

2022 年度 公益財団法人日本台湾交流協會成果報告書

日本陶瓷器彩繪(九谷燒,有田燒)

與

西洋瓷器彩繪的技術融合研究

NicoNico Porcelain Painting Art Studio

王湘瑋

招聘期間(2023 年 01 月 12 日~2023 年 03 月 12 日)

2023 年 公益財団法人日本台湾交流協會

日本陶瓷器彩繪(九谷燒,有田燒)與西洋瓷器彩繪的技術融合研究

## 一、前言

自繩文時代以迄今日,陶瓷器一直是人們生活中不可或缺的日常用具。在日本文化中視為重要象徵的陶瓷器,其生成與使用隱含著人民的生活、經濟、政治等面向的發展。尤其是十六世紀末首度燒製出瓷器的有田,自開創以來,不論在燒製技術、裝飾繪製風格如;古伊萬里、柿右衛門、鍋島等知名樣式,出產數量可以說達到巔峰,爾後也衍生出有『白色寶石』之稱的伊萬里,及『彩色金襴』的九谷燒,這些繪製的風格不僅是十七世紀德國麥森(Meissen)、法國塞夫(Porcelaines des Sèvres)、聖克勞德(St.Cloud)等窯廠爭相仿效的風格,至今仍是深受到各國的喜愛,所以對有田及九谷陶瓷器的繪製認識與研究是有其價值及必要性。

西洋瓷器彩繪又名釉上彩。其包括釉色(galze)、調劑媒介、繪金、窯燒...等多項條件的藝術,一件作品的生成,往往要耗費很長的繪製時間。在學習的歷程中,我們時常要考量,如: 釉色調劑媒介的特性、釉色的先後順序與窯燒溫度是否影響其表現、繪製過程避免瓷器的碰撞導致窯燒時產生破裂、繪製圖樣複雜性越高,窯燒的次數就越多等等...。過程中的任何一項環節都有其重要性,所以瓷繪藝術可以說是結合了物理、化學、材料學所成的藝術。

## 二、研究目的

本次交流活動的目的，除了學習了解有田燒及九谷燒的歷史與繪製外，將運用兩種西洋瓷繪的調劑結合於有田及九谷並運用在作品的表現上，讓日後在有田及九谷作品上需要這種釉彩表現的創作者，能順利掌握運用，並降低作品失敗風險，其融合兩種不同的繪製風格。

