

陶瓷艺术设计的色彩与情感

冯美庭

(景德镇陶瓷学院)

摘 要

本文着重阐述了陶瓷艺术情感的思考以及情感与色彩之间的关系。色彩情感的产生离不开人们对千变万化的大自然的视知觉的心理感应。这种感应不仅仅只保留在艺术陶瓷的本身,而应全方位、多角度把陶瓷艺术置身于各种艺术环境整体之中。

关键词 陶瓷艺术, 色彩, 情感

THE COLORING AND EMOTION OF CERAMIC ARTS DESIGN

Feng Meiting

(Jingdezhen Ceramic Institute)

Abstract

This paper emphatically describes the emotional thinking of ceramic arts and the relationship between emotion and coloring. The origin of coloring emotion cannot be separated from people's psychological reaction of visual sense and consciousness towards the changeable nature. This reaction cannot exist only in the studio pottery itself, but also should place ceramic arts in the whole of various artistic environment.

Keywords ceramic arts, the coloring, emotion

在千变万化的自然界里,蕴含着真正的色彩世界。人们生长在这样的色彩世界中,通过视觉感知这缤纷的世界,体验色彩的象征意义。同时,人们又运用独特的高级思维去再现生活的色彩,创造出反映其思想内涵、丰富情感的艺术作品。

1 色彩与情感的联系

从客观上讲,色彩本身并无情感而言,色相、色性、色调都是自然现象,其本身是无所谓感情的。但是,人

们却能感受到色彩的情感,这是因为人们在长期生活中积累着许多视觉经验,一旦知觉经验与外来色彩刺激发生一定呼应时,就会在人的心理上引出某种情绪。如草绿色与黄色或粉红色搭配,会不知不觉地同我们儿时的一些生活经验呼应起来,当我们躺在嫩绿的草坪上,看到周围盛开着黄色、粉红色野花,就会引发一种欢快、生机勃勃的情绪;又如日出东方,人们对日出时的金红色调、金黄色调会产生喜悦的情绪,当人们看到红色和黄色就会联想到太阳的光和热,自然而

收稿日期:1997-10-30

通讯联系人:冯美庭,景德镇陶瓷学院美术系,333001

然地把金红色调和金黄色调同希望和朝气蓬勃等情绪连在一起。同样,狂风暴雨之夜的暗冷色调同灾难和恐怖情绪是连在一起的。

由此可见,色彩与生活、色彩与人的视知觉、色彩与人们思想情绪紧密相连,久而久之,对于色彩的联想、象征意愿就渗透在人类生活的各个方面。

2 陶瓷色彩的配置与情感的体现

艺术来源于生活,人们的艺术设计与创作是生活的反映。色彩的配置、运用是艺术作品不可缺少的重要因素,同时,色彩又体现出作品的内在情感。

陶瓷艺术创作包括形象造型、形式法则、色彩配置与布局、表现技法等。在诸多因素中体现作品的气势和生命力的还数色彩。以往有这样的说法,在创作一件陶瓷作品时由于色彩配置或色调没有把握好,导致作品前功尽弃;相反,如果色彩配置与内容、设计思维协调统一,那么作品就价值连城,身价百倍。另外人们还会发现,在设计配色中,相同的内容(如造型、形式、技法)由于配色不同,色调各异,作品所体现的情趣也各不相同。因此,多种情调能多方面满足人们审美的需要。

陶瓷艺术作品中的色彩配置与色调处理是至关重要的,传统的艺术陶瓷如红绿彩、五彩、粉彩、青花、斗彩之所以风格各异、情趣盎然,就是创作者恰到好处地把握了色彩赋予人们情感的象征意义,从而唤起人们的美感意识,使作品增添了无穷的内涵和意境。

人们对几种典型的色彩往往情有独钟。陶瓷艺术作品特别注重几种主要色彩的搭配。如红绿彩,它是由红、绿、黄、兰色构成,但在诸多颜色中主调是红,绿色次之,搭配用黄、兰,色调鲜明,对比强烈,使人在精神上感觉热烈、富丽、喜庆,并具有浓厚的东方民族特色,很有个性。特别是其中的红色,如果拿掉只剩下绿、黄、兰,那么热烈的情感就差之甚远了。

无独有偶,陶瓷五彩(古彩)装饰画风很像中国杨柳青年画,讲究韵律、笔力,在色彩的配置上对比强烈,其色彩由红与大绿、苦绿、古紫、薄黄构成,从而加强了装饰画面的对比力度,使作品中的色彩震撼力很强,能给人以明朗大方、富丽堂皇、古朴典雅的生动情趣,给人带来轻松愉快之感。

粉彩的情调可谓略有不同,它的艺术语言与其他传统装饰比较而独具特色,决定其个性特点的主要是材料、表现技法、设色方法。粉彩所用的颜料大部分是粉质的,其呈色纯度属于中等纯度,为此,粉彩颜色对

比不强,自然柔和,因而作品体现出一种轻巧和秀美,给人留下精致、细嫩、简洁、亲切的美感。

被外国人译成“蓝天与白云”的景德镇传统名瓷——青花,在色彩运用上更是独树一帜。它色彩单纯,色泽清丽,更重要的是青花装饰特别讲究情调美,表现形式丰富,给人以简练、古朴、耐人寻味的感觉。其雅俗共赏的民族特色,充分体现出一种东方韵味,使得日本人也对中国的青花倍加青睐。

