

釉彩与油彩的双重奏——祁庆玲艺术创作中的传统根脉与当代视野

丹青之约 2025-09-12 17:51 北京

丹青之约
490获赞 185粉丝

关注

导读

祁庆玲以陶艺为骨、油画为魂，在釉色与色彩的碰撞中诠释生命，既承载传统美学的敬畏，又彰显当代生活的诗意。她的作品跨越文化边界，用理性与感性的融合，让艺术回归心灵滋养。

内容由AI智能生成

有用 | 分享

釉彩与油彩的双重奏——祁庆玲艺术创作中的传统根脉与当代视野

文\张占峰

在当代艺术版图中，能跨越陶土的厚重与油彩的灵动，在传统技法与现代表达间找到平衡的创作者并不多见。台湾艺术家祁庆玲（Linna Chi）以陶艺、壶雕为骨，以现代油画为魂，三十余年艺术生涯里，将毛笔启蒙的东方底蕴、国际旅居的多元视野与职场历练的理性思考熔于一炉，在釉色的温润与色彩的碰撞中，构建出独属于她的艺术语言，既承载着对传统美学的敬畏，又彰显着对当代生命状态的深刻洞察。

北京展览馆：2025 北京艺术博览会

祁庆玲的艺术基因，早在童年便已埋下。“人生第一隻握起的是毛笔，三歲起朗朗上口的是唐詩宋詞”，这份浸润在传统文化中的启蒙，并非刻意的艺术训练，却为她日后的创作奠定了独特的审美底色。毛笔书写讲究的“力透纸背”与“气韵生动”，唐诗宋词中“意境相生”的美学追求，潜移默化地塑造了她对“美”的感知——艺术不应是对表象的简单复刻，而应是内心感受与精神世界的外化。这种早期的文化滋养，让她在后续接触陶土与油彩时，始终带着一份对“气韵”与“意境”的执着，区别于纯粹追求技法或形式的创作者。

作者最新文章

笔墨融两岸，色彩罗彩琴抽象艺术
14小时前 1阅读

笔墨绘骏马 神韵王相文的艺术世
15小时前 3阅读

精神的维度：朝的历史感与存在
2天前 73阅读

- 1 浙江老板花3000元挽回约800万
- 2 柯克案枪手落网：遭父亲“举报”
- 3 过水门！最高礼遇迎接志愿军烈
- 4 存款去哪了？央行数据揭秘 新
- 5 学校百名师生腹痛呕吐就医 官
- 6 以暴易暴成“毛骨悚然的美国仪
- 7 女子停车5小时被收300 酒店回
- 8 女子遭陌生男子摸头 南昌警方
- 9 神秘金主出手 威马汽车“复活”
- 10 北约宣布部署“东方哨兵”

