

基于文化需求的陶瓷设计

李晖

(黄河科技学院, 郑州 450000)

摘要: **目的** 研究文化需求背景下的陶瓷设计。**方法** 主要通过对相关资料的收集和实地的考察来探寻现如今社会上对陶瓷设计的主流文化需求到底是什么,深入挖掘陶瓷设计中存在的文化缺失现象,并且将缺失的文化不断地通过产品的更迭和设计上的创新融合进新的陶瓷设计中,进行更加创新的设计。**结论** 只有更加符合时代精神、具有丰富文化内涵的陶瓷设计,才是当今的设计趋势,只有具有高端的审美情趣,并且具备文化底蕴,符合群众文化需求的陶瓷设计,才能满足新时期背景下的新要求。

关键词: 文化需求; 陶瓷设计; 背景; 元素; 方法

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2015)08-0079-04

Ceramic Design Based on Cultural Needs

LI Hui

(Huanghe Science and Technology College, Zhengzhou 450000, China)

ABSTRACT: It studies the ceramic design under the background of cultural demand. Mainly through the collection of related data and the field investigation, it explores what is the mainstream culture demand for ceramic design in the nowadays society, deeply excavates the lack of culture phenomenon existing in the ceramic design, makes the lack of culture constantly integrated into new ceramic design through product change and design innovation, and makes a more innovative design. Only the ceramic design with the more spirit of the age and the rich cultural connotation is the design trend of today. Only the ceramic design with the high-end aesthetic temperament and interest and cultural background can meet the demand of mass culture and new era background.

KEY WORDS: cultural needs; ceramic design; background; element; method

随着人们生活水平的提高,人们对生活品质的要求也越来越高。陶瓷在人们生活中使用非常普遍,也可以说它与人们的生活息息相关。陶瓷除具有本身的功能价值之外,同时还存在一定的审美功能,因为设计师在设计产品时,会根据人们不同的文化需求,来满足不同人群生理以及审美的需求。

1 关于陶瓷设计的现状

陶瓷作为我国一种历史悠久,广受全国乃至世界各国人民所喜爱的艺术品,在我国的发展是极为长久

的,我国也因此被冠上了“陶瓷大国”的美称。而到了物质异常丰盛的今天,我国在陶瓷设计方面,却和古时候有很大的差距,陶瓷设计没有创新的现象十分严重,这归根结底是源于我国本身的文化在时代的发展过程中不断地被外来文化所侵袭,我国优秀的文化越来越少地被使用进设计中,造成了我国陶瓷设计的混乱^[1-2]。

就目前的状况来看,我国也有一大批优秀的、思想前卫的陶瓷设计师正在不断地挖掘我国的传统文化,而在研究的过程中,设计师需要不断地审视自身问题,并且不断地在前人的研究基础上,进行创新和实践。

收稿日期: 2014-12-08

作者简介: 李晖(1982—),女,河南开封人,硕士,黄河科技学院讲师,主要研究方向为艺术设计、民间美术。

关于陶瓷与文化之间的联系,并不仅仅只有国内的陶瓷设计师在时刻关注着,在国外也有很多设计师在这条路上不断前行着,甚至成为了研究陶瓷设计与文化的领军人。比如说,日本在这方面就始终走在前沿,不仅结合本国的实际文化需求进行研究,更是将研究的视野延展到了海外的其他国家。而西方在进行陶瓷设计时更是将本土的文化内涵在陶瓷设计上发挥到了极致,使民族精神在陶瓷作品中得到了淋漓尽致的表现^[3-4]。比如说来自土耳其的陶瓷设计作品鸟型糖果盘,见图1,就是土耳其设计师运用罗马文明中的鸟形图案,加上现代化的创意和手法制造的,作品不仅形象生动,美观好看,还具有很高的艺术观赏价值和文化内涵。

