

陶瓷元素在现代艺术设计中的创新应用路径探析

徐滢, 周媛

(景德镇陶瓷大学 科技艺术学院, 景德镇 333001)

摘要: **目的** 探索现代艺术设计的创新路径, 并结合陶瓷元素的融入策略进行深入分析。**方法** 基于陶瓷文化的产生及发展, 就其在整个丰富与变化的过程中所表现出的审美特点进行分析, 总结陶瓷文化元素给予现代艺术设计的全新思路与资源来源, 提出其在提升艺术设计作品文化价值、商业价值等方面的重要作用, 接着深入现代艺术设计内部, 以平面设计、室内设计、产品设计和服装设计为焦点, 开展理论与实践的双重论证, 探讨现实设计思路与策略。**结论** 陶瓷艺术包含多方面的元素, 其与现代艺术设计的结合, 可以很好地展现作品的品位与风格, 在塑造完美视觉效果的同时提升作品的文化价值与商业价值, 并在促进传统陶瓷艺术的发展过程中实现良性的循环效应, 极具艺术价值。

关键词: 陶瓷元素; 现代艺术设计; 视觉效果

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2020)08-0305-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2020.08.049

Innovative Application Path of Ceramic Elements in Modern Art Design

XU Ying, ZHOU Yuan

(College of Science and Art, Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen 333001, China)

ABSTRACT: The paper aims to explore the innovation path of modern art design and analyze the strategy of mixing ceramic elements in depth. Based on the produce and development of ceramic culture, its aesthetic characteristics in the process of its rich and development were analyzed, and the new ideas and sources of resources given by ceramic culture elements in modern art design were analyzed. Its important role in cultural value and commercial value was proposed. Then, with graphic design, interior design, product design and fashion design of modern art design as the focus, double argument of theory and practice was carried out to explore the reality design thinking and strategy. Ceramic art contains many elements. The combination with modern art design is a good way to show the taste and style of work. In shaping the perfect visual effect and enhancing the cultural value and commercial value of work, good benign cycle effect is realized in promoting the development of traditional ceramic art realize. It is of great artistic value.

KEY WORDS: ceramic elements; modern art design; visual effect

当今社会, 艺术设计领域的新思路、新方法不断涌现, 促进了艺术设计作品的多样性和丰富性, 造就了一种不断创新不断进步的设计发展趋势^[1]。受此影响, 越来越多的民族文化艺术形式凭借自身的独特形式与内涵成为了艺术设计师争先应用的灵感来源, 陶瓷艺术元素就是其中的佼佼者。陶瓷艺术作为中华民族灿烂文明的重要组成部分, 既是时代精神的产物, 又是一种陶瓷工艺技法的高层次发展, 加之在不同的时代, 陶瓷文化也会具备不同的特征, 更让其应用日渐广泛, 在生活、文化、艺术等领域总是能够发现其

身影^[2]。为了将艺术设计作品的效果与价值最大化地呈现, 越来越多的设计师意识到传统文化的重要性, 于是, 陶瓷元素的广泛应用便水到渠成, 开始了自身的可持续化发展, 成为诸多设计领域中的一枝独秀。

1 传统陶瓷文化的特点及其对现代艺术设计的重要作用

悠久的历史长河经久不衰, 造就了中华五千年历史文明的传承, 而陶瓷艺术作为其中的佼佼者, 更是

收稿日期: 2020-01-05

作者简介: 徐滢(1986—), 女, 江西人, 硕士, 景德镇陶瓷大学科技艺术学院讲师, 主要研究方向为陶瓷艺术设计。

获得了众多艺术大师及学者的青睐^[3]。陶瓷艺术从唐宋元发展至现代,已然形成了成熟的装饰风格和工艺技法,无论是写意绘画与工笔绘画的呈现,还是工艺与价值的升华,都有着其他艺术形式所不具备的优势,其不仅将人与自然和谐相处的人文思想与价值进行表达,更将人的主观意识与客观世界的物质形态进行了完美融合,具有浓厚的人文精神^[4]。具体来看,现代陶瓷艺术讲究整体造型与内容的完美统一,通过陶瓷外形的物质材料的自然属性和它们的组合规律所呈现出来的审美特性展现一种形式美,再配合装饰美学使陶瓷形态不断出现新的面貌,以强大的审美功能唤起的人的审美感受。

