

Research on the Decorative and Practical Application of Ceramic Art in Environmental Space

Ning Guo

Jingdezhen Vocational University of Arts, Jingdezhen, Jiangxi, 333000, China

Abstract

With the rapid development of modern ceramic art, designers try to use ceramic art in a variety of environmental art to further optimize the visual effect of environmental art. According to the decorative beauty and practical attributes of ceramic art, designers improve the quality of environmental space design, comply with the "people-oriented" design concept, and realize the artistic development of modern environmental space design. Therefore, ceramics are not only a unique type of art, but also become an important modern craft decoration, which is widely used in environmental space. Designers can take ceramic as the main element in environmental design according to its advantages of heat resistance, easy cleaning, strong sculptural sense, etc., to strengthen the artistic effect of environmental design and optimize visual experience. This paper will start from the perspective of the application of ceramic art in environmental space, aiming to optimize the environmental design effect.

Keywords

ceramic art; environmental space; decorative; practicability

陶瓷艺术在环境空间中的装饰性与实用性研究

郭宁

景德镇艺术职业大学, 中国·江西 景德镇 333000

摘要

随着现代陶瓷艺术的快速发展,设计师尝试在多种空间环境中利用陶瓷艺术进一步优化环境的视觉效果。设计师根据陶瓷艺术的装饰美感与实用属性,提高环境空间设计的质量,遵守“以人为本”的设计理念,实现现代环境空间设计的艺术化发展。因此,陶瓷不仅是一个独特的艺术种类,同时还成为现代的重要工艺装饰品,被广泛应用于环境空间当中。设计师可根据陶瓷的耐热性、易清洗、雕塑感强等优点,将其作为环境设计中的主要元素,强化环境设计的艺术效果,优化视觉体验,论文将从陶瓷艺术在环境空间中的应用角度出发,旨在优化环境设计效果。

关键词

陶瓷艺术; 环境空间; 装饰性; 实用性

1 引言

陶瓷的历史可以追溯到距今约1万年前,蕴含着丰富多样的文化艺术。而陶瓷艺术作为中国传统古老文化与现代艺术结合的门类之一,开始走向集实用、装饰、艺术于一体的道路。同时陶瓷也逐渐作为一种新的材料介入不同空间环境之中,为设计师提供更多新颖奇特的创作思路,进一步打开现代环境空间设计行业的新天地。更多新型陶瓷材料被逐渐运用到现代室内陈设环境空间中,因此,陶瓷艺术也随着设计行业的发展而获得了当代社会的广泛认可,以环境空间为载体,充分展现陶瓷本身的肌理、蕴含的情感,增加环境空间的艺术魅力。

2 陶瓷艺术在环境空间中的装饰性

2.1 色彩丰富

陶瓷的色彩主要来源于釉料、彩绘及窑变。釉料是陶瓷色彩的重要来源,不同的釉料配方可以产生各种不同的颜色。例如,铜元素在氧化气氛下烧制会呈现出绿色,在还原气氛下则会呈现出红色;铁元素在不同的烧制条件下可以产生黄色、褐色、黑色等多种颜色。釉料的种类繁多,有透明釉、乳浊釉、颜色釉等。透明釉可以使陶瓷胎体的颜色和质感得以显现,而颜色釉则可以直接赋予陶瓷丰富的色彩。彩绘是在陶瓷表面用颜料进行绘画的一种装饰方法。彩绘颜料通常由矿物质颜料和有机颜料组成,矿物质颜料色彩稳定,不易褪色,如青花料、粉彩料等。有机颜料色彩鲜艳,但相对容易褪色。彩绘的技法多样,有青花、五彩、粉彩、古彩等。不同的彩绘技法可以产生不同的色彩效果和艺术风格。例如,青花以蓝色为主色调,色调清新淡雅;粉彩色彩丰富

