

浅谈现代艺术在中国传统陶瓷设计中的应用路径

张长钧

(景德镇陶瓷大学 景德镇 江西 333403)

[摘要]现代艺术是社会经济发展的产物,亦是中国文化的精神内涵。在传统文化与现代文化高度融合的时代,现代艺术与传统陶瓷有机融合成为当今时代发展需求。社会各界通过发挥现代艺术价值,积极将其融入于传统陶瓷设计之中,有利于赋予传统陶瓷更多现代艺术价值。基于此,文章首先探讨现代艺术与传统陶瓷的理论概述,再深入分析现代艺术对传统陶瓷设计的应用价值,最终从采用多元形式现代艺术、几何层面精准融合现代艺术、有效运用现代色彩艺术、积极引用现代构图艺术方面提出具体相关应用路径,为传统陶瓷迈向现代化设计路线提供一定参考。

[关键词]陶瓷设计;现代艺术;影响;路径

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2021.07.110

随着人们生活水平的提升,现代艺术已经渗入人们生产、生活方方面面。当前,现代艺术逐渐成为中国传统陶瓷领域关注重点,为传统陶瓷设计更加生动指引方向。中国传统陶瓷文化是科技与艺术的有机结合体,陶瓷本身是商品。与现代艺术设计的核心理念一脉相承,现代艺术与中国传统陶瓷之间有着千丝万缕的关系。同时,观念形式与技术形式上现代艺术多元的艺术风格与创作观念对传统陶瓷作品的创作发展提供了非常丰富的补充与重要启示。

因此,将现代艺术与中国传统陶瓷设计有机结合具有重大现实价值与借鉴意义。现代艺术的材料与装饰可以实现中国传统陶瓷设计更加富有时尚感。

一、理论概述

(一) 现代艺术

现代艺术被称为国际现代主义艺术运动,最早由马塞尔·杜尚提出这一概念。现代艺术的价值主要表现为以下几个方面:第一,追求纯粹。现代艺术非常重视视觉商品的纯粹性,即追求纯粹。在创作现代艺术中考虑形式要素,忽视历史、宗教与文学等方面的内容介入,促使抽象艺术发展。第二,提倡原创性。这一价值主要体现于体育竞赛的标准方面,将艺术创作当作是艺术历史上的破纪录竞争。第三,引导形式至上。注重形式是现代艺术独有的特性。第四,自我中心。现代艺术家善于闭门造车,展现自我,通过怪异行为与奇装异服展示其与众不同。从现代艺术设计的创意理念特征而言,一是具有目的性。现代艺术设计中,设计师创新目的众多,如提升作品美感,增多作品吸引力,加强作品的适用性。现代艺术中创意思维提倡有目的的设计。二是条件性。任何创意思维均受到一定条件的限制,只有充分、良好环境下,现代艺术的创意思维才能得到更好发挥。三是异他性。现代设计中拥有异他性特征,现代设计师在利用该思维时,要跳出传统、原有设计思路与方法,从前人没有研究国视角进行创新设计。四是灵活性与多路性。现代艺术中提倡灵活性与多路性的创意思维。在现代艺术设计中,设计师要具备“条条大路通罗马”的观念,只有顺利完成创新任务,就要尝试完成创新目的各项目标。现代设

计师只有拥有创意思维,才能创造出更多有价值的作品。

(二) 中国传统陶瓷

陶瓷是陶器与瓷器的总称。陶瓷材料多数由氧化物、氮化物与硼化物等所组成。常见的陶瓷材料具有氧化铝、黏土与高岭土。陶瓷材料通常硬度相对高,但可塑性相对较弱。除了在食材器皿、装饰品的运用之外,在技术与科学的发展中任然扮演着重大角色。陶瓷原料是地球原有的大规模资源黏土经过淬取而成。一般,中国传统陶瓷常常以红色表示吉祥与富贵,且釉里红的呈色敦厚、稳重、壮丽、朴实。从结构上来看,中国传统陶瓷划分为普通陶器与精陶器两大类。普通陶器是指陶盆、瓮、缸等具备多种孔性颜色坯体而成的作品。与冲击强度比瓷器、炆器相较而言,精陶器的机械强度较小。

二、现代艺术在中国传统陶瓷设计中的应用价值

随着人们生活水平越来越高,人们对现代艺术的追求愈加强烈。现代艺术作为时尚文化之一,将其运用至传统陶瓷设计,会产生更多社会与经济价值。第一,现代艺术从精英艺术转向大众艺术情形下,设计师将现代艺术运用于传统陶瓷设计,有助于赋予传统陶瓷新的艺术内涵。第二,通过发挥现代艺术的创作功能,可促使传统陶瓷设计更加栩栩如生。例如,设计师利用现代抽象艺术,发挥现代艺术的独创性、纯粹性等优势设计传统陶瓷,有助于观众体验新的价值体验。换言之,设计师利用现代艺术的形式、内涵,设计出容易让人接受的传统陶瓷作品,利于更快、生动、准确向观众传递陶瓷作品相关信息。第三,发挥现代艺术的心灵感化作用,可有助于传统陶器作品更加受到消费者青睐。黑格尔曾言“现代艺术的使命在于意识能够与现实有机协调”。现实社会中若将现代艺术转化成意识使命,赋予传统陶瓷更多与现实结合的内涵与价值,从而引起人们高度关注。

