

DOI: 10.13957/j.cnki.tcx.2019.03.023

现代环境陶艺的设计语言与情感表达

王春霞^{1,2}, 何炳钦¹

(1. 景德镇陶瓷大学, 江西 景德镇 333403; 2. 西北师范大学知行学院, 甘肃 兰州 730070)

摘要:设计语言是设计的基本要素,也是设计思想与情感表达的方式。本文基于现代环境陶艺的特质,结合当下环境设计的实际情形,从造型语言、装饰语言和空间语言3个方面研究设计语言在环境陶艺设计中的应用与情感表达:如何以不同的设计语言表达设计师的思想情感?如何让设计语言在环境创作中与观众取得互动?如何通过不同的方式方法达到设计语言在环境陶艺创作中的合理应用?由此得出,设计语言是环境陶艺重要的设计要素,不同的设计语言具有不同的情感表达功能。通过设计语言的适当运用,不仅能使环境陶艺与周围环境和谐统一,还能实现作品与观众间的情感与心灵互动。

关键词:环境陶艺;设计语言;情感表达

图法分类号:TQ174.74

文献标识码:A

文章编号:1000-2278(2019)03-0403-04

Design Language and Emotion Expression of Modern Environmental Ceramics

WANG Chunxia^{1,2}, HE Bingqin¹

(1. Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen 333403, Jiangxi, China; 2. Zhixing College, Northwest Normal University, Lanzhou 730070, Gansu, China)

Abstract:Design language is the basic element of design, as well as the way of expression of design thoughts and emotions. Based on the characteristics of environmental ceramics, the application and emotion expression of design language in environmental ceramics design are studied. In view of the actual situation of current environmental design, starting with the actual cases of environmental ceramic art, this paper discusses how to express the designer's thoughts and feelings in different design languages from modeling, decoration and spatial arrangement, and how to make the design language interact with the audience and achieve its rational application in the creation of environmental ceramic art in different ways. Therefore, the design language is an important design element of environmental ceramics, and different design languages have different emotional expression. The design language not only can fit the environment ceramic art in harmonious unity with the surroundings, but also can facilitate its heart and mind interaction with the audience.

Key words:environmental ceramic; design language; emotional expression

0 引言

任何艺术形式都离不开语言与表达。语言是人类传递信息的一种方式,通过语言可以表达情感与思想。语言是表象,情感是内在。透过不同的语言表达不同的内在思想与文化内涵。^[1]环境陶艺是20世纪80年代,在后现代艺术观念影响之下,陶瓷艺术观念发生改变之后应运而生的一种新的艺术形式。是指艺术家借助陶瓷材料或与其他材料相结

合,为公共环境与空间设计的陶艺作品。^[2]随着社会的发展和人们生活水平的提高,人们对生活的追求不只局限在物质层面,而且在精神层面上也出现更多的期待与渴望。面对城市生活节奏的加快,现代激烈的社会竞争,人情味的淡漠,都市人也越来越感到一种压抑和疲倦,深感与大自然的疏远。^[3]这一现象与人们精神层面上越来越高的追求相悖。为实现更高的精神层面的追求,陶艺设计家们努力探索,丰富环境陶艺造型、装饰、空间关系等设计

收稿日期:2019-01-18。

修订日期:2019-03-27。

基金项目:2018年度甘肃省社科规划项目(YB129)阶段成果;2018年甘肃省高等学校科研项目(2018B-071)阶段成果。

通信联系人:王春霞(1978-),女,副教授。

Received date:2019-01-18.

Revised date:2019-03-27.

Correspondent author:WANG Chunxia(1978-), female, Associate Professor.

E-mail:524269853@qq.com

语言, 并注重通过设计语言表达丰富的情感, 从而达到美化环境、增强大众情感认同的目的。

1 造型语言

艺术表达离不开造型, 造型是基础, 是艺术与大众沟通的介质。环境陶艺也不例外, 必须借助于造型实现设计构思。环境陶艺与传统陶艺有所不同。环境陶艺处于多维的公共空间, 具有公共艺术的属性, 它融合公共艺术原则和现代陶艺语言, 以适应多种不同的空间。环境陶艺最早兴起于日本、韩国, 最初的形式是瓷砖装饰建筑贴面; 在公共艺术的发展与影响之下, 雕塑、壁画、装置、公共设施也越来越多地采用陶瓷材料, 造型得以不断丰富, 而且越来越显示出其魅力, 得到了大众欣赏与认可。我国现代环境陶艺起步晚, 在以商业资本运营为主导的城市, 我们的生活在钢筋水泥的包围中, 缺乏诗意和情趣, 甚至出现“千城一面”的尴尬情形, 为此, 环境陶艺应服务于美化生活和环境的目的, 设计师和陶艺家必须立足“环境要素”, 首先考虑“良好”的造型, 使造型与周围环境相协调, 以不同的造型表达独特的情感。如何炳钦教授设计的《世纪彩虹》(见图1), 整个作品由线元素构成。线条是中国传统美学中最常用造型元素, 它具有高度的概括性和抽象性, 同时具有丰富的表现力和艺术美感, 艺术家在艺术作品中常常以不同的线条造型表达其不同的思想情感、艺术追求和风格特点。^[4]在造型设计中, 线条是富有情感的造型元素, 直线庄重严肃, 曲线柔美温婉, 粗线坚定, 水平线宁静和平等。《世纪彩虹》环境陶艺创作, 以线元素构成具有虚实、主次、疏密等特点的个性化

