

现代日用陶瓷器形的创新设计方法初探

倪伟, 陈虹
(华东师范大学, 上海 200062)

摘要: 日用陶瓷器形随着陶瓷技术的发展和人们生活水平的提高不断变化发展。现代生活方式、工艺技术、文化审美的改变为陶瓷器形带来新的创作空间。文章立足于设计创新的视角, 结合形态、结构、材料、工艺等诸多因素对陶瓷用品设计进行语境、趣味、使用方式等方面的解读, 旨在将现代形态设计方法应用于日用陶瓷器形创作中, 以满足当下不断变化的市场需求, 在日用陶瓷器形的艺术化设计方面做些有益的探索。

关键词: 日用陶瓷; 器形设计; 创新方法

中图分类号: TQ174.75 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-2278(2015)03-0325-05

The Innovative Design Approach of Modern Domestic Ceramic Form

NI Wei, CHEN Hong
(East China Normal University, Shanghai 200062, China)

Abstract: The forms of domestic ceramic have been updated with the development of technology and the rise of living standard. Modern life style, technology and art esthetics afford greater developing space for domestic ceramic design especially in this cutting-edge era. This paper suggests approaches from the perspectives such as semantics, aesthetics, and functionalism to new designs that can be developed through the innovation of structure, form, material and processing technique. The aim is to put form design approaches into practice for fulfilling the needs of market.

Key words: domestic ceramic; form design; innovation approach

每个时期的陶瓷器形都无可避免地反映了其时代特征, 譬如唐代陶瓷器形雍容大方、端庄饱满; 宋代陶瓷器形挺拔、俏丽……都与时代的审美风尚相关。

当今是物质生活相对富足的时代, 人们除了对基本生活资料的需求外, 对精神生活的要求也日趋提高。通过对2012、2013广交会、华交会等大型国际展会上的日用陶瓷器具的调研发现, 我国日用陶瓷设计正呈现出一种新的发展趋势: 自然化与人性化并重; 个性化与时尚化凸显; 国际化与民族化融合。具体而言, 日用陶瓷设计更加注重与现代家居用品和家庭装潢环境的相协调, 例如与现代简约式、古典欧式、后现代式、中式家居风格相一致等; 更加注重实现其缓减、调节人们生活中的紧张情绪和工作压力的心理功能, 例如开发出具有趣味的、能引发美好记忆的产品; 更加注重个性彰显与审美情趣的结合, 例如开发韵味独特的、风格鲜明

的、时尚化的产品。

一、现代日用陶瓷器形设计的主要发展趋势

近年来, 新的设计理念、设计方法及新的加工技术在日用陶瓷设计领域的推广, 极大地促进了我国日用陶瓷产品在品种、性能、用途方面的更新换代; 同时, 人们生活方式的改变、消费观念的变化, 消费需求的多样化, 也使得日用陶瓷产品设计在色彩、功能、肌理、形态、审美情趣等方面日益丰富多样, 主要表现在以下几个方面:

(一) 日用陶瓷产品设计与艺术陶瓷设计相融合

近年来, 日用陶瓷产品设计者越来越关注产品的心理功能的实现, 产品的生活情趣化、审美化、时尚化趋势凸显。如咖啡器具是日常用品, 但因其为中高端消费品, 且具有陈设效果, 因而它的艺术审美价值往往会成为消费者选购产品时的重要考量

收稿日期: 2014-12-06。

修订日期: 2015-02-05。

通信联系人: 倪伟(1968-), 男, 博士, 教授。

Received date: 2014-12-06.

Revised date: 2015-02-05.

Correspondent author: NI Wei(1968-), male, Doc, Professor.

