

论紫砂陶的视觉传达与设计表现

郎立永, 陈林烽

(无锡工艺职业技术学院, 江苏 宜兴 214206)

摘要:视觉传达作为一种审美性创造活动,通过视觉符号向受众传递信息,传递美感。紫砂陶设计作为视觉传达的一个重要部分,在设计观念、设计手法上形成独特的风格,并不断创新。在“紫砂热”的形势下,各种文人雅士、紫砂爱好者纷纷加入其创作中。在紫砂陶设计中,应注重视觉原理的运用,确立最佳视域,组织合理的视觉流程,在造型、色彩、肌理等方面注重视觉美的表现。总之,紫砂陶设计是对视觉传达的继承与延伸。

关键词:紫砂陶;视觉传达;视觉美感;造型;色彩;肌理

中图分类号: TQ174.74 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-2274-(2017)06-0953-04

Theory of Violet Sand Earthenware of Visual Communication and Design Performance

LANG Liyong, CHEN Linfeng

(Wuxi Institute of Arts & Technology, Yixing 214206, Jiangsu, China)

Abstract: Visual communication as a kind of aesthetic creation activities, send messages to the audience through visual symbols, aesthetic feeling. Violet sand earthenware as an important part of the visual communication design, the design idea, form the unique style design gimmick, and constant innovation. In the "purple sand hot" situation, various scholars, violet arenaceous fans are added to its creation. In violet sand earthenware design, should pay attention to the use of visual elements, to establish the best vision, reasonable organization of visual flow, in modelling, color, texture, etc, pay attention to the performance of the visual aesthetic feeling. In a word, violet sand earthenware design is to inherit and extension of visual communication

Key words: Violet sand earthenware; Visual communication; Visual aesthetic feeling; Modelling; Color; texture

一、紫砂陶的发展与紫砂陶设计的兴起

紫砂陶以紫砂壶为主要类别,伴随着茶文化而出现并兴起,迄今已有五六百年的历史。它虽“土”味十足,却吸收了传统文化的精华,体现出醇厚的“雅”味。在几百年的岁月长河中,紫砂陶凭借自身的实用性、陈设性等综合优势,逐渐衍生出千姿百态、形式各异的艺术品,如紫砂壶、紫砂瓶、紫砂杯、紫砂盘、紫砂茶宠、摆件、花盆、雕塑等等。紫砂壶作为代表作,造型丰富多样,文人的书画篆刻更是赋予了紫砂陶独特的艺术气息和浓厚的文化内涵。

随着“紫砂热”的升温,文人雅士、紫砂艺术

爱好者纷纷加入紫砂陶艺的设计创作中来。著名艺术大师、“福娃”之父韩美林先生也十分热衷于紫砂壶设计,对紫砂文化情有独钟。由韩美林设计,紫砂陶艺名家顾景舟制作的“提梁盘壶”(见图1)在2011年的嘉德春季拍卖会上,以1150万元的成交价夺得桂冠。“提梁盘壶”在直线造型中增加了曲线的效果,转折处流畅明快,形成圆中有方、方中带圆的构图特色,壶的结构运用了雕塑空间关系的美学概念,壶身丰厚扁圆,稳住了上半部的飞扬动势,对整体造型起到了关键作用。提梁和壶盖的设计新颖大方,视觉感强烈。宏观此壶犹如鸟儿飞于天际,整体简洁大方,浑厚有力。韩美林先生于壶身书写了“两三点露不成雨,七八个星犹在天”

收稿日期: 2017-04-15。

修订日期: 2017-04-18。

基金项目: 无锡工艺职业技术学院2017年度教研课题(17KT113)。

通信联系人: 郎立永(1980-),女,硕士,讲师。

Received date: 2017-04-15.

Revised date: 2017-04-18.

Correspondent author: LANG Liyong(1980-), female, Master, Lecturer.

E-mail: chuantongzaoxing@163.com

图1 提梁盘壶

之铭文,字体流畅、娴熟、功力深厚,为此件作品增添了活力。

二、视觉传达原理在紫砂陶中的运用

视觉传达设计是一种审美性创造活动,有很强的目的性,设计者通过视觉形式向受众传递信息。信息的发送者和接受者之间必须具有相同的信息背景才能使传达得以实现。在紫砂陶设计中,一定要锁定特定的爱好者和消费群,投其所好,做出被人认可的作品。

人们通过眼睛感知和认识客观世界,受视野的限制,视线只能从一个点向其他方位移动,不可能同时关注到两个或以上的点。遵循视觉流程规律,人们的视觉习惯是从上到下,从左到右。即在一个面上,人们习惯于先看上面,再看下面,先看左面,再看右面。研究表明,上部和左部给人轻松、舒展的感觉,而下部和右部则给人稳重、局限之感。所以上部的视觉注意力强于下部,左部的视觉注意力强于右部,左上部和中上部被公认为是最佳视域。在紫砂陶设计中借鉴这种原理,将重要元素安排在最佳视域,从而取得更好的艺术效果。