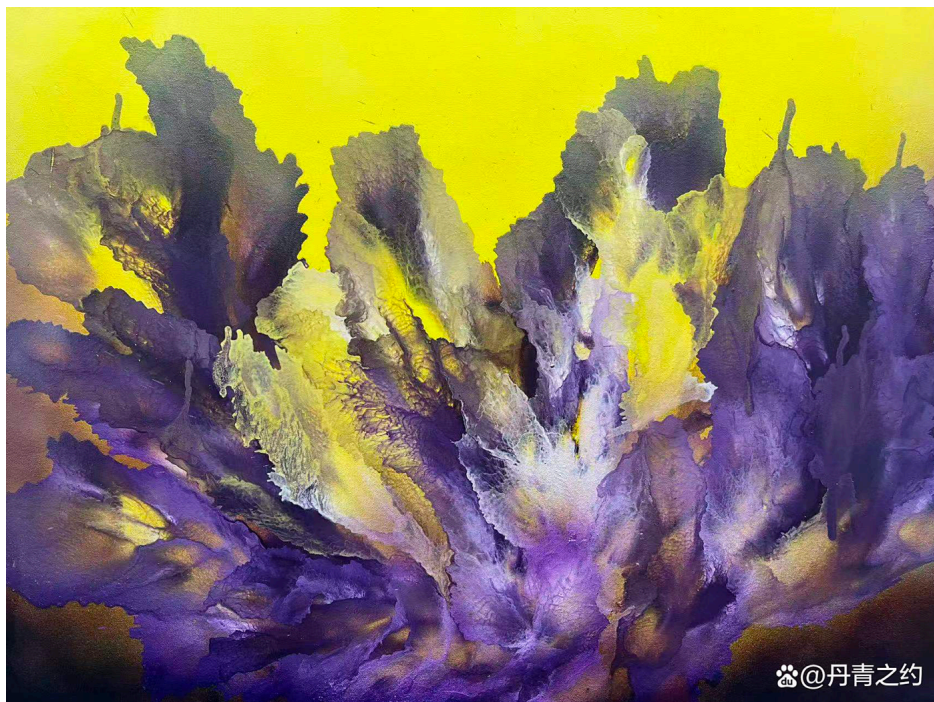
2025北京艺术博览会开幕式

艺术之路的成熟，离不开名师的指引。祁庆玲机缘之下师承李茂宗、钟俊雄、李崑源三位艺术家，这一经历成为她艺术风格定型的关键转折点。三位老师分别深耕陶艺、现代画、壶雕等不同领域，却共同秉持着“传统为基，创新为魂”的创作理念。在陶艺学习中，她从李茂宗老师那里掌握了陶土的特性与釉彩的烧制规律，理解了传统陶艺中“天人合一”的智慧——陶土需顺应自然纹理，釉色的变化依赖火温的微妙调控，每一件作品都是创作者与材料、自然共同协作的结果；在现代画领域，钟俊雄老师则打破了她对“绘画必须具象”的认知，引导她用色彩与笔触表达情绪，探索抽象艺术的无限可能；而李崑源老师在壶雕上的造诣，让她学会将实用器物与艺术审美结合，壶的造型不仅要符合人体工学，更要蕴含文化寓意，如传统壶形中的“圆融”“方正”，皆可成为精神符号的载体。

祁庆玲与张占峰在北京艺术博览会

多元师承并非简单的技法叠加，而是让祁庆玲在创作中形成了“跨界融合”的思维习惯。她不将陶艺、壶雕与现代画视为独立的领域，而是看作可以相互滋养的艺术语言——陶艺的肌理感可融入油画的笔触，油画的色彩逻辑能启发釉彩的搭配，壶雕的造型美学又可成为绘画中的构图灵感。这种跨媒介的思考方式，为她日后的创作埋下了“破界”的种子。

空谷幽蘭-豔揚

自2001年开启展览生涯以来，祁庆玲的艺术足迹既扎根于台湾本土的文化土壤，又不断向国际艺术舞台延伸，每一次展览都是她艺术理念的实践与迭代，也见证着她从“业余爱好者”到“专业创作者”的蜕变。在台湾本土的展览历程中，她始终与地方文化机构紧密联结，将创作与本土文化语境深度绑定。2002年台北市立社教馆的油畫聯展，是她首次以“创作者”身份走进公共艺术空间，彼时的作品虽带着青涩，却已展现出对色彩的敏锐感知；2003年台北汾藝術空間的油畫個展，标志着她个人艺术风格的初步确立，展出的作品多以身边生活场景为灵感，用柔和的色调与细腻的笔触，勾勒出台湾市井的温情与自然的诗意；2016至2019年间，她频繁参与台中市文化中心、台中市文化創意產業園區、苗栗陶瓷博物館等机构的展览，尤其是在苗栗陶藝協會聯展、苗栗陶藝術節等活动中，她将陶艺创作与苗栗当地的陶瓷产业传统结合，作品既保留了传统陶艺的“古意”，又融入现代设计的简约感，如她创作的“竹节壶”，壶身以竹节为造型，釉色采用浅青灰，既呼应了台湾山林的自然意象，又符合当代人对“极简美学”的追求，成为传统器物现代化表达的典范。

Baidu 百度

百度一下

空谷幽蘭-晨曦

2009年新加坡南洋藝術學院、2011年台灣東海大學的兩次進修，是她藝術視野拓展的重要節點。新加坡的多元文化環境讓她接觸到東南亞藝術中的“熱帶色彩”與“宗教符號”，這種熱烈、奔放的艺术語言與她此前內斂的風格形成衝擊，也讓她開始思考“色彩如何表達情感”；東海大學的學習則讓她系統接觸西方現代藝術理論，印象派的“光影捕捉”、抽象表現主義的“情感宣洩”，為她的油畫創作注入新的活力——她不再局限於對“具象場景”的描繪，而是嘗試用色彩的碰撞與筆觸的揮灑，直接傳遞內心的情緒與思考。