關鍵字：有田燒、九谷燒、西洋瓷器彩繪、釉上彩

## 三、研究流程

本次研究流程可分為三個階段，分別為「文獻收集」、「實驗」、「執行繪製」，如圖 1 所示。

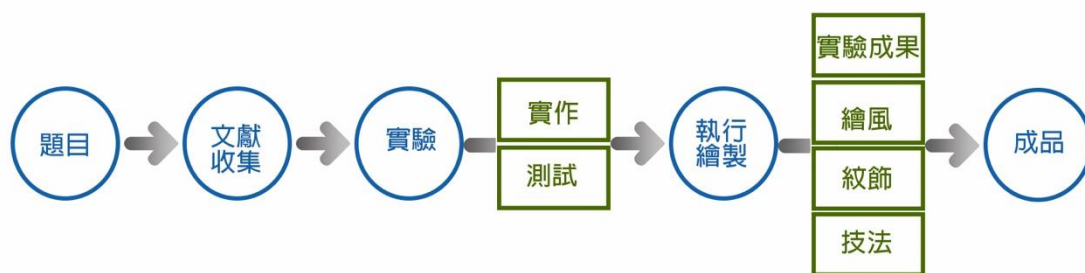


圖 1 研究流程圖

### 階段一、文獻收集：

(1)收集有田燒、九谷燒與西洋瓷繪在歷史上的相互影響發展、繪製風格、使用圖紋、釉色等...，且實際到九谷燒發源地做考察（圖 2 ~圖 5 ）。



圖 2 江戶時代前繪風（能美市九谷燒美術館） 圖 3 明治 10 年



圖 4 受西方影響後的繪風



圖 5 九谷燒傳統樣式解說

(2)在日期間訪問有田燒及九谷燒具影響力的藝術家，除了藝術家的專業建議外，也藉由這些藝術家的作品做為參考樣本。（圖 6 ~圖 7 ）。



圖 6 有田燒藝術家-有坂多絵子展場作品解說及技術指導



圖 7 九谷燒藝術家-山近岡作品解說及技術指導

## 階段二、實驗：

分為實作階段及測試階段。

(1) 實作階段：透過實際操作學習了解有田及九谷的繪製步驟、釉料的調配。

### 有田燒繪製過程：

#### ①動物明膠的調配

顏料用明膠 - 100ml的熱水中加入3x3公分的明膠片至攪拌於溶解後放涼。

( 圖 8 )

擦拭用明膠 - 100ml的熱水中加入3x3公分的明膠片兩枚至攪拌於溶解後放涼。



圖 8 ( 摘自指導老師 )

#### ②描線用顏料的調配



將有田燒用專用顏料「書黑」及「本金赤」分別加入顏料用的動物明膠拌入少許水，並用角乳棒磨勻，每次顏料研磨需30分鐘。（圖9）

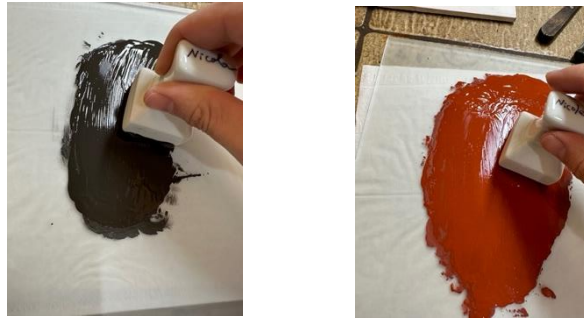


圖9 書黑及本金赤研磨

### ③擦拭與拓線

使用無棉絮的餐巾紙，沾取擦拭用明膠，且均勻的擦拭在瓷器上，靜置於瓷器表面不黏手即可。（圖10）

將設計好的圖案繪製於描圖紙上，待瓷器表面塗抹的明膠不黏手後，即可使用圓凸筆拓圖於瓷器上。（圖11）



圖10 使用明膠擦拭於瓷器上



圖11 設計稿拓線

### ④描線與第一階段窯燒

使用面相筆沾取已調配好的書黑顏料，仔細的描繪覆蓋拓線上，花卉則使用本金赤顏料作為描繪色。（圖12）

繪製完成，將送入電窯中以 800 度燒成。（圖 13）



圖 12 描繪



圖 13 第一階段窯燒完成

#### ⑤彩色顏料調配

50ml的熱水中加入2~3g的乾燥海蘿藻至攪拌於溶解後靜置放涼，作為調配彩色顏料用的調和劑。（圖14）

將有田燒用專用顏料如「群青」、「黑黃」、「京紫」...等顏料分別加入彩色用的調和劑拌入少許水，並用角乳棒磨勻，每次顏料研磨需30分鐘。（圖15）



圖14 乾燥海蘿藻



圖15 彩色顏料用的調和劑及顏料研磨完成的樣貌

#### ⑥上色

使用面相筆沾取已調配好的彩色顏料，填入對應的空白處。（圖 16）

#### ⑦第二階段窯燒(完成)



作品上色完成待乾後，送入電窯中同樣以 800 度燒成。（圖 17）



圖 16 上色



圖 17 有田燒成品

### 九谷燒繪製過程：

#### ①動物明膠的調配

擦拭用明膠 - 100ml 的熱水中加入 3x3 公分的明膠片兩枚至攪拌於溶解後放涼。

#### ②描線用顏料的調配

100ml 的水中加入 2~3g 的茶葉(此次研究中使用番茶)，加熱煮滾後過濾掉茶葉渣，靜置茶湯放涼備用。（圖18）

取九谷燒用專用顏料「燒吳須」與放涼後的番茶以 5:1 的比例使用角乳棒研磨 30 分鐘。此處燒吳須的顏料調配將進行 4~5 日不斷添加茶湯的研磨養成，每日 2 回，1 回 30 分鐘，直至燒吳須顏料乾後不沾手即可。而九谷燒「特上赤」亦是以同樣方式調配。