造型, 轻盈抽象的线性颠覆了陶瓷的厚重感, 给周围环境增添了时尚与活力。陶瓷原本的充实、厚重的属性在线造型的设计中呈现出轻盈、舒展之美, 直线和曲线相互穿插与构成, 并结合不同釉色的装饰, 正与作品名称“世纪彩虹”一样, 《世纪彩虹》环境陶艺作品, 似乎正以坚定与自信的姿态, 春风扑面般地迎接新世纪的到来。

2 装饰语言

除了良好的造型语言, 装饰语言也是环境陶艺的重要设计语言, 通过不同装饰形式传达作者不同情感。和谐优美而又富于情感的装饰总能让环境陶艺更具情趣和审美特色, 美化人们的生活环境, 并让人产生亲近感和乐于接受。环境陶艺的装饰可以通过题材、色釉和肌理来表现。

2.1 题材

现代环境陶艺作为公共艺术形式, 公共性是其核心, 其装饰往往有别于传统陶艺, 以满足公众需求和服务大众为目的, 意在产生与欣赏者之间的情感交流和互动。因此, 现代环境陶艺往往围绕自然、生命、人性、生态的主题进行叙事, 从而让大众对环境陶艺的关注不只局限于作品本身, 还能深入到作品背后的文化意蕴。例如在被誉为“瓷都”的景德镇, 许多环境陶艺的创作都以千年瓷都的历史文化为主题, 表达了对历史文化的敬仰与传承。通过主题创作让城市历史文化价值得到升华, 满足城市居住者提升自豪感的精神与心理需求。如何炳钦教授以青花元素设计的南昌万达茂的外墙装饰(见图2), 以传统吉祥纹饰为主题, 将人们对美好生活的向往与追求, 用新的设计语言和形式加以诠释, 表达出设计者以人为本的设计理念。

2.2 色釉

色釉也是环境陶艺的重要设计语言。绚丽多彩

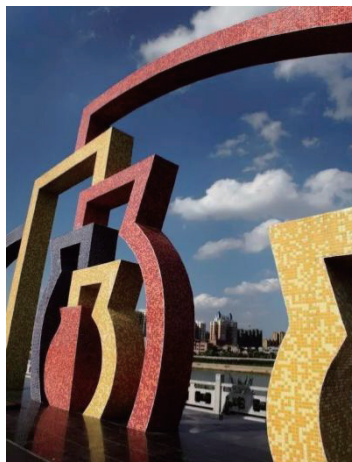

图1 世纪彩虹局部

Fig.1 Partial View of "Century Rainbow"

图2 南昌万达茂青花装饰

Fig.2 Blue-and-white porcelain decorated curtain wall of Wanda Mall in Nanchang

的色釉装饰是陶瓷艺术特有的品质，通过色釉装饰能够丰富环境陶艺在景观空间中的表现力和感染力。随着科学技术和窑炉烧成技术的发展，陶艺家们探索出丰富的釉色表现，“入窑一色，出窑万彩”，使之成为环境陶艺中最独特的设计要素。

色釉的选择问题，不只是色相的选择、色调的配置那些简单的色彩问题，更是通过色料在火的洗礼后发生的千变万化的效果，传达出的是更多的审美价值。或干涩或纯净，或炫光万彩，或晶莹剔透，可自然朴实，可高贵华丽，可五彩斑斓，一切的可能在瞬间定格，激发起大众的审美体验。

2.3 肌理

肌理是现代陶艺的独特的形式语言。在环境陶艺中，发掘独特的肌理美也是重要的表现方式。肌理可以通过不同的材料和表现手段来完成。首先，质朴的粘土材料可以产生丰富的肌理效果。在环境陶艺创作中，陶艺家把熟练驾驭“泥性”看作是陶艺创作的基本要素，以泥为语言，借助泥土，发挥泥性，表达自身的思想情感。在我国传统文化中，泥土象征生命与大地，是不可替代的重要材料；在我国墓葬文化中，泥土以其“易碎”和“脆弱”的特质隐喻着“短暂”“易逝”，可以说，延续几千年的陶文化也处处蕴含着“生”“死”之叹。因此，泥土自身承载太多的精神内涵和人文关怀。如今，在陶艺创作中，它仍然具有不可替代的意义和价值。随着科学技术的发展，陶艺家们对泥性的掌握更加自如，通过泥土的收缩、扩散、龟裂、起泡等，使得泥土在高温烧制后呈现各种不同质感与肌理变化，是陶艺家发挥创造力和表现力的一条重要途径。其次是表现手段。陶瓷材料具有很强的可塑性，在环境陶艺创作中，可以通过雕刻、镂空、堆贴、刮擦、拍打等肌理表现手段，配合不同的施釉方法，形成或粗犷，或细腻，或自然、或严谨的效果，也可以将泥的软、硬、稀、稠、润、燥等特性通过制作者的手语痕迹，产生顿挫、节奏、韵律、连续等“触觉”感知的美感，进而表达不同的情感，给人以不同的美感体验。因此，陶艺家根据环境需要结合大众审美需求，运用材质和表现手段等变化创造出具有轻重、缓急、软硬的质感体验和情感联想的作品。

