

基于设计符号语义的陶艺产品形态设计研究

薛青

(广州城市理工学院, 机械工程学院, 广州 510800)

摘要: **目的** 揭示设计符号在陶艺产品设计中的共识性, 设计符号语义与陶艺产品形态存在一定的关联性, 在传统陶艺中寻找突破, 在继承和发扬传统陶艺实践的基础上, 重构设计符号, 提高对陶艺的认识和创作能力。**方法** 分析陶艺语言符号与设计符号的关联性, 研究设计符号语义在陶艺产品中的传达过程, 高度概括陶艺设计符号应具备的若干特点, 以案例形式阐述陶艺产品的形态感性属性表达、评价与形态语义定位分析过程。**结果** 论述设计符号在陶艺产品的情感语义应用宗旨, 揭示陶艺设计符号的情感语义能更加明示或暗示产品的使用功能和精神内涵。**结论** 总结了设计符号应用于陶艺产品设计中, 借助陶艺本体语言的材质肌理、工艺技术和表现形态来塑造产品的艺术欣赏价值和使用价值, 陶艺符号的应用也应向功能及形态多元化、符号情感化的方向发展。

关键词: 设计符号语义; 陶艺产品; 形态设计

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2021)20-0341-05

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2021.20.040

Form Design of Ceramic Products Based on Design Symbol Semantics

XUE Qing

(School of Mechanical Engineering, Guangzhou City University of Technology, Guangzhou 510800, China)

ABSTRACT: This paper aims to reveal a certain relevance between the semantics of design symbols and the shape of ceramic products and the consensus of design symbols in ceramic product design. Looking for breakthroughs in traditional ceramics, on the basis of inheriting and developing the practice of traditional ceramics, the design symbols are reconstructed. It was helpful to improve understanding and creative ability of pottery art. This paper analyzed the relationship between ceramic language symbols and design symbols, studied the communication process of design symbol semantics in ceramic products, highly summarized the characteristics of ceramic design symbols, and expounded the expression, evaluation and orientation analysis process of ceramic products' morphological perceptual attributes in the form of cases. The paper also discussed the application purpose of design symbols in the emotional semantics of ceramic products, and revealed that the emotional semantics of ceramic design symbols can more express or imply the use function and spiritual connotation of products. This paper summarized the application of design symbols in the design of ceramic products, and molds the artistic appreciation value and use value of the products with the help of the material texture, technology and performance form of ceramic intrinsic language, the application of ceramic symbols should also develop in the direction of multiple functions and forms and emotional symbols.

KEY WORDS: design symbol semantics; ceramic products; form design

符号学及其符号语义的最初应用在 20 世纪中期的西方国家对建筑和工业设计方面。设计中, 语义学的框架缘起于 1950 年德国乌尔姆设计学院提出的设

计符号概念, 语义学研究在之后迅速得到发展, 延续至今^[1]。设计符号学在设计领域的研究已经比较成熟, 其应用的范围涉及建筑、绘画、设计、环艺等,

收稿日期: 2021-05-09

作者简介: 薛青(1981—), 女, 河南人, 硕士, 广州城市理工学院副教授, 主要研究方向为工业设计、陶艺设计与制作。

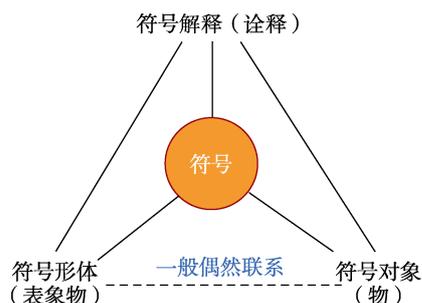

图1 三元共同体符号模型

Fig.1 Symbol model of ternary community

然而,基于设计符号语义研究陶艺产品形态设计文章相对较少,学术界研究较多的是日用陶瓷的历史、发展和创新,生活中较为常见的是平面符号的装饰技法应用于陶艺产品中,而对于设计符号在陶艺产品形态的应用研究比较匮乏。据调研,李兴华、肖绚等作者先后于2005年和2009年在《中国陶瓷》杂志发表过论文:秦锡麟陶瓷艺术的符号学解读、陶艺设计中的符号学;2010年黄诚在研究论文《陶艺设计的符号意蕴》中详细阐述了陶艺设计的符号表现、情感、符号学在陶艺设计中的价值和意义等内容,但仍未研究设计符号在陶艺产品形态的应用方法和过程。