【作者简介】郭宁(1995-),女,中国山西大同人,硕士,助教,从事环境艺术设计研究。

柔和,具有立体感。窑变是指在烧制过程中,由于窑内气氛、温度等因素的变化,导致陶瓷釉色发生意想不到的变化。窑变产生的色彩往往具有独特的自然美,不可复制。例如,钧瓷的窑变色彩绚丽多彩,有“入窑一色,出窑万彩”之称。这些色彩能够为环境空间增添视觉冲击力和艺术氛围。例如,在室内空间设计中,艺术家可以通过色彩的搭配和对比,营造出强烈的视觉冲击力和艺术氛围。

2.2 造型多样

陶瓷造型种类繁多,展现了无穷的艺术魅力和创造力。陶瓷造型根据不同的类目大致分为器皿类和雕塑类。不同的历史时期和文化背景对陶瓷造型产生了深远的影响。例如,中国古代的陶瓷造型往往受到儒家、道家、佛教等思想的影响,注重和谐、自然、庄重的美感。在唐代,陶瓷造型以丰满、大气为特点,反映了当时的盛世气象;而宋代的陶瓷造型则更加简洁、素雅,体现了文人雅士的审美情趣。不同地区的文化特色也会在陶瓷造型上有所体现。如景德镇的陶瓷以青花、粉彩等装饰技法和精美的器皿造型闻名于世;而宜兴的紫砂陶则以古朴、醇厚的茶壶造型为特色,体现了江南水乡的文化韵味。

雕塑类造型形式分为人物雕塑、动物雕塑和抽象雕塑。人物雕塑通过塑造各种历史人物、神话人物、现代人物等形象,人物的姿态、表情、服饰等都可以通过陶瓷造型细腻地表现出来。例如,一些陶瓷佛像造型庄严,神态慈祥,通过精湛的工艺展现出佛教文化的博大精深。动物雕塑如马、牛、羊、虎、龙等各种动物造型。动物的形态、动作、毛发等细节都可以通过陶瓷的可塑性得以生动呈现。有些动物雕塑还会采用夸张的手法,突出动物的特点,增加艺术感染力。抽象雕塑是以抽象的形式表达艺术家的创意和情感。抽象雕塑的造型不受具体形象的限制,可以是各种奇特的形状和组合,给人以无限的想象空间。陶瓷的制作工艺对造型有着重要的制约和促进作用。例如,拉坯工艺可以制作出圆形、弧形等规整的造型;而手工捏塑则可以创造出更加自由、随意的造型。注浆工艺可以批量生产相同造型的陶瓷制品,提高了生产效率;而雕刻、镂空等工艺则可以在陶瓷表面创造出复杂的装饰效果,丰富了陶瓷的造型。烧制技术也会影响陶瓷的造型。不同的烧制温度、气氛和窑炉类型会使陶瓷产生不同的收缩率和颜色变化,从而影响造型的最终效果。例如,在高温烧制下,陶瓷会发生收缩,因此在制作造型复杂的陶瓷作品时,需要考虑到烧制后的尺寸变化,以确保造型的准确性。

2.3 纹理独特

陶瓷纹理是指陶瓷制品表面呈现出的各种纹路、图案和质感。它是陶瓷艺术的重要组成部分,不仅赋予了陶瓷独特的视觉效果,还反映了陶瓷制作工艺、历史文化和艺术风格。陶瓷纹理丰富多样,主要有几何纹理、自然纹理、抽象纹理。陶瓷纹理一般会通过窑变、结晶等方式自然形成,

但也可人工通过刻划、彩绘、贴花、雕塑等手段制作。每一种纹理都有其独特的特点和艺术价值,可以满足不同消费者的审美需求。无论是自然形成的纹理还是人工制作的纹理,都可以通过巧妙的设计和制作,展现出陶瓷艺术的魅力和创造力。

