

基于叙事性的陶瓷文创产品设计研究关键思路分析

占 美

(景德镇艺术职业大学)

【摘要】若能基于叙事性思路来展开陶瓷文创产品设计,将帮助设计者从多角度对陶瓷作品进行完善,使产品能具备丰富内涵。本文阐述了叙事性设计方法的内涵,并就叙事化理念在陶瓷文创产品设计中的具体应用实践展开探究,以期能为陶瓷文化创意产品设计提供更多思路。

【关键词】叙事性;陶瓷文创产品;设计

近几年我国文化创意产业发展迅速,因此人们对于文创产品内涵也有了更高的要求。文创产品作为集科技创意文化为一体的产物,却存在着产品开发思维僵化、同质化现象严重等问题,而想要解决现存问题,在产品之初除要关注外部图案及形态之外,还要确保其中蕴含深刻文化内涵及精神品质。这就需要设计人员转变原有思路,可尝试基于叙事性方法投入到文创产品设计中,以赋予产品新的活力,使之能满足现代消费者的多元化、个性化要求。

一、叙事性设计方法概述

叙事性设计是指在艺术品设计过程中,通过应用叙事学研究方法,以符号元素对叙事主题进行表达,并要通过多种设计手法及叙事风格,使人与物、人与环境之间能建立起联系,实现信息和情感方面的交流。其是以设计理念、形式来传承我国传统的文化内容,并使人能从中获得深刻的情感体验。

历史事件与社会文化有必然联系,而在生活用品设计过程中利用叙事性方法,也是对我国传统文化背景的一种创新性传承。叙事性设计强调的是,产品设计中应当包含自身对于生活的思考,并要以简洁形态、适当的表达形式对其中蕴含文化内涵进行传达,其能有机结合现代设计与历史传承,有机统一物品的使用及审美价值。叙事性设计方法主要包括如下几点内容:

一是叙事主题。需要提炼及升华叙事内容,以突出叙事主题,可根据产品文化特征以及结合相应历史语境进行符号元素的提炼,并找出代表性内容来实现对叙事主题的表达。如可以尝试挖掘产品自身文化内涵或相关历史背景,将其与社会和人之间关联解读出来,有机统一产品和语义表达,以使产品价值得以提升。二是叙事结构。对于产品设计来讲,

叙事结构是其表现形式,不同产品都有其叙事的文化图式,这一图式是对传统文化和生活方式的一种记录,人们也可以通过叙事性方法找到其规律本质,以对历史和传统文化有更深的了解,在此基础上构建叙事化设计路径。三是叙事情境。叙事情境的建立能使人们在接触产品之后,通过对形态、色彩、纹样、标识的感受,体会到其中包含的社会历史内容、内在情怀以及设计者理念,进而对产品有更贴切的认知^[1-2]。

二、传统陶瓷艺术叙事性

我国传统陶瓷创造艺术风格独特,同时具有民族性、地域性、人文性以及艺术性特点,且其造型诸多,包括了人物造型、建筑造型、器皿以及动物造型等,其是通过作品来对特定主题进行呈现,以对社会现实内容进行反映。

(一) 符号元素

传统陶瓷艺术当中往往是通过符号元素来体现叙事主题。在新石器时代就已经出现了陶瓷艺术,原始人会在彩陶当中描绘生活中接触到的动物形象,也会利用动符号元素来进行陶器的装饰,或是按照猛兽形式塑造器物,如人头形器口彩陶瓶,面容肃穆,让观看之人仿佛回到远古时期。

人头形器口彩陶瓶出土于大地湾,其展现的是落落大方女神形象,也是对鲜明艺术水平的一种体现,通过在器物中融入人的符号元素,创造出人与器皿相结合的艺术作品,这一神像陶瓶的塑造,体现了女性与陶器制作的关系,也反映了当时社会女性为主宰者以及生命繁衍的主要力量。这一陶瓷作品当中人与神这两种叙事题材相呼应,能够赋予作品无穷力量。

骑驼乐舞三彩俑出土于陕西西安,其中人与骆驼比例关系巧妙,造型优美,釉色装饰比较鲜明。这一三彩俑中的骆驼昂首挺立,背上的男子有胡人、汉人,中间胡人着绿袍形

态似在跳舞，其余四人姿态各异，手中仅留下琵琶乐器，似在演奏。这一陶艺作品中人与驼的比例较为夸张，五人能在驼背上坐着起舞弹奏，在看到此物之后人的思绪仿佛回到千年的唐都长安，对长安的繁华有所感悟。也可联想到丝绸之路的驼队，感悟到唐代开放包容的政策。这一出土的陶瓷文物是对丝绸之路历史和故事的默默诉说，也使世人能从中获得更多的想象。因此现阶段三彩骆驼也成为一种象征性的符号，是对丝绸之路经济文化交流繁荣的一种体现。

