

现代陶瓷艺术创作中文化自信的体现

冉国强

(四川工商职业技术学院设计艺术学院, 四川 成都 611830)

摘要: 纵观中外文化交流史, 不难发现, 陶瓷在其中扮演着非常重要的角色。但从目前来看, 传统陶瓷文化并没有得到很好地传承与发展, 而且在现代陶瓷艺术创作的过程中, 人们受西方文化的影响比较大。为了改善这一现状, 如今越来越多的人开始对中国的传统文化元素进行深入挖掘和研究, 并尝试将传统陶瓷工艺与当代生活及观念结合起来, 致力于将传统陶瓷的独特魅力融入现代艺术作品当中, 并通过艺术创作表达对传统文化的尊重和热爱, 来展示中国陶瓷艺术的独特风采。对此, 本文首先分析了传统陶瓷艺术的特点与表现形式及其在现代陶瓷艺术作品创作中的体现, 然后阐述了文化自信在现代陶瓷艺术创作中的意义, 最后又提出了基于文化自信视域下的现代陶瓷艺术创作发展路径, 仅供参考。

关键词: 现代陶瓷艺术; 艺术创作; 文化自信; 体现

中国有着悠久的陶瓷文化历史, 底蕴深厚, 传统陶瓷文化作为中华文化的一个重要组成部分, 以实用与装饰为主, 它凭借自身精湛的技艺、深厚的文化底蕴、极具张力的表现特征以及极具象征意义的内涵, 很好地折射出了中国传统文化审美内涵与审美思想。由于各种主客观因素, 我国传统文化受到了西方文化较大的影响, 陶瓷艺术也不例外, 一方面, 有的学校直接沿用了西方的教育训练体系来培养陶瓷艺术创作人才; 另一方面, 很多陶瓷人一开始接触的就是西方陶瓷的创作方法。另外, 我国的现代陶瓷艺术又于 20 世纪 70 年代末兴起, 起步相对较晚。在上述种种因素的影响作用下, 这就容易致使我国的现代陶瓷艺术创作受西方文化思想的影响比较严重, 因此, 将文化自信理念融入到现代陶瓷艺术创作当中就显得尤为必要了。

一、传统陶瓷艺术的特点与表现形式

传统陶瓷艺术作为中华民族的瑰宝, 其特点表现形式丰富多样且具有一定的独特性。首先, 在陶瓷的制作工艺上, 传统陶瓷艺术注重工匠精神和技艺的传承。通过多年的实践和经验的积累, 陶瓷艺术家们熟练掌握了制陶的各个环节, 从原料的选择到造型、烧制等工艺过程中, 精雕细琢、一丝不苟。就拿传统陶瓷中常见的工艺技法来说, 描金、彩绘、刻花等, 这些工艺技法无不彰显着陶瓷人对于工艺的追求和对细节的关注。其次, 传统陶瓷艺术在造型上多样而丰富。人们通过塑造和设计, 创造出各种丰富多彩的形象, 有的作品是以自然景物为题材, 如山水、花鸟等, 通过精湛的艺术手法将自然界的美妙呈现在陶瓷作品之中; 有的作品则是以人物为主题, 通过具象或抽象的表现手法, 表达出情感、思想等内在的世界。总之, 传统陶瓷艺术在造型上所表现出的灵活性和多样性等特点, 为陶瓷人的艺术创作提供了丰富的表现空间和创作可能性。最后, 传统陶瓷艺术在装饰与纹饰上也是独具匠心的。陶瓷器物的美学价值往往不仅仅体现在整体形象上, 更表现在装饰与纹饰的细节之中, 传统陶瓷艺术家们善于运用各种装饰手法, 如刻花、镂空、塑造等等, 将陶瓷器物装点得充满生命力和艺术感, 而纹饰则是陶瓷器物的精髓所在, 传统纹饰的精细与纷繁, 常常容易让人流连忘返。陶瓷人通过独特的纹样设计, 将传统文化元素与现代审美需求相结合, 打造出独具特色的陶瓷作品。

总之, 传统陶瓷艺术不仅仅是一种艺术形式, 它更代表着中华民族的文化基因与思想精髓。在现代陶瓷艺术创作中, 我们应当以文化自信的态度继承传统陶瓷艺术的精髓, 并通过创新与融合, 将传统的艺术形式与现代审美需求相结合, 为陶瓷艺术注入新的生命力与时代价值。

二、传统陶瓷艺术在现代创作中的体现

传统陶瓷艺术在现代创作中扮演着重要的角色, 它不仅保留了传统陶瓷文化的精髓, 同时也借助现代的技术、理念和审美观念进行创新和发展。在现代陶瓷艺术创作中, 传统文化元素被广泛应用, 展现出了中国陶瓷艺术的独特魅力和文化自信。其应用主要体现在以下几个方面:

