

清代康熙时期外销瓷与内销瓷纹饰比较研究

——以“碗礁一号”沉船瓷盘纹饰为例

石佳琪

(景德镇陶瓷大学马克思主义学院,shelley20230721@qq.com)

摘要:外销瓷是文化与文明交流的重要载体,为探析清代康熙时期外销瓷和内销瓷的艺术特色,以“碗礁一号”沉船所出的外销瓷盘为切入点,将其与同时期的内销瓷进行对比分析。研究发现,清代康熙时期的外销瓷与内销瓷的纹饰在丰富性、精细性以及文化内涵和意义等方面均有不同。外销瓷品类繁多,传统技法功底深厚,其艺术风格集中体现了中国传统制瓷工艺与西方艺术风格的有机融合,彰显出跨文化的审美追求与技术革新,推动了中西方审美文化的互动与交流,更成为文化交流与历史变迁的重要见证。

关键词:外销瓷;纹饰;沉船瓷盘;中西方文化

在全球化贸易与文化交流的历史进程中,清代外销瓷扮演着举足轻重的角色。作为中外贸易与文化互动的重要载体,外销瓷不仅承载着商业价值,更蕴含着深厚的艺术价值。其艺术风格的形成与发展,见证了不同文化间的碰撞与融合,是研究中外艺术交流的重要依据。“碗礁一号”沉船出水的大量外销瓷盘,以其独特的纹饰与精湛的工艺,成为清代外销瓷的典型代表,为深入探究其美学特征与文化内涵提供了珍贵样本。

1 外销瓷的传播及影响

外销,顾名思义,即向外销售贩卖之意。外销瓷便是由本国向外国销售的陶瓷产品。中国陶瓷外销历史悠久,始于汉,发展于唐五代,兴

盛于明清^[1]。

明清时期,官窑与民窑共同发展,制瓷工艺成熟。大量兴起的民窑,为了提高利润,专注于设计生产及改良日用瓷器产品者数不胜数,不仅增加了陶器种类,还大大提高了制瓷效率^[2],为大量瓷器外销奠定了基础。

外销瓷兼具商业与艺术价值。商业上,它见证商业贸易全球化,产品全球流通;艺术上,凭借独特工艺、文化底蕴与艺术表现力,跨越地域界限,吸引世界艺术爱好者,成为连接多元文化与审美观念的纽带。商业与艺术的价值共同铸就了外销瓷跨越时空界限、产生广泛影响的根基。

在外销瓷的发展进程中,其艺术风格经历了深刻的变革。从早期的传统图案、精湛的制作技艺到后期丰富多样的色彩运用,无不彰显着匠人

[收稿日期]2025-03-28

们的心血与对美的执着追求。随着时间的推移,西方文化的创新元素逐渐融入其中,催生了突破传统的新颖风格。这些创新不仅打破了传统的束缚,更在中国瓷器生产的沃土中生根发芽,茁壮成长,形成了一种独特的艺术文化现象,持续地对后世的陶瓷设计与制作产生着深远的影响。

外销瓷在发展过程中其纹样设计展示了中西方审美文化的交流与融合。这些外销瓷不仅见证了西方制瓷业的发展,也显示了中西文化交流与融合的过程。例如,广彩瓷与欧洲洛可可艺术之间的审美趣味互动,不仅促进了欧洲地区审美趣味的转向,也使得广彩瓷呈现出西化的面貌,具有中西互融的独特艺术价值^[3]。明清时期中国外销瓷器的装饰符号丰富多样,对外销国家和地区产生了深远的文化影响,体现了不同文明的艺术文化相互影响和再生产的过程。

如洛可可艺术时期与清朝外销瓷器艺术在创作理念层面展现出诸多有趣的契合之处。洛可可艺术所具备的典雅气质、灵动特质、绚烂色彩以及细腻风格,恰是中国艺术,特别是清代外销瓷所蕴含的独特韵味的生动体现。洛可可式的审美趣味为“中国风格”在欧洲的广泛传播提供了坚实的根基,而“中国风格”的引入,又极大地推动了洛可可艺术的多样化发展与繁荣^[4]。

“碗礁一号”沉船出水的大量外销瓷盘,是清代康熙时期中外陶瓷贸易与文化交流的见证。这些瓷盘纹饰精美、工艺精湛,展现了中国外销瓷的独特魅力。

2 “碗礁一号”沉船及其瓷盘纹饰

“碗礁一号”沉船于2005年6月在福建省福州市平潭县屿头乡一碗礁附近被发现。同年,

在沉船遗址中发掘出水1.7万余件精美瓷器,代表了清早期中国民窑瓷器的最高水平,出水瓷器色泽明艳、层次丰富、画工精美,反映了清朝康熙年间景德镇民窑最高的制瓷工艺^[5]。