2.4 文化内涵

陶瓷艺术是中国传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史、文化和艺术信息。将陶瓷艺术作品应用于环境空间中,可以传递出深厚的文化内涵和民族精神,增强空间的文化氛围和艺术品位。例如,在一些具有历史文化底蕴的城市中,陶瓷壁画或雕塑常常被用来展示当地的历史文化、民俗风情等,成为城市文化的重要载体。

3 陶瓷艺术在环境空间中具有独特的实用性

3.1 建筑材料

建筑陶瓷是一种常见的建筑装饰材料,具有防水、抗冻、耐磨、抗腐蚀等优点,被广泛应用于建筑的外墙、地面、墙面等部位。例如,陶瓷砖可以用于地面的铺设,不仅美观大方,而且易于清洁和维护;陶瓷瓦片可以用于屋顶的覆盖,具有良好的防水性能和保温隔热效果。陶瓷外墙砖的吸水率低,具有良好的防水性能。在雨水天气中,陶瓷外墙砖能够有效地阻止水分渗透到墙体内部,避免墙体受潮、发霉等问题。这对于保护建筑结构的稳定性和耐久性至关重要。

3.2 卫浴用品

陶瓷卫浴用品是人们日常生活中不可或缺的一部分,如马桶、洗手盆、浴缸等。这些卫浴用品不仅具有实用功能,而且其外观设计和材质质感也能够为卫生间的装饰加分。例如,一些造型精美、设计独特的陶瓷洗手盆可以成为卫生间的亮点,提升整个卫生间的品质。陶瓷外墙砖表面光滑,不易沾染灰尘和污垢。即使在污染较为严重的环境中,也能通过简单的清洗保持清洁。一般情况下,使用清水冲洗或用中性清洁剂擦拭即可去除外墙砖表面的污渍,维护成本低。

3.3 家居用品

陶瓷在家居用品领域也有着广泛的应用,陶瓷餐具通常由天然的无机材料制成,不含有害物质,对人体健康无害。在高温烧制过程中,陶瓷表面会形成一层光滑的釉面,这不仅使其具有良好的防水性,还能有效防止细菌滋生,确保餐具的卫生安全。陶瓷具有较高的硬度和强度,不易磨损、破裂。优质的陶瓷餐具经过高温烧制,结构紧密,能够承受一定的冲击力和压力,使用寿命较长。陶瓷餐具的造型和图案丰富多样,可以满足不同消费者的审美需求。从简约的现代风格到传统的中式风格,从素雅的单色到绚丽的彩绘,陶瓷餐具能够为餐桌增添艺术氛围,提升用餐的愉悦感。

3.4 空间分隔

陶瓷制品可以作为空间分隔的元素,起到划分空间、增强空间层次感的作用。例如,在室内空间中,可以使用陶

瓷屏风或隔断来划分不同的功能区域,既能够保证空间的通透性,又能够增加空间的私密性;在室外空间中,可以使用陶瓷花槽或花坛来分隔不同的景观区域,使景观更加有序和美观。综上所述,陶瓷艺术在环境空间中具有重要的装饰性与实用性。通过合理地应用陶瓷艺术,可以为环境空间增添艺术氛围、提升文化品位,同时也能够满足人们的实际需求。

4 装饰性与实用性探讨

4.1 功能需求引导装饰方向

当陶瓷用于地面铺设时,其防滑、耐磨的实用功能需求会引导装饰设计。例如,在浴室地面使用的陶瓷砖,为了实现防滑功能,表面会有纹理设计。这些纹理本身就成为一种装饰元素,它们可以是规则的几何图案,如菱形、方形等,也可以是模拟自然的纹理,像石头的纹理或水波的形状。这种基于实用性的装饰设计不仅满足了防滑要求,还为浴室空间增添了自然、精致的装饰效果。又如陶瓷制作的灯具,其主要功能是照明。为了使光线能够有效地散射,灯罩的形状和内部结构会进行设计。这种设计在满足照明实用功能的同时,也成为灯具装饰的重要部分。例如,陶瓷灯罩上可能会有镂空的花纹,当灯光亮起时,会在周围的墙壁上投射出美丽的光影图案,增强了空间的装饰性。