本研究将从设计符号语义的角度介入陶艺产品形态,进行系统性地研究,对陶艺作品形态符号全面系统地研究、归纳、总结,提炼符号感性意象,也是对陶艺产品形态符号学的深度探索。符号学理论应用于陶艺产品设计中,借助陶艺本体语言的材质肌理、工艺技术和表现形态来塑造产品的艺术欣赏价值和使用价值,三者相互联系,通过陶艺师的设计构想法则以及特定的符号语义来表达陶艺产品的审美性和实用性。

1 设计符号语义

设计符号作为一种非语言符号,与说话或写作所用的语言符号有许多共同的特点——表达特定的内涵,具有明确的指示性。美国著名哲学家皮尔斯的三元共同体符号模型见图1,其中符号形体是“某种对某人来说在某一方面或以某种能力代表某一事物的东西”;符号对象指的是符号形体所代表或需要表达的特定的事或物;符号解释则是指符号使用者对符号形体所传达的讯息或意义。上述三者同时存在,又相互依存,但符号形体与符号对象之间存在一种偶然的联系,即在符号对象特定的情况下,表达符号对象讯息或意义的符号形体是多样性的,可以用不同的形式传达符号对象特定的信息,而某种特定的造型表达特定的内涵和象征意义。同时,设计符号也可以使人们意识到物体形态之中隐含着各种不同的“社会意识形态”,产品的形态具有“语义”的功能,可以通过产品造型来传达出意义^[2]。

2 设计符号语义与陶艺产品形态的关联性 及特征

陶艺作为一种艺术形式,以三维形式通过一定的造型来表现某种特定的内涵和象征意义^[3]。随着人们对艺术创作形式的不断认知和应用,陶艺产品的形态语义也具有适时性,并不仅仅局限于传统的表现形式,而是通过推陈出新的发想,使陶艺表现形式更加唯美、抽象和具有情感色彩,继而产生了现代陶艺。现代陶艺家仍然以陶瓷材料为主要创作媒介,以特定的手法或形式,或结合其他媒材塑造陶艺产品的造型,从而表现其思想、风格、情感、心理以及审美观念等哲学理念。在表现客观事物的同时,也表达其内心世界、社会意识,是一种对外交流的特殊语言^[4]。

在陶艺创作中所运用的修辞语言仍然包括点、线、面、体、材质、色彩和结构等要素塑造陶艺产品的形态,传达产品的功能和美感,运用形式美法则以及在形式背后的对消费者心理、文化背景和象征内涵的把握,从而传达出“产品是什么?有何功用?如何操作?象征着什么?”等含义,使之与使用者或欣赏者进行交流。

陶艺创作者正是借助于各种各样不同的修辞符号表达其情感语义,随着一件件陶艺作品的诞生而彰显其个性风格,是一种无为而无不为的创作形式。陶艺作品的无为而无不为之美可以是以无目的性的目的为上,也可以是以有目的性的目的为上,它是追求美学和哲学上最高理想的理想媒材。因此,陶艺产品形态特征具有鲜明的独特性和个性化。

由于陶艺不同的表现语言决定了陶艺作品具有不同的风格特性,根据其风格特性,现代陶艺一般被分为环境陶艺、生活陶艺和观念陶艺^[5]。

环境陶艺见图2,主要应用于环境空间规划区域范围内来美化生活环境之用途,该种陶艺主要以抽象的表现形式来表达陶艺创作者的情感和思想,其语义内涵或自由个性,或粗犷奔放。生活陶艺见图3,遍及人们生活中的方方面面,供人们观赏和使用,以提高生活品位,增加艺术审美情调,其造型符号以规整化为主,特征多体现功能性,甚至兼具审美性和象征性,如生活中常用的餐具、茶具、花器、卫浴器具、灯具以及陈设类陶艺用品。观念陶艺见图4,以展现艺术观念为主要表现形式,艺术家通过个性化的制作技法将其思想情感和美学观念以及对生活的意识形态感悟由陶泥或与其他材料以复合媒材的形式综合表现,展现抽象或神秘的造型语言。

上述3种陶艺风格之所以不同,是因为分别用不同的语义符号来表达各自的内涵。陶艺本体语言的材质肌理、工艺技术和表现形态等都是陶艺表达语义的基本符号要素,结合绘画、雕塑等工艺美术技法赋予陶艺作品以灵魂,从本质上讲就是利用上述符号语言