3 空间语言

现代环境陶艺与其他陶艺的不同之处，还体现在其丰富多变的语言上。环境陶艺属于公共

空间艺术，所以在创作和构思时需要充分考虑到环境空间因素，把空间因素作为一种语言可以体现其独特性。环境陶艺主要有三个方面的空间语言。一是综合材料的应用。陶瓷和多种材料的综合应用是近几年环境陶艺发展的新动向，陶艺家可以借助玻璃、木材、藤编等多种材料与陶瓷材料共同完成构思与思想的表达。如陶艺家吕品昌先生创作的《太空计划》(见图3)，作品以陶瓷和不锈钢材料，以太空飞行器为原型进行创作表现，材料的使用蕴含语意特征，以不同材料的特质发挥了不同的意义，透露出传统工艺与现代科技的结合，表达了作者对陶瓷艺术发展走向的思考。其次，现代环境陶艺的空间语言的表达还在于环境陶艺作品与影像、音乐、灯光配合使用，产生情景空间的情感化特征，或称之为“陶艺环境”。在以陶艺形成的一个独有的环境空间，人们不仅用眼睛去观赏作品，更是用心去体验以陶艺形成的情境空间。^[5]如陶艺家朱乐耕先生创作的《生命之廊桥》(见图4)，由两个错落屹立陶艺墙相对组成，中间搭建一座小桥的装置，陶艺墙内侧立面全部由卷泥片卷制而成的花朵、珊瑚、树叶、嫩芽等表达生命的有机形态堆积排列而

图3 太空计划
Fig.3 Space Program

图4 生命廊桥^[6]
Fig.4 Life gallery bridge

图5 取景
Fig.5 Landscape

成,另一面的高温色釉陶艺板,代表着养育生命的土地,生命与土地相结合传达对自然的情感。当处在一定距离观看时,土地与生命交响呼应。表现土地的一面与展厅地面连接,在暗淡的灯光下,它们融为一体。而表现生命的部分有意离开地面,在聚光灯照射下表现出与地面的分离,像一幅独立的长卷画,构成一个陶艺作品包裹的空间,人可以在这一空间中穿行,实现近距离的情景化审美体验。这是陶艺与情境的结合,也是一番情境叙事的功能表达,是环境陶艺创作的新的探索。再次,环境陶艺创作可以利用空间元素取得与周围环境的互动,融入环境。环境陶艺不是独立的,它的价值是在与周围环境互动相融的过程中体现。环境陶艺与周围的自然或人造景观,如树木、流水、建筑物等,相互契合,相互联系。如陶艺家黄焕义先生创作的《取景》(见图5),其造型如同照相机的取景器,可以取得不同的景象,或远或近,或高或低,都有不同

的画面感产生,以“借景”的方式达到不同的审美体验。当观众不自觉地参与到其中,就会产生不同的情感体验和审美感知。

综上,现代环境陶艺不同于其他陶艺创作,它以满足人们的精神需求为目的,以环境要素为文脉,以美的语言穷究自然物理之本真。作为设计师,在环境陶艺的创作中,合理地利用造型、装饰、空间等丰富的设计语言,可以表情达意,取得与大众之间的情感共鸣,提升大众的审美鉴赏力。设计语言是环境陶艺创作的基础,也是情感表达的元素,值得当代设计师长久探索与研究,以发挥它的最大魅力。

参考文献:

- [1]何炳钦. 现代陶艺语言与表达[J]. 美术观察, 2007(11): 110.
HE B Q. Art Observation, 2007(11): 110.
- [2]何芹, 李新青. 论环境陶艺的艺术表现语言[J]. 陶瓷学报, 2016, 37(5): 581-584.
HE Q, LI X Q. Journal of Ceramics, 2016, 37(5): 581-584.
- [3]涂彦, 余雅洁, 何炳钦. 城市生态文明建设影响下环境陶艺功能性研究[J]. 中国陶瓷, 2016(01): 95-98+107.
TU Y, YU Y J, HE B Q. China Ceramics, 2016(01): 95-98+107.
- [4]王春霞. "融汇自然,传创并举"—谈陶瓷艺术大师何炳钦陶瓷作品艺术美[J]. 工业技术与职业教育, 2018, 16(4): 62-66.
WANG C X. Industrial Technology and Vocational Education, 2018, 16(4): 62-66.
- [5]李莉. "陶艺环境"与"情境艺术". 中国文化报, 2018-10-14.