

陶瓷产品在设计中的应用研究

刘莹莹

(抚州职业技术学院, 江西 抚州 344000)

摘要: 当代的陶瓷产品作为传统工艺美术与科学艺术的有机结合, 在当今的城市生活中发挥着不可或缺的文化艺术传播作用, 蕴含强大的包容性, 既是一门独立的艺术形式, 又是一种能代表国家形象的工艺美术作品。陶瓷的独特性能, 如耐高温、耐腐蚀、易清洗和高成型性, 意味着陶瓷能被广泛用于环境设计之中。随着社会的进一步发展, 人们开始更加追求自然和人性化的艺术, 环境设计基于“以人为本的设计”引导陶瓷产品设计立足于人的尺度。总的来说, 当代环境设计中不单需要考量产品的实用性, 还要注重环境中处处体现人本性, 合理的运用陶瓷产品能在环境设计中的应用实现环境设计的人本性效果。本文将从人本性设计的角度出发, 探析陶瓷产品在不同环境设计分区中的应用。

关键词: 陶瓷产品 环境设计 应用研究

DOI: 10.12319/j.issn.2096-1200.2022.30.139

在当下, 我国已经顺利步入了信息化时代, 城市的现代化进程的脚步一刻也不曾停歇。优秀的环境设计作为促进城市进步的重要因素, 影响着—个地区乃至—个省市的文化形象, 具有重大的价值意义。因此, 环境设计师需要考虑到方方面面的问题。例如, 色彩的搭配、材质的选择、造型的设计等, 不但需要考量人们视觉上和目的上的要求, 而且还需要考量人们心理和精神上的需求。因此, 当进行环境设计时, 需要引导陶瓷产品优先建立在人的立场上, 满足人们各种需求, 也满足人们的情感需求的情况下, 才能够实现设计出令人们满意的环境设计作品的最终目的。

一、陶瓷产品的表现形式

中国陶瓷有着悠久的历史和丰富的文化遗产, 具有广泛的实用价值和诸多价值, 从日常使用的碗、盆、罐、壶、瓶、卫生洁具到珍贵的陶瓷雕塑和艺术品, 不仅极大地丰富了中国人的物质和精神世界, 还成为技术与艺术完美结合的中国传统工艺美术作品的代表。如果对陶瓷进行界定, 可以描述为: 用铝硅酸盐矿物或某些氧化物等作为主要原料, 依照人类意愿通过特定的化学工艺在高温下以一定的温度和气氛制成所需形式的工艺岩石, 满足生活上、生产上和工程技术上使用需求, 绝大多数基本上不吸水^[1]。按其用途有的制成器物后, 表面施有相当悦目的各种光泽釉或特定釉和某种装饰。若干瓷质还具有不同程度的半透明度。通体由一种或多种晶体或无定形胶结物及气孔或与熟料包裹体等种种微观结构相对组成。

陶瓷通常有两种形式, 粘土和釉料, 并以不同的表达

形式为特征。粘土的颜色是在烧制过程中形成的, 在浮雕、版画和仿古铜器中, 烧制前的粘土纹理被作为粘土颜色外部表现的主要材料。陶瓷的烧制通常注重对细枝末节的把控, 并且, 陶瓷质地较为细腻, 受到知识分子的喜爱。釉烧则是在高岭土中加入釉料, 釉烧的精妙之处在于釉料颜色的丰富。例如, 高贵优雅的湖田影青釉, 晶莹剔透、清新美丽的蓝裂纹釉和典雅神秘的翡翠绿釉, 釉料的恰当使用经过高温锻造使器身产生通透感, 并能与公共环境保持独特的关系, 从而达到提升环境艺术氛围的目的。