观音摆件(见图2)以紫砂泥材质手工制作而成,将人物形象作为主体设计在整个摆件的中上部,异常醒目。观音雕刻精细,清新自然,比例协调,坯体表面采用了喷釉手法,迷人釉色与紫砂相得益彰,更为观音摆件增添了几分神秘。

三、视觉美感在紫砂陶中的体现

视觉美感是人对美好物体的生理与心理反应。人们通过眼睛对外界进行感知并产生某种情感体验,若感觉被知觉物体形象美好,赏心悦目,就会产生美好的情感体验,从而形成视觉美感。紫砂陶是技术与艺术的结合,在长期的发展过程中,人们

图2 观音摆件

对它产生实用需求的同时,更表现出深层次的视觉美感需求。紫砂陶艺家从自然界和生活中发现美并进行提炼,将各种形式的美在作品中淋漓尽致地表现出来。

紫砂陶设计的视觉美感是视觉传达设计美学精神的体现。视觉传达中的美学特征如整体与局部、统一与变化、对比与调和、节奏与韵律、对称与均衡等,同样适用于紫砂陶设计,对紫砂陶的造型、材料、绘刻等视觉元素产生重要的影响。所以,在紫砂陶设计中要注意以下两点:首先,在诸多的视觉要素中突出一个视觉主体。没有主体就没有重点,平淡没有特色的作品很难吸引受众的注意力。其次,将材料、造型、字画等元素融于紫砂陶当中时,要以统一、合理、协调的方式来组织,要调整好结构比例以及大小、虚实、多少的对比,使它们组织有序,在追求整体感的同时,体现出更丰富、更有生机的视觉美感。人们对美的追求是一个不断发展、不断变化的过程,同样对紫砂陶的视觉美感需求也需要这样一个过程。

四、紫砂陶视觉传达中的情感表现

情感,是人们对客观事物的态度和反应,对视觉传达设计而言,情感是作品的灵魂,设计者将自己的情感融入作品中,才能为作品注入活力,打动受众。设计为情,已成为现代设计的发展趋势。在紫砂陶设计中,应体现深刻的思想和情感,设计者将自己的感情融入到创作中,与作品达到心灵的沟通。以下从造型、泥料、色彩、肌理等几个方面分析紫砂陶不同的情感表现特征。

(一)紫砂陶造型的情感表现

造型中的情感,一方面是作品本身的情感体现,另一方面是结构,即各种设计要素组合的比

例、尺度的情感体现。具有良好结构的造型令人感觉心情愉悦。三角形给人稳定安全感，正方形体现均衡感，圆形呈现完美、柔和感，几何形体现简洁、大气感，新颖、个性的造型则更具有吸引力，产生跳跃感。紫砂陶艺是一门综合性艺术，它在造型上融入了美学原理，既有青铜器、瓷器、玉器的特点，又吸收了书画、篆刻等的艺术精华。因此，在紫砂陶造型设计上，可以运用多角度思维来进行创作，综合、巧妙地运用各种元素来表达主题。

物体的造型即形体结构可以分为三种类型：具象写实型；抽象型；变形型。

(1) 具象写实型

具象写实型即对客观对象的形象进行再现，追求形似效果。著名陶艺家高建芳女士所做的荸荠壶(见图3)，将荸荠的圆形造型与壶的特征相结合，用曲线形成扁圆壶，既不失动感又姿态稳固，壶身的红泥质感光滑圆润，视觉上繁简相宜，线条自然，动静统一，与螺旋翘起的壶钮和谐地组成一个憨态可掬的大荸荠。

(2) 抽象型

抽象型强调点、线、面在空间的排列组合，追求简洁的几何效果。

光壶中圆器的典型代表“掇球壶”，经历了大亨掇球、友廷掇球、寿珍掇球三个阶段上百年的历史演变，大师们将自己对紫砂艺术的热爱和情感融于作品之中，不断追求美，发现美，逐步创作出近乎完美的作品。“掇球”意为球体相连，“大亨掇球”(见图4)由清嘉庆制壶大家邵大亨首创，其壶体浑圆硕大，壶嘴短小前冲；壶口略小，壶盖略呈拱形，整件作品雍容端庄，大度刚正。道光年间，邵友廷对“大亨掇球”进行大胆的艺术处理，创作出“友廷掇球”(见图5)，将壶盖与壶身的连接处加长形成壶颈，壶身略显扁圆，壶嘴更直，壶盖则更显半球状，壶钮球形更圆，壶把更显张力，壶型整体彰显饱满之气。邵友廷养子程寿珍在前两者基础上加以更为精妙的艺术处理，创造出“寿珍掇

球”(见图6)。壶身更圆更挺拔，壶颈与壶盖再度拉高更显饱满；壶盖与壶口的比例变大变宽，形成更舒适的视觉感。壶嘴和壶把增加了曲线效果，壶体每个部分比例协调，增一分不能，损一分不得，使得壶钮、壶盖、壶身在视觉上形成了真正的三“球”重叠之势。

