

青花瓷元素在现代平面设计中的应用

周星, 陈春

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333000)

摘要: **目的** 探究青花瓷元素在现代平面设计中的应用方式。**方法** 从青花瓷的装饰技法入手, 分析青花瓷的色彩、纹样、造型 3 个方面的特征, 并以此为基础结合实例论述青花瓷元素在服装设计、包装设计、封面设计中的具体应用。**结论** 青花瓷装饰艺术不仅丰富了人们日常生活用具的范畴, 还大大提高了陶瓷制品的艺术性和文化内涵, 将其应用于现代平面设计, 对丰富设计作品的内容与形式方面有重要的传承和借鉴意义。

关键词: 青花瓷; 平面设计; 文化内涵

中图分类号: J511 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)12-0215-03

Application of Blue and White Porcelain Elements in Modern Graphic Design

ZHOU Xing, CHEN Chun

(Jingdezhen Institute of technology, Jingdezhen 333000, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application of blue and white porcelain elements in modern graphic design. From the blue and white porcelain decorative techniques, it analyzes the blue and white porcelain color, pattern and shape characteristics of the three areas, and on the basis of the specific application with examples of blue and white porcelain elements in the clothing design, packaging design, cover design. The blue and white porcelain decorative art can not only enrich the people daily life appliance category, but also greatly improve the ceramic art and cultural connotation, its application in modern graphic design has important significance to inherit and enrich the content and form of design works.

KEY WORDS: blue and white porcelain; graphic design; cultural connotation

民族文化铸就民族的心理和灵魂。对于一个国家, 如果只注重经济的发展而忽视民族文化, 那么最多只能成为经济强国, 永远达不到文明的高度^[1]。当今世界已经有越来越多的国家认识到了这一点, 不仅开始重视和开发民族文化, 还积极探索更多的能够传承和发展民族文化的领域。我国是一个多民族国家, 同时也是一个文明之国, 其强大的民族文化凸显出绝对的民族优势, 由此形成的民族精神正是中华民族在精神形态上的基本特征^[2]。但必须看到, 民族精神并不是一成不变的。随着时代和社会的发展, 人们逐渐从传统文化中寻找和拓展出新的精神与内涵, 使之不断丰富和完善。青花瓷元素作为能够彰显中国气质的重要部分, 一直是民族精神的主要载体, 其雅致的视觉、苍郁的发色、雄浑的造型、写实的绘画、挺健的用笔, 形成了秀中清雅、苍雄沉郁的格调, 与中华民族的民族精神相辅相成。当前, 我国经济发展迅猛,

国际地位日益增强, 在这一趋势下, 宣扬民族文化已成为必然。“青花瓷”作为中华民族的元素的重要性不言而喻。为了发展民族文化, 让民族精神回归, 本文从平面设计领域对青花瓷元素的应用展开深入探讨。

1 青花瓷的装饰技法及艺术特征

青花瓷在我国历史悠久, 在时代的变迁中沉淀了许多闻名于世的陶瓷精品^[3]。顾名思义, 青花瓷是一种釉下彩绘, 由陶瓷艺术家在生坯上装饰、作画, 再在表面罩上一层透明的面釉, 入窑经 1300 °C 的高温还原焰烧制成瓷, 呈现出白地蓝色纹饰的釉下彩瓷。由于不需要使用含铅量高的溶剂帮助发色, 且工艺繁多、细致入微, 青花瓷的画面不会轻易褪色和氧化, 也不易磨损, 更不怕酸碱物质的腐蚀, 加上釉质莹亮、白中泛青、素洁雅致, 从古至今一直深受人们的喜爱和推崇^[4]。从色彩上看, 青花的蓝色, 在遵循自身规

收稿日期: 2017-03-30

作者简介: 周星 (1980—), 男, 河北人, 博士, 景德镇陶瓷大学讲师, 主要研究方向为艺术学。

律的基础上,融合夸张、取舍、想象和浪漫主义手法,虽颜色单一,却内蕴深厚,显现出一种观念性的阐释和象征性的比附。根据料色的不同,配合点、线、面以及浓淡、粗细、疏密、大小等不同技法,可以实现各具特色的艺术效果。难能可贵的是,有的青花瓷虽然采用较为鲜丽的料色,但依旧自然淳朴、艳而不俗,毫无哗众取宠之感。从纹样上看,青花瓷既有外在美丽的纹样,又有着背后的深意。青花瓷画讲究“水路均匀”,即青花纹样上所留下的白地空间,其大小由纹样的疏密大小造成,配合虚实得当的画面穿插、疏密有致的画面,达到了和谐的视觉效果。无论是山水、花鸟,还是人物,青花瓷画都保留了传统青花的勾线、分水的留白,同时借鉴中国画“密不透风,疏可走马”的构图手法和勾、皴、擦、点、染相结合的水墨绘画技法,在淡中藏美丽、虚处见功夫^[5]。从形制上看,青花的器型多样、题材广泛,配合“青白对比,水路穿插”的构图,表现的物象外形与结构更加丰富多样。这3个要素相互影响、相互渗透,共同构建出独特的“青花瓷视觉符号”。了解青花瓷的创作理念与艺术特征等相关元素,有利于正确运用与发展这一陶瓷装饰艺术的表现手法,开拓更广阔的艺术空间,满足现代人不断提升的审美需求。