由于船上的外销瓷数以万计,本次研究将着重于船上实用性较强的器型——瓷盘。瓷盘上的图案便于绘制,更能体现我国传统精美的图案绘制手法,其设计留白也更加具有中国特色,本次研究将着眼于“碗礁一号”外销瓷盘纹饰的具体分析。

“碗礁一号”沉船的青花瓷器大多呈现出规整流畅的线条,工艺精湛细致,体现了处理精良、光滑无瑕的特点,未发现明显的旋削痕迹。其中大型器物呈现稳重庄重之态,小型器物则显得轻巧俏丽,整体风格展示出朴素凝重且大方之风貌。

本文在分析“碗礁一号”沉船瓷盘的图案设计特点时,主要是从色彩、纹饰和技法入手展开深入比较分析。

2.1 传统色彩与西方风格纹饰搭配

在康熙时期五彩瓷装饰中,其色彩通过遵循随类赋彩、单线平涂和间色原理,同时体现了色彩的象征意义,形成了色彩上的冷暖、色相和色彩明度的对比效果,使得各色之间的区别更为显著,装饰性更加突出并增加了浓郁的美感^[6]。如五彩八开光花卉纹盘(图1),以黑、棕、黄、粉四色作为核心色调组合,该色彩体系可追溯至明代五彩瓷器的创新演进,这一演进为康熙时期五彩瓷器的辉煌成就筑牢了根基。该色彩搭配精准地映射出康熙时期质朴的审美理念,其色彩过渡自然而和谐,蕴含着淡泊悠远的韵味,从浓烈向淡雅的转变中,巧妙地以少量重色加以点缀,进一步凸显了自然之美。

图1 五彩八开光花卉纹盘

深入观察其装饰,花卉纹盘的设计尽显匠心独运。它摒弃了传统花团锦簇的繁复装饰风格,转而选用精致的花枝与花朵作为绘制元素,营造出清新雅致的视觉效果。盘沿部分,设计师巧妙地运用小型花瓣和叶片进行点缀,既与盘心的纹样保持了风格上的高度统一,又展现出更为细腻的工艺水准。在绘制技法上,该纹盘别出心裁,既非传统纹样的简单堆砌,也非文人画中的留白处理,而是以盘心的花卉为核心,呈放射状向四周布局,从远处观赏,整体构图宛如数株树木以四散之势生长,充满了勃勃生机。

值得注意的是,此类设计风格的形成,或许与当时中外文化交流的频繁程度密切相关。在这一时期,瓷器外销时积极参与国际贸易,不可避免地受到了来自不同国家和地区的艺术风格影响,从而使得装饰纹样与色彩搭配呈现出更为多元化的艺术特征。

2.2 传统技法功底深厚

从技法来看,康熙时期“皴”法风格颇为突出,然而上述花卉纹盘并未遵循此风格,而是运用勾勒点染之技法,其浓淡处理得恰到好处,充分展现出深厚的技法功底。

青花釉里红山水人物纹盘(图2)则明显采用传统画法,该纹盘借助康熙时期盛行的技法,生动诠释了当时宁静致远、恬淡风趣的审美倾向。在色彩运用上,它采用传统青花与釉里红点染相结合的方式,以青花作为主色调,釉里红用于点染树枝上的果实,以浓烈的色彩反衬出恬淡的氛围。尽管山水与树木纹饰在陶瓷装饰中较为常见,但在康熙时期,多彩瓷器并非主流,多数瓷器以青花为主,借助“皴”法展现出丰富的色彩层次。而图2纹盘则以釉里红、黑色等色彩,营造出“一朵江梅春带雪”般的美妙景致。在绘制过程中,画师运用文人画的“留白”技法,进一步增强了意境的表达,远处的远山采用“斧劈皴”手法,呈现出春寒料峭的质感。白色部分既仿佛是江景,又好似初春的雪景,寓意深远,给人带来卓越的审美体验。