从陶瓷艺术作品色彩的配置上不难看出,无论是泼墨重彩还是轻描淡写,都能起到异曲同工之效,而不同装饰材料和不同色彩的搭配,使得陶瓷艺术作品形成自己独特的风格,充分渗透人的感情因素,正是因为这些作品饱蘸着人的思想感情,才得以流传百世,经久不衰。

3 陶瓷艺术创作中的色彩、环境与情感

艺术作品中的色彩情感表现与所处的环境关系密切,这环境分为宏观因素和微观因素。宏观因素有时代历史、地理环境、人文景观、民俗习惯、文化心态等;微观因素有周围环境、建筑风格、室内布局、空间尺度、光照效果、家俱与室内色调配置等。在这些因素中情感的产生与作品的色彩设计分不开,而色彩又与诸多因素互为补充依存。

首先,艺术陶瓷设色情感表现要考虑历史文化背景。不同的历史时期其要求不同,不同的色彩标志着其时代特色。如唐宋时期崇尚青色,越窑的“类玉类冰”、“千峰翠色”都是对青色的赞美;元代由于蒙古族的习惯,喜爱白色;而明代恢复汉制,传统的黄色又成为其尊贵的色彩地位,成为皇帝的专用色。

其次,陶瓷艺术作品中所用的色彩与自身的民族风俗分不开。如红色在中国是作为象征吉利和喜庆的色彩,逢年过节门上贴着红色的对联,结婚扎上红头绳,这都是表示吉祥喜庆的意思。而不同地域、不同国家对色彩有着自己的象征意义,如我国的白色为丧色象征,而西方的习惯象征意义就不同,西方以白色象征纯洁、至高无上,婚礼服用白色被认为最合适。

陶瓷艺术作品色彩运用不仅要了解色彩的科学性,同时要注意色彩的社会性,亦即人的一定心理因素和人的文化心态。

人的文化心态是由人的生活经历、文化素养而决定的。不同的工作性质、不同文化素养会产生不同的色彩追求,他们对色彩的理解也是不一样的。作为一名公职人员,终日忙于应酬公事,下班后总希望有一个

比较宁静的休息环境,这时一件素雅的陶瓷作品就会使人忘却一天的烦恼;从事医务工作的人,整日与病人打交道,情绪比较低沉、严肃,下班后回到一个温馨明朗的富有活力的家庭,情绪就会平静安稳,因此具有活泼明快色彩的陶瓷作品会给这一类家庭增添活力,能调动人的内在情感,更加热爱生活。

另外,不同年龄、文化层次的人对于色彩的喜好也是不同的。年轻人喜爱鲜艳的色彩,因为它代表温馨、青春;老年人则喜爱素雅淡色,因为它象征着宁静、单纯。公众场所用的色彩必须迎合大多数人的欣赏习惯,而居室的色彩则追求个性的表露。这些都是艺术创作不可忽略的因素,也是人的情感象征性的集中体现。

陶瓷艺术作品的色彩与空间的关系也是至关重要的,这是调动人的情感的关键因素。往往有这样一种情况:一件艺术作品在适合于他的艺术环境空间会产生它的艺术欣赏价值,而在另一环境空间则因为不适合它而使其艺术魅力被埋没,人们对它视而不见。也就是说,陶瓷艺术作品的氛围很关键,环境空间的大小需特别注意。如大空间要求其作品尺度大,原因是大空间距离人们视觉远的地方多,与此相应的装饰与色彩配置则要求单纯、明朗,颜色的纯度相应要高些。例如在较大的外宾接待室内,整个环境富丽堂皇、热情洋溢,其中如陈设万件青花装饰瓶,会给室内的气氛增添清丽之美,不仅使原来的艺术环境锦上添花,同时减少人们视觉心理刺激,增加了安定情绪。

反之,在尺度小的艺术环境中情况则不然。因为空间小,人与物之间距离近,物体明晰度较强,视觉赏析时很容易得到明显的视觉效应。这样,艺术作品必须考虑大小尺度,太大作品似乎不适合处于小空间之

中,装饰色彩亦不宜太红、太艳、太亮,而在小空间的居室里陈设小件装饰花瓶,其色彩柔和、清新、含蓄,定会给人以亲切、温馨的愉快之感。

4 色彩与情感——艺术创作的永恒话题

我们生活的这个空间可以说是色彩的空间,我们的生活对色彩的要求是潜意识的。色彩在人们周围形成的视觉对人的情绪、情感起着不可低估的影响。从这个角度出发,针对色彩的设计逐渐被人们发掘利用,色彩这个产生美感和艺术魅力的基本要素,也逐渐成为设计者用来解释事物、表现形象和情感趣味的重要手段。

随着人类社会进入高科技信息时代,人类物质生活的提高,高科技的进步与发展,使人类的生产方式和生活方式发生了变化,而人类自身素质的提高,消费需求已经由物质转向精神。这就要求艺术设计朝着具有个性化的、充满人情味的方向发展。

现代陶瓷艺术设计与创作必须顺应时代的要求,体现现代化精神,适合现代人的需求。因此,在注重造型、材料等因素的同时,还须在色彩的配置上进一步提炼,使艺术作品既继承传统特色,又带有鲜明的时代气息,在色彩和视觉效果的把握上更加准确,从而加强艺术作品的感染力。

美好的色彩能使人产生精神上的共鸣和愉快,更能体现生活的丰富多彩和情调之美,因此,色彩与情感的融为一体能使艺术作品达到完美的境界,是艺术创作的永恒话题。现代陶瓷艺术设计应把这二者统一起来,创造出具有丰富审美情趣的、有无穷魅力的艺术作品。