三、现代艺术在中国传统陶瓷设计中的运用路径

(一) 采用多元形式现代艺术

现代艺术与中国传统陶瓷设计有机融合促使观赏者产生不同的视觉体验。通过现代艺术抽象展现手法,致使中国传统陶瓷设计具备更加艺术思维,为作品的成功设计提供可靠保证。

从实际设计可以看出,通过现代艺术的融合,让中国传统陶瓷设计美感更加强烈。由此,一方面,设计师在传统陶瓷设计上应积极融合现代艺术,凸显出自身现代艺术优势,为陶瓷作品设计创造良好艺术灵感,从而达到有效吸引观赏者眼球效果。另一方面,设计师应借助新时代迅猛发展大环境,通过设计出富有现代艺术气息的传统瓷器作品,转变观众审美能力与审美兴趣。同时,设计师应精准分析不同个体审美差异,融合不同艺术信息,充分发挥出传统陶瓷作品创新活力,从而使设计作品更加彰显出多元化陶瓷艺术效果,让观赏者得到更多多元化视觉体验。

(二) 几何层面精准融合现代艺术

在传统陶瓷设计中,设计者应有效发挥视觉作用基础上,从点、线、面不同层面融入现代艺术,并制作成具有欣赏价值的陶瓷作品。具体而言,点的视角,设计师应发挥点的作用,并在融合传统瓷器时突出其代表性价值;线的视角,设计师应学会做好从点的视角延伸现代艺术,促使传统陶瓷更加具有线条美。例如,设计应将点作为现代艺术的起始,向着传统瓷器任意方面持续发展。不同线条给人以不同感受,因此设计师应主抓这一特征,展开传统陶瓷设计工作,促使其形态非常具有多元化特征。譬如,设计者通过在传统陶瓷规则层面与不规则层面积极融合现代艺术,促使陶瓷更加具有多元化优势,从而满足不同消费者需求。

(三) 有效运用现代色彩艺术

在传统陶瓷设计中,设计师应通过合理运用色彩,促使现代艺术与传统陶瓷积极融合,从而强化视觉效果。这一过程中,设计者应注意在传统陶瓷设计中融合运用色彩时可能受到诸多因素影响,因此必须全面深入分析色彩原理。现实生活中,色彩具有单色和搭配色两种运用途径。针对此,一方面,设计师应根据不同传统陶瓷特点,融合运用至具体色彩设计中,促使颜色更加富有感染力。另一方面,在传统陶瓷设计中,设计应合理搭配与选择现代艺术色彩,有机协调不同颜色。通过这一举措,促使传统陶瓷颜色设计效果更加。总体而言,

设计师应通过发挥现代色彩艺术的深厚、热情品质,将其时尚感传达至消费者,促使传统陶瓷设计更加富有炫彩视觉效果。

(四) 积极引用现代构图艺术

中国传统陶瓷若想与现代社会真正接轨,必须与现代艺术有机融合。现代艺术具有极强的吸引顾客能力。设计师通过将现代艺术运用至传统陶瓷设计,可以赋予传统陶瓷设计新的活力。因此,设计师应从现代构图艺术视角设计传统陶瓷。首先,设计应遵循现代构图艺术法则基础上,设计传统陶瓷作品。设计师应以发现整体多元化构图为原则,设计传统陶瓷图

案设计。设计师应有机安排形体、构图在传统陶瓷中的分布情况,从而引起更多观众注意。具体而言,在构图的设计上,设计师应采用现代圆形构图、三角形构图以及丁字形构图,让传统陶瓷图案更加多元化。其次,融入现代纹样,设计传统陶瓷图案。平常传统陶瓷作品中,人们经常见到各式各样的图案纹样,若将现代纹样再融合进传统陶瓷作品中,可以实现传统陶瓷作品的多元化发展需求。例如,在传统陶瓷设计中,设计师应融合最典型的现代纹样,设计出纹路清晰、曲线变化优美的作品。最后,采用现代流行元素相结合的构图纹样,设计出连续性的波浪图案,促使传统陶瓷作品更加华丽。例如,设计师应融合现代规律性重复绘制方式,设计出餐具陶瓷作品,能够让人们更加具有食欲和满足感。

四、结语

在时代发展迅速的进程中,人们的艺术审美能力与审美兴趣也产生了巨大改变。故此,在设计传统陶瓷设计中,设计师更加要注重对现代艺术的深入全面熟悉与运用,以根据不同风格设计出恰当的绘画形式,利用不同色彩,且借助不同形状设计传统陶瓷作品。并且,设计者应重视对自身专业素养的提高,不断强化设计传统陶瓷作品的内涵和效果。本文通过研究现代艺术对传统陶瓷设计的研究,促使陶瓷艺术赋予更多文化内涵,且对后期其他艺术作品的设计提供一些参考与借鉴。

参考文献

- [1]黄晓静.陶瓷艺术与现代产品设计的融合探讨[J].天工,2021(6):64-65.
- [2]陈利忠.浅谈传统陶瓷艺术与现代产品设计的融合与创新[J].陶瓷科学与艺术,2021,55(4):133.
- [3]张军.陶瓷艺术与现代产品设计的融合分析[J].艺术品鉴,2019(2):13-14.
- [4]蔡克中.陶瓷艺术与现代产品设计的融合[J].包装工程,2016,37(18):118-120.
- [5]段心定.关于陶瓷艺术与现代产品设计的融合[J].陶瓷,2021(1):98-99.
- [6]杜马玥.陶瓷艺术与现代产品设计的融合[J].中国文艺家,2018(2):184.
- [7]林礼腾.现代艺术陶瓷创作的灵魂——艺术家审美情趣[J].陶瓷科学与艺术,2010(5):2.
- [8]高常清.浅谈陶瓷美术作品创作中的抽象艺术[J].艺术科技,2018(3):77.
- [9]周彤,徐亮.论现代艺术观念影响下的陶瓷艺术创作[J].南京艺术学院学报:美术与设计,2010(6):3.

作者简介:

张长钧,1979.9.25,男,汉族,江西省景德镇市人,本科学历,景德镇陶瓷大学讲师,研究方向:陶瓷艺术