二、以“人的需求”为中心的环境设计

环境设计在中国既是一门传统学科, 也是一门新兴学科。早在20世纪80年代, 中国的几所艺术院校就已经率先开设了与环境设计专业相关的教育课程, 虽然环境设计在中国高等教育体系中已经存在了很多年, 但是它仍然是一个具有广阔发展前景的设计领域, 其理论体系还不完善。环境设计包括室内设计、建筑设计、公共艺术和园林景观设计, 涵盖了除广告设计和平面设计之外的几乎所有艺术学科。环境设计与建筑设计相互影响相互作用, 它把建筑作为空间划分的中介, 引导着室内环境设计和室外园林景观设计的两大类设计研究的并行发展。与纯粹的建筑相比, 它侧重于在建筑内部和外部创造气氛。它还专注于实现和完善环境的细节。在整个环境的设计中, 部分和整体之间的关系得到协调和考虑, 以创造理想的生活空间^[2]。因此, 环境设计是一个基于客观物质基础的工作过程, 以现代环境科学研究的成果为指导, 创造一个理想的生活空间, 实现艺术与技术的完美结合。

在传统观念中,环境对陶瓷产品的影响,是与产品本身的被动适应因素无关的,人们依靠个人喜好来设计或购买陶瓷产品放置在环境中,难免造成室内环境的风格、情感表达、设计文化的混杂。陶瓷产品作为人们对环境进行装饰的一种途径,是为了满足人们对环境的普遍需求而存在的,逐渐成为环境设计的一个比较重要的组成部分。它的功能、审美和文化特征参与了环境空间功能的构建,并传达了环境的审美特征和文化色彩。①环境空间根据人们的需求被划分为不同的功能区,室内的日用陶瓷产品、建筑陶瓷、卫生洁具和艺术陶瓷都是为了满足空间的功能要求而设计的,形成了一个系统的方案,以满足人们在特定使用场景下的需求。②环境设计中的陶瓷产品遵循统一的风格、配色和主题。③陶瓷产品所包含的精神文化内涵是根据空间中人们的情感和文化需求决定的,是环境情感和文化特征的重要因素。为“环境中人的需求”而设计的概念为陶瓷产品的设计开辟了新的视角,并为改善“人-陶瓷产品-环境”系统的协调提供了机会。“环境中的人类需求”的设计理念为陶瓷产品的设计开辟了新的视角^[3]。

有着五千年历史的中国,一直深受儒家和道家的影响,这种影响在现代社会并没有消失。因此,人们对对称、圆润、简单和具有直线的简单形状更感兴趣。这些形状不仅给人以对称和平衡的感觉,而且还丰富了陶瓷艺术品的内容,使其更加有趣,使人们在静态的作品中体会到移动的形状之美。多样性的平衡不仅创造了一个和谐的空间环境,而且在这个和谐的环境中为人们创造了稳定和心理学上的满足,使具有不同文化和特点的人在相遇时能有不同的感受。

三、陶瓷产品在室内环境设计中的应用

陶瓷艺术已经逐渐开始在室内设计中发挥着重要的作用,这也是它越来越受到青睐的主要原因之一。陶瓷的装饰性和艺术性在室内装修设计,能够充分表现出来。首先,陶瓷作为一种具体的艺术形式,与作为一个整体存在的室内设计不同。另一方面,陶瓷只是存在于室内的一种艺术元素,其功能是为室内的艺术效果服务的,它是一种附属品,可以成为室内的软装饰。陶瓷能够成为室内元素的一个组成部分,诸如书画、古董和花卉等。与书法和绘画一样,陶瓷可以给室内带来优雅的外观,但书法和绘画只能以二维方式呈现在公众面前,而陶瓷既可以是三维的,也可以是二维的,简而言之可以是平面也可以是立面的效果,所以它们在室内的作用不容忽视。陶瓷因其独特的艺术效果和丰富的装饰语言而被应用于室内设计,可以