将传统艺术形式进行传承与创新一直都是艺术家在追求创新之路上的重点努力方向^[5]。因此,在很大程度上说,将传统陶瓷文化进行创新,借助经典而独特的艺术元素对艺术设计进行完善与发展也是艺术领域创作的必然之选。传统陶瓷文化的创新带给艺术设计的不仅是作品文化价值的提升,在一定程度上还满足了人们的精神需求,并且可以极大地丰富作品的历史感,引领现代艺术设计的潮流,尤其对作品的商业价值更有着一定的提升作用。从整体上看,将传统陶瓷文化元素融入艺术设计领域十分必要且重要,需要设计师对其进行全面的了解与挖掘,从各个方面对有效元素进行科学的创新与应用,实现更高层面的价值与效用的发挥^[6]。

2 陶瓷元素在现代艺术设计中的创新应用路径

现代艺术设计是一个追求创新的艺术领域,在社会的不断进步与发展中,自身也不断完善与丰富,于是呈现出了五彩纷呈的现代艺术设计作品。在这些作品中,民族化与时代化的融入已是大势所趋,而其中的代表手法就是应用传统文化元素。下面主要以传统文化的代表陶瓷为研究对象,分析其中各元素在平面设计、室内设计、产品设计和服装设计等现代艺术设计领域中的全新应用路径。

2.1 平面设计中的陶瓷元素

平面设计中应用的陶瓷元素,较有代表性的就是包装设计了。对包装设计而言,由于受商品经济的影响,艺术性、经济性是其重要的设计方向,也因此使得包装成为提高商品自身优势的重要方面^[7]。于是,包装设计的效果好坏在很大程度上成为商品竞争成败的决定性因素。鉴于追求民族性包装设计已经成为当下的趋势,越来越多的设计者开始研究与思考传统文化艺术,以提高商品的包装与销售层次,陶瓷艺术的存在恰恰提供了设计者完美的答案。陶瓷艺术是一种独特的传统文化艺术形式,其从设计、生产的各个环节就十分重视细节的呈现和风格的创造,无论是材

质、造型还是纹样、色彩,都是饱满而独特的。将这一艺术形式中的精髓元素与包装设计融合,对包装形式推陈出新,可以有效提高商品的包装与销售层次。从文化性上看,这是包装在具备了基本的保护功能,提供基本的服务之外,最需要进行展示与丰富的^[8]。而陶瓷元素恰恰给包装设计师提供了这一便利,有效丰富了包装作品的文化内涵。在茶叶包装设计中,设计师会借鉴陶瓷作品中常出现的传统竹林绘画样式,以展现自身的文化特质,而在酒类包装设计中,设计师则倾向于选择绳结进行捆绑,同样是从陶瓷文化中汲取的灵感,更加凸显传统文化尤其是陶瓷艺术元素的文化功能。从审美性上看,将传统陶瓷元素融合现代商品包装设计,所体现出那种“天人合一”的人文思想和我国传统文化精神的精髓更赋予了作品全新的审美体验。仍从酒类包装设计进行分析,一款卵石型酒瓶造型的外型设计包装形式,整体以陶烧制的方式呈现,并进行了切割处理,实现了光滑的外观和完整的卵石结构,而造就出的艺术效果恰恰得益于传统陶瓷艺术表现方式的精髓,展现出独特的审美特质,受到了众多消费者的青睐。