指标。市场中那些具有较高审美价值和设计趣味的咖啡器具更易受到消费者的青睐。将艺术陶瓷设计中的审美理念、情感趣味、文化意境结合在日用陶瓷的设计中,使得日用陶瓷产品兼具实用价值与艺术观赏价值,已成为日用陶瓷产品设计的重要发展趋势。

(二)日用陶瓷器形设计创新与产品创意设计方法结合

过去,我国陶瓷设计与产品设计是相对独立的两个领域。随着世界先进设计理念的介入,以及中国设计产业的迅猛发展,各地区、各领域的设计理念不断融合,互相促进。创意产品设计方法在日用陶瓷器形设计领域中的应用日益广泛,其工业化的方式和系统创新方法对日用陶瓷设计产生了重要的影响;现代产品设计中开始利用陶瓷材料,如以陶瓷为外形材料的U盘、家用及车载空气清新器等;日用陶瓷产品已成为人们的居家产品的组成部分,有力地推动着陶瓷产品的市场发展。

(三)体验设计在日用陶瓷器形设计中的应用

体验设计是将消费者纳入到设计当中。自从美国经济学家约瑟夫·派恩和詹姆斯·H·吉尔摩提出“体验经济”之后,体验设计已成为产品设计领域重要的设计理念。体验设计强调:优秀的设计建立在对用户需求的深刻理解的基础之上。将体验设计的理念应用于日用陶瓷设计领域的陶瓷器形、表面纹样、肌理、使用方式等的设计当中,将会为陶瓷产品设计带来更宽广的创新视界和新的设计思考。

(四)不断革新的陶瓷生产加工技术手段在日用陶瓷器形设计中的应用

与德国、英国、日本等先进国家相比,我国的陶瓷生产加工技术一直处于相对落后的状态。近年来这种情况已有所转变,目前我国的陶瓷生产加工技术正在不断改进中,主要反映在材质创新和工艺创新等方面。如传统陶瓷原料以硅酸盐为主,在陶瓷坯的成形加热过程中的物理化学变化影响坯料性能。通过研究矿物组成、颗粒组成及化学组成对瓷釉显微结构和物化性能的影响,现在可采用多点测温仪、温度传感器和控制器等智能设备,提高塑性、干压、注浆三大成型工艺,并结合微波干燥、太阳能干燥、红外线干燥及热风干燥等技术组合,解决了目前高档日用瓷半成品坯体成形、烧制过程中瓷坯变形及强度不高、透光度不好、质感不润、针孔多、釉面不平整等缺陷;陶瓷生产加工技术的改进成为日后陶瓷器形的创新设计和质量提升的十分重要的技术支撑。

二、日用陶瓷器形的艺术设计方法探索

“形态是产生吸引力的根本。”^[1]器形是最直接的外观因素,对于消费行为产生重要的影响。为创新日用陶瓷器形的设计,设计师必须把握技术的新发展、了解现代生活方式,利用新的设计理念、设计方法、结构工艺,设计出有吸引力的产品。通过对国内外现代产品的设计基因解析,我们试图寻找针对我国日用陶瓷产品创新设计的一些新路径。

(一)材质肌理的重新思考

现代技术的发展使得陶瓷材料与其它材料的结合成为可能:如陶瓷材料与竹材、木材、玻璃、金属材料的结合;陶瓷与异质材料的结合,不仅增加了陶瓷造型的变化,还能完善产品的功能。而且表面肌理的变化不仅可以增加摩擦力、触感,还能带来丰富的表面效果,“肌理可以丰富立体形态的表情。”^[2]多样化的表面肌理,正好契合现代消费者的丰富的情感和时尚审美需求,受到年轻受众的喜爱,也为陶瓷器形设计带来了更多新的思路和方法。结合异质材料的陶瓷果盘(见图1),在外形方面以立体旋转的方式表现,能够很好地表现出空间感与动感;在功能实现方面,既可用作果盘,又可



图1 Leah Leison 椭圆碗(Oval Bowl), 2002
Fig.1 Leah Leison "Oval bowl" (2002)



图2 田中美佐 陶瓷玻璃工艺品
Fig.2 Misa Tanaka "Glass art"

在空置时作为一件雅致的艺术陈设品。日本陶艺家田中美佐的作品(见图2),将玻璃与陶瓷结合,将白色陶瓷的天然质朴与玻璃的清澈完美结合,使杯碗成为有意境的器物,让雅文化融入到生活之中。

(二)使用方式的改变

“产品设计就是将产品与人的关系形态化,即产品的效能只有通过人的使用才能发挥……”^[3]使用方式是产品功能的重要体现。如现代电风扇的设计,采用了增倍机原理,改变了通常使用的叶片式电风扇出风方式,不仅消除了叶片式风扇的危险性,且易清理,外观时尚。随着现代生活方式的改变、技术的不断革新,日用陶瓷产品有了很大的优化空间。如设计师根据人们使用茶具(见图3)时握杯的方式设计茶杯的形态,茶具在实现其实用功能的同时,器形却不再规整,多了拿捏的趣味。这样的设计手段在满足陶瓷器具日用功能的前提下,又赋予了器具以更多想象与创意的空间。

