

民族文化元素在陶瓷装饰中的应用

康乐

(广东白云学院, 广州 510450)

摘要: **目的** 探究民族文化元素在陶瓷装饰中的应用方向及实践。**方法** 基于丰富而广泛的民族文化资源, 从中选取一些具有典型性的传统纹样、传统绘画及书法作为主要研究对象, 分别对云纹、龙凤纹、工笔画、木版画和书法等元素在陶瓷装饰中的应用进行探究, 总结相关的设计策略, 并借助具体的相关设计案例展开深入的分析与展望, 指出要想使陶瓷装饰艺术在激烈的市场竞争中一席之地, 必须进行继承性创新, 丰富其文化底蕴和民族特性。**结论** 将民族文化元素与陶瓷装饰艺术相结合, 能够构成新的视觉意义, 在丰富陶瓷装饰形式和内涵的基础上, 实现美的艺术效果, 既给人以愉悦的感官体验, 又能够很好地传承与发展优秀的民族文化形式, 从而促成两者的良性发展。

关键词: 民族文化元素; 陶瓷装饰; 视觉意义

中图分类号: J524 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2018)12-0245-04

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2018.12.046

Application of National Cultural Elements in Ceramic Decoration

KANG Le

(Guangdong Baiyun University, Guangzhou 510450, China)

ABSTRACT: It aims to explore the application direction and practice of national cultural elements in ceramic decoration. Based on the rich resources and a wide range of national culture, some typical of traditional patterns, traditional painting and calligraphy are chosen as the main object of study, respectively for moire, longfeng, elaborate-style painting, wood engraving and calligraphy elements such as its application in ceramic decoration, the relevant design strategies are summarized, and in accordance with the relevant design of the specific case analysis and prospect of intensive. It points out that in order to make the ceramic decoration art is a place in the fierce market competition, innovations must be made to inheritance and enrich its culture and national characteristics. National culture elements combined with ceramic decoration art can form new visual sense, on the basis of the ceramic decoration form and rich connotation, achieve the artistic effect of beauty, give a person with both the joyful sensory experience, and effectively form the inheritance and development of excellent national culture, thus contributing to the benign development.

KEY WORDS: national cultural elements; ceramic decoration; visual meaning

陶瓷是中华民族传统文化的瑰宝, 是古代劳动人民智慧的结晶。早在新石器时代, 我国的陶瓷艺术就已经出现, 只是当时的生产力水平有限, 整体的纹饰和工艺相对简单。随着社会的发展, 陶瓷工艺日渐成熟, 商代的刻文白陶、隋朝的白瓷、元朝的青花瓷等, 普遍有着极强的艺术感染力^[1]。在当前这个全球化的信息时代, 陶瓷艺术的表现形式更加多样, 呈现出很多的新特点, 尤其是对各种传统装饰手法的组合与创

新, 使得陶瓷艺术品更加凸显了艺术感和时代气息。只是陶瓷在形式、工艺及材料的选择和运用上并没有特别固定的模式, 而各种装饰材料却有着其本身固有的工艺特性, 因此在进行组合时需要设计师处理好部分与整体之间的关系, 灵活驾驭装饰材料, 实现风格的独特性和多样性^[2]。为了让陶瓷装饰设计更加完美, 越来越多的设计师开始从中国数千年历史积淀下来的艺术宝库中需求灵感, 如祥云纹、龙凤纹、山村

收稿日期: 2018-02-20

作者简介: 康乐 (1982—), 女, 河北人, 硕士, 广东白云学院讲师, 主要研究方向为雕塑和陶瓷。

小景、国画精品的融入,结合现代化的装饰手法,实现了美的视觉效果。

1 传统纹样在陶瓷装饰中的应用

传统纹样是中华民族千百年来祈求平安吉祥,盼望美好未来的一种表现和寄托,无论民俗、图画还是文字、数字几乎都包含着吉祥的寓意。陶瓷装设在选材时对这些有着吉祥寓意的传统吉祥纹样进行了巧妙、灵活地借鉴,赋予了陶瓷艺术品更加强烈的生命力。

