

耀州瓷纹饰的创新美学对现代产品的设计启示

钦松, 王毅, 郭永欣, 李博
(西安理工大学, 西安 710054)

摘要: **目的** 分析耀州瓷在细节上的诸多巧妙的处理, 使人了解耀州瓷跨越时空的隐藏手段, 并将这沉寂千年的宝贵知识, 用来启示于现代的产品设计。**方法** 以耀州瓷传统器物纹饰为研究对象, 区别于传统研究仅限于静态、孤立分析耀州瓷纹饰的视角, 提出耀州瓷纹饰的创新美学理念。充分利用特殊设计的纹饰, 并借助光与影来营造多影和残影的图形, 应用液体为媒介产生视错觉效果, 产生以虚破实、虚中有实、虚实交融的效果, 实现耀州瓷所追求的“静中求动”的设计意图。**结论** 这种重新塑造空间, 改变空间的方法能经受不同时代审美潮流和文化变迁的考验, 对现代产品设计具有积极的指导意义。

关键词: 耀州瓷; 纹饰; 动态光影; 视错觉

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)04-0157-04

Inspiration of the Creative Aesthetics of Yaozhou Porcelain Decoration to the Modern Product Design

QIN Song, WANG Yi, GUO Yong-xin, LI Bo
(Xi'an University of Technology, Xi'an 710054, China)

ABSTRACT: It aims to analyze the Yaozhou porcelain in the details of the many clever processing, so that people understand the Yaozhou porcelain across time and space to hide the means, and the silence of the millennium valuable knowledge, used in modern product design. The Yaozhou porcelain traditional utensils decoration as the research object, different from the traditional research is limited to static, isolated analysis of Yaozhou porcelain decoration perspective, put forward the concept of Yaozhou porcelain decoration. It makes full use of the special design of the decoration, and with the help of light and shadow to create movies and blur the graphics and application of liquid media produce visual illusion effect that produces to break falsely, virtual reality, the actual situation of blending effect, the realization of Yaozhou porcelain in the pursuit of "static and dynamic" design intent. This kind of re shaping space, the method of changing the space can withstand the test of the different times of aesthetic trends and cultural changes, and has a positive guiding significance to the modern product design.

KEY WORDS: Yaozhou porcelain; decorative pattern; dynamic lighting; visual illus

耀州瓷以端庄典雅的造型、素以为绚的色彩、层次鲜明的图案、美观有序的架构、新颖独特的装饰手法而成为北方青瓷的代表。尤其是纹样的构成与组织方式具有独特装饰艺术性, 风格化明显。很多学者对耀州瓷装饰纹样展开剖析和归纳, 但是这些研究大多站在构图形式和构成方法上研究耀州瓷纹样, 耀州瓷作为一种实用器皿需要在生活之中联系与观察, 需要与生活场景交汇、融合, 才能对其

公正客观的深入解读。

耀州瓷具有“静中求动”的艺术效果, 这是在以往的静态装饰展示和构图的分析中是无法体验到的。因为在有水、酒等的液体介入其中的状态, 装饰纹样会产生意想不到的动态光影效果, 这是耀州窑独创的视觉美学, 所以本文将立足于新的观察视角来分析耀州瓷的装饰纹样, 并由此得出一定的结论, 希望这种纹饰结合光影因素所产生出的动态变幻, 有利于现代的

收稿日期: 2016-12-01

基金项目: 陕西省艺术学一般项目(SY-2016048); 2017年陕西省教育厅人文社科专项; 陕西省自然科学基金面上项目(2016JM5091)

作者简介: 钦松(1979—), 男, 湖北人, 硕士, 西安理工大学讲师, 主要研究方向为产品开发与设计。

产品设计与开发。

1 耀州瓷装饰纹饰的历史特征

耀州瓷在唐代开始创烧,五代进入发展期,到了宋代花开叶茂。耀州窑作为一种次生窑,于唐代时期风格上无明显束缚,更多的是仿制为主,因此品种众多。五代是一个的特殊发展时期,主体产品上继续继承着唐代的衣钵,但在装饰的演变和器物造型上大胆突破,使得这一时期风格化明显。这一时期以青瓷为代表,青瓷在釉质材料和具体烧制方法上迎来了大发展。在色釉的研制上,开创了温润如玉的天青色釉,并且创新的发展了剔、刻花的表现技法。这种青瓷烧造的艺术风格迥异于其他的重釉色轻纹饰的同时代名窑。