(三)材质属性变异的趣味

改变常见器物的比例、量感、质感一直是一种简单而行之有效的设计手段,如下图的花瓶(见图4),仿佛软性材料制成。这种异质同构的方法将布的可塑性特征移植到瓷器之上,既方便取放,又具有触感;既不影响其使用功能,又增加了使用的

乐趣。瓷器在成型前为土质,柔软有可塑性,烧结后将原有特征呈现,为瓷器造型设计增添个性与新意。

(四)结构改变的创新

如果对陶瓷器物的构成元素加以分析,并对这些构成元素进行重构,可以实现新的器形创造。如图中的花瓶(见图5),将花瓶中流出的水与花瓶共同构成支撑结构,同时水形态中的花形浮雕又诠释出花与花瓶的关系。对花、花瓶、水的重构形成独特的视觉感染力。这样的器具即使不插花也是一件值得玩味的艺术品,界限模糊化的设计增加了产品的功能。

(五)形态语境的渲染

陶瓷器物的色彩、形态、质感,共同营造出陶瓷器物的整体韵味,即形态的语境。“语境概念”^[4]最早由人类学家B.Malinowski在1923年提出,它包括“情景语境”和“文化语境”。在陶瓷设计领域,“语境”指的是陶瓷的形态所传递出的某种特定含义及整器所引发的观者的感受,如观者的回忆、感动、憧憬等。在现代社会中,生活的压力使得人们需要内心的安宁、愉悦、慰藉与平衡。艺术家Kurt Weiser设计的绿杯(见图6),器形上满满的装饰图案让人仿佛进入热带密林,领略奇异的花草世界,这



图3 Christopher P. Staley 茶壶和杯子(Teapot and Two Cups)1999
Fig.3 Christopher P. Staley “Teapot and two cups” (1999)

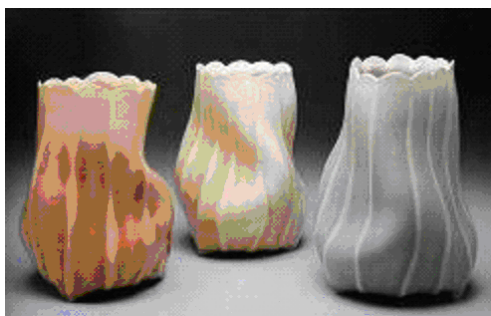


图4 Aysha Peltz 多面花瓶(Three Faceted Vases) 2003
Fig.4 Aysha Peltz “Three faceted vases” (2003)

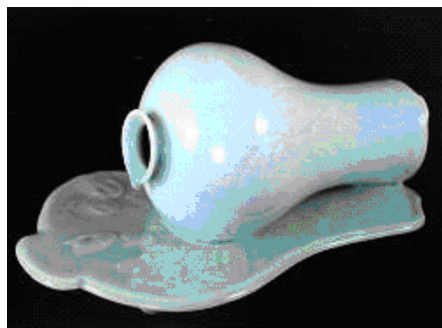


图5 Philip Cornelius 曼顿转移术(Menton Transfer), 2006
Fig.5 Philip Cornelius “Menton transfer” (2006)

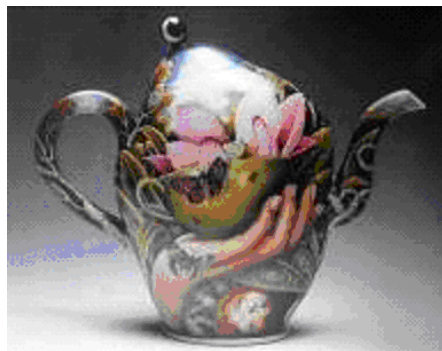


图6 Kurt Weiser 绿杯(Green Cup)2005
Fig.6 Kurt Weiser “Green cup” (2005)