1.1 云纹图案在陶瓷装饰中的应用

云纹的起源较早,且在不同的时期呈现出不同的特点,诸如卷云纹、云气纹、云雷纹等都是其中的代表形式。这些云纹在时代的变迁中,逐渐与工艺美术融为一体,尤其在陶瓷装饰艺术中,更是凭借“图必有意,意必吉祥”的特点获得了广泛运用^[3]。无论是釉上装饰还是釉下装饰,无论是平面彩绘还是立体雕刻,云纹作为画面的一部分一直发挥着重要作用,如云纹和仙鹤图案的组合表达对长寿的期盼,云纹与神仙的组合表达对修仙的向往,即便只是单纯应用某一图案,也会产生理想的美化画面的效果。在一款香插的设计中,设计师为了凸显禅意,在装饰中以云纹雕刻图案与青釉色相配合,一旦使用,缕缕青烟下的云纹图案便给人以云雾飘渺、亦真亦幻的意境,从而实现了产品与环境的协调与融合。另一组主题为《云语》的现代陶艺作品,设计师借助不同釉色间的对比,给了作品中的云一种立体形态,在区分空间的同时也清晰地表达了作品的主题。可见,无论云纹以何种形式出现在陶瓷装饰中,只要配合陶瓷的釉色、造型和功能,遵循美学的法则,便能借助云纹的语义来丰富陶瓷作品的视觉韵味,在古风古韵中展现现代设计感。

1.2 龙凤纹在陶瓷装饰中的应用

龙与凤是中华民族在漫长的发展过程中逐渐凝结成的一种吉祥图案,有着极高的艺术价值和丰富的吉祥寓意。龙,代表阳性,象征天、帝、父、权,是中华民族坚毅、刚强、进取、团结精神的集中体现;凤,代表阴性,象征地、后、母、美,是智慧宽厚、和谐、善美品格的典型代表。龙和凤组合而成的龙凤纹根植于传统文化之中,有着民族特色的文化内涵,千百年来仍然对国人有着巨大影响,显示出别样的艺术魅力^[4]。将这样的吉祥纹样应用于陶瓷设计,形成一种具备吉祥寓意又有精神涵养的装饰纹样,能够为陶瓷艺术作品增添幸福安康、美好吉祥的艺术效果。上海博物馆陶瓷陈列室中的一件器型硕大的龙凤纹瓷罐,采用精妙的贴塑工艺手法,待瓷罐基本做成后,

将龙、凤、云等图案粘贴到器表相应的位置上,再经过高温烧制使其与器身黏合牢固。整体来看,这种雕有龙凤纹样的陶瓷制品配合自身上鼓下收的器身,素净典雅,水灵鲜嫩,十分引人注目。另外,龙凤纹样在陶瓷盘器中应用得更加得心应手。比如,一款青花龙凤盘的设计就将龙凤纹样进行了艺术化地加工处理和布色均匀的色泽处理,使得整体呈现出一种栩栩如生的艺术气息,仿佛龙凤周转于宇宙万物间。精巧绝伦的造型设计配合阴阳调和的美好寓意和人们对丰收、平安的期盼,得到了人们的喜爱。

2 绘画艺术在陶瓷装饰中的应用

绘画艺术在我国有着十分丰富的表现形式,水墨画、工笔画、山水画等都是其中的代表。这些画种虽然有着各自独有的特点,但是有一点是相同的,那便是都在表现某种内容,或是一种生活侧面,或是一种创作意图,或者兼而有之,是画家对生活的体验和审美表现。将这样的艺术形式应用于陶瓷设计,可以为传统绘画带来无限生机,并在很大程度上提升陶瓷设计作品的装饰效果。下面以工笔画、木版画为例,介绍绘画艺术在陶瓷装饰中的具体应用。

