

陶艺归真, 返于环境

——有感于陶艺在当代公共艺术中的研究

孙悦

烟台科技学院, 中国·山东 烟台 265600

【摘要】陶艺作为历史悠久的艺术形式, 在当代公共艺术中呈现出新发展脉络, 逐步突破传统工艺局限, 融合现代雕塑及城市景观, 展示出独特文化及美学价值。创新传统陶艺技法, 使陶艺作品具备历史沉淀厚重感, 展现出现代设计理念活力。本文探讨陶艺在当代公共艺术中的创新表现, 分析其与现代雕塑、城市景观结合转化过程中作为文化桥梁的独特功能。促使陶艺在公共艺术领域, 成为连接历史现代、传统及创新的艺术纽带。

【关键词】陶艺; 公共艺术; 研究

引言

在当代重塑城市空间过程中, 公共艺术形式及内容逐渐成为城市文化表达的重要载体。陶艺这一古老的艺术形式, 以其独特材质感以及丰富的文化象征, 逐渐融入现代公共艺术的创作语境。随着城市化进程, 人们对公共艺术的需求不单局限于享受视觉感官, 更在于传递深层次社会及文化价值。因此, 陶艺突破传统框架, 结合环境特点在现代公共艺术中展现新的生命力成为当代艺术创作中不可忽视的话题。

1 运用多元化设计理念, 融合传统陶艺及现代雕塑

陶艺归真、返于环境的作用在当代公共艺术中的体现, 不单是延续传统陶艺技艺, 更是其与现代雕塑的融合所展现出的创新力量。结合陶艺多元化设计理念及现代雕塑, 打破传统陶艺固有框架, 为陶艺创作注入现代化的视野。借助对“传统陶艺与现代雕塑”的交融, 可以让陶艺突破传统器物功能, 延伸到雕塑的艺术表达, 同时在表现形式上采用多元化手法。融合陶艺及现代雕塑, 正是实践这种多元化理念。陶艺作品在形式上不再局限于传统圆形或对称设计, 而是与现代雕塑自由、实验性特质相结合, 形成更加开放且具有张力的艺术表现。

例如, 《琼花魂》作为陶艺与现代雕塑融合的典型案例, 采用独特设计理念展现, 运用多元化设计理念在当代公共艺术中。创作过程中设计者选择土黄色陶砖作为背景素材, 这是陶艺作品及现代雕塑设计理念结合的首个步骤。陶艺本身质朴、沉稳, 具有天然的历史感, 而现代雕塑则强调形态抽象及立体感。设计者雕刻浮雕图案, 结合几何元素及曲线, 使得传统陶艺形态更富现代感, 增强艺术作品表现力及视觉吸引力。此外, 传统陶艺强调手工雕刻的精细及材料的自然质感, 而现代雕塑则侧重于形态创新及几何化艺术语言。在《琼花魂》中, 陶艺质感及雕塑的几何形态巧妙结合, 呈现出既现代又具历史感的视觉效

果。作品中采用的几何形状脸谱框架, 突破传统陶艺的形态局限, 使得陶艺的平面表现有更多层次及动感。利用结合陶艺及雕塑, 创作者在雕刻细节的表现上进一步提升作品艺术张力, 呈现出一种传统及现代交织的美学。

作品的这种多元设计理念在整体布局中得到进一步体现, 陶艺材质感以及雕塑的空间感相结合, 在设计中需考虑到材料物理特性, 同时还要注重作品所处环境的适应性。作品的独特布局, 使其跟环境无缝融合, 增强视觉冲击力, 塑造出与周围环境和諧共生的景观效果。这一设计思路将传统陶艺的历史厚重感及现代雕塑的创意表现融入公共艺术环境中, 借助空间、材质以及造型的多元设计, 使作品不单纯是艺术体现, 更是文化精神的传递。运用多元化设计理念, 作品在形式上打破传统陶艺边界, 将其融入现代雕塑的空间表现, 使陶艺不局限于单纯的装饰性艺术, 而是具有强烈视觉效果及文化内涵的公共艺术。艺术作品不再是复刻静态文化, 而是借助雕塑的现代构思, 赋予陶艺新的生命力及表达形式。融合这种跨领域, 使得《琼花魂》展现出粤剧文化的历史沉淀, 也反映当代社会对传统艺术的新理解及再创造。

2 陶艺创作的文化桥梁, 连接历史传承与现代

陶艺创作作为文化艺术的一部分, 具备承载历史文化传承及现代审美脉动相结合的独特功能。陶艺不单纯是手工艺的代表, 更是文化传递的桥梁。它引用巧妙的艺术表现及独特工艺技巧, 将历史跟现代社会的内在联系深度连接。传统陶艺技法运用捏制、拉坯、刻画等, 所蕴含的文化符号、故事及工艺背后思想, 在当代陶艺创作中被赋予全新生命。将这些历史文化元素融入现代设计, 陶艺作品将成为一个动态媒介, 连接过去当下。文化记忆并非简单地保留历史痕迹, 而是在历史基础上不断重塑, 使过去与现代的交融成为可能。陶艺创作中, 历史的文化符号不仅没有被遗弃, 反而借助现代设计理念及审美需求得到全新