2.2 室内设计中的陶瓷元素

室内设计应用的陶瓷元素主要体现在手法的创新上,无论是直接还是间接运用,总是追求一种装饰性,强调为室内空间增添生命力,美化人们的工作和生活环境,给人们带来美的享受。以陶瓷的装饰纹样为焦点,最具代表性的是龙纹、凤纹、朱雀纹等,将这些纹样进行提炼与创新,合理应用到室内设计中可以有效增添空间的大气之感和文化内涵。比如,有的商业广场就会选用卷草纹这一陶瓷装饰纹样与玻璃材料相结合,营造一种空间独居特色,很是独特。除了这种装饰纹样外,不同类型的陶瓷元素同样有着独特的应用价值,值得被创新。艺术瓷就是其中之一^[9]。花瓶、瓷板、陶瓷雕塑等艺术瓷作为一种较为常见的装饰元素,在装饰室内空间时总是能够美化环境,给人们带来美的享受,在一些室内公共空间中加入瓷板画(以瓷板为画纸而创作的作品)就能营造出温馨的氛围,给置身其中的人们带来一种舒适、自然的感觉,同时接受一定的艺术熏陶。日用瓷的应用同样有着很多可以创新的方面^[10]。随着人们审美水平的提高,日用瓷业伴随着室内空间设计应时而生。在室内设计中,无论是从实用还是装饰角度看,餐具、陶瓷茶具、陶瓷灯饰等都不不可缺少。因此,设计师在强调实用性的基础上,更加凸显出一种装饰性,就如一套高级的陶瓷餐具,更像是一种室内的陈设品,装点环境,增添氛围,甚至有效缓解了人们的精神压力。

2.3 产品设计中的陶瓷元素

国内的部分产品设计一直存在抄袭欧美的现象,或者只是进行简单的改造,缺乏真正的民族性、个性

化和独特性的作品。这种现象直接导致现有的产品设计无法满足时代发展的需要,也无法达到使用者的审美标准。为了改变这一现状,设计师对充满民族文化特质与内涵的陶瓷艺术进行了深入挖掘,发现陶瓷艺术在产品设计中也有着广泛的应用,而且更多的体现在装饰方面,可以带来更加新颖的视觉体验,而这也是陶瓷装饰工艺吸引众多眼球的原因之一^[11]。从灯具这一产品设计的代表性领域来看,陶瓷元素在其中有着更加多元的应用形式。值得一提的是,陶瓷装饰工艺在灯具设计中就有着众多的应用形式。比如,贴花装饰利用黏贴法和水移画装饰作用于器物的表面,或者用镂空装饰法创造立体式的灯具装饰工艺,造就全新的视觉艺术体验。例如一款青花瓷灯在设计时被设计者创新应用了镂空装饰,借助镂空展示花纹,再配合疏密不同的空隙将花纹若隐若现地呈现,别具风格。

2.4 服装设计中的陶瓷元素

陶瓷元素不仅只能与冰冷的产品设计结合,还可以与柔软的服装设计相组合,展现民族风的特质,展现东方之美^[12]。众所周知,服装设计注重实用性和市场性、创造性与市场性的完美结合,同时要求契合个性与市场,找到一个平衡点,如此才能大放光芒,实现与众不同的艺术魅力。美特斯邦威品牌曾在一次都市系列的夏装设计中将民族风进行了表达与展示。其服装多以淡蓝色为基调,以迎合女性所特有的飘逸柔和,整体所呈现的幽静雅致十分具有艺术美感。更加独特的是,整个服装还配有淡雅的青蓝色传统纹样,在若隐若现中宛若安静绽放的花朵,让人感到一种宁静与平和。这一系列的服装之所有获得了市场的认可,最大的亮点就在于设计师成功运用了青花瓷的神韵,在体现夏装的实用性的同时,找准了人们在夏季的心理诉求,展示出清凉舒适的视觉体验,很有创造性。事实上,青花瓷元素在服装设计中的应用已经不再局限于中国,许多国外设计大师也逐渐开始青睐中国元素,尤其是青花瓷元素更是备受重视^[13]。他们在进行服装设计时开始将具备东方特质的青花瓷元素应用其中,将东方古典含蓄之美与国际流行的设计形式相结合,进行创造性发挥,创作出了具备极高文化价值和深厚东方韵味的服装设计作品,更大范围地满足了国际市场的需求和消费者的情感诉求。