图 2 环境陶艺
Fig.2 Environmental ceramics

图 3 生活陶艺
Fig.3 Life ceramics

图 4 观念陶艺
Fig.4 Conceptual ceramics

来传达信息的，是一个求解过程，而且是多解的^[1]。由于求解结果的多解和复杂，故陶艺产品形态特征具有多样性和丰富性。

3 基于设计符号学的陶艺产品形态设计的方法及规律

关于设计符号在陶艺产品形态设计中的应用，其方法主要是从基本的形状如点、线、面等要素的平面构成和立体构成方面进行陶艺作品的设计与创作，通过形体结构的排列、层叠、堆积、积聚、分割、弯曲、挤压等方法，并结合陶艺专门的技法如雕刻、贴花、镂空、刻画等来完善陶艺产品的形态塑造，使其产生特定的空间体量和肌理。与其他产品类似，陶艺产品在造型、色彩和肌理方面遵循从选形到变形的规律，并依据统一与变化、对称与均衡、调和与对比、节奏与韵律等美学法则来完成形态设计。陶艺产品形态设计的方法及规律见图 5。

陶艺产品形态的塑造有其独特的表现形式，如陶泥、釉的表现、火候温度的掌控。这 3 种形式的表现是其他任何材料所不能媲美的。陶艺作品的美感主要由以下 3 种形态方式呈现：空间体量感、肌理感、色彩感^[3]。这 3 种美感的表现并非孤立存在，而是相互依存、相辅相成于一体，并通过泥、火、釉媒介以涅槃式的交融，使陶艺作品呈现婀娜多姿的优美造型，具备或朴素或静雅或时尚的风格。

4 设计符号语义在陶艺产品中的传达过程

陶艺表现是陶艺家以陶泥、釉料或结合其他复合媒材以三维的艺术形式对表现对象的造型、质感、肌理、尺度、比例等形体要素的策划过程，从设计者开始，延续到观赏者或使用用户心理活动的思维过程。设计师对符号运用的是否合理与准确，决定一件陶艺作品的成败。陶艺作品符号包含构成作品的各个元素，如陶泥、釉色、肌理、造型等元素所组成的各个构件，这些元素符号在一定的语境（制作过程）条件下进行组合、重构、类推、对比等关系传达某种信息，这种信息能被人认识和解析，从而理解陶艺作品的内涵和

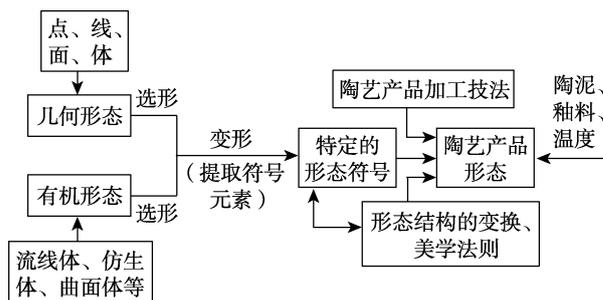

图 5 陶艺产品形态设计的方法及规律
Fig.5 Methods and rules of ceramic product form design

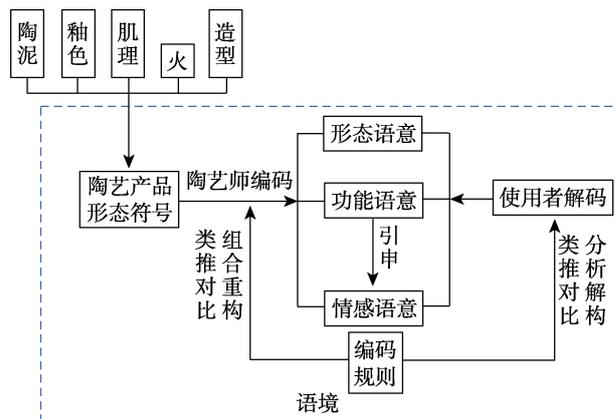

图 6 陶艺产品形态符号的表达过程
Fig.6 Expression process of form symbols of ceramic products

情感^[6]。

陶艺产品形态符号表达语义的过程是指元素与功能通过一定合理的编码组合成系统的过程，元素符号是构成系统的基础，是细节，是传达指示性语言的指令。陶艺产品形态符号的表达过程见图 6。