（二）表现形式

陶瓷艺术能将所在时代的风俗文化、物质文化等充分反映出来，其叙事结构体现在表现形式上，而随着社会的发展，审美特征与形式语言也发生了较大的变化，陶瓷艺术也从之前的写实风格转变为写意风格，表现形式更倾向于带有内容或意味，在表现方面也更倾向于动态或是精神状态，细节的刻画也将减弱，更加关注的是陶瓷作品神韵的体现，通过夸张变形手法提升瓷器造型的生动性，使之更加简洁明快，以将陶瓷艺术作品的神韵和写意特征充分表现出来。陶瓷造型方面也有有机结合了捏塑和模制，这一塑造方法能使效率得以提升，且作品不会被完全模化，作品线条更加简洁，比如说瓷器上乐舞俑的造型展现的是瞬间动作，整体造型由一条主线贯穿，好似无形之线蕴于形体运动中，是对生活瞬间的一种记录。

传统陶瓷在客观形象塑造的过程中，很好的处理了神似与形似这两者之间的关系，以外在形态来对陶瓷的内在神韵进行体现。

（三）故事描述

传统陶瓷艺术品种也会对某一故事展开描绘，其在塑造过程中关注的是神情的刻画以及动态形象的重现，可以故事描绘方式来对其中蕴含的历史文化进行呈现，使得陶瓷作品感染力极强，成为叙事情境重要的要素，也是对历史事件前因后果的一种呈现。传统瓷器作品中会绘制昭君出塞的故事，之所以刻画这一题材显示了统治者对和平的向往，也是对我国传统女性开明勇敢、无上风骨的一种想象。瓷器上刻画的昭君手捧乐器，骑在马上表情毅然决然，瓷器上所描绘的昭君之美更多的是心灵之美，同时瓷器中也有其他人物形象也异常鲜明，为受众再现了昭君出塞，为和平做出贡献的历史画面，这些瓷器中的图像生动形象，是对当时历史事件及国家所处环境的一种体现^[3-4]。

三、叙事性设计在文创产品中的应用原则

（一）内涵性

叙事性设计在文创产品中的应用，要以创意设计在产品中融入文化和历史元素，确保产品当中能蕴含深刻的文化内涵，之后再以独特的工艺材质将产品的艺术表现价值充分呈现出来。因此说实际设计过程中，一定要坚持内涵性原则。

（二）合理性

影视作品会有贯穿其中的主线所在，以揭示故事前因后果，只有前因后果完善才能完整地呈现出故事线，这样的故事情节才具有吸引力，内容才更具有可读性。而文创产品设计也应有其主线，确保产品的设计在时间、空间、因果方面具有逻辑性，其中蕴含的故事合理，这样才能更具有吸引力。

（三）创新性

时代在不断的发展，文创产品也要不断的更新，这样才能符合时代发展要求。虽然近几年文创行业获得了空前发展，但产品却呈现出低质化特征，无法吸引消费者，导致销量甚微；虽然也有部分消费者会购买文创产品，但多出自于支持文化遗产，与产品吸引力无关。因而文创产品设计过程中必须要秉承着创新性原则，有机结合现在大众的实际需求与传统文化，并要确保产品有足够的创意，这样的产品才能更具有吸引力，销量才能有所提升。

四、基于叙事性的陶瓷文创产品的设计研究

在现代陶瓷文创产品设计过程中，也可以借鉴传统陶瓷艺术的叙事性元素，以设计出更具有内涵和表现力的文创产品，以吸引更多的受众。

（一）“徽蕴”文创茶具设计

徽州茶文化底蕴丰富，历史悠久，徽州人在三国时期就已种茶制茶，徽州茶道提倡四德，即敬、和、俭、静，从其茶道特征当中可以提取到相应的叙述主题——“如诗如画”。在对叙事主题进行明确之后，可投入到文创产品设计叙述研究当中，茶具设计的过程中可以充分考虑徽派建筑特点，以木质和陶瓷作为载体，并确保整体表现形式贴合与徽派建筑形式，在实用性具备的同时，也要能够将其艺术性功能凸显出来。

思路确定之后提取元素，可以以雀尾飞砖造型形态这一元素为载体来设计茶垫、茶壶盖等，或以石墩造型形态来设计茶叶罐、茶壶、壶身、茶杯，也可以砖瓦的排列叠加方式这一元素作为载体设计茶垫。

色彩设计方面也要充分考虑到徽派建筑的特点,灰黑白是其最基础的色调,在呈现出建筑厚重感的同时,又具备清爽的特点,且其所应用的材料主要为当地的砖石、竹木,原木色为其主要点缀色,呈现出魔法自然的韵味。茶具颜色选择上要尽量选择黑色、白色,材料原有纹理颜色也要尽可能予以保留。颜色的搭配也要讲究和谐,确保总体色彩简洁大方,也能相融于周围景观。