3 结语

陶瓷装饰元素在现代艺术设计中具有重大作用,其所表现出的魅力和价值包含了人们对文化的传承,以及对陶瓷艺术形式的长远传承的热切期盼。尤其在社会不断发展、时代不断进步的现实趋势下,具备强烈中国风、民族韵的陶瓷艺术更成为了艺术设计领域不可多得的灵感来源与发挥载体,其赋予艺术设计作品的不仅是一种美的形式,更是一种文化与精神的补

充,是提高其文化价值与商业价值的重要路径。因此,在未来的融合与发展之下,设计师必须从长远角度考虑,不断对陶瓷文化元素进行创新与融合,使其更巧妙地融入艺术设计,实现生活的艺术化,引领中国艺术设计行业的新航向。

参考文献:

- [1] 王煦尧,刘迎.江西陶瓷艺术在现代设计中的应用研究[J].现代装饰(理论),2016(7):148.
WANG Xu-rao, LIU Ying. Application of Jiangxi Ceramic Art in Modern Design[J]. Modern Decor (Theoretical), 2016(7): 148.
- [2] 张淑苹.现代陶瓷艺术的审美解读[J].考试周刊,2010(24):49-50.
ZHANG Shu-ping. Aesthetic Interpretation of Modern Ceramic Art[J]. Examination Weekly, 2010(24): 49-50.
- [3] 黄平.浅析龙凤纹在陶瓷装饰中的体现[J].景德镇陶瓷,2013(3):14.
HUANG Ping. Analysis of Dragon and Phoenix Patterns in Ceramic Decoration[J]. Jingdezhen Ceramics, 2013(3): 14.
- [4] 吴桂兰.论现代陶瓷设计的装饰美[J].景德镇陶瓷,2016(5):4-5.
WU Gui-lan. Decorative Beauty of Modern Ceramic Design[J]. Jingdezhen Ceramics, 2016(5): 4-5.
- [5] 何超.浅谈陶瓷综合装饰艺术发展[J].景德镇陶瓷,2013(6):23.
HE Chao. Development of Ceramic Comprehensive Decoration Art[J]. Jingdezhen Ceramics, 2013(6): 23.
- [6] 吴天麟.论中国陶瓷艺术的装饰色彩[J].中国陶瓷,2007(4):66-67.
WU Tian-lin. Decorative Color of Chinese Ceramic Art[J]. Chinese Ceramics, 2007(4): 66-67.
- [7] 袁楚静,王梦林.试论传统陶瓷元素在包装设计中的应用[J].中国包装工业,2015(12):34-35.
YUAN Chu-jing, WANG Meng-lin. Application of Traditional Ceramic Elements in Packaging Design[J]. China Packaging Industry, 2015(12): 34-35.
- [8] 张洪萍.传统陶瓷艺术在白酒包装设计中的应用研究[J].初中生优秀作文,2015(22):56.
ZHANG Hong-ping. Application of Traditional Ceramic Art in Liquor Packaging Design[J]. Excellent Composition of Junior Middle School Students, 2015(22): 56.
- [9] 王凤梅.陶瓷装饰元素在现代室内设计中的应用研究[J].神州,2017(3):119.
WANG Feng-mei. Application of Ceramic Decorative Elements in Modern Interior Design[J]. Shenzhen, 2017(3): 119.
- [10] 杨冰,龚莉.浅析中国陶瓷艺术中美的元素[J].景德镇陶瓷,2013(5):18.

