

传统陶瓷工艺在现代陈设艺术设计中的应用探讨

海玉磊

河南省陶瓷砖产品质量监督检验中心 河南安阳 456300

摘要: 在中国的传统设计中,人们对陶瓷一直都情有独钟,通过研究传统的陶瓷工艺,能够及时地了解陶瓷工艺中的设计艺术,从而将其应用到现代艺术设计中,促进现代艺术的不断发展。研究者要注重分析传统陶瓷艺术的发展,总结其在现代社会中的应用,从而充分发挥传统陶瓷工艺在现代陈设艺术设计中的作用。

关键词: 传统陶瓷工艺;现代陈设艺术;设计;应用发展

Discussion on the Application of Traditional Ceramic Technology in Modern Display Art Design

Yulei Hai

Henan Province Ceramic Tile Product Quality Supervision and Inspection Center, Anyang, Henan 456300

Abstract: In Chinese traditional design, people have always had a special liking for ceramics. By studying traditional ceramic craftsmanship, we can understand the design art in ceramic craftsmanship in a timely manner, so as to apply it to modern art design and promote modern art of continuous development. Researchers should focus on analyzing the development of traditional ceramic art and sum up its application in modern society, so as to give full play to the role of traditional ceramic technology in the design of modern display art.

Keywords: Traditional ceramic craft; Modern display art; Design; Application development

1 传统陶瓷工艺的历史溯源

1.1 传统陶瓷工艺的发展危机

我国最原始陶器的外部并没有瓷,因此就会显得特别粗糙,在后来的发展中,人们为了让陶器更好看,就在陶器的外部涂抹上一层釉色,形成了后来瓷的雏形。随着时代的不断发展,制陶技术得到改进,人们通过对原材料的改变和瓷器煅烧温度的控制,将陶瓷的艺术感进一步提升。目前,随着人们审美的不断变化,陶瓷也开始出现不同的流派,艺术性也不断得到提升。在目前的发展中,传统的陶瓷工艺主要存在两方面的问题,首先就是陶瓷工艺的传承方式多样性不足。目前,陶瓷工艺的传承主要是通过教学的方式进行,在新的历史发展背景下,人们对传统文化的喜爱程度不断降低,一味地通过传统教育方式进行陶瓷工艺的传承已经不能充分发挥作用。其次就是人们在陶瓷工艺方面的创新不足,经过多年的发展,人们对一成不变的工艺已经逐渐失去兴趣,只有不断地突破创新,才能继续保持陶瓷工艺的活力,也才能让更多的人关注陶瓷工艺^[1]。

1.2 传统陶瓷工艺的传承衍变

在陶瓷最初的发展中,其主要是作为贵族的生活用品进行生产,因此在陶瓷工艺方面已经达到了一定的水平,创造了中华民族的伟大艺术和宝贵财富。但在后来传统陶瓷工艺的传承中,大部分人是为了养家糊口才进行陶瓷工艺的学习,在陶瓷工艺的技术学习上并没有太多的造诣。并且在陶瓷工艺的学习和传承中,大部分也是通过口头传授进行,因此对于一些技术并没有很好地传承下来。经过多年的发展,陶瓷工艺的传承从最初的师徒传授发展到今天的学校学习,对于工艺的继承方式已经发生了巨大的变化,在工艺继承的质量上也有了保障。学校通过聘请专业的陶瓷手艺人进入校园进行宣传和授课,让学生通过实践逐步掌握陶瓷制作的工艺。在当前的旅游发展中,在众多的旅游景点也有关于陶瓷的宣传和制作工艺的展示,如江西的景德镇旅游景区就会向观众讲解陶瓷方面的知识和特点等,鼓励游客进行陶瓷制作,激发游客的兴趣^[2]。

