂片纹为底, 画上梅花纹样, 花形较饱满, 高雅别致, 蓝白相映, 展现了梅花的傲骨严寒、

Table 3. Porcelains with different symbolic connotations in Ming and qing dynasties**表 3.** 明清时期不同象征性内涵瓷器

朝代	纹饰品类	整体图	细节图	纹饰特征
明宣德	莲花纹			莲花一般居于瓷器中心, 枝叶呈飘带状
明宣德	三果纹			腹壁饰石榴、柿子、桃三种果实, 轮廓清晰, 纹饰醒目
清康熙	十二花神纹			画风清新自然, 笔触较精细, 花样较多
清康熙	冰梅纹			花纹呈冰裂片状, 色调蓝白相称, 花型饱满, 勾画细腻

冰机绽放。

明清瓷器植物纹饰中植物元素依附于体现在吉祥意蕴的概念上, 与当时文化环境密切相关, 与诗词歌赋相通, 运用比兴手法, 表达思想情感, 物比兴, 形传神, 达到更深层次的艺术效果。明清时期的瓷器纹饰常用植物纹饰寄托情感, 如上文提到的“三果纹”, 虽造型简单但意蕴深刻; “梅兰竹菊”“岁寒三友”寓意长盛不衰, 不畏艰苦的精神, 造型依旧明了。明清时期植物纹饰反映当时人们的生活情趣及时代精神。植物纹饰无论从欣赏角度还是寓意角度, 易于人们接受并理解, 无论是纹饰本身还是附着于作品之上, 蕴含吉祥之意。

3.3. 植物纹饰结构和色彩与器物构成瓷器整体形式美

瓷器的形式美主要体现在纹饰结构和色彩, 内涵和寓意与瓷器的整体布局等三方面。缠枝纹饰和象征性内涵也是形式美的一部分, 是呈现出形式美效果不可或缺的元素。

植物纹饰在与瓷器结合方面所呈现的整体形式美是指画面构图、色彩搭配与瓷器造型协调, 纹饰风格寓意与器物的结合, 具体建立在将点、线、面关系处理得当以及色彩、构图、空间等组合之上。这种形式美包含着和谐美、平衡美、力度美、韵律美等。明清瓷器植物纹饰注重形式美代表作品见表 4。

1) 纹饰构图与器身呈现和谐美

明永乐年间的青花竹石芭蕉玉壶春瓶及清雍正年间的粉彩八桃纹天球瓶纹饰注重和谐美。纹饰竹身挺拔有力, 芭蕉叶厚实, 山石点缀, 整体呈现充实饱满感, 突破了原有的平均分配或单一循环构图, 画面和谐。纹饰契合器身, 将纹样重心放在器身直径最大处, 与器身重心重合, 协调稳重, 与欣赏者感官产生共鸣, 呈现和谐之美。粉彩八桃纹天球瓶, 纹饰独特, 枝叶繁茂硕果累累, 展现出了强大的生命力。纹饰中八桃与枝叶相绕, 呈现大自然的和谐景象, 色调搭配协调, 饱满中不失简洁, 淳朴自然, 颇具和谐之美。

2) 纹饰色彩与器身呈现平衡美

清雍正时期斗彩纹瓷器和清康熙年间的珐琅彩纹注重平衡美。该时期出现的斗彩纹一般由主纹样与

Table 4. Porcelains with formal beauty in Ming and Qing dynasties**表 4.** 明清时期注重形式美瓷器

朝代	纹饰品类	整体图	细节图	纹饰特征
明永乐	竹石芭蕉纹			枝叶厚实, 饱满有序, 姿态自然, 构图和谐
清雍正	粉彩纹			色调均衡, 无明显主色调, 整体平和自然
清雍正	斗彩纹			纹饰与器身协调, 纹饰饱满, 边缘与重心相呼应
清康熙	珐琅彩花卉纹			纹饰饱满, 主色调明显, 纹样勾勒精细, 平衡感强

边纹样组合而成, 既展现纹样有变化, 又要与器身结合达到协调统一。主体纹样色调均衡, 无明显主色调, 平和自然, 连续循环排列且色调不一, 与上下边的纹样相呼应, 整体纹样平衡自然, 具有平衡美。珐琅彩的引进使得青花瓷不再独占鳌头, 纹样色调鲜明, 线条勾勒精细, 主纹样二方连续呈现, 花朵较大且与器身重心吻合, 构图简洁自然, 呈现平衡之美。

粉彩纹、斗彩纹、珐琅彩纹的出现, 使得植物纹饰在色彩方面有了突破性的进展。红、黄、粉、绿、蓝等鲜明的色彩相结合, 视觉冲击力强, 着色力度大, 整体风格幽靓典雅高贵。纹样色彩鲜明, 相互衬托, 已经不再是单纯的视觉表现或感知, 色彩已经被赋予象征性及观念性, 无论从内在还是外在, 均富有美感。

明清时期瓷器的形式美是建立在审美及技法之上的, 使得人们在日常生活使用及欣赏时中达到赏心悦目的效果, 瓷器植物纹饰也是在这个时期达到顶峰。明清瓷器植物纹饰将点、线、面元素成熟运用, 不求装饰图案的复杂性, 重点是整体效果的艺术性, 达到真正意义上的装饰性效果。植物纹饰的构图也较之前成熟, 将单独纹样、角隅纹样、边饰纹样等协调组合, 使得画面具有规律性、协调性。在装饰效果上, 色彩图案与器身高度吻合, 展现出和谐美, 反映出当时人们较高的审美水准, 进而给人一种韵律美与平衡感。明清时期瓷器植物纹饰设计成功的典范作品往往是在装饰部位方面做的十分得当, 表现形式鲜明, 图案完整, 纹饰与器身不是生硬的结合, 而是创造性的融合, 最终展现形式美。

4. 结论

每一种纹饰特征都是生产技术和审美观念的高度凝练, 记录了社会生活状态和审美追求, 构成了现代瓷器装饰艺术的基础。明清瓷器植物纹饰中的精品大多以缠枝纹为基础, 具有深刻内涵, 纹饰构图与器身协调统一展现和谐美, 色彩与器物高度吻合展现平衡美, 纹饰整体注重形式美。

明清瓷器植物纹饰对于装饰理念的发展具有重要影响, 并从自然界和其他艺术手法中得到了借鉴, 相互促进。进一步的研究可以采用数字化手段进行重建、复原、复制, 建立纹饰数据库, 比对纹饰技术手法, 归纳瓷器纹饰符号特征, 对纹饰恢复、整理、挖掘以及数字化分析、市场流通和鉴真提供支持。

参考文献

- [1] 邹丽娜. 中国瓷文化[M]. 北京: 北京时事出版社, 2007: 3-4.
- [2] 李砚祖. 纹样新探[J]. 文艺研究, 1992(6): 13.
- [3] 魏理. 明清瓷器装饰纹样艺术研究[D]: [硕士学位论文]. 武汉: 武汉理工大学, 2008: 36-38.

知网检索的两种方式:

1. 打开知网页面 <http://kns.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbPrefix=WWJD>
下拉列表框选择: [ISSN], 输入期刊 ISSN: 2476-1516, 即可查询
2. 打开知网首页 <http://cnki.net/>
左侧“国际文献总库”进入, 输入文章标题, 即可查询

投稿请点击: <http://www.hanspub.org/Submission.aspx>

期刊邮箱: ds@hanspub.org