- YANG Bing, GONG Li. Analysis of the Elements of Chinese Ceramic Art in China[J]. Jingdezhen Ceramics, 2013(5): 18.
- [11] 简佐磊. 浅析当代中国陶瓷灯具设计的发展[J]. 设计, 2015(7): 68-69.
JIAN Zuo-lei. Analysis of the Development of Contemporary Chinese Ceramic Lamp Design[J]. Design, 2015(7): 68-69.
- [12] 侯玲玲, 程幸. 青花瓷元素在服装设计中的应用[J]. 景德镇陶瓷, 2010, 20(1): 18-19.
HOU Ling-ling, CHENG Xing. Application of Blue and White Porcelain Elements in Fashion Design[J]. Jingdezhen Ceramics, 2010, 20(1): 18-19.
- [13] 刘人玮. 青花瓷元素在服装设计方法方面的应用[J]. 现代装饰(理论), 2011(8): 56.
LIU Ren-wei. Application of Blue and White Porcelain Elements in Fashion Design Methods[J]. Modern Decor (Theoretical), 2011(8): 56.

(上接第 304 页)

- [4] 王佳竹. 论民间剪纸艺术特色及对当代平面设计的启示[J]. 工会博览·理论研究, 2009(5): 84.
WANG Jia-zhu. Characteristics of Folk Paper-cut Art and Its Enlightenment to Contemporary Graphic Design[J]. Trade Union Expo · Theoretical Research, 2009(5): 84.
- [5] 李岩. 剪纸元素在现代包装设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2016(9): 178.
LI Yan. Application of Paper-cut Elements in Modern Packaging Design[J]. Theatre House, 2016(9): 178.
- [6] 袁玲, 方艳. 中国传统民间剪纸艺术与现代平面设计[J]. 美与时代(下), 2004(6): 73-74.
YUAN Ling, FANG Yan. Chinese Traditional Folk Paper-cut Art and Modern Graphic Design[J]. Beauty and the Times(2), 2004(6): 73-74.
- [7] 马绥莉. 传统民间剪纸艺术与现代平面设计的研究[J]. 艺术科技, 2012(6): 155.
MA Sui-li. Research on Traditional Folk Paper-cut Art and Modern Graphic Design[J]. Art Science, 2012(6): 155.
- [8] 詹朋伟. 民间剪纸艺术的造型方式及其在现代平面设计中的运用[J]. 大舞台, 2014(1): 68-69.
ZHAN Peng-wei. The Modeling Method of Folk Paper-cut Art and Its Application in Modern Graphic Design[J]. Big Stage, 2014(1): 68-69.
- [9] 汪辉, 肖琼娜. 民间剪纸艺术在包装设计中的应用[J]. 装饰, 2006(2): 37.
WANG Hui, XIAO Qiong-na. Application of Folk Paper-cut Art in Packaging Design[J]. Zhuangshi, 2006(2): 37.
- [10] 李岩. 剪纸元素在现代包装设计中的应用[J]. 戏剧之家, 2016(9): 178.
LI Yan. Application of Paper-cut Elements in Modern Packaging Design[J]. Theatre House, 2016(9): 178.
- [11] 俞大丽, 曹治. 试论剪纸艺术元素在包装设计中的运用[J]. 南昌航空大学学报(社会科学版), 2008, 10(4): 112-115.
YU Da-li, CAO Zhi. Application of Paper-cut Art Elements in Packaging Design[J]. Journal of Nanchang Hangkong University (Social Science Edition), 2008, 10(4): 112-115.
- [12] 邱晓宇. 试谈剪纸艺术中的文化传承对现代标志设计的启发[J]. 中国美术, 2008(6): 84-85.
QIU Xiao-yu. Inspiration of Cultural Heritage in Paper-cutting Art to Modern Logo Design[J]. China Art, 2008(6): 84-85.
- [13] 马娜, 王明时. 借鉴剪纸艺术的发展与创新谈中国现代标志设计的走向[J]. 吉林省教育学院学报, 2010(6): 137-138.
MA Na, WANG Ming-shi. Development of Modern Chinese Logo Design by Reference to the Development and Innovation of Paper-cut Art[J]. Journal of Jilin College of Education, 2010(6): 137-138.