相关推荐

艺术遇见气膜馆
的梦幻新空间—
轻空间气膜建筑

“向美而生，艺享
北京艺术博览会
时代热点

福田区展台中的
奕晨会展展览会展台

河北金丝铁线鉴
洛阳江博拍卖有限公

枯绿的得名原因
起来揭秘这个有
梦途花开

空谷幽蘭-莓月

2019年是她艺术生涯中的“国际对话年”，纽约-台湾藝術家聯展、韓國-韓中書畫名家交流展两场国际展览，让她的作品走出华语文化圈，与不同文化背景的艺术家和观众对话。在纽约的展览中，她展出的抽象油画《生命之焰》以红色与橙色为主调，笔触肆意奔放，既有东方艺术中的“气韵”，又有西方抽象艺术的“张力”，作品中“生命蓬勃生长”的主题超越了文化界限，引发了西方观众对“生命本质”的共鸣；在韩国的交流展上，她的陶艺作品《圆融壶》成为焦点——壶身采用传统“天圆地方”的造型，釉色却创新使用了“青灰渐变”，搭配韩国传统纹样中的“云纹”元素，既展现了台湾陶艺的技艺，又体现了对韩国文化的尊重，实现了“文化互鉴”的艺术效果。这些国际展览的经历，让她深刻意识到：优秀的艺术作品既要扎根本土文化，又要具备“世界性”的表达，才能跨越文化壁垒，引发普遍的情感共鸣。

蝶舞

祁庆玲的艺术创作，始终贯穿着两条核心线索：一是“理性与感性的融合”，二是“从表象追求到心灵享受”。这两条线索源于她独特的人生经历——长期的国际商业旅居生涯，让她既具备艺术创作者的感性敏锐，又拥有职场人的理性思维；而从“业余”到“专业”的身份转变，则让她更注重艺术与生活的联结，强调艺术对心灵的滋养。

今年花開時-1

“将商业職場的理性融入藝術人的感性，顯現衝突的美”，这是她对自己创作理念的精准概括。在她的作品中，“理性”并非冰冷的逻辑，而是对“平衡”与“秩序”的追求；“感性”也不是无节制的宣泄，而是对“情感”与“气韵”的捕捉。这种融合在她的陶艺与油画中均有体现。在陶艺创作中，她会先用理性思维分析器物的实用功能——如壶的容量、握感、出水流畅度，确定基本造型比例；再以感性思维赋予作品艺术灵魂——通过釉色的搭配、肌理的处理，传递特定的情感或意境。她创作的“四季壶”系列便是典型：春壶采用浅绿釉色，壶身刻有细碎的“花叶纹”，传递春日的生机；夏壶用深青釉，搭配“水波纹”，营造清凉感；秋壶以赭石色为主调，刻有“稻穗纹”，体现丰收的厚重；冬壶则用素白釉，仅在壶盖点缀一点“红梅纹”，凸显冬日的静谧。每一把壶的造型比例都经过反复测算，确保实用；而釉色与纹样的选择则完全源于感性的审美，理性的“秩序”与感性的“气韵”在作品中达成完美平衡。

今年花開時-2

在油画创作中，这种“理性与感性的碰撞”则表现为“色彩逻辑”与“情感表达”的结合。以她那幅以花卉为意象的抽象油画为例，紫色与黄色的搭配并非随意为之——从色彩理论上，紫色与黄色是对比色，能形成强烈的视觉冲击，这是理性的色彩逻辑；但从情感表达上，紫色象征着生命的沉淀与神秘，黄色代表着生命的活力与希望，两者的碰撞与交融，恰是她对“生命本质”的感性思考。画面中，笔触看似肆意挥洒，实则每一笔的力度、方向都经过考量：厚重的笔触传递出生命的力量，轻盈的晕染则表现出生命的灵动。这种“理性规划下的感性表达”，让她的抽象画既避免了纯粹抽象的“晦涩难懂”，又摆脱了具象绘画的“束缚局限”，成为连接创作者与观者的情感桥梁。