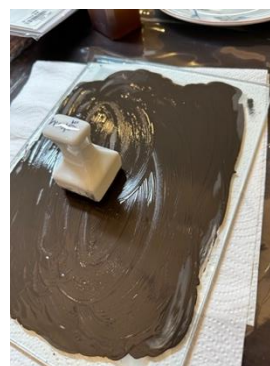
（圖19）



圖18 調配顏料用的茶湯



圖19 燒吳須顏料的研磨養成



### ③ 擦拭與拓線

使用無棉絮的餐巾紙，沾取擦拭用明膠，且均勻的擦拭在瓷器上，靜置於瓷器表面不黏手即可。

將設計好的圖案繪製於描圖紙上，待瓷器表面塗抹的明膠不黏手後，即可使用圓凸筆拓圖於瓷器上。

### ④ 描線與第一階段窯燒

使用面相筆沾取已調配好的燒吳須顏料，仔細的描繪覆蓋拓線上。（圖 20）

繪製完成，將送入電窯中第一階段以820度燒成。（圖21）



圖20 描線作業



圖21 第一階段窯燒完成

### ⑤ 彩色顏料調配

50ml的熱水中加入2~3g的乾燥海蘿藻至攪拌於溶解後靜置放涼，作為調配彩色顏料用的調和劑。

傳統九谷燒用彩色顏料為「黃」、「紺青」、「紫」、「青」、「特上赤」五色，此處除了「特上赤」顏料是以茶湯調和，其餘顏料的調和皆與有田燒彩色顏料的調配相同。

( 圖22 )



圖22 九谷燒用彩色顏料調和

#### ⑥ 上色

使用面相筆沾取已調配好的彩色顏料，填入對應的空白處，隨時注意顏料狀態，應避免顏料過於濃稠。( 圖 23 )

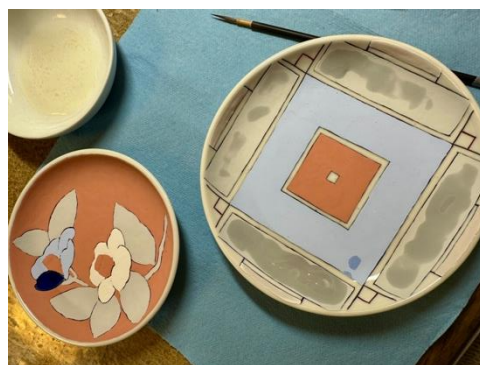


圖 23 上色

#### ⑦ 第二階段窯燒(完成)

作品上色完成待乾後，送入電窯中以 760 度燒成。（圖 23、24）



圖 23 第二階段窯燒成品



圖 24 燒成前後的顏色差異

(2)測試階段：測試有田及九谷與西洋瓷繪調劑的燒成效果，此次研究中考量了有田燒及九谷燒的窯燒溫度及效果，西洋調劑則採用了 Water based 及 CMC 兩種調劑作為測試。

Water based 調劑結合有田燒測試：

繪製步驟同有田燒

① 瓷器拭膠

② 描線用顏料的調配

將有田燒用專用顏料「書黑」及「本金赤」分別加入 Water based 調劑拌入少許水，並用調刀調勻。

③ 拓線

④ 描線與第一階段窯燒

繪製完成，將送入電窯中以 760 度燒成。

⑤ 彩色顏料調配

將有田燒用專用顏料如「群青」、「黑黃」、「京紫」...等顏料分別加入 Water based 調劑拌入少許水，並用調刀調勻。（圖 25）

⑥ 上色（圖 26）

⑦ 第二階段窯燒(完成)

作品上色完成待乾後，送入電窯中以 760 度燒成。（圖 27）



圖 25 Water based 調劑調色.