2 陈设艺术设计中传统陶瓷工艺的应用探析

2.1 传统陶瓷工艺在古今陈设艺术中的应用差异

在我国古代, 陶瓷最开始是被一些皇族和贵族用来把玩的器物, 同时, 将陶瓷当作艺术品陈设在家中, 用来提升整个房间的奢华气质。后来, 陶瓷的观赏性逐渐渗透到民间, 一些文人墨客开始追求陶瓷, 出现了大量关于陶瓷的美文。一般的老百姓会将陶瓷摆放在家中, 用来表达美好的祝福和期望。随着我国社会文明的不断进步, 经济水平得到提升, 人们的生活方式也在不断变化, 社会在多元化的进程中更凸显出了一定的艺术性。在当前的发展中, 传统的陶瓷在现代陈设艺术设计中的应用更加广泛, 同时也更加受到人们的关注。但由于人们生活节奏的加快, 对于陶瓷的研究只能利用一些空闲的时间, 并不能将其作为房间艺术陈设物品的首要选择。因此, 在当前的社会发展中, 陈设陶瓷对于大部分人来说依旧是一个期望, 设计师对于这个领域的研究也并不深入, 整体而言还有很大的发展空间。

2.2 传统陶瓷工艺的材料特性应用于现代陈设艺术设计

2.2.1 可塑性

在传统的陶瓷制作中, 因为生产力落后, 没有机械的帮助, 人们只能通过完全的手工开展相关工作, 因此陶瓷的制作效率相对较低。随着社会的不断发展, 在陶瓷生产中机械的使用更加普及, 因此, 手工艺术品也显得更加珍贵。当前, 人们对于本土化和民族化的文化物质追求欲望不断加强, 这也使传统的陶瓷工艺开始被人们挖掘和学习。一些艺术家开始积极地通过陶瓷的肌理特性来表达自己的理解, 同时通过陶瓷的可塑性进行自我感知的表达。在具体的发展中, 艺术家还亲手进行陶瓷的制作, 从而更深入地了解陶瓷的发展历史。目前, DIY手工陶艺工作室越来越流行, 对于人们了解陶瓷工艺具有一定的帮助, 同时也能帮助人们及时地释放压力, 提升艺术审美。

2.2.2 耐高温

在陶瓷制作的过程中, 需要利用高温进行烧制, 一般1200℃左右的温度才能保证陶器的坚韧性, 因此, 陶瓷一般都具有耐高温的特性。在现代的陈设艺术设计中, 人们充分地利用瓷器的耐高温性将其应用在各个地方, 如我们常见的烟灰缸、灯罩等, 目前的烟灰缸常见的都是玻璃制作的, 但烟灰缸应用的主要特点还是利用陶瓷的耐高温性。陶瓷的耐高温性也进一步扩大了陶瓷未来的发展方向, 其不仅可以作为艺术品被陈设在房间里进行观赏, 还可以应用在需要抗高温的活动中, 从而保障外界物质的安全。

2.2.3 硬度高

在我们的生活中, 有许多硬度比较高的塑料材料, 如树脂材料、亚克力材料等, 但与陶瓷相比, 这些材料的硬度就显得有些不足了。在现代的陈设艺术设计中, 艺术家充分利用陶瓷的高硬度特性将陶瓷充分地应用在各个行业中。同时, 人们将陶瓷和现代的高科技进行结合, 从而生产出高科技的陶瓷, 进一步提升了陶瓷的硬度。例如, 在人们的生活中, 为了进一步提升手表的艺术感, 人们生产出陶瓷腕表, 使手表的表面更加光滑, 同时手表的表面不会被外物刮花, 对于污渍的处理也更加方便, 这款手表一经上市就受到了广大消费者的追捧, 这也说明了人们对陶瓷的喜爱, 也为陶瓷在未来陈设艺术设计中的应用提供了新的方向。

2.3 传统陶瓷工艺的装饰工艺应用于现代陈设艺术设计

在我国古代, 陶瓷的主要作用除了被贵族社会把玩之外, 还是房间装饰的重要元素。在陶瓷的设计中, 陶瓷的艺术性和审美性是决定陶瓷工艺水平高低的重要因素, 也是影响陶瓷价值的重要标准。在陶瓷工艺的发展中, 许许多多的人在陶瓷装饰工艺上花费了大量的时间, 希望通过高水平的绘画不断提升陶瓷的价值。在现代的陈设艺术设计中, 人们也十分重视陶瓷的装饰设计, 目前应用最为广泛、最被人们喜爱的装饰元素就是青花。在目前的市场上, 青花瓷以其独特的蓝白配色和素胎文化显得十分高贵, 整体复杂而又简约, 朴素而又华丽, 受到大众的追捧。在现代社会中, 有许多产品的设计开始模仿青花瓷的设计, 如手机和衣服等, 这也是青花瓷受到肯定的一个表现^[3]。