创造出一种环境优美的室内环境。

其次,在环境设计中大量陶瓷材料的应用也是十分广泛多见的,例如,陶瓷砖和浴室产品在室内设计中是必不可少。因此,陶瓷艺术在室内设计中发挥着不可或缺的重要作用,其重要性可想而知。当然,陶瓷材料和陶瓷艺术品不仅在形式、装饰、色彩、处理和艺术执行方面具有独特性,更重要的是,它们在室内设计中的使用可以创造出室内的主题、情绪和气氛^[4]。因此,艺术品和陶瓷材料的使用可以使室内装饰更加和谐和艺术。陶瓷材料的一些关键特征决定了它们在室内设计中的地位。首先是陶瓷的色彩丰富,可以满足所有的色彩要求和所有的室内设计风格,而且颜色永不褪色,经久耐用。其次,陶瓷作品的设计可以满足不同人的审美需求。第三,陶瓷材料具有防水和防火功能,易于清洁。例如,红木家具所带来的平静气氛与陶瓷制品的光泽相结合,可以为整个室内增添艺术气息。陶瓷和室内设计有着密不可分的联系。总的来说,陶瓷艺术的发展影响了室内设计的发展,成为装饰艺术的主要形式和室内装饰的实用设计材料^[5]。

具体情况可以分为:第一,明确空间功能及风格属性,丰富人们在特定功能指向的室内空间的室内造型设计,需要利用功能性产品实现人体的延伸。同类型的陶瓷产品凭借相似的功能在空间集聚,规划出空间的功能区域,产品多样化的形态丰富了室内空间的造型。客厅茶具、果盘、烟灰缸、鲜花、陶瓷墙纸等陶瓷制品,以及客厅家具、家电产品组合,共同服务于休闲、展示、装饰等功能,是客厅明确使用的公共交流空间,陶瓷产品鲜明的风格化也使客厅成为展现室内环境个性及品位的焦点。餐厅是一个用餐和社交的地方。餐桌上的桌椅、陶瓷餐具和调味品的安排和组合创造了一个基本的吃饭功能空间,而悬挂在天花板上的陶瓷照明灯与上面的房间结构相辅相成,创造了一个没有实际边界但却占主导地位的虚拟空间,光线的明暗、冷暖创造了就餐环境的情境化照明氛围。陶瓷灯具不仅能满足照明需求,而且在餐饮区的设计中也具有仪式感。建筑空间的大部分表面都被陶瓷砖覆盖,它的釉色构成了室内环境的色彩基调。同时,墙地砖的艺术化应用在空间中是凸显设计特色的精彩之处,例如,用拼接的瓷砖给人以清新雅致的风格,富丽堂皇的风格,或者复古别致的风格,而不同的地板风格给环境设计带来明确的风格特色。第二,以情感化、个性化设计营造室内环境情感氛围。著名设计师高文安说过:“室内设计重要的是追求空间的亲和力”。当代陶瓷产品设计正在逐

步改变实用设计的概念,采用情感设计,在消费者和室内设计之间建立起情感联系。追求设计和色彩的美感,创造出良好的感觉,而卓越的功能则满足了人们日常的室内需求,促进了行为层面的满足。通过在思想层面整合情感元素,陶瓷产品成为有意义和有思想的物品。陶瓷可以是温暖、精致的瓷器,也可以是具有适当程度质朴的粗纹陶瓷。彩色釉料可以表现出一种平静的优雅或温暖明亮的气氛,使陶瓷产品具有丰富的外观。随着现代室内环境的发展,陶瓷产品在室内越来越受欢迎,在日益同质化的现代产品中,作为个人语言的艺术美和材料美越来越优先于审美和情感表达。由陶瓷制成的家居饰品不仅可以作为室内装饰,强调房间的艺术品位,还可以作为角落的填充物,为房间增添生命和活力,在咖啡桌、电视柜、沙发角落、桌子等处结合鲜花或香棒等元素。陶瓷墙纸可以作为室内装饰,强调墙纸的重要性。陶瓷背景墙是近年来非常流行的一种陶瓷装饰产品,带有主题图像的墙面装饰构成了室内环境设计的审美核心,如客厅外墙或浴室墙壁,在创造室内氛围方面具有重要价值。第三,以文化属性凸显室内环境的设计文脉。古人云“器以载道”,陶瓷产品作为人类创造的生活器具,其外部形状、釉色和装饰反映了人们的审美情趣和生活动机,因此,日常工具可以说是承载了一个民族的文化底蕴。陶瓷独特的文化特征和强烈的文化因素在营造文化氛围和传播文化思想方面发挥着重要作用。陶瓷产品介入室内环境,重要的是两者文化基因的契合。欧式产品衬托室内高贵的欧式环境氛围,简约的现代风格产品融入时尚的现代室内,中式陶瓷散发着和谐稳定的气质,与中式装饰品相得益彰。陶瓷有着深厚的历史底蕴,其发展道路与民族文化的发展是一致的。因此,陶瓷产品的形状、釉料、装饰和其他外部形式包含了文化的历史记忆。当宋代陶瓷被用于现代室内环境设计时,文化符号的作用超越了功利性的功能,成为产品的核心价值。简洁优雅的造型和纯正的釉色将宋代瓷器优雅、内敛、轻松的文化气质带入当代环境设计,表达了室内环境设计的艺术气息和民族文化底蕴。陶瓷产品也是当地材料和文化的产物。人们对当地陶瓷材料的改造,创造出特殊的技术和装饰元素,人们的态度,审美意识和其他隐藏的精神创造,通过设计细节,如装饰图案,釉色偏好,容器特征和产品组合来揭示。陶瓷作为当地文化和室内设计的一种表现形式,足以突出当地特色。围绕“人”和“环境”的设计目标,“环境中的人类需求”的设计理念系统地结合了功能设