图2 青花釉里红山水人物纹盘

“碗礁一号”沉船上打捞出瓷器有1.7万余件,瓷盘数量虽不多但个个都是精品。其中,在当时少见的釉里红,就出现在瓷盘之上,被誉为是“万绿丛中一点红”。在“碗礁一号”沉船上,瓷盘多有云龙纹和博古纹,而在整个康熙时期的内销瓷则不拘泥于一种或两种纹饰,往往更加丰

富多彩。

3 同时期内销瓷纹饰特点

“康熙彩瓷有青花、釉里红、青花釉里红、斗彩、五彩、珐琅彩、粉彩、素三彩等品类,图案题材广泛,内容丰富,而且画工精细,典雅优美,都取得了重大成就。”^[7]¹⁰⁹³清代康熙时期陶瓷的纹饰特点主要体现在纹饰题材广泛多样、色彩丰富、技法独特,以及具有时代感等方面。

3.1 纹饰题材广泛多样

康熙时期陶瓷的纹饰题材丰富,涉猎广泛。由于康熙时期社会相对稳定繁荣、思想活跃,人们对于生活和理想有了更高的追求,表现在陶瓷上既有传统的吉祥如意图案,也有反映历史典故、人物故事,以及渔家乐、耕织等生活场景的纹饰。此外,康熙时期陶瓷还大量采用博古纹,这是一种以古代器物为主题的纹饰,表达了对古代文化的崇敬和传承。这些纹饰不仅具有装饰性,还蕴含了深厚的文化内涵和象征意义。康熙时期陶瓷的纹饰布局合理,利用器型将画面分割成多个区域,每个区域内绘制不同的纹饰,既丰富了画面内容,又增强了视觉效果。

3.2 色彩丰富

康熙时期陶瓷的色彩运用也极为丰富,特别是五彩和粉彩瓷器的出现,使得陶瓷的色彩更加鲜艳多彩。“康熙瓷的釉色之多,也超越前代。”^[8]五彩瓷器由红、黄、绿、蓝、紫等多种颜色组成,色彩浓重艳丽;而粉彩瓷器则在五彩的基础上增加了玻璃白,使得色彩更加柔和细腻。此外,“康熙青花使用国产的浙江料,青花颜色浓翠,色泽鲜丽”^[9]。康熙青花瓷器的青花色调也极为丰富,从灰暗到鲜亮再到淡雅,表现出不同的浓淡深浅色调,给人以美的享受。

3.3 技法独特

康熙时期陶瓷在纹饰技法上也进行了许多创新和发展。“康熙青花的最主要成就,在于发展并熟练地掌握了分水技法。”^[7]¹⁰⁹⁵青花瓷器则采用了分水法绘彩,通过控制青料的浓淡变化来表现景物的阴阳向背、远近疏密,使画面富有立体感^[10]。康熙时期陶瓷还广泛运用了刻花、浮雕、镂空等多种装饰技法,使得瓷器在造型和纹饰上更加精美绝伦。同时,康熙时期陶瓷的纹饰还注重层次感和立体感的表现,通过色彩的深浅变化和线条的粗细勾勒,使画面富有立体感和空间感。

3.4 具有时代感

康熙时期陶瓷的纹饰还具有很强的时代感。“康熙青花瓷器胎土淘炼精细,胎质洁白坚缜。釉质细润平整,釉色或亮青,或粉白,俗称‘紧皮亮釉’,时代特征鲜明,以其衬托青翠明艳的青花,可谓相得益彰。”^[7]¹⁰⁹⁴康熙一朝正处于清朝的鼎盛时期,社会安定、经济繁荣,这种时代背景在陶瓷纹饰中也得到了充分体现。无论是纹饰的题材、构图还是色彩运用都反映出了当时社会的风貌和审美取向。

《陶雅》云:“雍乾两朝之青花,盖远不逮康窑,然则青花一类,康青虽不及明清之裱美者,亦可以独步本朝矣。”^[11]康熙时期陶瓷的纹饰题材广泛,色彩丰富且鲜亮,技法上相较于前人有所创新,同时在时代影响下具有时代美感。

4 “碗礁一号”外销瓷盘与同时期内销瓷盘纹饰特点比较

4.1 纹饰的丰富性:绚丽与意境

“1683年康熙重新开海,为了夺回海外市场,景德镇瓷工对瓷器风格以及生产技术进行了

调整。”^[12]外销瓷盘为满足国外市场的需求,会将瓷盘纹饰制作得更加精美。这些瓷盘在口沿、内腹以及外边都会装饰各种花卉或者锦地,图案复杂且多样。在“碗礁一号”出水的青花瓷器中,就有大量装饰繁复的纹饰,包括鞭炮形花纹和折枝花卉等,整体给人一种绚丽之感。这些纹饰不仅体现了中国传统装饰艺术的精湛技艺,也展示了为迎合国际市场而进行的创新设计。例如,青花八开光博古花卉纹盘(图3),在中国传统工艺的烧制基础之上,在绘制纹饰上增加了新型的辐射型纹饰,并且折枝梅纹和博古纹的结合,更添风采神韵。

