

基于感知觉理论的宋代青白瓷造型装饰审美研究

王晨雪

浙江工商大学艺术设计学院, 浙江 杭州

收稿日期: 2023年12月21日; 录用日期: 2024年1月11日; 发布日期: 2024年2月28日

摘要

目的: 在世界陶瓷史中, 青花瓷属于最具东方韵味的品类之一。其色泽如玉、胎薄如纸、光洁如镜、声韵如钟, 这是千年间人们对宋代青花瓷最为直观且简明的感官认知。本研究旨在探讨宋代青白瓷造型装饰的审美特点及其对人们感知和认知的影响。方法: 本文以“感知觉”为切入点, 在以后的“视”、“触”、“听”三个层次上, 提供理论依据。从感觉角度对美学特点进行归纳, 使之系统化、条理化。结果: 在此基础上, 结合当代人们的审美需要, 对青白瓷的视觉美学特点进行了研究。结果: 宋代青白瓷造型简洁流畅, 装饰精美细腻, 材料优质舒适, 这些特点符合人们的感知和认知习惯, 能够引起人们的共鸣和喜爱。结论: 宋代青白瓷独特的文化内涵和审美价值, 对现代设计具有重要的启示作用。

关键词

青白瓷, 感知觉, 陶瓷设计, 审美研究

A Study on the Aesthetics of Song Dynasty Blue and White Porcelain Decoration Based on Perception Theory

Chenxue Wang

Art Design College, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou Zhejiang

Received: Dec. 21st, 2023; accepted: Jan. 11th, 2024; published: Feb. 28th, 2024

Abstract

Objective: In the history of world ceramics, blue and white porcelain belongs to the category with the most Eastern charm. The color is like jade, the thickness is like paper, the brightness is like a

文章引用: 王晨雪. 基于感知觉理论的宋代青白瓷造型装饰审美研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 1098-1104.

DOI: 10.12677/design.2024.91132

mirror, and the sound is like a chime. This is the most intuitive and simple sensory perception of Song Dynasty blue and white porcelain for thousands of years. The aim of this study is to explore the aesthetic characteristics of the Song Dynasty blue and white porcelain decoration and its impact on people's perception and cognition. Method: This article takes "sensory perception" as the starting point and provides theoretical basis at the three levels of "sight", "touch", and "hearing" in the future. Summarize aesthetic characteristics from a sensory perspective, making them systematic and organized. On this basis, combined with the aesthetic needs of contemporary people, the visual aesthetic characteristics of blue and white porcelain were studied. Results: The Song Dynasty blue and white porcelain has a simple and smooth shape, exquisite and delicate decoration, and high-quality and comfortable materials. These characteristics are in line with people's perception and cognitive habits, and can resonate and love people. Conclusion: The unique cultural connotation and aesthetic value of Song Dynasty blue and white porcelain have important enlightening effects on modern design.

Keywords

Bluish White Porcelain, Sensory Perception, Ceramic Design, Aesthetic Research

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

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

Open Access

1. 感知觉在设计审美中的作用

感知觉是心理学和设计学领域的重要研究内容，涉及人类如何通过视觉、听觉、触觉等感觉器官接收和解释外部信息。关于感知觉理论在设计中的应用，前人已经进行了一定的研究。在色彩设计方面，研究者普遍认为色彩对人的心理感受有着重要的影响，因此在设计中应注重色彩的运用。在材质设计方面，研究者认为材质的质地、温度、纹理等对人的触感和心理感受有着重要的影响，因此在设计中应注重材质的选择和运用。然而，从感知觉理论的角度对宋代青白瓷进行研究的成果还比较少见。

感知觉在设计审美活动中的位置和作用。审美活动是一种创造审美价值的实践活动，它的具体内容包括：欣赏美的事物，创作美的作品，研究美学原则等等[1]。在审美活动中，感知觉在人和审美对象之间架起了一座桥梁，它将与审美目标有关的信息传送给大脑，让人可以感知目标的审美特征。在产品设计的审美过程中，用户的五种感官均起到了很大的影响，而视觉、触觉和听觉则是其中最主要的三种感官。

1.1. 视知觉在设计审美中起着至关重要的作用

视知觉涉及到人们如何通过眼睛接收和解释视觉信息，它直接影响着观者对艺术作品的感知和理解。首先，视知觉影响人们对设计作品的感知。设计作品中的各种元素，如线条、形状、色彩、纹理等，都是通过人们的视知觉被感知的。观者通过感知这些元素，形成对设计作品的初步印象和感受。因此，设计师需要充分考虑和运用视知觉原理，以创造出具有吸引力和独特性的设计作品。不同的视觉元素和技巧会引发不同的情感反应。例如，明亮的色彩可能让人感到愉悦，而阴暗的色调可能让人感到沉闷。设计师可以通过运用这些情感反应来提升设计作品的艺术效果和审美价值。

