

A Brief Analysis of the Integration and Coexistence of Ceramic Materials and Public Art—Taking the Tao Yuan Valley Tourism Resort in Jingdezhen as an Example

Zongdi Li

Jingdezhen Ceramic Institute, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

This paper focuses on the integration and coexistence of ceramic materials and public art in the Tao Yuan Valley Tourism Resort in Jingdezhen. It elaborates on the characteristics of ceramic materials and the requirements of public art. Through on-site research, it analyzes classic cases of functional ceramic works, the application of ceramic materials in vertical facades, and installation artworks within Tao Yuan Valley's public spaces, exploring pathways for their integration and examining challenges and solutions in their coexistence.

Keywords

ceramic materials, public art, Tao Yuan Valley Tourist Resort, integration

浅析陶瓷材料与公共艺术的融合与共存——以景德镇陶源谷旅游度假区为例

李宗帝

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333403

摘要

本文聚焦景德镇陶源谷旅游度假区中陶瓷材料与公共艺术的融合与共存。阐述陶瓷材料的特性和公共艺术的需求,通过实地调研,分析陶源谷公共空间中功能性陶瓷作品、垂直立面的陶瓷材料运用和装置作品的经典案例,探究二者之间的融合路径并看待共存之中的挑战与解决方案。

关键词

陶瓷材料, 公共艺术, 陶源谷旅游度假区, 融合

1 引言

陶瓷是中外文化交流的靓丽名片,是中国精神文明和物质文明的生动展现。在古代“丝绸之路”上,陶瓷作为主要贸易商品,不仅带来了巨大的经济效益,而且也是文化传播的重要载体与媒介。陶瓷是中西方文化艺术交流的“活化石”,从不同历史时期陶瓷纹样与器型之上就可以看出文化艺术领域的交流互鉴。在当代,国家对陶瓷材料研究投入加大,陶瓷材料研发能力不断增强。现代陶瓷材料在传统陶瓷技术的基础上不断优化与创新,在航空航天、生物医疗等领域得到充分使用。

景德镇陶源谷旅游度假区(以下简称陶源谷)是景德镇陶瓷文化的活态博物馆,也是传统陶瓷工艺与当代艺术交

融的先锋试验场。随着国家多项政策支持、追求艺术的“景漂”人和国际艺术家驻留计划,其吸引全国艺术家驻村创作,为陶瓷和公共艺术的融合提供了便利条件和优秀艺术人才。景德镇抓住社交媒体潮流,催生了旅游热潮的到来。陶源谷的开发不仅保护古窑址,还对陶源谷商业化改造,让陶源谷公共性进一步扩大,让陶瓷走出特定区域,走到公共空间中。余剑锋教授指出:“陶瓷元素从室内走向室外,脱离了人文墨客的把玩,成为大众生活的一部分,成为了城市景观空间设计的重要要素。^[1]”

2 公共艺术的需求和现状与陶瓷材料的特性

2.1 公共艺术的需求

公共艺术是一种为公众服务的艺术,或者放置在公共空间当中的艺术,还可以泛指一切具有公共性质的艺术。^[2]它包括雕塑与装置艺术、壁画与街头艺术、功能性艺术设计、表演与参与性艺术等艺术类型。公共艺术归根结底属于设计

【作者简介】李宗帝(2002-),男,中国河南濮阳人,硕士,从事陶瓷绘画研究。

的范畴,作品要为人所服务,让民众参与进来,成为作品构成的重要部分。公共艺术在发展过程中,一直都在考虑如何权衡作品与公共空间的融合与共存?不仅要考虑作品本身的材质和形式美法则这些影响视觉的因素,还要思考地域历史发展和文化基因等人文精神元素。公共艺术是一种有效传播记忆及增强空间的认同感的媒介。^[1]公共艺术作品要反映出所在地区历史、文化背景和群体记忆,景德镇作为“千年瓷都”,陶源谷强化了民众之间的地区认同感和凝聚力,增强了社会和文化认同感。依靠公共艺术的形式,打破美术馆的空间局限和人群限制,盘活单调和闲置广场和街区,满足人们的文化精神需求。公共艺术作品与城镇发展并驾齐驱,一定程度上城镇乡村基础设施的建造与公共艺术相融合提升人们的宜居性。成功的公共艺术作品也成为城市名片,成为旅游经济的增长引擎,带动基础设施建设和商业发展。