图1 鸟型糖果盘

Fig.1 The bird type candy dishes

2 陶瓷与文化之间的联系

文化包含着关于逻辑和因果等很多复杂的东西,是人类精神的结晶,是人类智慧的象征。虽然文化并不好解释,但是作为文化在历史中不断凝练出来的结晶,器物,是文化的象征,也是文化的一种表现形式。器物本身包含着浓郁的时代精神和文化内涵,隐含的隐形寓意和深刻含义,都是值得后人不断推敲和研究的。可以说,从我国开始生产陶器开始,陶器就并不仅仅只是人们日常生活中用以更好生产生活的工具,还是折射当时社会现象和精神风貌的一面镜子。陶器既是历史的记录者也是历史的保存者,是文化的具体表现形式之一,是一种将文化投射出来的艺术活动。

作为承载历史和文化的一种实体物品,陶瓷折射着当时人类的社会环境和文化氛围,其他器物也同样在生活中充当着文化的折射者^[5]。比如说灭火器,通体鲜红,惹人注目。因为红色本身与血液颜色近似,会使人在视觉上产生紧迫感和危险感,并且其本身色泽鲜艳,易于寻找,更加方便使用,所以才有了如今的灭火器外形,其中暗含着许多和人心灵层面的联系,是很多种文化综合到一起的设计结果,是文化从

虚无飘渺的概念实化到具体物件的一个过程。而陶瓷,就是将文化从虚无飘渺的概念实化到具体物件的过程中,得出的最为美丽、生动并且珍贵的艺术品。

瓷器是人类为了更好地在自然中生存,于是不断尝试、制作出来的,经过几千年的设计、制造、发展、打磨,在各个朝代中都充当着当时人们生活中必不可少的角色。仅仅是通过瓷器的变迁,就可以看出中国几千年历史的缩影,可以看到各个朝代中人们的生活情况与时代特色。陶瓷艺术,超脱了美术艺术的界限,包含着除了美术艺术之外更多的关于历史、关于文学的文化内涵和内容,这些内容使瓷器的美更加深刻、悠长。

3 陶瓷艺术与文化发展

我国的文化发展历史是一部长诗,其中构成民族文化的不仅仅是自然,更是人在自然中不断学习和尝试从而进行的造物活动。可以说,造物活动是人类日常大部分的行为基础,也是行为目的,人在不断地进行造物,又在造物的基础上为所造物体增加更大的思想空间,使物品更具有价值,更能传达造物者的心理活动和精神意念^[6]。所以说,陶瓷作为一种载体,记录了我国的文化发展,也为其他的艺术门类提出了新的概念和灵感,是促进文化发展的一种艺术形式。

4 陶瓷设计的文化创新

现如今各类文化泉涌一般侵袭了人们的生活,在进行陶瓷设计时,应该取其精华,去其糟粕,汲取优秀的文化养分,借鉴前人的优秀经验进行设计,是每一个设计师都应该思考的问题。

4.1 以物传神

在西方国家,人们的审美显然倾向于个体性,而在我国,这种个体性的美却不被广泛接受。中国传统美学大多认为,和谐统一的整体美才是真的美。也正是因为如此,我国古代的很多优秀艺术作品都具有整体美的特征,比如说《清明上河图》。我国古代的艺术表现形式呈现明显的轻写实、重写意,艺术作品更在乎如何传神,这种观点也影响了后人对于文化遗产的观点,继承非具体形象的文化,也就是传递精神内涵层面上的东西更为重要。这种传神的表现形式,运用在陶瓷设计上实在适合不过。在这种思想的影响下,可以对我国的文化历史进行深入研究,寻找出其中具

有传承意义的文化,将这种文化通过一些更加具有时代意义的方式融入进瓷器设计中。在其他器物的设计中经常可以看到这种重传神、具有很深文化底蕴、简洁却又令人印象深刻的设计^[7]。比如说2008年北京奥运会的火炬设计,见图2(图片摘自百度),其设计主体是祥云,而祥云在我国传统文化中代表的是天人合一、吉祥豁达,将祥云通过重叠的方式印到火炬上,可以更好地向外国友人传递我国的传统思想,传播我国的优秀艺术文化,表现我国的宽容精神和文化精神。除了祥云外,火炬还用到了我国四大发明之首的纸和我国的代表颜色中国红,这几种元素综合在一起,给人们以极大的想象空间,有着极强的中华特色与文化底蕴。在进行陶瓷设计时,也可以借鉴火炬设计的思想,对设计进行创新和再加工。