计、情感设计、文化设计和环境设计。该项目的目的是在产品、人和环境之间创造一种和谐的、多维的关系,在建筑空间中为人们创造一个诗意的生活空间。

四、结语

最早的瓷器是由中国人在3000多年前的商代创造的。当时发现的瓷器还处于原始状态,但它是古代中国工人智慧的结晶,从那时起,陶瓷就成了人类生活中不可或缺的一部分,小到日常用具,大到艺术作品,从那时起,陶瓷就与中国这片土地紧密相连。陶瓷艺术仍然存在于今天中国人的日常生活中。现代生活的快节奏和工业化的加速使得新时代人们的生活发生了诸多不好的影响,危害了他们的兴趣和生活享受。如果陶瓷艺术能被用于环境设计中,它将提高现代人的生活质量。陶瓷艺术带来了自然和原始的感觉,可以帮助人们亲近自然和自然环境。优秀的环保陶瓷往往在朴素的泥土中表现出古典的气息,表达出古老的传统精神,这种传统的陶瓷艺术装饰语言让人感到回归自然。环境陶艺是一个最近引入的术语,实际上是将陶瓷艺术的理念应用于环境设计。这一概念的引入表明,陶瓷艺术在环境设计中的应用正受到越来越多的关注。纯粹的陶瓷艺术,在城市化进程加快的今天,透露出乡村的气息,让人本能地感受到泥土的气息,即使泥土经历了火的炙烤,依然散发着乡村的气息。陶瓷艺术是一门历史悠久的传统艺术,是中华儿女心中永恒的主题,陶瓷产品代表着中华民族几千年来文化底蕴和艺术涵养。相信在未来,世界上其他国家人民也能逐渐意识到中国陶瓷给人类世界带来的物质感受和文化魅力,让世界知道中国的陶瓷产品不仅可以是一门源远流长的艺术创造,也是人类环境改造的助力,可以很好地服务于人类。

参考文献

- [1]谭雅之.陶瓷艺术与陶瓷工艺的若干研究论述[J].黑龙江科技信息,2017(09):17.
- [2]关圆圆.公共环境中人与陶瓷工艺品的情感交互性研究[J].开封教育学院学报,2016,36(01):258-259.
- [3]于鑫.数码技术在现代陶瓷艺术创作中的应用[J].才智,2015(20):283.
- [4]秦冬冬.打造工艺美术品交易平台服务工美行业创新发展[J].产权导刊,2015(06):49-50.
- [5]余剑峰.论陶瓷壁饰艺术介入环境空间[J].陶瓷研究,2011,26(01):108-109.