图3 青花八开光博古花卉纹盘

而同时期的内销瓷则更注重画片的完整性和意境的表达。在纹饰上,内销瓷往往追求中国传统文人绘画的意境,画面构图讲究,意境深远。例如,内销瓷盘上的图案可能包括树石栏杆、厅堂人物等,主人端坐,童子携琴,这种画面布局和细节处理都体现了中国传统文化韵味和审美追求。例如大英博物馆藏清康熙青花五彩八仙祝寿图盘(图4),采用的便是中华文化中八仙过海的神话故事,而且在绘制过程中十分注重意境

的描绘。无数朵祥云展示出仙境的背景,并且还在展示故事的过程中,着意描绘每一位人物的衣袂飘飘,体现图中人物的仙人身份。在各位仙人或站或坐的姿态下,作为背景的山更是另辟蹊径,采用同一色的青花料,只不过是叠加,展示出重峦叠嶂的山脉风貌。

图4 清康熙青花五彩八仙祝寿图盘

4.2 纹饰的精细性:精巧与雅致

外销瓷盘在纹饰的精细程度上可能因市场需求的不同而有所差异。但总体来说,外销瓷的纹饰相对较为繁复,且风格多样,既有中国传统元素,也有为了适应国外市场而进行的创新设计。“碗礁一号”上的青花瓷器就展现了康熙中期景德镇瓷器的工艺特点,纹饰精细且富有层次。在外销瓷外售的过程中,为了扩大市场规模,则会迎合国外市场需求。如青花湖石牡丹纹菱花盘(图5),为了迎合国外的客户需求,将纹饰绘制得特别繁复、华丽。将同一种纹饰多次在每一个菱口重复,这样既能迎合国外需求,又拥有一种繁复华丽美,中间的牡丹则是中华传统文化的纹饰。另一瓷盘——青花花卉纹莲瓣形菱口盘(图6)的特色就更加明显,重复的辐射型特

色不再赘述,其莲纹与东京国立博物馆藏清康熙五彩莲池纹大盘(图7)同出一脉,但是可能由于其空间不足或者是青花色料的缘故,清康熙青花花卉纹莲瓣形菱口盘在绘制中其画风拘束性相对于清康熙五彩莲池纹大盘更强,但是也展示出在狭小的空间中绘制繁复花纹的画工功底。在绘制时对市场的需求满足和对于文化传统的保留,都体现出康熙时期外销瓷的精细程度和景德镇瓷器工艺的登峰造极。

图5 青花湖石牡丹纹菱花盘

图6 青花花卉纹莲瓣形菱口盘

图7 清康熙五彩莲池纹大盘(花押款)

同时期内销瓷在纹饰的精细程度上往往更高,线条流畅,色彩和谐,画面布局合理。内销瓷的纹饰风格更加传统、经典,体现了中国古代文人雅士的审美追求和文化底蕴。首先,同一种类型例如花草纹饰,内销瓷的纹饰会采用更加丰富的色彩来绘制。其次,在同一种类型的纹饰绘制中,内销瓷的纹饰线条会更加精细甚至飘逸,以提升意境感。如清康熙五彩莲池纹大盘(图7)中,采用浅淡的五彩绘莲池图,笔法十分飘逸流畅,而且瓷盘无任何边饰,留白更显意境。此盘莲池纹图案元素丰富,采用釉里红展示池塘水纹,更体现出画师的功底。如苏州博物馆藏清康熙五彩花篮纹菊瓣盘(图8)中,盘心为五彩绘花篮图,花篮内满插各式花卉,百花齐放,色彩艳丽,笔法流畅。花篮图始创于明代宣德年间,流行于嘉靖、万历年间,盛名于清代康熙年间,其画面纹饰均以墨线勾勒,再分别填以红、黄、绿、褐等彩料,画面富丽堂皇,色彩鲜艳明快,呈现出一派生机勃勃的景象^[13]。