陶艺产品多数在具有欣赏价值的同时，也具有实用功能，其设计符号应具备的特点如下：

- (1) 符号功能兼具审美性和实用性；
- (2) 陶艺符号传达的目的是符号的明确化和指示性；
- (3) 陶艺符号以造型、釉料、肌理等符号形式而存在；
- (4) 陶艺符号的情感语义表达其自身的视觉符号、触觉符号、甚至听觉符号；
- (5) 传达符号信息的信道是手工制作或机械化制造；
- (6) 符号传达的语境是在某种情

感意境下塑造某种内涵,如简约的、禅意的、朴素的、时尚的等;(7)陶艺符号的语义学规则具有大众共鸣性或独特个性化的感性特征;(8)陶艺符号的语构学规则是受陶艺制作技法、陶瓷烧制过程中温控情况的制约;(9)陶艺符号具有明确的明示意和暗示意,并能够通过设计师对形态符号进行编码和使用者进行解码而识别出来。

5 陶艺产品符号语义应用的综合概括

随着人们对陶瓷材料和制作技法的深入认识,陶瓷材料不仅仅应用于日常生活产品,而且也渐渐深入到其他产品领域,如电子产品、家用电器、首饰、家具等,将自然材料与科技产品结合,是陶瓷材料应用领域的突破,使产品更加人性化、情感化。

能够实现某种实用功能和审美功能的陶艺产品,可被称为生活陶艺产品。陶艺产品同样需要借助一定合理的语义符号来表达其实用功能和审美功能^[7]。陶艺产品与所有产品一样也需要一定的形态符号语义与设计者和使用者“交流”和“沟通”,指涉产品的明示意(功能语义)和暗示意(情感语义)。明示意指涉“产品是什么?怎么用?发挥什么功能?”暗示意指涉产品带有什么样的“感情色彩”,能够给人带来怎样的心理感受,由实用功能语义延伸出来,以明喻、暗喻、类推、联想等方式形成产品语义。产品在被人们认知时,产生良好的认知性能及愉悦感。在陶艺产品的造型设计中,设计师必须注意即时的情感效用,使陶艺产品看起来好看,摸起来舒服^[8]。

6 陶艺产品的形态感性属性表达、评价与形态语义定位分析

陶瓷艺术作为一种文化,与所有精神产物一样,都会深深地烙上时代的印记,而且和消费者之间产生一种情感联结^[7]。与人建立情感联结的因素正是陶艺产品的形态,形态包含材质、色泽、肌理和造型几个方面。

6.1 陶艺产品的形态感性属性表达与评价

通过前期的研究和分析,陶艺产品的形态感性意象可以概括为6种:朴素风格、极简风格、华丽风格、抽象风格、时尚风格、传统风格。在形态的表现手法上,或粗狂,或细腻,这两种不同类型的表现手法分别表达了陶艺师不同的情感,而且上述的形态感性意

象的表达正是依赖于形态的表现手法而传达不同的语义。

陶艺产品的形态设计涉及外观造型、结构部件(有些陶艺产品会具备)、肌理表现、色釉使用4个方面,其感性属性将使用者对产品造型产生“情感性”的认知结果,对美丑的直接反应与喜好的感同身受。在美学领域,情感则起决定作用,审美鉴赏只能由情感决定^[9]。因此上述对陶艺产品形态语义的描述均以创作者或使用者的情感表达为依据。

陶艺设计师对陶艺产品的形态感性的确定,是设立创作小组进行市场和用户研究,预设陶艺产品的使用语境,通过对几何形态或有机形态符号的诸多不同组合、堆叠、重构等方式的架构,塑造陶艺产品不同的形态,引申出陶艺产品在特定语境下的固有价值 and 象征意义,并通过隐喻、换喻等手法构建外延性语义库,通过陶艺创作者和使用者的主观判断,总结出10个感性属性词汇,并运用感性属性词汇表达对比表确定陶艺产品的外观造型理念,感性属性正负向量词汇表达对比见表1。针对词汇对比表的内容,结合形态感性语义评价,对所设计的产品造型意象得分较高者,认为创作小组或使用者的情感倾向于某种感性属性,继而确定为设计目标。

语义评价分值范围为0~5.00,评价分值较高的词汇作为陶艺产品设计制作的目标

6.2 陶艺产品的形态语义定位应用案例解析

形态语义分析的目的是准确把握其形态的语义内涵,消除形态设计中由于对词义认识上的含混不清而引起形态表达上的错误,从而引起信息传递上的误导^[10]。如陶瓷花器的形态语义解释为“是一种专门用来欣赏或使用的摆件或器皿,由口、颈、腹、底等部件组成。这些内容包含功能、环境、情感形态语言含义。”针对陶瓷花器的形态以及情感语义的解释,结合对生活中花器的调查和研究,多以功能单一化、传统化、以欣赏价值为主,黑陶花器见图7,玉壶春花器见图8,不同造型的花器见图9。虽然这些陶瓷花器具备了较高的欣赏价值,但在功能方面缺乏突破。