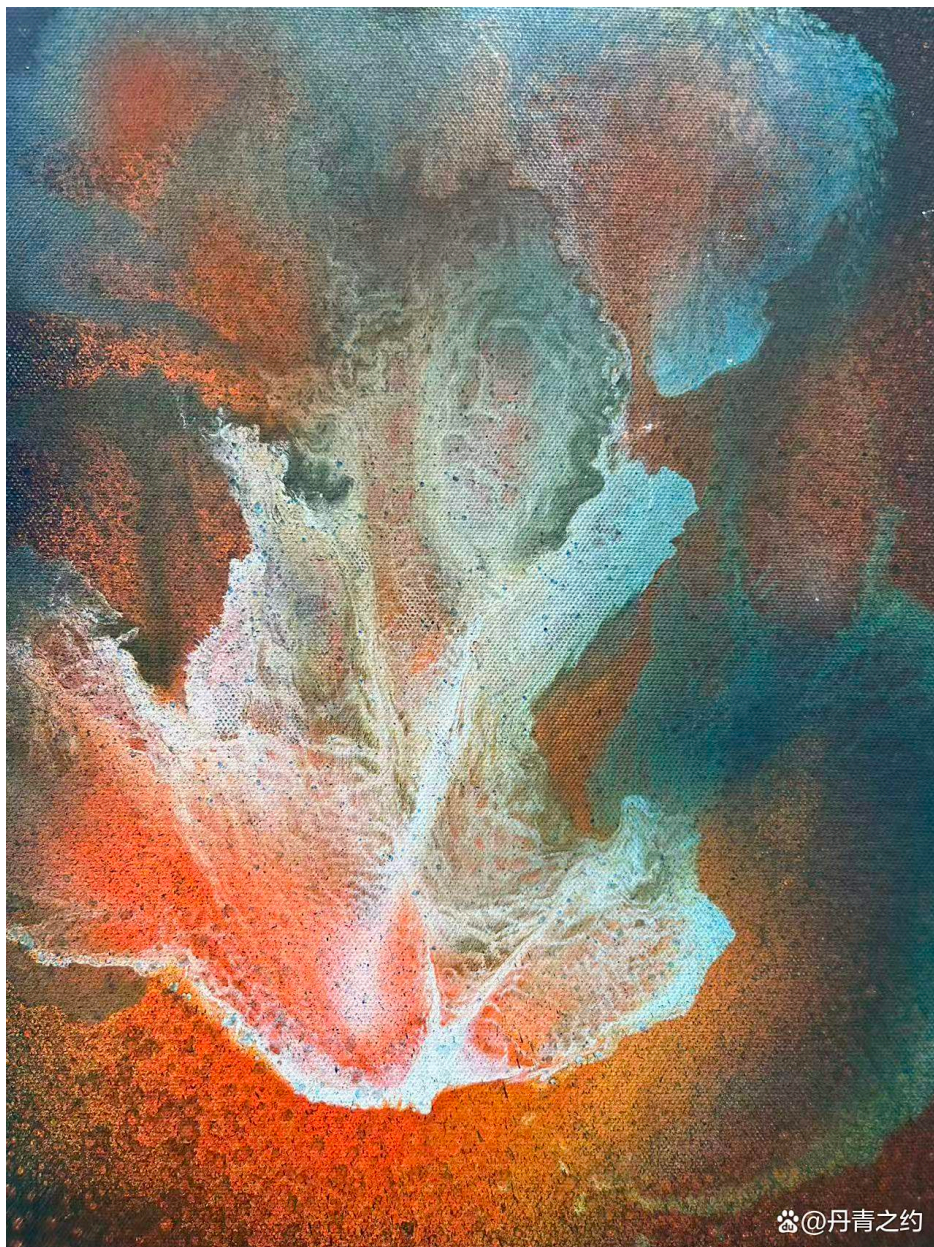
“心靈的享受勝於表象的追求”，这是祁庆玲艺术创作的另一核心理念。她认为，艺术不应是“炫技”的工具，也不应是“装饰”的附庸，而应是“滋养心灵”的媒介。从她的创作题材来看，无论是陶艺中的“自然意象”，还是油画中的“生命主题”，都源于她对生活的观察与感悟，而非对“流行风格”的追随。她的陶艺作品很少追求复杂的造型或华丽的釉色，而是强调“质朴感”——如她创作的“粗陶茶杯”，杯身保留了陶土的原始肌