2.1 工笔画在陶瓷装饰中的应用

工笔画讲究细腻的用笔、精准的造型和鲜明的写意,这一点在宋代工笔画中表现得十分明显。在工笔画作品中,鸟喙的弧度、鱼儿的神态和花朵的形状等必须细腻到极致,追求一种雅致、隽永姿态的表达,以凸显自己的特点^[5]。随着陶瓷装饰艺术的不断发展,工笔画凭借隽永的姿态、雅致的气质毫无悬念地成为了装饰素材之一,并呈现出越来越广泛的应用趋势。首先,纹饰刻划。在陶瓷装饰艺术中,设计师常会模仿工笔画中的线的表现形式,把土坯表面上多余的土料剔除,增强阴影效果,增加立体感。以越窑烧制的有线刻纹装饰青瓷为例,在线划纹饰中总是先把纹样的轮廓刻出来,再剔除花纹外部的一部分,借以凸显纹样,使整体呈现出强烈的立体感。磁州窑烧制的白釉多采用平浮雕式剔花,先去掉部分白色纹饰,将坯体颜色展露出来,再配合整齐而规律的阴影强调外轮廓的棱角。

2.2 木版画在陶瓷装饰中的应用

作为一种古老又独特的画种,木版画不仅有着辉煌的历史,而且有着独特的表现形式,其以刀代笔,在木版质地的材料上利用对象的本色显出“木味”,再利用浓淡对比巧妙构图,丰满密集和萧疏简淡都是其特有的表现类型。在陶瓷装饰设计中应用木版画能够使陶瓷作品展现出更加独特的造型和迷人的气质,在展现美的同时丰富自身的精神内涵与文化力量^[6]。首

先,雕刻元素的应用。木版画在雕刻时利用各种刻刀碰撞产生的特殊痕迹,体现了鲜明的个性,其独特的艺术语言和魅力能够给人以强大的视觉冲击。将这种集自然美、力之美于一体的雕刻元素应用于陶瓷装饰中,相互碰撞,相互融合,能够使产品更加具有艺术性、装饰性,引人遐想。比如,在陶瓷雕刻作品装饰中,有时会借鉴木刻刀雕刻技法在陶瓷泥坯体表面上直接下刀,再将陶瓷釉色自身纹理肌理与木刻刀雕刻肌理融合,待高温烧成后便可将陶瓷釉色肌理和力量感极强的“刀刻”肌理交织在一起,衬托出陶瓷产品的高贵与淡雅。其次,黑白语言的应用。黑白语言这一木版画装饰手法在陶瓷装饰中经过创新表现出了强大的艺术生命力。黑白木版画在创作时并没有艳丽夺目的色彩,却更显得画面的内容丰富,有着与众不同的耐看性和审美性。将这样的表现语言应用于陶瓷装饰中同样能够发挥良好的作用,使整体呈现出一种淳朴、活跃的自然之美。比如,一款陶瓷圆盘在装饰中就对木版画的黑白语言进行了应用,强烈的黑白对比配合巧妙的构思,凸显出一种与世无争的宁静与真实,其现代化的装饰意味,让观者仿佛置身于画中,享受到了其中的平静与美好。

3 书法在陶瓷装饰中的应用

中国书法一直是享誉世界的一种艺术形式,多样化的表现形式一直深受世人推崇^[7]。在陶瓷装饰设计中融入书法元素,能够以更加丰富的灵感来源,开辟出陶瓷艺术发展的新道路。一般来看,在陶瓷装饰设计中,书法元素主要借助了书写、刻画、堆书、捏贴4种技法。首先,书写。中国书法是以文字为素材并按照形式美法则进行再创造的艺术,与此相同,陶瓷书法装饰艺术同样以笔书写为主,唯一不同的是陶瓷装饰对自然的气韵、灵动的线条要求更高^[8]。比如,古彩的最大特点就是单线平涂,在整体装饰中要求线条粗细完整,用笔挺劲有力,具备强烈的节奏感,即便没有明显的深浅、浓淡之分,古彩线条也能借助粗细、长短、疏密等手段,充分表现物象的神态、虚实和质感,使陶瓷装饰的艺术性更加突出。其次,刻画。与书法在纸上书写不同,在陶瓷装饰中更多的是用一种特质的小巧型钢刀在坯胎、熟胎上刻画,从而更加凸显字体的力度。比如,宜兴紫砂装饰设计中常常以紫砂陶瓷为载体,以刀代笔,将书法与陶瓷自然结合,在这一过程中讲究一刀到底,硬与软、粗与细、深与浅、长与短必须恰到好处,再配合刻画、镂空等工艺,使整体书法表现出阳文、阴文、透空等形式,以强烈的肌理感给人以文化的熏陶和感染。最后,堆书和捏贴。堆书是直接用手蘸色料直接写到瓷坯或单色瓷器上,讲究技法和功力;捏贴是先创作书法作品,