如果参照表1的要求来确定陶瓷花器的语义评价分值,陶瓷花器的感性属性正负向量词汇表达对比见表2,对陶瓷花器的形态设计制作定位目标是朴素的、传统的、抽象的、简约的、功能多样的,那么,设计制作出来的陶瓷花器就实现了该设计定位目标,陶瓷花器设计见图9。

表1 感性属性正负向量词汇表达对比

Tab.1 Comparison table of positive and negative vector vocabulary expression of perceptual attribute

感性属性正向量词汇	华丽的	现代的	具象的	简约的	功能多样的
分值	(0~5)	(0~5)	(0~5)	(0~5)	(0~5)
感性属性负向量词汇	朴素的	传统的	抽象的	繁复的	功能单一的
分值	(0~5)	(0~5)	(0~5)	(0~5)	(0~5)

图 7 黑陶花器
Fig.7 Black pottery flower ware

图 8 玉壶春花器
Fig.8 Jade PotSpring flower ware

图 9 不同造型的花器
Fig.9 Flower ware of different shapes

表 2 陶瓷花器的感性属性正负向量词汇表达对比

Tab.2 Comparison of positive and negative vector expressions of the perceptual properties of ceramic vases

感性属性正向量词汇	华丽的	现代的	具象的	简约的	功能多样的
分值	1	1	2	4	4
感性属性负向量词汇	朴素的	传统的	抽象的	繁复的	功能单一的
分值	3	3	3	1	1

图 10 陶瓷花器设计
Fig.10 Ceramic vase design

将陶瓷花器的形态定位分析总结如下：陶艺产品的形态设计涉及外观造型、结构部件（有些陶艺产品会具备）、肌理表现、色釉使用 4 个方面。（1）外观造型。采用过渡起伏状转折线勾画轮廓，表达简约传统的、稳重的、美观的情感语义^[11]。（2）结构部件。该花器作品组上部用来插花，下部的托盘可以用来收纳桌面小物品，实现桌面收纳物品的整合功能，体现了功能多样化的理念。（3）肌理表现。使用了瓷泥、红陶泥、灰陶泥，通过手动拉坯制作而成，对泥料的多少和放置位置的不同进行拉坯，不同造型的部分皆一次拉坯成型，而非拼接组合，在制作过程中需要一气呵成。肌理表现在深浅色和粗细条纹的旋转交错。（4）色釉应用。应用透明釉增加陶瓷花器表面的光泽，表达美观的、干净的、朴素的情感语义。

7 结语

当今生活中，符号学已作为一门成熟的综合性学

科应用于各个领域，陶艺产品符号的应用也表现得更加充分，以独特的视觉符号和情感语义揭示和解读陶艺文化内涵。随着社会的发展和人们生活审美要求的提高，陶艺符号的应用也更加趋向功能及形态多元化、材料复合化、符号情感化的方向发展。在陶艺产品的设计行业，需要博古通今，立足现实，展望未来，在继承和发扬传统陶艺实践的基础上，重构崭新、个性化的设计符号，才能有助于提高对未来陶艺的认识和创作能力。

参考文献：

- [1] 黄诚. 陶艺设计的符号意蕴[D]. 南京：南京艺术学院, 2010.
HUANG Cheng. Symbolic Implication of Ceramic Design[D]. Nanjing: Nanjing Institute of Art, 2010.
- [2] 高力群. 产品语义设计[M]. 北京：机械工业出版社, 2010.
GAO Li-qun. Product Semantic Design[M]. Beijing: China Machine Press, 2010.
- [3] 舒燕. 现代陶艺美感塑造略探[J]. 中国陶瓷, 2009, 45(1): 64-67.
SHU Yan. A Brief Study on the Aesthetic Moulding of Modern Ceramic Art[J]. Chinese Ceramics, 2009, 45(1): 64-67.
- [4] 廖亦彩. 对日用陶瓷产品形态语义的解析[J]. 设计, 2014(2): 140-142.
LIAO Yi-cai. The Analysis of the Form Semantics of Everyday Ceramic Products[J]. Design, 2014(2): 140-142.

（下转第 351 页）