2 青花瓷元素在现代平面设计中的应用

青花瓷悠久的历史、广泛的题材与主题、丰富的内容以及多变的表现形式,有着浓厚的民族色彩和独特的艺术魅力。可以说,青花瓷是我国深厚文化底蕴与高超工艺技术相结合的产物,也是我国所有陶瓷中最具有代表性的品种^[6]。在当前的平面设计领域,设计师一直在寻求创造出极具民族特色的艺术作品。得益于自身独特的优势,青花瓷装饰元素逐渐获得了设计师的青睐,无论包装设计、书籍装帧设计还是海报设计、服装设计等领域已经出现了很多优秀的设计作品,其数据之多、质量之高将青花瓷元素的应用设计推向高潮,越来越多的具备民族韵味和时代气息的优秀作品不断涌现出来。

2.1 在服装设计中的应用

北京奥运会向世界展示了多种多样的中国传统元素风格的视觉设计作品。其中,颁奖礼服的设计让人眼前一亮,“青花瓷”设计元素的彰显,不仅与民族文化一脉相承,更与时尚无缝结合,获得了社会各界的一支肯定^[7]。自此,传统元素成为新的时尚,越来越多的设计作品开始将目光聚焦在中国传统元素上,在服装设计领域最为突出。通常,服饰和图案是相互依存的,二者的完美融合是一件服装成功的关键。旗袍作为中国服装家族的一朵奇葩,是中西文化融会贯通的产物。青花瓷元素与旗袍的结合,能够在简洁的

外表中展现丰富、多元的内在,突出人文因素,有着极高的审美价值和社会价值。这一点在“青花瓷”系列颁奖礼服中得到了完美呈现,该套礼服将中国女性独特的气质展示在了世界人民面前,同时也进一步深化了中国人的内在精神。另外一种服装设计直接将青花瓷的整个图形纹样复制在服装上,整体仍保留青花瓷纹样构图的原貌,只是根据服装轮廓的变化稍作调整。例如,Roberto Cavalli 2005年秋冬季发布会的晚礼服,其整体造型犹如一只形态优美的瓶罐型青花瓷瓶。这类青花瓷瓶颈细、肚大,经常用莲瓣纹或芭蕉叶纹等较宽的二方连续纹样装饰瓶颈或罐口处,再配合视觉重心在“大肚”上作青花瓷纹样的重点装饰。设计师在胯部的裙子上绣了一幅飞龙在天的纹样,辅之以西方抹胸鱼尾裙造型,又结合了珠片、金银线、水晶等珍贵材料和全手工刺绣,使整件礼服在凸显中国味的同时尽显时尚。

2.2 在酒类包装设计中的应用

现代的酒类包装早已从早期只为满足保存和运输的需要提升到更高的视觉审美的层次。白酒是中华文化的产物,具有浓郁的民族性^[8]。青花作为中华民族传统文化中的瑰宝,经历了上千年的历史,到了现代更是作为“大热”的设计元素被设计师运用在各设计领域中,现代白酒的包装设计也不例外。这是因为青花元素的装饰纹样种类繁多,寓意也十分美好,将代表清正廉洁的莲花、象征富足多子的石榴、表达延年益寿的松鹤等装饰纹样应用于白酒包装中,是提升包装品位与树立民族品牌的绝佳选择^[9]。目前,已有20余个白酒品牌开始借鉴与生产青花瓷元素的产品包装,获得了不错的市场反响。比如“国牌老窖(青花瓷)”酒包装,以青白色彩搭配、水路穿插的构图规律,让包装显得纯净、优美、大气、内敛,少了商业味道,多了文化韵味,使品牌形象得到了进一步的推广和升华。除了简单的应用,青花瓷元素还会与书法结合应用于白酒包装中。作为中国文化的瑰宝之一,不同的书法字体有着不同的表现力,将其与青花结合应用于包装设计,能够提升酒类包装设计的艺术层次,增添文化内涵。山西杏花村的汾酒,便将经典的牧童图案与唐朝诗人杜牧“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”诗句和谐搭配,并在瓶身用青花的蓝色配合书法形成大大的“汾”字。更为特别的是,烧制过程中高温作用下的釉色不尽相同,从而造就了每一个汾酒瓶上的“汾”字各不相同,给人们的品酒过程增添了一份情趣,更好地凸显了汾酒的文化。平川酒的内包装青花瓷坛在设计时同样应用了青花与书法两种元素。瓶身采用传统的植物花卉图案装饰,色彩以蓝、白为主,瓶身中间“平川”字样采用中国书法形式,传达出与众不同的情感和审美价值,清新雅致、简单大