4.2 直接使用

除了将文化中的精神部分进行物化再传达外,将文化中的固有形态进行直接使用也是一种很好的设计方法。当然,这种直接使用并不是指毫无意义的照抄照搬,而是将已有的文化元素融合进瓷器的功能性中,进行重新设计,使本来的文化内涵显得更加浓郁^[8]。巴黎卢浮宫的扩建就运用到了直接使用的方式,新卢浮宫的庭院直接将金字塔“搬进去”,文化内涵和视觉冲击兼备,见图3(图片摘自百度)。

图2 奥运火炬祥云

Fig.2 The Olympic torch relay auspicious clouds

图3 巴黎卢浮宫扩建设计

Fig.3 The expansion design of the Louvre in Paris

4.3 延展

在我国的传统文化中处处都可以看到关于文化的延展,比如说很多人对宗教文化的崇拜延展出来的关于吉祥安康的象征,这些都是通过对文化的延展,从而得到的新一类文化,而这一类文化恰恰是人们所不断追求的,所以说,如若在设计中能够将已有的文化进行延展,使这种文化不仅具有原本的内涵,更能够贴近现代社会的需要,这样设计出来的作品会有更大的受众空间。在进行文化延展时,设计师一定切记

不能随意按照自己的想法进行延展,一定要结合当下的时代热点和人们的实际需求,进行有理有据、生动的文化延展,一定要让人们在精神上产生共鸣,这样的延展,才是科学的,适合的。

5 做好具有文化底蕴的陶瓷设计方法

5.1 明确设计思路

要想做好一个具有深刻人文内涵的陶瓷作品,就一定要在着手制作之前,首先明确好陶瓷的定位以及具体的设计思路。首先,要确定好整个设计的关键词,也就是要想好主要是以何种文化为基础,要以什么样的风格将这种文化进行展现,设计的陶瓷作品用途是什么,怎么才能让它具有实用价值^[9]。明确好了这几个问题,就可以进行前期设计了。值得一提的是,在确定瓷器设计主题,也就是选择以何种文化为依托进行设计时,一定要选择这种文化中最被大家所熟知和最具有特色的符号性元素来进行设计,否则若是选择特色不是那么鲜明的元素融合进瓷器设计中,很有可能会让消费者产生迷茫的心理,看不出这个瓷器想要传递的信息。

在进行设计前,设计师应该先对所选择的文化进行实地考察,深入研究,将这种文化的历史发展和当今状况都作出一定的研究和总结,摸清审美规律,这样既有利于设计师的整体创作,也有利于设计师更好地和消费者进行对接。

5.2 明确概念构思

概念构思阶段是最考验设计师功力的阶段,在这个阶段,设计师应该在研究文化需求的基础上,以消费者的实际需求为考量标准,做好关于消费者实际需求的调查。因为瓷器不同于其他美术艺术作品,具有观赏价值和收藏价值就可以了,瓷器在具有审美价值的同时,作为生活中经常会用到的一种器物,还有着很强的使用价值,所以在进行概念构思时,设计师切记不要一味地追求瓷器的美观和文化内涵的传递,而忽视了对其本身使用价值的提升。

在确定好瓷器主题后,就可以确定文化元素了。比如说以湖南文化为主题,就可以对湖南文化进行深入的了解和研究,选取其中最具有特色的元素进行分析。在湖南文化中,具有湖湘特色的就是青铜器、土家织锦、湘西蓝印花布、花鼓戏、红辣椒等,只要选取其中的一点或两点,就可以去选择有关的素材,进行