2.2 公共艺术的现状

公共艺术作为现代概念,传入中国虽然只有四十多年的时间,但随着城市化进程的不断加快,公共艺术在中国大地上蓬勃发展。公共艺术的形式和材料选择不断与中国本土文化、技艺和材料相融合,彰显中国新时代的精神风貌。同时,政府相关人员明白公共艺术在公共空间美化、公众审美塑造和传播文化价值观等方面的作用,城市公共艺术配置需求持续攀升。漫步在大型公共单体建筑、广场,地铁站台,高铁站前广场等公共空间中随处可见公共艺术作品的参与。公共艺术材料冲破其在特定的环境下的禁锢,打破西方原本材料的固化模式,实现跨界融合。宣纸等纸质材料、染织材料和陶瓷材料等具有中华文化符号的材料不断介入到中国的公共艺术创作之中,使得公共艺术具有了强烈的文化性和历史性。在中国的土地上陶瓷材料与公共艺术的融合毫无疑问的、先天的比不锈钢、混凝土、大理石等没太多文化传统的材料更易受到老百姓的接纳与欢迎。这一优势足够使在中国的公共艺术家们优先考虑以陶瓷材料来创作并将陶瓷的文化性纳入作品理念,毕竟公共艺术的基本原则强调了作品的社会价值、共性和公众的看法是优先于艺术价值、个性和专业审美的。^[4]

3 陶瓷材料的特性

3.1 陶瓷材料的物理特性

陶瓷材料本身具有高可塑性。因为主要是创作者采用泥料通过特定的方法制作成自己所需要的形状。每个泥料都有自身的物理特性,比如紫砂泥具有高可塑性、比较好的透气性的特点;德化白瓷泥和骨瓷泥具有透光性等等。陶瓷创作者可以根据不同泥料的特点进一步结合不同的塑造方法,达到理想效果。陶瓷材料的高可塑性除了体现在泥料,还体现在颜料、釉料或者装饰技法。比如有釉上颜料玻璃白,高温颜色釉、立体釉、蜂窝釉和装饰方法厚涂堆雕,这些一般出现陶瓷表面,形成浮雕效果。

陶瓷材料具有很强的耐久性。陶瓷是经由高温烧制而成的材料,经过高温的烧制陶瓷坚固耐用,稳定性强可适用于室外和易受摩擦等不稳定的公共环境之中。高温使泥料中的颗粒紧密结合,减少气孔,形成了致密化的结构;使釉料玻璃化形成光滑的表面,陶瓷耐酸碱、抗氧化,高防水性,具有易清洗的优点。

陶瓷材料具有极强的色彩表现力。釉下彩颜色有青花,釉里红,釉下五彩等;釉上颜料更加丰富;釉料有单色釉和复合釉;泥料颜色和化妆土颜色,原料配比和颗粒大小不同,都会带来视觉上的区别。每一个材料的厚薄与不同材料的叠加会产生不同的效果。独特的颜色和质感是陶瓷区别于其他材料的重要特征。

3.2 陶瓷材料的文化和情感特性

陶瓷的英文名称是“china”,足以看出陶瓷和中国文化的深度绑定。陶瓷既是物质的实体,也是文化绵延的见证者。中国作为最早高温瓷的发源地,东汉时期青瓷的烧制到现代陶瓷材料工艺技术的创新与突破,让世界看到中国优秀文化的源远流长与制作工艺的迭代更新。每件陶瓷艺术作品,是特定的历史时期的文化财富,本身带有文化基因的编码。从陶瓷的装饰花纹可以看出人们对美好生活的向往与憧憬;从日常器皿的器型可以看出人们生活方式的变化,反映出时代审美、技术水平和文化交流互鉴。陶瓷也是世界文化发展与艺术交流的见证者。在古代,陶瓷是外国人欣赏和了解中国的重要窗口。通过“丝绸之路”的传播,陶瓷也不断与其他国家民族文化相互交融,呈现出百花齐放的景象。在当今世界交流互鉴的大舞台上,工艺发展,文化交融,陶瓷材料的运用朝着更加多元化,跨媒介的趋势发展。

4 陶瓷材料与公共艺术的融合路径

陶源谷位于拥有2000年冶陶史、1000年官窑史、600年御窑史,陶瓷文化底蕴极其深厚的“千年瓷都”景德镇。陶源谷作为传统陶瓷工艺与当代艺术交融的先锋试验场,陶瓷材料的充斥在各个角落,充分体现“瓷都”的文化底蕴。它包括功能性陶瓷公共艺术、垂直立面陶瓷材料的壁面装饰以及“受气瓶”一系列大型陶瓷装置艺术作品。这些公共艺术作品融入到自然环境之中,达到公共自然生态和陶瓷艺术的有机结合,与民众的交流互动。

4.1 公共区域中功能性陶瓷艺术作品

功能性陶瓷公共艺术既能美化环境的艺术性,又具有基础设施的实用性。陶源谷的公共设施融入陶瓷材料和元素,彰显“千年瓷都”独特的文化和历史底蕴。路口指示牌将陶瓷陈设与路牌的实用功能相结合,陶瓷的陈设采用独立展柜陈列的方式,将展厅搬到人流如织的路口,充分展现景德镇的文化性和公共艺术的在地性和公共性,打破了博物馆和美术馆的空间局限,让游客漫步街头也可以全方位欣赏瓷器。夜晚灯光设计,让瓷器玉石质感更加明显。光影与陶瓷