入宋以后,耀州瓷进一步改进装饰工艺,改剔刻花装饰手法为刻花为主要的艺术手法。同时装饰图案纹饰得到了极大的丰富。这时期的器型与纹饰达到了耀州制瓷史上最精美、最丰富的鼎盛时期。色釉的烧制上,耀州瓷也表现出了极强的自信,因为釉质更加表现趋向于透明,不同于宋代审美追求的呈乳浊感的晶莹似玉的色釉,因此开创了带有浅浮雕凹凸效果为手段的刻花等刀法。随着影响日益扩大,产量扩张必然要提高生产率,因此出于产量的需要,改进生产工艺,用印花替代刻花。现有的考古发掘资料证明,宋代耀州瓷在装饰纹饰上进行了极度的开发创制,从纹饰形式和内容上都是当时最广泛、最丰富的瓷器,无愧于中国北方青瓷之冠^[1]。

2 宋代耀州瓷的视觉美学创新

宋代耀州瓷在风格上具有明显的个性化特点,具有系统性的表达“以静传动”的技术手段,开创了独特的创新视觉美学。耀州工匠发现动态光影的视觉效果是可以通过具体的装饰纹路、层次的变化、特殊的釉质营造出来。刻花和印花等技法浮雕形式将纹饰从二维过渡到三维空间。在具体的使用中,尤其是当器物盛满液体时,内部的可以设计的纹饰在变幻的光线,荡漾的水波这三大因素相互交融下,给人以涟漪荡漾之感^[2],这是一个划时代的艺术表现手段。本文将通过以下这3个影响的因素,来具体阐述耀州瓷纹饰的创新美学。

2.1 捕光捉影赋予耀州瓷层次与立体

剔花、刻花、印花等适宜装饰性的浮雕手法被耀州瓷针对性的使用,从而塑造出凹凸起伏、层次分明的表现形象,使得青瓷纹饰图案立体感十足^[3]。有光就有影,光影的表现效果更加突出耀州瓷的轮廓与体量,从而赋予耀州瓷层次感。当耀州瓷器物盛满液体,

在一定角度下,光照射图案所产生的阴影,将产生持续的空间晃动。而在光影的影响下,创造出一个个立体的空间,依靠背景纹饰在宽度、高度等方面的不同,形成层峦叠嶂的光影效果,当出现这种如影随形的艺术表现,人们甚至会产生一定的视觉错觉,耀州瓷在一个狭小有限的空间容量内,创造出一个个具有张力的虚拟空间,这种“芥子纳须弥”,可理解为“小中见大”的空间艺术。

宋代耀州窑青釉刻花菊瓣碗纹见图1,此碗以一朵团花为中心,放射性的向外可出一片片菊瓣纹,布局舒朗均匀,整体线条强调纹饰一边的阴影效果,有阴影的存在使得整体产生了有效的浮雕效果。尤其注重伴随着纹样的相互压叠、不规则组合和反复连续的构图方式,出现了重叠形象所形成的综合影像效果。这种统一又不失韵律,层次与立体并重的构成,使耀州瓷处于一种丰富的立体空间变化效果中。

图1 宋代耀州窑青釉刻花菊瓣碗纹

Fig.1 The Song Dynasty Yaozhou kiln celadon carved chrysanthemum petals bowl

2.2 素以为绚呈现耀州瓷色彩与质感

宋瓷,整体上以清逸秀雅、中和自然见长。而耀州瓷在装饰风格上相对于宋代的整体审美环境,可以用“逆流”来形容。耀州瓷近于华丽而不温婉闲适,是于典雅淡泊中彰显动感、动势。相对于宋瓷更专注于“釉色”以此为存世之道而言,耀州瓷却更加注视着纹饰的发展^[4]。

耀州瓷的主要着色元素是铁,材料的特点使得在烧制耀州瓷的肌理上呈现出通透效果,与玻璃特征接近。耀州瓷的无法烧出类似汝窑、官窑那样的呈乳浊感的晶莹似玉的色釉,也无法做到类似钧窑入窑一色,出窑万彩的宝光内蕴。釉质倾向于玻璃,材料上决定着耀州瓷在纯粹的视觉效果上是满足不了当时特定的审美,因此结合了自身的情况,包括矿质资源、烧制特点、发展定位,最终独树一帜的发展出一种具有橄榄色的清澈透彻玻璃釉。正是使用这种玻璃质地的釉料才会引导光因素的介入,光可以在陶器皿立体