4.3 纹饰的文化内涵和意义:理解与追求

外销瓷盘上的纹饰除了具有装饰作用外,还可能承载着一定的文化内涵和象征意义。这些

图8 清康熙五彩花篮纹菊瓣盘

纹饰可能反映了当时中国的社会风貌、宗教信仰或民间传说等。然而,由于外销瓷的主要目的是为了开辟国外市场创造商业利润,因此其纹饰设计可能更加注重适应国外消费者的审美偏好和文化背景。在康熙时期,虽已有展示国外宗教或国外文化元素的纹饰,但是在“碗礁一号”沉船上没有明显国外元素纹饰出现,只有明显的国外风格纹饰。如青花冰梅地折枝花纹盘(图9)中,明显迎合国外纹饰喜好,采用繁复的纹饰来表达对于国外文化的迎合和理解。

图9 青花冰梅地折枝花纹盘

内销瓷的纹饰则更多地体现了中国传统文化精髓和内涵。内销瓷的纹饰设计更加注重表达中国传统文化的核心价值和审美追求。这些纹饰往往具有深厚的文化底蕴和象征意义,如龙凤纹象征皇权和吉祥、山水人物纹象征自然和谐与人文情怀等。如故宫博物院藏清康熙五彩麻姑献寿图盘(图10)中,采用中国传统神话故事中的麻姑献寿,来表达中华民族对于美好生活的追求,对于健康长寿的美好祝愿。

图10 清康熙五彩麻姑献寿图盘

5 结束语

“碗礁一号”沉船上的瓷盘是清康熙年间外销瓷的一个缩影,其纹饰的图案设计风格不仅体现了中华传统文化,同时其背后也隐含甚至明示了西方的审美文化需求。从长远来看,西方文化影响了中国的陶瓷纹饰设计风格,而中国文化也影响到了西方的图案设计甚至于西方的文化与美学。

外销瓷的图案设计不仅是美学呈现,更是文化交融与变迁的见证。它们展现着中国传统工艺与西方艺术风格的巧妙结合,展现了一种跨文

化的审美追求和技术创新。在这样的美学设计中,我们既可以看到东方的和谐对称美,又能感受到西方的自由奔放与色彩运用的大胆。这些图案往往蕴含着丰富的历史信息,让我们得以窥见不同文化间的相互影响和学习过程,揭示了不同时代人们对于美学观念的共同探索和实践。

在全球化的今天,文化的交流变得更加频繁和深入。随着贸易网络的扩展,体现不同文化的艺术品不断跨越国界,进行着无声却强有力的交流。通过研究外销瓷图案,我们不仅能够回顾那些历史时刻,还能洞察当前全球化趋势下的文化互动。这不仅仅是对过去的一种怀念,更是对未来的一种预见——探讨如何在保持各自特色的同时,实现文化的互相理解、交融互鉴与尊重。因此,对外销瓷纹饰设计的探究,为我们提供了一个独特的视角,帮助我们理解中西文化如何相互作用、如何彼此影响,以及这种互动在全球化时代将如何继续塑造我们的文化景观。

参考文献

[1]黄纪阳.明清华瓷外销研究[D].南昌:南昌大学,

2007:21.

[2]王清丽.明代青花瓷艺术风尚演变研究[D].武汉:武汉理工大学,2023:148.

[3]陈昊武.广彩外销瓷与欧洲洛可可艺术的审美趣味互动[J].中国陶瓷,2018,54(7):81-84.

[4]邢兰,张满.浅论外销瓷对西方文化艺术的影响[J].文化创新比较研究,2018,2(30):31-33.

[5]宾娟.“碗礁一号”沉船出水瓷器[J].大众考古,2019(5):42-47.

[6]刘盛田.浅谈康熙五彩瓷及其技法特征[J].陶瓷研究,2011,26(1):74-75.

[7]中国文物学会专家委员会.经典中国艺术史:卷3[M].合肥:黄山书社,2009.

[8]赵汝珍.古瓷指南[M].熊寥,译注.天津:天津人民美术出版社,2003:46.

[9]中国瓷器收藏鉴赏百问百答[M].北京:中国轻工业出版社,2006:119.

[10]江和平,乐茂顺.幽靛秀雅 妙趣天成:康熙青花瓷探析[J].景德镇陶瓷,2009,19(2):11-12,62.

[11]寂园叟.匋雅[M].杜斌,校注.济南:山东画报出版社,2010:112.

[12]胡珊.16至18世纪外销瓷盘边饰的研究[D].厦门:厦门大学,2019:58.

(责任编辑:杨 爽)