

民窑青花装饰纹样在当代设计中的应用

周岩¹ 梅子颖²

(1. 北京理工大学 北京 100081;

2. 北京师范大学亚太实验学校 北京 102209)

[摘要] 民窑青花瓷器由于需求量庞大,其装饰纹样便在能达到量产的前提下追求完美,装饰题材丰富,技术手法不受约束,渐渐有了属于自己的特点。随着现代社会生活的节奏越来越快,当今设计领域中的部分元素或者风格,都能从民窑青花装饰纹样中找到共通之处。

[关键词] 民窑; 装饰; 当代设计

0 引言

关于民窑青花的定义,兰浦的《景德镇陶录》卷十一书中提及了“民间青花瓷,是指供民间使用的、民营手工作坊生产的青花产品,又叫民窑青花瓷,以日用饮食器皿为大宗。它不包括明隆庆、万历以来官搭民烧的进御产品”。胡美生的《朴素精炼动人的艺术——明代民间青花读后感》一书中提到:“明代民间青花用低廉的材料在手工作坊里进行生产与艺术创造,它是广大人民群众日常生活迫切需要的日用‘大路货’又在艺术上表现了劳动者的审美情趣,它是深深扎根于劳动者土壤中的乡土艺术。”

在统治阶级社会里不同层次所需的青花瓷都是不同的,“取之于民,用之于民”的设计一般只出现在民间青花生产中,统治阶级对青花瓷的要求与民间百姓不同,民间百姓对实用性的要求大于观赏性,而且对于成本的要求也有一定的限制,不论是原料的选取还是制作过程的精细程度,都不是特别高,在达到量产的前提下尽可能的追求精美。我认为“民间青花瓷”是指民间经营的手工作坊,它们所生产出来的百姓日常所需的瓷器,主要是供民间日常生活所需的青花产品。这一类型的青花瓷器无论是在造型上还是在纹饰上均不受当时相关制度的约束,而且更加能发挥出画匠们的想象力以及创造力,民窑青花瓷绘的画面上呈现出简洁灵动之感,并且透露出一种自然、稚气、直率的鲜活之美。

民间青花装饰的设计对于现当代装饰设计的发展来说,不仅具有参考作用,更多的是一种借鉴和传承,传统是发展的源头,在发展中继承和创新。

1 吉祥寓意纹饰的延续

现代社会快节奏、高频率的生存状态让人们的精神状态在超负荷的运转下渐渐衰弱,在这样机械重复、毫无生气的循环工作中,越来越多的人渴望回归自然与安宁,渴望得到一种能彻底放松精神的平静,这是在强大的精神和社会压力下产生的摆脱复杂,追求简单和自然的心理。而民间青花装饰的设计与现代人渴望远离繁复与喧嚣的思想不谋而合,在当代的青花艺术创作中,不论是日用陶瓷还是陈设艺术瓷,我们都能从中发现民间青花装饰的气息。

民间青花画匠们偏好吉祥寓意的题材和内容,这种对未来生活充满希望的情感是没有分界的,在现代社会人们追求吉祥寓意的心理深深的烙印在骨髓里,逢年过节的时候每家每户都会在门前张贴着寓意吉祥的对联,这和青花装饰的最大区别就是创作载体和创作方式不同,所表达的感情和内心的渴望是一样的。在现代的某些瓷器装饰纹样上,我们还会看到延续明末民间青花装饰

中的福禄双收、连年有余、多子多福等装饰题材。

2 简洁风格的再创新

在汲取传统民间青花装饰设计的理念,人们借以表达内心情感的方式方法也会随之变化,点、线、面所构成的简单概括的几何形体,抽象、变形的特殊符号经过合理的排列组合出新奇活泼的画面,更加得到人们的青睐,如图:

是西班牙顽童设计师 Jaime Hayon 和日本品牌 Maruwakaya (丸若屋) 合作为历史悠久的陶瓷公司 Choemon 设计了一套陶瓷餐具 Kutani Choemon, 这一系列餐具的碗碟都是采用异形造型,用基本的点、线、面有规律的排列组合构成装饰图案,让人感觉轻松、活泼,会回忆童年简单而快乐的生活。

在当代设计中,设计师们对原有图形的部分内容进行精简,民窑青花瓷的图纹创作,表现手法不断传承和创新,以崭新的样式将其原创内容展示给观众,实现了画面的和谐统一,取得了较好的效果。

3 写意风的再创造

民间画匠们大多选择写意的画风,无论是迫于生计,还是社会风尚的影响,通过民窑青花上的装饰,我们能深刻体会到民间青花创作者奔放、洒脱的内心,他们将热情、自由、洒脱的情感毫无保留的投入到了作品中。在现代青花创作中,写意的画面有时自然而然的出现,创作对于现代青花设计者而言也是一种对内心压力的释放途径,在面对紧张、复杂、拘束的生存环境,所谓“心有所想,物有所成”,在创作过程中把创作者内心的挣扎和对平静简单的向往从笔下毫不刻意的流露出来,例如北京地铁青花纹样风格,设计者从青花瓷的纹样出发,选取青花瓷最常用的花卉植物纹饰,将其巧妙的布局,给人以强烈的视觉冲击力,这别具匠心的设计、明快而活泼的色彩、沉稳和内敛的意境,给人以深深的震撼。青花瓷元素给了设计者创作的灵感,也让青花瓷通过这种绝佳的室内设计,向世界展示着中国文化的魅力。

对民窑青花瓷元素的研究,是为了更好的开拓现代青花瓷设计领域的新视野,找寻现代设计师创作的灵感源泉,彰显青花瓷元素的独特魅力。优秀的现代设计作品,是创作灵感的瞬间激发。现代视觉设计作为设计的艺术,进行的是信息的传播,考虑的是受众的喜好。民窑青花瓷丰富多彩的纹样图案为现代视觉设计提供了较好的视觉符号。在现代视觉设计中,这些丰富的纹饰为现代视觉设计提供了丰富的创作素材和灵感。

参考文献

- [1] 燕宏. 视觉传达设计中中国传统元素的应用[J]. 现代装饰(理论), 2013(01): 18-19.
- [2] 包益曼. 浅谈“青花瓷”视觉符号在现代设计中的思想[J]. 西部皮革, 2019, 41(11): 105-106.
- [3] 朱峰. 青花瓷视觉元素的符号化认知[J]. 文艺争鸣, 2010(18): 128-129.
- [4] 邵贤, 杨如家, 周楠. 青花瓷的“中国梦”——青花元素在现代设计中的运用[J]. 美与时代(中), 2015(04): 92-93.
- [5] 张虹. 青花瓷图案元素在现代艺术设计中的运用研究[D]. 湖北工业大学, 2012.