1.2. 触知觉在设计审美中起着至关重要的作用

首先，触知觉让设计作品更加真实和生动。通过触摸，人们可以感知到物体的质地、温度、纹理等，

从而更加深入地了解 and 感知设计作品。这种真实的触感可以让设计作品更加生动、具有说服力。其次，触知觉能够增强设计作品的互动性和体验感。通过触摸，人们可以与设计作品产生互动，从而获得更加深刻和真实的体验感。这种互动性和体验感能够让人们对设计作品产生更多的情感共鸣和认同感。与视觉相比，触觉是一种更加直接和真实的感觉，能够让人们更加深入地了解设计作品的细节和质感。在某些情况下，触觉甚至能够超越视觉，成为人们感知设计作品的主要方式。

1.3. 听知觉在设计审美中起着至关重要的作用

首先，声音可以增加设计的动态效果和立体感。无论是环境设计、产品设计还是广告设计，通过合理的声音设计，可以创造出更丰富、更立体的听觉体验，使设计更具有吸引力和个性化。其次，声音能够增强用户体验。声音能够影响人的情绪和情感，因此在设计中，可以通过声音的合理运用，创造出更加舒适、宜人或者激动人心的环境，从而提升用户的使用体验。例如，在产品设计中，通过合理的声音设计，可以提升产品的操作体验和反馈效果。

2. 宋代青白瓷的风貌特征

感知觉理论在设计审美中起着至关重要的作用。设计师通过感知觉理解受众对造型、色彩、材质等元素的感知和反应，从而更好地进行创作。而宋代青白瓷，作为中国瓷器史上的一个璀璨明珠，其独特的造型装饰审美正是基于感知觉理论而形成的。

2.1. 追求禅意

禅宗起源于唐代，繁荣于宋代，是佛教和中国传统儒家和道家思想相互交融的结果，它对当时社会的美学和文学艺术产生了深刻的影响。在禅的艺术中，人们所追求的是一种宁静，清远，舒适，悠然的境界之美。

Figure 1. Song Dynasty Hutian kiln Gaotai cup set private collector
图 1. 宋代湖田窑高台杯盖套组私人藏家^①

青白瓷的造型和装饰大多都是从自然界中获取素材，它们追求的是一种自然和谐的美学，是在对自然环境的理解和吸收之后，由制瓷工匠所产生的一种物象表达。它所追求的是一种清静清远，和谐，清幽的美学境界[2]。见图 1，宋湖田窑的高台茶盏，呈青灰色，上面有一层淡淡的泪痕，从上往下流淌，釉色纯白，形状古朴，给人一种“空”的感觉。这里的“空”正和禅的“无”相呼应，“空灵”原指的是飘逸难测，在中国传统美术中占有举足轻重的地位，例如在传统的山水画中，文人们常用留白表现出

一种空灵、宁静的禅意，营造出一种飘逸难测、令人浮想联翩的意境。见图 2，南宋青白瓷鸭形熏炉，上面有一只水鸟，它正坐在一片莲叶上，发出清脆的鸣叫声。这只水鸟惟妙惟肖，再加上那超薄的莲叶，充分说明了古代工匠精湛的雕刻技术。点燃一炷香，青烟便会从鸟嘴中徐徐溢出，营造出一种空灵之境。

Figure 2. Southern Song Dynasty blue and white porcelain duck-shaped fume furnace
图 2. 南宋青白瓷鸭形熏炉^②

2.2. 青色崇拜

青白瓷釉呈淡淡的青绿，如青山在雾中，如水在雾中，似水在雾中，有一种迷蒙的美。事实上，宋人对于青白的高度重视，与宋朝道教的兴盛有关。道教在宋朝十分兴盛，特别是在宋徽宗年间，曾有一段时间把道教作为国家的宗教信仰。宋徽宗治和六年时，林灵素以道人之名，创立道教“神霄”，将宋徽宗称为“上帝之长子”，号“长生大帝君”。