呈现。

景德镇的环境陶艺作品《昌江之水》、《昂》和《升腾》等，巧妙将传统陶瓷文化以及现代城市景观相结合，展示陶艺在连接历史传承及现代脉动中的具体应用。创作过程中，景德镇陶艺作品创新传统工艺，将其独特的美学文化价值融入到公共艺术创作中。陶艺的传统技法依旧在创作中占据主导地位，但设计师采用新的技术手段，运用现代雕塑形式、模块化构建以及数字化设计，使陶艺不仅具备历史感，还富有现代时尚感。《昌江之水》结合陶瓷流动性及水的意象，运用流线型设计使作品既能传递历史的厚重感，同时又能呈现现代艺术中对形式感的强调。

借助现代科技以及创新的设计理念，景德镇陶艺作品突破传统陶瓷的造型限制，创造出更具空间感及互动感的作品。《昂》作为景德镇的代表作之一，采用现代雕塑的表现手法，将陶瓷的质感及空间抽象理念融合在一起。其雕塑式形态不再拘泥于传统器具或图腾形式，而是表现出更具象征性以及现代感设计，引用陶艺质地及雕塑造型充分结合历史文化与当代艺术思想。每一件作品的创作过程都需充分考虑景观整体性以及环境协调性，使其不单在视觉上形成冲击，同时在功能上融入到现代城市的文化氛围中，体现陶艺作为公共艺术媒介的多重功能。除此之外，作品设计还借助地方文化特征，融入现代城市发展背景中的元素。《升腾》这一作品运用陶瓷的立体形式及纹理变化，呈现出飞翔、升腾的形态，象征着景德镇陶瓷文化传承及发展精神。这种符号化的表达方式，既保留地方文化根基，也使陶艺作品在现代环境中能够更好跟城市景观融为一体，展现出独特文化韵味。

3 融合陶艺及公共设施，增强文化内涵及美学价值

应用陶艺在当代公共艺术中，能够延续历史文化传统，同时融合公共设施，可以增强城市景观文化内涵及美学价值。这一过程体现陶艺创作作为文化桥梁的独特功能，将传统艺术形式及现代城市空间紧密结合，创作出具有深厚文化底蕴的艺术作品。在此过程中，陶艺的物理材质、纹理造型跟公共设施功能性空间相融合，形成一个满足视觉艺术需求，同时充实空间精神内涵的艺术作品。互动陶艺作品跟城市设施，不断增强城市文化多维性及美学价值，使城市景观不局限于视觉上的设计，更多的是对历史文脉、文化认同以及艺术创作的深层次融合，真正体现陶艺归真、返于环境。

例如，《千年古风》这组戏剧服饰的浮雕作品作为陶艺创作典范，借助陶艺材质选择应用，紧密结合传统戏剧元素及现代城市景观。在创作过程中，戏剧服饰这一元素是传统文化的象征，通过陶艺的浮雕方式，将这一文化符

号跟公共艺术空间中的设施相结合，能够增强该区域的文化层次感。创作过程应充分考虑作品及周围环境互动，使作品能够成为环境的一部分，同时能与观众产生深层次的文化共鸣。选择陶艺材料及制作工艺也是创作中的关键部分。陶艺采用其独特的纹理效果、温润的质感及变化多端的造型，能够使公共设施不再只是单纯功能性存在，而是成为一个具有强烈艺术感染力的文化表达空间。因此，陶艺创作每一步都应注重细节及环境契合，力求完美融合作品及周围环境的文化气息及视觉氛围，增强空间美学价值及文化深度。

陶艺作品安放及公共设施的融合是公共艺术的另一个关键。陶艺作为装饰性艺术存在，同时需要与空间互动，参与到公共环境的文化构建中去。在《千年古风》作品的展示过程中，陶艺的浮雕借助与周围空间的关系展开对话，使得观者不仅停留在对美学价值的感知，更能在潜移默化中感受到文化传承力量。陶艺的空间布局跟景观规划密切相关，每一组雕塑的定位都经过精心设计，以确保其能够在视觉上与整体环境形成协调效果。使用浮雕的方式，将戏剧服饰的图案运用陶艺表现出来，能够让作品在视觉上形成层次感，同时也借助陶艺独有的纹理质感，使作品在互动中具有触觉及视觉的双重美学体验。设计完成后，艺术家还需不断调整作品在空间中的实际呈现效果，保证其视觉及文化表达能够达到最佳融合效果使得作品在人们的互动中具有触觉以及视觉的双重美学体验。

4 结语

陶艺作为当代公共艺术的一部分，承载沉淀历史文化及创新现代艺术需求。在传承创新双重推动下，陶艺突破传统局限，成为城市景观中不可或缺的文化符号。其质朴材质跟现代设计理念契合，赋予公共空间独特文化韵味。今后陶艺在公共艺术中的角色将更为关键，与现代雕塑、城市景观有机融合，将为公共空间注入更多元、更具深度的艺术表现。这种艺术形态的跨越，是时代文化内涵升华，预示着陶艺在公共艺术领域的广阔前景及深远影响。

参考文献：

- [1] 何征. 陶艺归真, 返于环境——有感于陶艺在当代公共艺术中的位置[J]. 雕塑, 2004(6): 2.
- [2] 佟昕儒. 公共艺术的对话性: 观者主体与社会互动的实践[J]. 艺术研究, 2024, (06): 142-144.
- [3] 张雨涵. 浅析当代背景下雕塑艺术的发展方向[J]. 景德镇陶瓷, 2024, 52(05): 125-127.

作者简介：

孙悦(1997.09-), 女, 汉族, 山东青岛人, 本科学士, 助教, 研究方向: 陶瓷设计、公共艺术、美术、设计。