(3) 变形型

变形型是对自然形态的提炼概括，夸张放大主体特征，减弱局部特征，做到主次鲜明，使造型脱离了自然形态，但保持了形态的主要特征，从而增强了物体的神似感。已故大师王寅春的代表作“半菊壶”(见图7)将菊花的形态进行提炼概括，与壶型结构进行完美结合，采用菊花筋纹样式，盖子与壶身浑然一体，相得益彰，同时将视觉焦点集中在壶盖上，壶盖中心做了一颗突出的菊花花蕊，花蕊向四周绽开出一片片的菊花瓣。花瓣之间的间隔适中，既达到了仿生的目的，又具严谨之感；壶盖处的线条柔和流畅，严谨中散发出强烈的美感。线条自壶盖处流畅而下，经壶身至壶底，严谨中散发出强烈的视觉美感，壶身饱满，生动自然，堪称筋囊器之极品。

(二) 紫砂陶泥料、色彩的情感表现

紫砂陶土是宜兴特有的陶土，它作为一种原料，本身并不具备情感，其情感来源于人们对它的质感感受。紫砂陶的泥料深藏于岩石层下，刚开采出的被称为生泥，生泥经过风化筛选、防腐处理做成熟泥方可使用。紫砂泥具有可塑性强、收缩率小、单独成型等优势。成型后不需施釉，外形光滑平整，使用越久，色泽越光润。紫砂成品的表面上，有细微的漂亮小粒子，像细砂附于表面，极具质感，“紫砂”也因此得名。

自然界万事万物都是有颜色的，不同的颜色会使人产生不同的感情和情绪，红色代表吉祥，绿色寓意健康……在各种视觉要素中，颜色的美感作用是最直接、最强烈的。紫砂陶并非就是紫色，泥料以紫泥为主，还有红泥、白泥、绿泥、黄泥等。

图3 荸荠壶

图4 大亨掇球

图5 友廷掇球

图6 寿珍掇球

图7 半菊壶

不同的泥料经过高温烧制后呈现出不同的色彩。陶艺大师们在泥料配比上进行大胆创新,展示出更丰富多彩的作品。这些作品红而不艳,紫而不喧,绿而不娇,黄而不嫩,黑而不暗。无论哪种颜色,烧制后都不会褪色,并且表面形成一层若隐若现的紫光,为紫砂陶的质朴增添了几分高雅。

(三)紫砂陶肌理的情感表现

肌理,即物体表面呈现的纹理、结构特征。艺术大师们将自然界的肌理语言融于自己的艺术创作中,在不同的材质上创造出各种丰富的肌理效果。紫砂泥极强的可塑性特征为其肌理艺术表现提供了有利条件。紫砂器在造型及装饰上体现出精彩的肌理美。在紫砂陶的肌理表现中,分为具象写实和抽象写意两类。

(1) 具象写实之肌理表现

紫砂花器最具有具象写实的肌理装饰效果。创作者用捏、刻、堆、塑等手法来实现浮雕、浅浮雕等肌理装饰效果。制壶大师范乃军所做金木壶(见图8),

图8 金木壶

作品创意来源于木化石,以树木做壶身,通过栩栩如生的肌理表现,充分展现木化石沧桑沉静的美感。

(2) 抽象写意之肌理表现

部分紫砂创作者推陈出新,在继承传统工艺的基础上,将现代美学观念和设计观念注入作品中,从全新的视觉角度,将各种抽象元素应用于肌理的表现中。

青年陶艺家汪国勤所做的埴音壶(见图9),壶身运用了抽象线条的肌理装饰效果。线条的长短、疏密及曲度变化将音乐的韵律和节奏淋漓尽致地表现出来,既简洁又不失大气。

图9 埴音壶

五、结 语

视觉传达原理在紫砂陶设计中起着非常重要的指导作用,造型优美、比例协调的紫砂陶作品带给人们强烈的视觉美感。紫砂陶创作者逐渐意识到视觉审美的重要性,在尊重受众喜好的同时,将情感倾注于作品中,注重造型、色彩、肌理美的形式表现。

随着时代的发展,人们的审美情趣也在日趋多元化,这就要求紫砂陶创作者们在传承传统的基础上求新求异,不断将新的文化元素以独特的视觉形象展示于作品之中。

参考文献:

- [1]李多. 网页的视觉传达与设计表现研究[硕士学位论文]. 河南: 河南大学, 2006.
- [2]汪国琴. 论肌理在紫砂作品中的审美表现[J]. 江苏陶瓷, 2012.
- [3]余小荔, 李琳茜. 公共艺术的视觉创新——将陶瓷文化引入3D地画的奇妙构思[J]. 中国陶瓷, 2015, (11).
- [4]李小婧. 情感理念在视觉传达设计中的表现研究[硕士学位论文]. 广东: 华南理工大学, 2012.
- [5]周英. 简析紫砂艺术的造型美[J]. 江苏陶瓷, 2015.6.
- [6]孔静. 浅议视觉传达设计中情感理念的设计表现[J]. 艺术设计, 2015.4.