其后至改天宁万寿宫为神霄玉清，并以“教主道君皇帝”自居。大兴道经之学。“道之为物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象，恍兮惚兮，其中有物”，而恍惚又是一种难以琢磨与把握的东西。在道教的五行之说中，青属木为东方代表生机象征着活力，“青，生也。象物生时色”（《释名·释采帛》）[3]。道教不喜欢死亡观念，崇尚生命的气息。所以，道士们的道袍都是青色的，而道士们的长袍也都是天青的，道人多居住于绿色草木茂盛之处，道人赞美仙人之诗即为“青词”。道教对宋代社会产生了很大的影响，特别是在美学上。宋朝美学提倡空灵的境界，追求“虚无缥缈”的美。

2.3. 尚玉思想

北宋景德镇陶艺家以白瓷为蓝本，以此为蓝本，烧出了青白瓷，其胎质细腻，釉色莹润，无白瓷之淡雅，无青瓷之苍翠之色，但其色彩却有一种清新、淡雅、回归自然之感。

中国人对玉器的崇拜由来已久，青白瓷的出现，就是因为玉器的短缺，工匠们才会发明出来的。而且，由于青白瓷自身特有的魅力，深受人民的喜爱，很快就有了伪玉的称号。宋朝景德镇的青白瓷，从造型、纹饰、质地、釉色等方面，都是为了追求一种玉石的魅力，所以，也有很多仿造青白瓷的作品。

3. 感知觉视角下宋代青白瓷设计的审美特点

3.1. 视知觉下青白瓷设计的审美特点

青白瓷的颜色，形状，装饰，都属于视觉所能感知享受的。“青白”指的是一种以白瓷为主体的视觉感受，其色彩鲜艳而不纯，看似朴实无华，实则生机勃勃。《说文解字》中曾提及：“青”，也叫“青

色”，是一种东方的颜色，也可以用来比喻一种绿色的小草，一种青涩的水果，一种植物，一种生命的象征。在远古时代，青是一种既有绿又有蓝的色彩，给人以宁静祥和之感。在色彩心理学中，青色是一种极为活泼的颜色，它象征着刚强、质朴、活泼、典雅、希望等。而白色则通常被视为“无色”，它象征着纯洁，朴素，纯真，朴素，崇高，神圣。青白瓷釉就像是一层薄薄的霜花，轻盈而柔和。这道菜的颜色很浅，但颜色却很深，“白中泛青”，将江南的景色描绘得淋漓尽致。通过对颜色与人类情感关系的分析，可以帮助理解和掌握时尚潮流，进而掌握设计思想。

3.2. 视知觉下的造型分析

在其形体和装饰语言中，最直接的感觉就是秩序。根据贡布里希的说法，“我们所有的感知行为都是由内部的次序来引导的，次序就是一个人用一定的规则来观察周围的事物，并从中获得信息。”在平面图上，有许多按规则排列的线条，这些线条多为对称、重复和连续的简单形式。

几何曲线有三种类型：椭圆曲线，抛物曲线，双曲线。几何曲线给人一种严谨、理性之美，却又带着淡淡的机械感[4]。在青白瓷瓜形合子(见图3)造型中，使用的几何曲线22条等距离U型曲线，呈现出中心放射状，荷叶形盖线(见图4)显示出16个S形曲线，它们呈中心辐射状。敦式杯上、下两个等距的短弧，线条有淡淡的韵律。温碗壶用反复的波纹状线条组成了碗的边缘，可以为所在的空间创造出一种合理而又和谐的氛围，让人感受到一种安静、严谨的氛围。

Figure 3. Blue and white porcelain melon-shaped zygote
图3. 青白瓷瓜形合子[®]

Figure 4. Lotus leaf-shaped lid
图4. 荷叶形盖[®]

3.3. 触知觉下青白瓷的审美特点分析

人的肉眼只能看到客观事物的外部形象，而通过触感可以让外部形象更为真实。特别是在日常生活中，更需要用手去触摸，去体会它的真实感。当用手抚摸这些物品时，就是一场美妙的交谈。触觉不但可以感知到陶器的尺寸、温度，还可以让人对所接触的物品有更加清晰的印象[5]。从设计心理学的观点来看，触觉就是指以人体为媒介，把客体的信息经由人体传入大脑，使人对客体的主观认知更为真实。