第一, 传统陶瓷艺术在现代创作中常常采用传统陶瓷的审美风格和技法, 这种传承性的创作方法不仅有助于保护和传播传统陶瓷文化, 同时也为艺术家赋予了更多的创作空间。例如, 陶瓷人可以运用传统的釉彩技法, 创造出丰富多彩的色彩效果, 并结合现代工艺和设计理念, 形成独特的陶瓷作品, 这种融合传统和现代的艺术语言, 既彰显了传统文化的独特魅力, 又展示了陶瓷艺术的时代性和个性化。第二, 传统陶瓷艺术在现代创作中借鉴了其他艺术形式的表现手法。在当代社会中, 艺术形式的多元化和融合已成为一种普遍趋势, 因此, 许多陶瓷艺术家们开始与其他艺术领域进行跨界合作, 借鉴绘画、雕塑、摄影等艺术形式的表现方式, 他们常常通过在陶瓷作品中引入绘画元素或雕塑造型等, 使传统陶瓷艺术与其他艺术形式相互融合, 创造出更加丰富多样的艺术表现。第三, 传统陶瓷艺术在现代创作中还广泛运用了符号与寓意的表达方式。陶瓷作品往往具有丰富的象征意义和寓意, 通过运用特定的图案、图像和符号等, 传达出作者对于生活、自然和宇宙等方面的思考与表达, 在现代创作中, 艺术家通过创新设计和符号运用, 使陶瓷作品具有更加深入的文化内涵和更加丰富的表达形式。

总的来说, 传统陶瓷艺术在现代创作中的应用呈现了多样的形式, 从使用传统技法和风格, 借鉴其他艺术形式的表现手法, 到符号与寓意的表达方式, 都体现了艺术家对于传统文化的深入研究和创新实践。这不仅丰富了陶瓷艺术的内涵, 同时也为传统陶瓷文化的传承与发展做出了重要贡献, 有利于让现代陶瓷艺术创作展现出独特的文化自信, 使其成为推动中国传统文化走向世界的重要窗口。

三、文化自信在现代陶瓷艺术创作中的意义

(一) 有利于让陶瓷艺术工作者正确认识传统陶瓷文化

由于受各种主客观因素的影响, 我国有不少陶瓷艺术工作者对于传统陶艺文化的认知存在“重西方, 轻传统”的偏差, 并且在创作手法上比较西方化, 显然, 这是文化不自信的具体表现。在新时代背景下, 十九大提出的文化自信理论为广大陶艺工作者的艺术创作提供了很好的科学指引, 能够引领着广大陶瓷艺术工作者在实践文化自信的过程中对传统陶瓷文化形成一个正确的认

知,这样才能够促使他们真正地了解并掌握传统陶艺文化与西方陶艺文化之间的不同之处,而不是盲目、错误地认为西方陶艺在各个方面都优于传统陶艺。不过,值得指出的是,文化自信不是文化自大。要知道,在新时代背景下,基于文化自信视域下的现代陶瓷艺术创作不会毫无缘由地贬低西方陶艺文化,也不会一味地盲目褒扬传统陶艺文化,只有这样,广大陶艺工作者才能够更好地掌握传统陶艺文化的优势与不足,才能在自己的实际创作中发挥扬长避短,才能够进一步推动我国传统陶瓷艺术文化的革新与发展。

(二) 有利于促进传统陶瓷艺术文化的传承与发展

传统陶艺文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,经过了几千年的积淀,不断吸收吸收和借鉴各种外来文化,这对提高广大陶瓷艺术创作者的工艺水平有着极为重要的促进作用,这才成就了今天如此令人叹为观止的陶艺工艺和陶瓷文化。树立良好的文化自信理念,有助于深化现代陶艺人对于传统文化的理解,能够让他们成为传统陶艺文化的继承者、传播者和弘扬者。而结合当下的新时代背景,将传统陶艺文化融入到现代陶瓷艺术创作当中,使其在传承中发展,在发展中走向全球,是文化自信的重要体现。在文化自信的带领下,现代陶瓷艺术创作能够更好地继承和发扬我国优秀的传统文化,能够为现代陶瓷艺术的创作营造一个良好的环境氛围,有利于让我国优秀的传统陶瓷文化在现代陶瓷艺术创作中得到有效传承和弘扬。

四、基于文化自信视域下的现代陶瓷艺术创作发展路径

(一) 加大对传统陶艺文化的弘扬力度

传统的陶艺文化是我们坚定文化自信的重要力量源泉,若想要在现代陶瓷艺术创作的过程中真正地体现文化自信,首先就要充分认识传统陶艺文化并加大对其实弘扬和传承的力度。要注意深化广大陶瓷艺术创作者对于传统文化的认识,让传统的陶艺作品走出博物馆,拉近其与社会大众之间的距离,甚至还可以将传统陶瓷的生产制作流程、制作理念通过纪录片的方式展示给大家,让更多人了解我国古人烧制陶瓷的过程,如:让他们知道瓷土是怎样一步一步地被烧制成一件又一件精美的瓷器艺术品的在当时那个社会时代背景下,陶艺人是怎样克服重重困难,找到合适的瓷土,又是怎样进行调配、烧制、上色,最终才烧制成一件瓷器作品的;在没有任何现代科技手段支持的前提下,陶艺人怎样控制好烧制瓷器温度和时间等等。通过播放纪录片,既可以有效地传承我国传统的陶艺文化,还能让更多人深刻地认识到陶瓷以及陶瓷艺术,这样一来,就可以实现传播中华优秀传统文化的同时增强了人们的文化自信。