圖 26 上色



圖 27 窯燒完成

CMC 調劑結合九谷燒測試：

繪製步驟同九谷燒



### ①瓷器拭膠

### ②描線用顏料的調配

將取九谷燒用專用顏料「燒吳須」與「特上赤」分別加入 CMC 調劑拌入少許水，並用調刀調勻。

### ③拓線

### ④描線與第一階段窯燒

繪製完成，將送入電窯中以 800 度燒成。

### ⑤彩色顏料調配

傳統九谷燒用彩色顏料為「黃」、「紺青」、「紫」、「青」...等顏料分別加入 CMC 調劑拌入少許水，並用調刀調勻。（圖 28）

### ⑥上色（圖 29）

### ⑦第二階段窯燒(完成)

作品上色完成待乾後，送入電窯中以 800 度燒成。（圖 30）



圖 28 CMC 調劑調色



圖 29 上色



圖 30 窯燒完成

階段三、執行繪製：

#### (1) 實驗結果

Water based 調劑與 CMC 調劑與有田燒及九谷燒的結合，大大縮短了顏料研



磨養成的時間，窯燒測試的成品穩定度高，要稍加注意的是繪製過程中調配過的顏料會隨著室內溫度高低而影響顏料濃稠度，顏料過濃堆疊太厚則會導致出窯成品色澤上的破裂。

## (2) 繪風

此次研究中學習繪製的有田燒與九谷燒是受中國繪風影響較深的柿右衛門及五彩青手技法，期間也透過指導老師及訪談的藝術家們了解日本的文化背景，融合訪日期間所觀察的建築、地理風景特色及傳統紋飾等元素整理轉化來作為創作構想。

## (3) 紋樣

依據在文獻蒐集中發現，古代製瓷的窯場可分為「官窯」及「民窯」之差，「官窯」是專為皇宮貴族燒製瓷器的窯場，所以在繪製的紋飾上也顯得華麗，而所使用的紋樣大多以龍、鳳為主要設計主軸，而「民窯」是燒製民間使用的瓷器窯場，紋飾方面則以農村生活、花卉、神話人物、水紋、萬字紋作為最常表現的紋飾，舉凡諧音有關的吉祥寓意，被轉為圖樣使用在逢年節慶上，由此可看得出人們對於美好生活的嚮往，也正所謂有圖、有意、有吉祥。此次的研究中也大多選擇日本常見且有吉祥、富貴含義的傳統紋飾。

## (4) 繪製成品



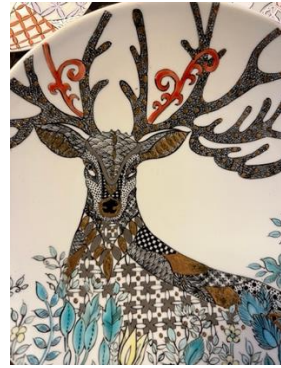
技法：有田燒與 Water based 調劑  
 成品：出發訪日期間正逢兔年，作品中的牡丹與幼兔代表此時母親肚中孕育著新生命，兩隻在旁守護的青蝶就像守護新生命的父母，也期許小幼兔的平安成長。



技法：有田燒與 Water based 調劑  
 成品：二月上旬正值河津櫻綻放，並以此作為設計構想，並結合有夫妻和睦、幸福、富貴的日本波千鳥及手鞠，地紋。



技法：有田燒與 Water based 調劑  
 成品：在日本「紙鶴」象徵著祈福與祝福的含義，透過畫作紙鶴傳達祝願的力量，為在這個與疫情共存的世代及遭逢變故的人們祈福。



技法：九谷燒與 CMC 調劑、浮雕繪金  
成品：日本傳統紋樣與現代圖紋的結合創作。



技法：九谷燒與 CMC 調劑  
成品：訪日期間所觀察的建築、風景及花卉創作。





技法：九谷燒與 CMC 調劑  
成品：採訪的九谷燒藝術家分享之「泡泡」技法，再自行結合海洋生物。

#### 四、研究結論

從古至今陶瓷器為我國深遠的國寶產物之一，也影響全世界的陶瓷器發展，從陶瓷上繪製的圖紋與款式裡，皆能了解不同國家的文化背景與時代流行趨勢。透過此次訪日研究所習的技巧學以致用，將舊的文化與傳統技法以新的思維，新的技術來呈現，創造出更能展現兩國文化精髓與個人風格的作品，期望藉由此次的訪日研究創作能讓更多人了解和喜歡上瓷器彩繪這項文化產物，也能提升國人與下一代對美感的培養。