再根据其中的字体特点逐一进行陶瓷泥料的捏制,稍干后根据其在作品中的位置进行捏贴,再入窑高温烧就^[9]。两种技法各有特点,堆书虽然风险较大,但是一旦成功,其所呈现出艺术效果能够最大限度地保留书法的原有韵味,而捏贴虽然步骤较多,但是成功率高,艺术效果也足够理想,因此在实际的装饰过程中,设计师可根据实际情况灵活掌握。

4 结语

艺术创作的多样性和装饰语言的丰富性,使得当今的陶瓷装饰艺术比任何历史时期的装饰艺术更加绚丽多彩,不仅有着多样的表现形式,而且风格也更加多元。这虽然在一定程度上满足了人们不断提高的审美需求,但是并不意味着陶瓷装饰艺术的形式已经没有了新的要求和突破^[10-11]。想要在竞争激烈的市场中占据一席之地,成为一朵永不凋谢的艺术之花,设计师必须在装饰过程中勇于创新,在充分借鉴和应用传统文化元素丰富文化底蕴和民族特性的基础上,将目光放长远,积极吸收新生事物和外来文化,使陶瓷装饰艺术更具包容性和开拓性,以强大的艺术感染力走出中国,走向世界。

参考文献:

- [1] 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. On the Development of Ceramic Comprehensive Decoration Art[J]. Jingdezhen Ceramics, 2013(6): 23.
- [2] 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.
- [3] 刘子萱, 韩莉亚, 丁莉. 云纹图案在陶瓷装饰艺术中的意蕴[J]. 设计, 2013(2): 184—185.
LIU Zi-xuan, HAN Li-ya, DING Li. Implication of Moire Patterns in the Art of Ceramic Decoration[J]. Design, 2013(2): 184—185.
- [4] 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.
- [5] 谢云中. 工笔画的创作技法在陶瓷装饰艺术中的体现[J]. 作家, 2014(6): 211—212.
XIE Yun-zhong. Embodiment of the Fine Brushwork Painting Techniques in the Ceramic Decoration Art[J]. Writers, 2014(6): 211—212.
- [6] 聂鑫. 木版画在陶瓷装饰艺术中的创新运用[J]. 佛

- 山陶瓷, 2015(11): 44—46.
- NIE Xin. Innovative Application of Woodcut in Ceramic Decoration Art[J]. Foshan Ceramics, 2015(11): 44—46.
- [7] 杨冰, 焦宇. 书法艺术在陶瓷装饰中的运用[J]. 景德镇陶瓷, 2016(5): 13—14.
- YANG Bing, JIAO Yu. Application of Calligraphy Art in Ceramic Decoration[J]. Jingdezhen Ceramics, 2016(5): 13—14.
- [8] 黄璐. 浅谈书法在陶瓷装饰中的技法表现[J]. 文艺生活·文海艺苑, 2015(3): 22—23.
- HUANG Lu. Discussion on Calligraphy in Ceramic Decoration Techniques[J]. Art Life: Wenhai Art Gallery, 2015(3): 22—23.
- [9] 史会娟. 汉字在陶瓷装饰中的发展与运用研究[J]. 法制与社会, 2012(13): 239—240.
- SHI Hui-juan. Development and Application of Chinese Characters in Ceramic Decoration[J]. Law and Society, 2012(13): 239—240.
- [10] 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. On the Decorative Beauty of Modern Ceramic Design[J]. Jingdezhen Ceramics, 2016(5): 4—5.
- [11] 杨超. 景德镇陶瓷文化的国际化视觉传达设计研究[J]. 设计, 2016, 29(7): 44—45.
- YANG Chao. Study on the International Visual Communication Design of Jingdezhen Ceramic Culture[J]. Design, 2016, 29(7): 44—45.