3 机械化时代背景下传统陶瓷工艺的应用分析

3.1 机械化时代背景对传统陶瓷工艺在现代陈设艺术设计中应用的影响

随着现代科学技术的发展, 一些新的生产方式开始出现, 使部分传统技术开始逐渐没落, 对于传统的陶瓷制作工艺而言, 设计者更加追求产品生产的效率, 从而放弃了传统的制作方式而选择利用现代科技。在现代的陶瓷生产中, 大量的机械开始被使用, 使整个产品的生产十分依赖于机械, 这对传统手工艺的发展是十分不利的。在当今的机械化生产中, 人们利用机械将产品的整个生产过程分为了许多小阶段, 使产品的制作过程更加简单, 速度也更快, 能够充分地满足现代人们生活的需要。但是在生产过程中, 少了设计师设计时的耐心, 同时也少了更多的制作汗水。在经济社会中, 人们为了提

高经济收入,通过各种手段去进行一些陶瓷设计的模仿和复制,将一些低质量的产品抛进市场,扰乱了市场秩序。反之那些真正的陶瓷手工艺却因为没有人重视而逐渐消失,让人十分惋惜。因此,机械化的不断发展虽然在很大程度上提升了陶瓷生产的效率,但也使一些真正的陶瓷工艺开始失传,加剧了陶瓷市场的严峻形势,给陶瓷工艺的发展带来了一定的挑战^[4]。

3.2 机械化时代背景下传统陶瓷工艺在现代陈设艺术设计中的应用要领

在当前的机械化时代,人们为了追求自身的利益,开始逐渐忽视产品本身的价值。为了进一步满足市场的需要,大量的工艺品并没有经过有效的设计就被生产出来,缺乏一定的艺术性。为了满足现代人对艺术的追求,一些陶瓷工艺已经逐渐被赋予了新的艺术特性,人们开始将更多的精力放在了产品的包装上,现代的设计师逐渐将目光转移到了对传统陶瓷深层次的文化挖掘上。为了进一步保障传统陶瓷工艺的发展和传承,就必须全面地进行传统工艺和现代艺术的逐渐融合,通过二者的相互交融创造出更有价值的艺术,从而使每一件陶瓷都能和具体的陈设环境充分地结合起来,为人们提供更好的审美体验,提升人们的精神愉悦。在如今多元化发展的社会背景中,房间内陶瓷的陈设不仅给人们提供了一定的服务,还给人们提供了更好的审美体验,提高了人们对生活品质的追求。通过陶瓷的陈设,能更好地满足人们艺术上的精神追求,同时也能使传统陶瓷在现代陈设艺术设计中的具体作用发挥得更加充分。在现代的陶瓷

设计中,陶瓷设计师要更主动地学习传统的陶瓷制作工艺,积极思考传统工艺和现代设计的融合,自觉进行传统工艺的宣传和传授,通过传统工艺和现代工艺的融合创造更加先进的设计工艺,不仅要保障传统陶瓷设计工艺的不断发展和,还要积极开辟现代艺术的发展道路,促进我国陶瓷工艺的快速发展^[5]。

4 结束语

陶瓷工艺是我国古代的宝贵文化,对于现代陈设艺术设计具有重要的参考价值,要积极地通过研究传统陶瓷工艺了解古代文化的发展,通过传统陶瓷工艺和现代陈设艺术的结合提升现代陈设艺术的地位,从而设计出更加符合现代化发展潮流的艺术品。随着当今社会全球化的不断发展,人们对传统文化更加重视,通过传统文化的发展能有效地促进国家经济的发展,从而发挥一定的价值。

参考文献:

- [1]张妍,钟蕾.传统民间技艺的生活传承研究[J].包装工程,2019,37(18):53-56.
- [2]吴仁敬,辛安潮.中国陶瓷史[M].北京:团结出版社,2018.
- [3]熊强,陈守明,司纪中.朱仙镇木板年画的视觉形象创新[J].包装工程,2019,36(6):129-131.
- [4]苗广娜.产品设计中式审美的文化倾向表现研究[J].包装工程,2019,36(12):135-137.
- [5]田中一光.设计的觉醒[M].朱愕,译.桂林:广西师范大学出版社,2019.