(二) 基于文化自信培养专业的陶艺人才

如果说,弘扬传统的陶艺文化是用来提高人们的文化自信的,那么,以“文化自信”理念为基础和核心去培养专业的陶艺人才,就是为了要进一步加强广大陶瓷艺术创作者的文化自觉意识,让他们在文化自觉的过程中更加坚定文化自信。作为现代陶艺人,我们既要对中国优秀传统文化有一个深厚的认识,又要学会用辩证的观点来审视西方先进的制陶技术与制作理念。从目前来看,相较于西方陶艺,我国现代陶瓷艺术的创作据其还是存在一定差距的,但是陶艺人必须要正确认识这个问题,理性地分析西方外来的先进陶艺文化,要坚持“洋为中用,古为今用;以我为主,为我所用”的理念去学习外来文化的优点,继续继承和弘扬我国优秀传统陶艺文化的精髓与精华,并结合实际情况去进行陶艺创作,从而为现代陶瓷艺术创作探索出一条新道路。不过,需要注意的一点是,“文化自信”并非要让广大陶艺人沉溺于过去的

辉煌之中,对所有的外来文化都不屑一顾,相反,我们应该具备良好的辨别是非的能力,以优秀的传统陶艺文化为主,吸收和借鉴外来文化的优势与特点,充分发掘现代陶瓷艺术文化的时代价值,以此来不断丰富和充实自己,最终促进现代陶瓷艺术文化得到进一步发展。

(三) 基于文化自信构建陶瓷艺术创作体系

随着全球化的发展进程不断深入,各国之间的文化交流与交融也越来越深入,如今的世界已经呈现出文化多元并存的局面。若想要让传统陶艺文化在这个错综复杂的国际潮流中立足,我们就需要建立一个以“文化自信”为中心的创作与评价体系,不仅要传承优秀的传统陶瓷文化,也要跟上潮流,吸收外来先进文化,并将传统的陶瓷艺术创作理念与现代陶瓷艺术创作有机地结合起来。唯有如此,广大陶瓷艺术工作者们才能够真正地在实际创作中扬长避短。

(四) 基于文化自信创新陶瓷艺术创作形式

实践是实现创新的沃土,不论是优秀的传统陶艺文化还是西方外来的先进文化,都是要立足于实践、扎根于实践,才能“开花结果”。目前市面上的陶瓷作品,大多都是传承优秀传统陶艺文化或者是学习西方先进文化,只有极少部分能够与新时代新理念结合到一起,因此,在现代陶瓷艺术创作的过程中,我们要注意融入创新元素,积极地推陈出新,才能创作出更符合当代社会大众审美和要求的陶艺作品。从目前来看,许多陶艺工作者缺少创新的价值观念,他们在进行现代陶瓷艺术创作的过程中,很多并没有深刻地认识和了解我国的传统文化,再加上受到西方外来陶艺文化的影响和熏陶,没有很好地让中西文化相融合,这就容易导致他们的制作工艺不熟练、创作思想理念不成熟,最后所制作出来的作品也难以被人们所理解。从这个角度来看,缺少创新,其实是现代陶瓷艺术创作缺少灵魂的一个重要原因。因此,陶艺工作者在创作的过程中可以结合日常生活实践,不断拓宽现代陶瓷艺术的创作形式,除了设计一些精美的工艺品以外,还可以制作一些日常器具,将陶瓷艺术文化真正地融入实际生活,真正地融入社会大众群体当中。而且,还可以将生活中一些元素融入到现代陶瓷艺术创作当中,如服装设计、食品设计、广告设计等,以此来充实现代陶瓷艺术的创作形式,使陶瓷作品从冷冰冰的橱窗展柜中走向大众日常,让陶艺设计理念真正地“取之于民,用之于民”,从而充分突显出陶瓷艺术作品的实用性价值。

五、结束语

总之,在当代社会中,基于文化自信下的陶瓷艺术创作,在传承传统文化的同时也要与时俱进,展现出现代社会的特点和精神内涵。对此,我们可以通过以下几个环节:加大对传统陶艺文化的弘扬力度、基于文化自信培养专业的陶艺人才、基于文化自信构建陶瓷艺术创作体系、基于文化自信创新陶瓷艺术创作形式,来促进现代陶瓷艺术创作的发展。

参考文献:

- [1] 吴强.文化自信视野下陶瓷文化艺术的国际化交流研究[J].艺术大观,2020(14):117-118.
- [2] 陆璇.关于新时期陶瓷艺术创作对文化自信的体现分析[J].中国新通信,2019,21(21):219-220.
- [3] 裴佳兴.跨文化的创作视角与本土陶艺创作的文化自觉与自信[J].山东陶瓷,2019,42(04):19-20.
- [4] 陆璇.文化自信视角下陶瓷艺术的创新发展路径探索[J].现代经济信息,2019(15):399-400.