材质设置方面应当有机结合陶瓷与木质,以营造粉墙黛瓦的效果,这样人们在使用茶具的过程中,也会产生身临其境之感。材料以及简单色调的选择,可使茶具这一产品的厚重感得以增加,也能对徽州建筑文化底蕴进行凸显。

这一文创茶具的设计运用了叙事性设计方法,能够将徽派建筑的意境之美充分展现出来,而在当今快节奏的生活状态之下,若能偶尔约得三五好友,使用“徽蕴”茶具共饮一杯茶,谈谈过去与未来,闭上眼睛享受的过程中就仿佛真的置身于徽州,体会到其茶道意蕴,获取到自然宁静之感。好的茶具设计不仅能具有美感,也能使用户在使用过程中体会到徽派建筑文化,并引发其情感共鸣^[5-6]。

(二)“梦回西游”系列陶瓷产品设计

西游记这一神话故事家喻户晓,其是以大唐玄奘法师西天取经作为创作背景,叙事题材属于宗教类,是对唐玄奘前去西天取经整个过程的叙述。故事中不同人物有其独特的精神,包括勇于抗争、不畏邪恶势力、坚强勇敢等,而这些均是对传统文化内涵的一种体现。玄奘法师历史上真实存在,其去天竺取经也属于事实,而宋代的磁州窑瓷枕也曾以西游记故事为装饰题材,上面有齐天大圣、唐三藏、猪八戒的人物形象,另一瓷枕上有师徒四人形象。而在“梦回西游”系列文创产品设计过程中,可以尝试借鉴宋代磁州窑瓷枕,可抽象概括师徒四人的形象,将其符号化元素提取出呈现在陶瓷载体上,使这一系列产品在具有实用性的同时,也能具备艺术性。

此类产品的创设能将西游记反映的社会现实体现出来,也可以尝试提取西游记中的妖魔、神佛元素,但主体造型还要以师徒四人的形象为主,同时在对人物形象特点进行提取之后,结合现代受众群体展开视觉化处理,比如说以红黑白作为釉色,使之形成鲜明的对比,同时还要赋予设计的产品多元化的实用功能,比如说可以设计饰品挂、磁力吸、手机架。设计风格应当尽量简洁化,以符合现代人的审美需求,

同时,要确保功能搭配的合理性,能被应用在现代人办公环境当中,有机结合产品设计的审美性与实用性。

此外,在梦回西游系列陶瓷产品设计叙事情境上,要尽量靠拢于玄奘法师天竺取经的真实历史文化,描绘相应的故事背景:我国与印度间有一望无际的沙漠,且横亘着喜马拉雅山,唐朝时期的交通并不像现在这样发达,而想要完成从中国到印度的旅行,实为艰难。因而当时的人对于玄奘法师能从中国艰难跋涉到达印度十分惊异,玄奘法师的旅行见闻经过在无数人传诵之后,很多神秘成分也被加入其中,而孙悟空、猪八戒、沙悟净等人物以及八十一难这一事件也被融入其中,之后玄奘法师的旅行神话在经过口口相传及文学描述之后,成为我们今日所非常熟悉的西游记^[7-8]。

结束语

总之,想要设计出具有深刻内涵与吸引力的文创产品,改变现阶段文创产品低质化的现状,就要赋予文创产品叙事性,这样的产品才能和用户之间产生情感共鸣,满足现代人多样化的需求。而在基于叙事性方法进行陶瓷文化设计的过程中,一定要秉承内涵性、合理性以及创新性等原则,并结合现代社会发展背景与人们需求,科学运用叙事性研究方法,以为陶瓷文创设计水平的提升提供思路。

参考文献

- [1]王爱红,刘世平.叙事性陶瓷文创产品开发研究[J].中国陶瓷,2019,55(1):80-83.
- [2]黄茹,白宗刚.中国传统陶瓷艺术中叙事性设计方法的应用研究[J].陶瓷,2021(6):40-43.
- [3]马瑞睿,夏婉彤.从考辨“文创”到乡村文创的叙事性设计思考[J].鞋类工艺与设计,2023,3(18):101-103.
- [4]夏爱爱,汪瑞霞.叙事性策略下传统手工艺的保护与传承[J].美术教育研究,2022(3):48-49,52.
- [5]湛孝春,胡颖,陶孟颖,等.基于叙事性的陶瓷文创产品设计研究[J].鞋类工艺与设计,2024,4(1):45-47.
- [6]苗强.陶瓷文创产品设计的创新实践研究[J].陶瓷,2022(2):114-116.
- [7]章明.陶瓷文创产品设计的文化创意与表现探讨[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(6):60-61.
- [8]刘娜娜.陶瓷文创产品设计的创新表现与发展探析[J].包装工程,2020,41(6):318-321.