理，釉色仅采用简单的米白色，触摸时能感受到陶土的温润，使用时能让人专注于茶汤的香气与口感，这种“去繁就简”的创作，正是为了让观者在使用中获得“心灵的平静”；她的油画作品也不追求“具象的辨识度”，如那幅花卉抽象画，没有明确的“花形”，却通过色彩与笔触传递出“花卉绽放”的生命力，观者不必纠结“这是什么花”，只需在色彩的世界里感受生命的蓬勃，这种“重意境轻表象”的表达，正是她对“心灵享受”的追求。

今年花開時-4

此外，她强调“處處落實在生活藝術中”，将艺术创作与日常生活紧密结合。在她看来，艺术不是“高高在上”的殿堂产物，而是“融入柴米油盐”的生活方式——她会在泡茶时观察茶汤与茶杯的互动，从中获取陶艺创作的灵感；会在散步时留意晚霞的色彩变化，将其记录在油画草稿本上；甚至会在整理书房时，因一本书的封面纹理，联想到陶艺肌理的处理方式。这种“艺术生活化”的态度，让她的作品始终充满“烟火气”与“生命力”，没有刻意的“高冷”，却能让观者在熟悉的生活体验中，感受到艺术的温度。

今年花開時-6

祁庆玲的艺术作品，无论是陶艺还是油画，都围绕着“生命”这一核心主题展开。她以釉彩的温润诠释生命的厚重，以油彩的灵动表现生命的多元，两者虽媒介不同，却形成了“双重奏”般的呼应，共同构建出她对生命的独特理解。

愛麗絲夢遊仙境

在油画创作中，她则以“色彩的碰撞”与“笔触的律动”展现生命的力量。前文提及的花卉抽象油画，便是典型代表。画面中，紫色并非单一的色调，而是从深紫到浅紫，层层晕染，如同生命在不同阶段的状态——深紫是生命的沉淀与思考，浅紫是生命的灵动与希望；黄色则以明亮的色块穿插其中，像是生命中的“光”，打破了紫色的沉静，带来蓬勃的活力。笔触方面，她采用“厚涂”与“晕染”相结合的方式：厚涂的色彩形成强烈的肌理感，传递出生命的“力量感”；晕染的色彩则柔和自然，表现出生命的“包容性”。没有明确的轮廓，没有具象的形态，却让观者能清晰感受到“生命在绽放”的律动——那是一种不受束缚、肆意生长的力量，是生命最本真的状态。

創作出當代的釉彩瓷

值得注意的是，她的陶艺与油画之间存在着“互文性”。如她的“紫韵壶”陶艺作品，釉色采用与抽象油画相似的“紫黄渐变”，壶身的肌理处理也借鉴了油画中的“厚涂”手法，让陶艺作品拥有了“油画般的色彩层次”；而她的“陶土印象”油画系列，则以陶艺创作中的“陶土纹理”“釉色窑变”为灵感，用油画的笔触还原陶土的厚重与釉色的温润，让油画作品具备了“陶艺般的质感”。这种“跨媒介的互文”，不仅展现了她对不同艺术语言的驾驭能力，更让她的艺术创作形成了一个完整的“生命体系”——无论是陶土的厚重，还是油彩的灵动，都是对“生命”这一主题的不同诠释，共同奏响了一曲“生命的交响”。

在当代艺术语境下，祁庆玲的创作具有重要的价值意义，主要体现在两个方面：一是“传统美学的现代化转化”，二是“艺术与生活的深度融合”。在“传统美学的现代化转化”方面，她为当代艺术家提供了可借鉴的路径。在全球化背景下，如何“活化”传统美学，避免传统成为“博物馆里的标本”，是许多艺术家面临的课题。祁庆玲的做法是：不刻意“复古”，而是从传统美学中提取核心精神，用现代的艺术语言进行表达。如她从传统陶艺中提取“天人合一”的精神，不局限于传统的器型与釉色，而是结合当代人的生活需求与审美偏好，创作实用与美观兼具的陶艺作品；她从传统绘画中提取“气韵生动”的理念，不追求传统的“具象描摹”，而是用现代抽象的语言，传递出“气韵”的本质。这种“取其神，忘其形”的转化方式，让传统美学在当代语境中焕发出新的活力，既得到了传统文化爱好者的认可，也吸引了年轻观众的关注，实现了“传统与现代的对话”。