使用场景限制装饰手法在厨房环境中,由于陶瓷制品(如餐具、厨具等)需要经常接触食物和清洁用品,所以其装饰必须考虑到卫生和耐用性。实用功能的这一要求限制了装饰手法,不能使用容易脱落或含有有害物质的颜料。因此,厨房陶瓷制品的装饰往往采用高温烧制的釉下彩工艺,这种装饰不仅色彩持久,而且安全卫生。同时,这种工艺所呈现出的细腻、光亮的装饰效果也与厨房干净整洁的环境相匹配,提升了厨房空间的整体装饰品质。

4.2 装饰风格决定实用功能的呈现方式

在中式风格的环境空间中,陶瓷艺术的装饰风格多为传统的图案和色彩,如青花瓷的蓝白配色、带有吉祥寓意的花鸟图案等。当陶瓷用于制作桌椅等家具时,其装饰风格会影响桌椅的形状和结构。例如,中式陶瓷桌椅的腿部可能会模仿古代家具的造型,雕刻有传统的云纹或回纹图案,这些装饰性的图案和造型不仅使桌椅具有中式风格的美感,还在一定程度上增加了桌椅的稳定性和坚固性,从而更好地发挥

其作为家具的实用功能。在欧式古典风格的室内空间,陶瓷装饰常带有华丽的洛可可或巴洛克风格的元素,如复杂的卷草纹、贝壳纹等。当陶瓷用于制作花瓶或摆件时,其装饰风格会影响其大小和比例。装饰华丽的大型陶瓷花瓶可以成为空间的视觉焦点,同时也能够用于插放大型花卉,如向日葵、牡丹等,在发挥装饰性的同时也满足了花卉陈设的实用功能。陶瓷制作的卫浴用品,如带有装饰性马赛克的洗手盆,其彩色的马赛克图案使洗手盆成为浴室中的装饰亮点。这种装饰性的存在会让使用者更加注重洗手盆的清洁和维护,从而更好地发挥其洗手、洗漱等实用功能。

5 结语

随着时代的发展和人们审美观念的变化,陶瓷造型也在不断创新和演变。现代陶瓷艺术更加注重个性化、多元化的审美需求,陶瓷艺术家们不断尝试新的造型语言和表现手法,创造出了许多具有现代感和艺术价值的陶瓷作品。论文通过对陶瓷艺术的实用性与装饰性浅析现代陶艺的不同表现形式,并对现代陶艺的广泛应用进行归纳总结。作为青年设计师,应积极应用陶瓷艺术,使现代环境空间变得更加全面、充实,通过对陶瓷艺术的挖掘,为现代环境空间赋予新的功能。

参考文献

- [1] 王涵.陶瓷装饰在公共空间中的应用分析[J].佛山陶瓷,2024,34(9):105-107.
- [2] 王雨昕.基于陶瓷艺术在环境设计中的应用研究[J].佛山陶瓷,2024,34(5):168-170+185.
- [3] 冉国强.浅析纸与陶瓷在空间设计中的互动及应用研究[J].陶瓷科学与艺术,2024,58(3):78-79.
- [4] 刘育池.陶瓷陈设设计在室内设计中的实践应用分析[J].天工,2023(31):28-30.
- [5] 钟希荣.陶瓷艺术在室内空间环境设计中的审美及应用[J].佛山陶瓷,2023,33(5):120-122.
- [6] 叶幸子.陶瓷艺术在建筑室内设计中的创新应用[J].上海包装,2023(5):138-140.
- [7] 岳星.文化语境下陶瓷艺术在公共空间设计中的创新探索[J].佛山陶瓷,2022,32(11):143-145.
- [8] 杨欣萌.陶瓷装置艺术表现形式研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2022.