的装饰纹饰与阴影之间产生捉摸不定的变幻,甚至在液体介质的参与进入后,更是形成动态的空间感,这种视错觉的艺术带给了宋人在其他瓷器上难以找到的艺术感受,正是这种偏橄榄色的青釉表现的一种浮薄浅露的质感,才能致使耀州瓷有了犀利洒脱的艺术美学,发扬光大了立体纹饰在瓷器中的作用,从而极大地提升了耀州瓷的艺术品位,方得以在中国名窑中占用一席之地。

2.3 水光潋滟给予耀州瓷动态与韵律

我国现存发现最早的窑神庙碑《德应侯碑》中对耀州瓷记载为:“往往清水盈勺,昆虫活动,皆莫究其所来,必曰神之化也^[5]。”光影随着器皿容器的晃动,图案与所盛的液体交汇交叠。光影使得空间充满着相互关联的物体,这种独有的青瓷的设计变成在一个多样的,动态合成的器物中光影的舞蹈。耀州瓷纹饰产生的韵律很大的原因在于线条的曲度和层次上,在小空间中巧妙的对同一元素层峦叠嶂的布置,会形成特有的视觉连续感。在传统耀州瓷经常使用的篦纹,是为了衬托主装饰图案而发展的辅助纹饰,这种有针对性安排的篦纹,在耀州瓷器物表面形成线条特殊而规律变化,从而整体突显出耀州瓷的动态与韵律。

宋代水波三鱼纹碗见图2,传统的视角更多是关注构图与人文,静态孤立的分析并没有站在具体使用的角度看待它的与众不同,水波三鱼纹碗巧用了光折射规律,当器物盛满液体,在青如碧波的釉色映衬下,鱼在器物中,有种跃然而出的视错觉。

图2 宋代水波三鱼纹碗
Fig.2 Song three fish bowl

北宋刻花清釉波浪纹碗见图3,更是充分变现了耀州瓷空间动态感。波浪纹的刻花看似随意的装饰整体背景,这种单个元素图案通过连续的个体重复,成螺旋状的在布置成型在整个器物中,就像一个水中的漩涡极具动势的出现使用者面前。波浪纹饰在光与影之间晃动,给人以视觉的暗示,有此产生了视错觉,这种刻意追求的波光潋滟荡漾的动态艺术美感,已经成为青釉瓷器装饰制作的极致。因为人为

设置的图案是静态的,而光影变化却是“活”的。正是由于光与影的作用,通过虚与实,分与隔,疏与密的对比,真正成为“盘中天地”,可谓是“虽由人作,宛自天成”^[6]。

图3 北宋刻花清釉波浪纹碗
Fig.3 The Northern Song Dynasty carved clear wavy glaze bowl

3 耀州瓷纹饰对现代产品设计的启示

耀州瓷因为自身客观原因的限制,在先天上尤其在原材料上,是无法满足当时古人最佳的审美需要,但却在逆境中求生存,发展出这种具有很强的隐蔽性的动态视觉效果。它在本质上是利用光影虚拟成像的手段,以空间和光影作为表现素材,通过巧妙的装饰纹饰以丰富的立体视觉呈现,表现出事实上的图像增强的效果。这种令人匪夷所思的艺术效果完全能够经得住不同时代的审美潮流和文化的变迁的考验,这是耀州瓷纹饰对现代的产品设计给予新的启示^[7]。

英国知名灯具品牌 Lee Broom 设计并开发的这款灯具造型设计,见图4,传统工艺和现代理念相结合的 LED 水晶灯,将古典雅致的刻花技术运用在灯

图4 灯具造型设计
Fig.4 Lamp modeling design

泡设计上,让光影造就出立体纹饰的分量和力度感,在不断的变幻中塑造原已定格了的器型和花纹,此时这款灯具做到了对无形光影的有形的控制,成为捕捉光影的容器。

此灯具的设计不是简单地对设计元素积累叠加,表现出与耀州瓷一样独特的美学原理。让光影塑造出一个的隐匿空间,光影在明暗虚实之间的空间中,无形中增加了产品的层次感,从而可以更好的塑造产品形体特征。特殊设计的产品肌理在虚与实的交叉、排列的变化中,既能使同一种材质的灯具展现的视觉效果展现的更加绚烂,更有层次,也能使得光源表现出稳定和整体。完全将灯具产品的肌理细腻的体现出。此时光影不再是虚幻之物,而成为有形的视觉材料^[8]。这种在二维中所表现出的三维感觉,充满着想象力的艺术表现,带给人获得极大的视觉满足感。