方的装饰效果给生活在忙碌中的人们带来了一种心旷神怡、细腻舒适的感受,亲切感十足,极富内涵。可见,青花元素符合人们的审美情趣,将其应用于白酒包装中有着明显的积极作用。

2.3 青花瓷元素在封面设计中的应用

书籍是一种特殊的商品,是知性的象征。封面设计作为书籍的重要组成部分,其形式、构图等优劣直接影响着市场信誉和销量。青花瓷元素的融入,给书籍封面设计送来了一股新风^[10]。例如,2007年福建美术出版社出版的《青花写意》的封面采用凸起的龙纹、凤纹、云纹、缠枝莲纹等青花瓷中极具代表性的纹样,配合白色底纹,在动与静、正与负的对比之中显得气韵生动、意味无穷。又如《江西省国土资源管理年活动纪实》采用沉稳的青花蓝色调和端庄的黑白文字,配合青花艺术中常用的缠枝莲纹样,不仅展现了江西的文化特色,更让整个封面设计提纲携领、大方严谨。可见,学术研究类书籍的封面设计并不死板,只要有新颖的创意和巧妙的构思,同样可以设计出轻松活泼又不失庄重的大家风范。

3 结语

青花瓷既是艺术殿堂里的瑰宝、博物馆的珍品,也是文人艺术家手中的爱物,更是现代中国传统文化中的标签。它不但是彰显民族千年文化的载体,还担当着传播中国悠久文化的重要责任。为了让青花瓷能够在这个快速发展的时代中长久的流传下去,对青花瓷的表现形式及技法进行一定程度上的创新是必须的,也是时代所要求的。所以,在现代平面设计中,设计师要以现代特色为前提,把传统物质文化作为设计的内质和精髓,大力推进青花瓷装饰艺术的创新应用,使这一优秀的传统文化在凸显民族气质的同时,也能够与时代接轨,获得永久的新生。

参考文献:

- [1] 杨广源. 青花瓷的特点及装饰风格[J]. 景德镇高专学报, 2009(2): 87—88.
YANG Guang-yuan. Characteristics and Decorative Style of Blue and White Porcelain[J]. Journal of Jingdezhen College of High and Special Science, 2009(2): 87—88.
- [2] 吴琼. 青花瓷元素在现代商品包装设计中的应用[J]. 现代交际月刊, 2012(2): 100.
WU Qiong. Application of Blue and White Porcelain Elements in Modern Commodity Packaging Design[J]. Journal of Modern Communication, 2012(2): 100.
- [3] 朱佳. 浅析青花瓷视觉元素在中国现代设计中的应用与发展[J]. 大观周刊, 2011(37): 117.
ZHU Jia. The Application and Development of the Visual Elements in Chinese Modern Design of the Blue and White Porcelain[J]. Grand Week, 2011(37): 117.
- [4] 李束娜. 浅谈青花瓷及其装饰技法[J]. 神州, 2012(4): 209.
LI Shu-na. On the Blue and White Porcelain and Decorative Techniques[J]. China, 2012(4): 209.
- [5] 刘博. 论中国传统元素“青花瓷”在现代设计中的运用[J]. 科教导刊, 2013(11): 98.
LIU Bo. China on Traditional Elements of "Blue and White Porcelain" in the Use of Modern Design[J]. Science Guide Electronic Version, 2013(11): 98.
- [6] 朱峰. 青花瓷视觉元素的符号化认知[J]. 艺术空间, 2008(20): 128—129.
ZHU Feng. Symbolic Cognition of Visual Elements in Blue and White Porcelain[J]. Art Space, 2008(20): 128—129.
- [7] 陈永春. 浅析青花瓷的主要文化功能[J]. 中国陶瓷, 2009(11): 82—85.
CHEN Yong-chun. Analysis of the Main Cultural Functions of Blue and White Porcelain[J]. China Ceramics, 2009(11): 82—85.
- [8] 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, 2011(8): 56.
LIU Ren-wei. The Blue and White Porcelain Elements Used in Garment Design Method[J]. Modern Decoration, 2011(8): 56.
- [9] 江涛. 谈谈青花瓷装饰艺术的传承与创新[J]. 景德镇陶瓷, 2013(5): 45.
JIANG Tao. Talk about the Inheritance and Innovation of Blue and White Porcelain Decoration Art[J]. Jingdezhen Ceramics, 2013(5): 45.
- [10] 廖志丹. 浅谈青花瓷装饰技法及艺术特征[J]. 陶瓷研究, 2008(4): 26.
LIAO Zhi-dan. Study on Decorative Techniques and Artistic Features of Blue and White Porcelain[J]. Ceramic Research, 2008(4): 26.