样的茶壶泡出的茶似乎多了一份美妙与芬芳。现代陶瓷荷叶瓶(见图7),将莲花、荷叶的场景融入器形设计中,让观者有身临其境的感受。

(六)加工工艺的变革

瓷器的制作工艺繁复,如制胚工艺便有拉坯、利坯、泥条盘筑等;烧制工艺有仰烧、叠烧、覆烧、素烧等;施釉工艺有浸釉、荡釉等。而且操作工艺、操作程序乃至烧制温度的变化都可带来瓷器色彩、质感的改变。如釉上彩和釉下彩的表面效果不同,釉上彩更适合色彩图案的表现,并有一定的立体效果,而釉下彩更适合细腻的色彩与质感的体现。Christopher P. Staley创作的碗(见图8),采用不均匀的釉层处理,使得器形表面形成光洁与粗糙的质感变化,配合形态上的立体旋转空间,器形显得生动、鲜活。Curtis Benzle纯手工制作的组花(见图9),采用镶嵌黄金、流彩等手法,使作品具有丰富的视觉效果和动感。

(六)时尚文化信息的提炼

随着经济的全球化,不同地域、不同风格的文化 and 生活方式让人们的世界流行时尚和本土民族元素有了更深的认知。当今的陶瓷设计也更趋国际

化、时尚化。深入了解各地域的历史文化特征,洞悉现代消费理念、方式与时尚文化、民族文化的内在关系,对于理解和捕捉多元的时尚文化特质十分重要。如下图(见图10、图11)所示的设计,简约



图9 Curtis Benzle 组花(Floral Group) 2005
流彩绘制,镶嵌,无釉,电烧,23K黄金薄片
Fig.9 Curtis Benzle "Floral Group" (2005) (slip painting, affixation, unglazed, electric fire, 23k gold wafers)



图10 Llyn L. Strelau趣味茶(Playful Tea) 2002
Fig.10 Llyn L. Strelau "Playful tea" (2002)

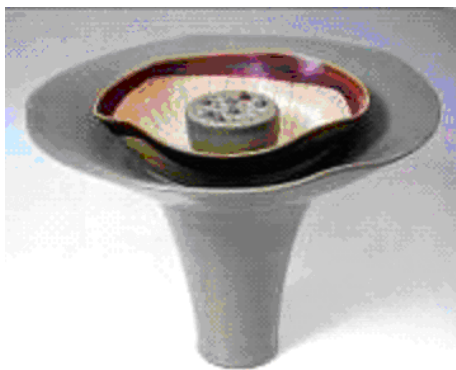


图7 Zoltan David 生命(Life) 2005
Fig.7 Zoltan David "Life" (2005)



图8 Christopher P. Staley碗(Bowl)1988
Fig.8 Christopher P. Staley "Bowl" (1988)



图11 Keisuke Mizuno禁花(Forbidden Flower) 2001
Fig.11 Keisuke Mizuno "Forbidden flower" (2001)

的、装饰的、个性的、趣味的、张扬的、含蓄的……都会成为现代消费者的选择。

三、结 语

陶瓷器形是一种特殊的生活文化形态，兼有技术和美学、物质与精神的双重属性，具有鲜明的形式特征和浓厚的艺术魅力，别具文化品格，它蕴含了人类宝贵的创造经验和智慧。正如我国著名陶瓷艺术设计教育家、清华大学美术学院的杨永善教授认为：“今天的陶瓷设计应立足于现代文化生活和物质生活的需要，在深入研究现代陶瓷原材料的性能和特点的基础上，继承和借鉴相兼容，这样才能在吸收和消化的过程中，不断发挥革新和创造精神”。^[5]我们相信通过对生活需求与技术的深入理解，继承与借鉴不同领域的产品创新方法，陶瓷器

形设计会有更为广阔的拓展空间。

参考文献：

- [1]原研哉. 设计中的设计[M]. 济南: 山东人民出版社, 2006: 163.
- [2]辛华泉. 形态构成学[M]. 杭州: 中国美术学院出版社, 2003: 190.
- [3]吴翔. 产品系统设计[M]. 北京: 中国轻工业出版社, 2002: 25.
- [4]DURANTI A., GOODWIN C. Rethinking Context: Language as an Interactive Phenomenon [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1992
- [5]杨永善. 陶瓷造型艺术[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004: 332.