概念上的构思,做好前期工作。

5.3 进行造型设计

造型设计既决定了最终瓷器的外观和性能,也决定了整个瓷器审美价值和艺术价值的高低,可以说,这一步骤是最为关键的,也是将文化进行传承的关键环节。在设计的过程中,设计师要将想要表现的文化元素变成具体的形态呈现在器物上,用瓷器本身的形体语言去诠释设计师没有说出来的话。与此同时,设计师要注意保证瓷器本身的功能性不被文化性破坏,要让文化元素衬托的瓷器更加具有美感与内涵,千万不可因为想要使用更多的设计技巧和文化元素而使得瓷器本身具有的使用性能被破坏。

6 结语

伴随社会经济的快速发展,生产生活方式的改变,科技文化的进步,以及各种民族文化艺术的相互交织和融合,现代人的生活已呈现出丰富多彩的发展趋势^[10]。在我国,陶瓷设计中关于文化需求的体现已经越来越得到相关业内人士的重视,行业现状也呈现出勃勃的生机。在以后的发展中,只要勇于探索,认真钻研,大胆创新,不断实践,就一定能设计出越来越多的优秀陶瓷作品。这里对陶瓷作品中如何更好地运用文化元素进行了阐述,希望能够为陶瓷设计的发展尽微薄之力。

参考文献:

- [1] 莫宇红.湖湘文化中现代设计元素的发掘与对接[D].长沙:湖南师范大学,2008.
MO Yu-hong.Excavation and Butt of Modern Design Elements in Hunan Culture[D].Changsha:Hunan Normal University,2008.
- [2] 张婕,钟蕾.文化视野下天津非物质文化遗产创新保护[J].包装工程,2014,35(14):110.
ZHANG Jie,ZHONG Lei.The Innovation Protection of Tianjin Intangible Culture Heritage in the Perspective of Culture[J].Packaging Engineering,2014,35(14):110.
- [3] 李然.先秦古车设计思想特征及现代应用[D].长沙:湖南大学,2008.
LI Ran.Thinking Features and Modern Application of Ancient Pre-Qin Car Design[D].Changsha:Hunan University,2008.
- [4] 王伟伟,胡宇坤,金心,等.传统文化设计元素提取模型研究与应用[J].包装工程,2014,35(6):73.
WANG Wei-wei,HU Yu-kun,JIN Xin, et al.Research and Application of Extraction Model of Traditional Culture Design Elements[J].Packaging Engineering,2014,35(6):73.
- [5] 田中阳.湖湘文化精神与20世纪湖南文学[M].长沙:岳麓书社,2000.
TIAN Zhong-yang.Hunan Culture Spirit and Hunan Literature in the 20th Century[M].Changsha:Yuelu Press,2000.
- [6] 苏惠聪.传统与现代并行——谈日本工业设计发展特点[J].中国高新技术企业,2009(12).
SU Hui-cong.Traditional and Modern Parallel:Talk about Japan Industrial Design Development Characteristics[J].China High-tech Enterprises,2009(12).
- [7] 张久美.基于井盐文化特色的旅游纪念品开发研究[J].包装工程,2014,35(14):98.
ZHANG Jiu-mei.Research on Tourism Souvenirs Development Based on the Characteristics of Well Salt Culture[J].Packaging Engineering,2014,35(14):98.
- [8] 仪平策.中国审美文化史·秦汉魏晋南北朝卷[J].济南:山东画报出版社,2000.
YI Ping-ce.The Chinese Aesthetic Culture, Qin Han Wei Jin Southern and Northern Dynasties Volume[J].Jinan:Shandong Pictorial Publishing House,2000.
- [9] 宋晓.珠海城市文化礼品创新设计案例分析与研究[J].包装工程,2014,35(14):102.
SONG Xiao.Analysis and Research of Cultural Gifts Creative Design Case in Zhuhai City[J].Packaging Engineering,2014,35(14):102.
- [10] 孙方一.论传统文化元素在现代日用陶瓷产品设计中的应用[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2012.
SUN Fang-yi.Application of Traditional Culture Elements in Modern Daily Ceramic Product Design[D].Jingdezhen:Jingdezhen Ceramic Institute,2012.