触觉神经广泛分布于人类的全身，因此它成为人类最重要的感官之一。

青白瓷中不采用纹路装饰的圆形器物，给人一种清凉、润泽的感觉。这股“清凉”感，来自于一种特殊的釉质，这种釉质来自于一种特殊的陶瓷，是一种特殊的陶瓷，被分解后，涂在瓷胎上，在 1200℃ 以上的高温下，具有很好的耐热性。放在房间里的青白瓷一般都是和房间里的气温相近，夏季低于 30℃，低于人体的体温，因此会有一种凉意[6]。而“润洁”则是因为这一层的材质与玻璃有些相似，所以看起来像是一块经过了打磨的玉，十分的光滑，而且在吸收了水分之后，看起来更加的润泽。即使是在青白瓷之中，触觉也可以感受到表面的纹饰。这是一种很微妙的感觉。因为青白瓷的雕刻技术，一般都是在 0.2 毫米的位置，所以我们的手可以感觉到瓷器表面的凹凸不平，甚至可以感觉到雕刻的节奏和节奏[7]。

就像德鲁西奥·迈耶说的，触觉可以指引人们回想以前的经历。视觉和触觉会产生一种联系。所以，我们在接触到这件瓷器的时候，就会自然而然的想到与这件瓷器的材质相似的玉，然后就会自然而然的出现在我们的脑海当中。在青白瓷中，有很多关于几何曲线的运用，在青白瓷造型中，有很多地方都使用了中心对称的曲线，这些曲线经常是以高度相同、距离相等的形式出现。所以，当我们的手在感知的时候，会不自觉地联想到一些线条的秩序感，与节奏感。

3.4. 听知觉下青白瓷设计的审美特点

在使用器物的时候，器物与器物的碰撞，会产生一种微妙的影响。带给大家一份清静宁静的心情。素瓷寂茶，琴声悠扬，这就是宋代所传达给我们的一种文化意蕴[8]。

根据心理学的研究，人的听力是有“选择性”的。对于听觉的特别感觉，我们将其划分为两类，一类是和谐平静的声音，一类是嘈杂刺耳的声音，一类是和谐有序的声音，会给人一种放松的感觉；而那些尖锐的噪音，却会让人感觉到一种烦躁和压抑。所以，我们在设计一个产品的时候，应当考虑到产品的节奏感，和谐感，这才能增添产品的内在吸引力。在产品设计中，声音也起到了非常大的作用。人们在使用产品的时候，会发出一些声音，这些声音会对人的听觉器官产生影响，让人的大脑对这些声音有一种直观的认知和感受。听觉感性化指的是用户在使用它的时候所得到的一种听觉感受，设计师在设计中有意识地添加了一些有秩序和和谐的声音元素，这样可以增强对消费者的吸引力。

4. 总结

宋朝青白瓷以其独特的审美方式，向人们传达着一种和谐，一种宁静，一种空灵，一种自由的感觉[9]。它是一种感性、抽象、多个感觉层面的复合体，既有民族的特征，又有精神的特征。在当今物质文明日益发达的时代，人类的感觉越来越受到人们的重视。将带有文化意蕴的情趣元素融入到现代设计之中，可以让产品更加贴近人们的感受与心理需要，让人们的身心都处于一种最佳的舒适度状态。所以，这就要求设计师的审美认知要跟上时代发展的步伐，要符合当代人们的需要，用针对感官的积极信息来让人达到身心愉悦的效果。

注 释

①图 1 来源：<https://img1.artron.net/auction/2015/art506845/d/art5068453315.jpg>

②图 2 来源：http://img.mp.sohu.com/upload/20170711/f304c82dd59c493c9ee6571807142463_th.png

③图 3、图 4 来源：《1988~1999 年考古发掘报告 - 景德镇湖田窑址》

参考文献

- [1] 金元浦, 高丙中. 文化研究[M]. 天津: 天津社会科学出版社, 2000.
- [2] 杨永善. 陶瓷造型艺术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.

- [3] 杭间. 中国工艺美术思想史[M]. 太原: 北岳文艺出版社, 2005.
- [4] 莫里斯·梅洛-庞蒂. 知觉现象学[M]. 北京: 北京商务印书馆, 2001.
- [5] 夏燕靖. 中国艺术设计史[M]. 沈阳: 辽宁美术出版社, 2001.
- [6] 钦松, 石亮亮, 薛艳敏. 参数化特征的耀瓷牡丹纹饰重构方法与实践[J]. 设计, 2023, 36(10): 10-13.
- [7] 邓白. 略谈我国古代陶瓷的装饰艺术[J]. 硅酸盐学报, 1978(4): 290-306.
- [8] 宋伯胤. 关于我国瓷器渊源问题的探讨[M]. 北京: 文物出版社, 2009: 126-128.
- [9] 徐升. 宋代文人审美与青白瓷花器[J]. 陶瓷研究, 2015, 30(1): 48-49.