在“艺术与生活的深度融合”方面，她打破了“艺术高高在上”的壁垒，让艺术真正走进日常生活。在当代社会，“艺术生活化”已成为一种趋势，但许多创作者仍停留在“将艺术元素符号化地植入生活”的层面，如将名画印在日用品上，缺乏真正的“融合”。而祁庆玲的创作，从源头便与生活紧密联结——她的陶艺作品本身就是“生活用品”（茶壶、茶杯、茶罐），既满足实用需求，又具备艺术价值；她的油画作品则以“生活中的生命体验”为灵感，让观者能在作品中看到自己的生活感悟。这种“从生活中来，到生活中去”的创作，让艺术不再是“遥不可及的奢侈品”，而是“滋养心灵的日常陪伴”，有助于提升大众的审美素养，推动“全民艺术素养”的提升。

此外，作为台湾艺术家，祁庆玲的创作还具有“文化认同”的意义。她的作品中，既蕴含着中华传统文化的根脉（如毛笔启蒙、唐诗宋词的意境、传统陶艺的技艺），又融入了台湾本土的文化特色（如台湾的自然意象、生活场景），同时还吸收了国际艺术的元素。这种“多元文化的融合”，既展现了台湾艺术的独特魅力，又体现了中华优秀传统文化的包容性，有助于促进两岸文化交流——通过她的作品，大陆观众能更深入地了解台湾艺术的发展现状，台湾观众也能在作品中感受到中华优秀传统文化的深厚底蕴，从而增进两岸的文化认同与情感联结。

祁庆玲的艺术创作，是一场关于“传统与现代”“理性与感性”“生活与艺术”的对话。她以陶土为媒介，用釉彩勾勒出生命的厚重；以画布为舞台，用色彩演绎出生命的灵动。三十余年的艺术生涯里，她始终保持着对艺术的敬畏与热爱，从笔墨诗韵的启蒙，到多元师承的历练；从本土展览的深耕，到国际舞台的对话，每一步都走得扎实而坚定。

在当代艺术语境下，她的作品不仅具有很高的艺术价值，更具有深刻的社会意义——她让传统美学在现代社会中焕发新生，让艺术真正融入日常生活，让不同文化背景的人能在作品中感受到生命的共鸣。未来，期待她能继续在釉彩与油彩的世界里探索。

张占峰

2025年9月12日于京华云海轩

文章作者：张占峰

张占峰，生于北京，现任北京走近画家编辑部主编，是中国书画艺术领域颇具影响力的资深编辑与研究者。多年来，他在美术评论领域颇有建树。他深耕此域，笔耕不辍，曾为诸多美术名家撰写评论文章，篇数颇丰。其评论既具专业洞察，又能精准捕捉作品特质，在业内积累了一定影响，是美术评论界值得关注的研究者。以专业视角与深厚积淀，在艺术出版界形成了独特的学术风格与行业影响力。其职业生涯以艺术出版为核心阵地，深耕细作多年。期间，他主编和编著了《传承-中国书画精品》《走近画家》《大家风范》《中国当代画坛精品集》等系列画集，以及《中国近现代名家画集》《中国当代名家画集》等多部精装画集。

这些作品均由北京工艺美术出版社、天津人民美术出版社、西泠印社出版社、荣宝斋出版社等国内顶尖艺术出版机构出版，累计编辑及主编艺术著作、画集逾百部，发行总量近一百多万册。所编著的作品涵盖中国书画理论研究、名家作品集、美术评论等多元范畴，既注重学术深度的挖掘，又兼顾艺术表现力的呈现，实现了专业性与观赏性的有机统一。因其编著作品突出的文化价值与广泛的艺术影响力，多部被中国国家图书馆列为馆藏图书，成为研究中国书画艺术的重要文献资源，为推动中国书画艺术的传承、研究与传播作出了切实而深远的贡献。

[举报/反馈](#)

评论

匿名评论

[发表](#)

[设为首页](#) [© Baidu](#) [使用百度前必读](#) [意见反馈](#) [京ICP证030173号](#)
[京公网安备11000002000001号](#)