4 结语

现代产品设计对传统器物的传承不仅仅只局限于可视的物化的形态,与时俱进的审美观需要站在优秀传统文化的肩膀上。因为时代风尚的转向,必然催生新的产品,所以研究宋代耀州瓷开创的视觉美学,尤其是其丰富的动态视觉特征和超越时空的技术表达,不应伴随着一种古代瓷文化的发展进入低谷而隔离式的保护,而需要真正的继承与开发^[9]。今天的研究可以更好地拓宽明天的设计思路,同时又能丰富产品自身的风格和题材,从而给予现代的产品以新的设计理念和启示^[10-11]。

参考文献:

- [1] 尚刚. 大而能化,含蓄典雅,中国古代工艺美术的文化特质[J]. 装饰, 2015(5): 48—51.
SHANG Gang. Great Inclusiveness, Elegance and Implicitness, the Culture Characteristics of Ancient Chinese Arts and Crafts[J]. Zhuangshi, 2015(5): 48—51.
- [2] 陆珂琦. 青花纹饰设计风格中的折衷主义探析[J]. 包装工程, 2014, 35(2): 144—117.
LU Ke-qi. Eclecticism in the Design Style of Blue and White Decoration[J]. Packaging Engineering, 2014, 35(2): 144—117.
- [3] 刘谦. 耀州窑装饰纹样的构图特征[J]. 陶瓷学报, 2012, 33(4): 544—547.
LIU Qian. The Composition Characteristic of Decorative Pattern of Yaozhou Kiln[J]. Journal of Ceramics, 2012, 33(4): 544—547.
- [4] 冯青, 耶虹菲, 刘永琪. 基于耀州瓷艺术装饰的现代产品设计研究[J]. 陶瓷学报, 2014, 35(5): 561—565.
FENG Qing, YE Hong-fei, LIU Yong-qi. Ware Style Art Deco in Modern Product Design[J]. Journal of Ceramics, 2014, 35(5): 561—565.
- [5] 王锐. 耀州瓷艺术图像比较研究[D]. 西安: 西安美术学院, 2011.
WANG Rui. Based on the Relevant Historical Documents and Previous Research Achievements[D]. Xi'an: Xi'an Academy of Fine Arts, 2011.
- [6] 黄金霞. 传统手工艺衍生品设计与开发以俄罗斯套娃和无锡惠山泥人为例[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2012(5): 149—151.
HUANG Jin-xia. The Traditional Handicraft Design and Development of Derivatives to Russia and Wuxi as an Example of Huishan Clay Doll[J]. Journal of Nanjing Arts Institute(Art and Design Edition), 2012(5): 149—151.
- [7] 赵英. 耀州瓷的传统艺术在现代日用瓷中的应用研究[D]. 西安: 西安理工大学, 2011.
ZHAO Ying. Study on the Application of the Traditional Art of Yaozhou Porcelain in the Modern Daily Use Porcelain[D]. Xi'an: Xi'an University of Technology, 2011.
- [8] 刘伟, 刘岳. 掬翠融青如冰类玉中国古代青瓷发展略说[J]. 装饰, 2011(6): 30—37.
LIU Wei, LIU Yue. Glance at the Development of Celadon in Ancient China[J]. Zhuangshi, 2011(6): 30—37.
- [9] 王婷. 中国传统器物对现代设计的启示[J]. 包装工程, 2013, 34(16): 123—125.
WANG Ting. Revelation on Modern Design from Chinese Traditional Artifacts[J]. Packaging Engineering, 2013, 34(16): 123—125.
- [10] 杨帆. 陶瓷器造型的模拟转化[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2014(1): 164—170.
YANG Fan. Simulation of Ceramic Converter[J]. Journal of Nanjing Arts Institute(Art and Design Edition), 2014(1): 164—170.
- [11] 周敏, 梁爽, 朱剑刚. 瓷与木在茶具中的结合方式探究[J]. 家具与室内装饰, 2015(2): 42—43.
ZHOU Min, LIANG Shuang, ZHU Jian-gang. Study on the Combination of Porcelain and Wood in Tea Set[J]. Furniture & Interior Design, 2015(2): 42—43.