相互辉映,将功能设施转化为陶瓷文化传播的窗口。桥栏也融入了景德镇特色的青花元素,青花瓷作为景德镇瓷器的“顶流”,占据着举足轻重的作用。桥栏空隙镶嵌青花瓷片,古色古香,现代极简风格与传统青花相融合。

4.2 公共空间垂直界面上陶瓷材料的运用

陶源谷是有一条主干道,路的两旁许多商铺,建筑的外立面以及门前小庭院也成为了陶源谷公共艺术的重要部分。墙壁采用嵌入式陶瓷陈列的方式,在墙壁开孔放置陶瓷器皿加上玻璃板形成密闭空间,将单调的墙面转化成展示区,提升空间利用率,达到功能与美学共生。内设置射灯和灯带增强光影层次,凸显瓷器质感,玻璃板的高透明度与院内植被相互映衬,打破物理边界,实现虚实相生的意境。另外,还有用不同器型、多彩的陶瓷与天然植被造出装饰类景物小品,运用本土植被和陶瓷材料,强调本土地域性,结合巧妙,达到艺术性和生态性的统一。

4.3 公共广场中陶瓷装置艺术作品

“受气瓶”“躺赢”等大型陶瓷装置艺术以夸张变形,扭曲破碎等形态,配上广泛引起公众情感共鸣的木质文字牌,给予现代年轻人情绪价值。这些作品借助陶瓷材料强化地域文化认同,抓住现代人们的情感需求,将传统工艺和材料用现代方式表达,是陶瓷材料与公共艺术的完美结合。在快节奏的生活模式下,创作者精准踩中当代情绪痛点,提供给人们一个全新的解压方式。这些陶瓷装置艺术,把“易碎品”变成“耐摔的情绪容器”,将陶瓷的不稳定性巧妙转化,用传统文化解决现代人的焦虑,赋予现代化的表达。同时,非遗技艺平民化,走进人们的日常生活,拉近人们与非遗之间的距离。这些装置作品是景德镇旅游的必打卡点,调动了公共空间的活力,让陶瓷走出博物馆,人们可以近距离接触陶瓷、欣赏陶瓷图案,感受陶瓷魅力,拉近人们与陶瓷材料的距离。随着景德镇旅游热潮到来,陶瓷装置艺术公共性不断扩大。装置作品中拍照凳子和互动性文字木板,也为人们的参与和互动提供了良好的便利条件,旅客的互动也让陶瓷与公共艺术的融合更加紧密。

5 共存中的挑战与解决方案

从目前陶源谷的陶瓷公共艺术作品来看,它们更多是陶瓷材料与公共自然环境的巧妙融合,抓住现代人的情感和使用需求,引导旅客主动参与到作品之中。但这种静态的陶

瓷公共艺术作品互动比较单一,公共艺术作品与游客的融合程度还不密切。陶源谷对陶瓷材料的运用最主要依托经典陶瓷元素,其表现形式较单一,传统青花纹样和器型元素简单地与公共环境相融合。陶瓷材料与公共艺术的融合应充分发挥陶瓷的可塑性,突出材料特性,丰富表现形式,平面与立体形式相结合。随着现代新技术和新材料的出现与普及,将其融入到陶瓷公共艺术作品之中,注重陶瓷材料融合智能科技,打破传统静态局限,可以更好地提升作品互动性、视觉冲击力和可持续性。因陶瓷在高温环境下形成了致密的结构,碎片较为坚硬锋利,脆性防范考虑到接触人群。陶瓷不应该只和“景德镇”“汝州”等传统以陶瓷闻名的城市画等号,作为中国的优秀传统文化和技艺,应该让陶瓷材料使用场景和范围更加广泛。创作者应结合画面和质感需求合理选择陶瓷材料,扩大陶瓷材料的传播范围,真正融入国人日常生活。

6 结论与展望

陶瓷材料与公共艺术的融合,本质是传统工艺的现代化表达。陶瓷的发展贯穿人类文明史。陶瓷是技术、艺术与文明的活化石。随着时代的发展,陶瓷不只是一个生活器具,本身所具有的物理属性和人文精神不断被挖掘,继而成为艺术创作的主要材料和灵感来源。它们开辟出了公共艺术创作的新道路,丰富了公共艺术材料选择的可能性。公共艺术也为陶瓷的传播与发展提供了新的思路和方向。陶瓷正以另一种形式出现在人们生活之中,是对陶瓷创造性转化和创新型发展的新时代再书写,既能延续文化根脉,又能激活现代文化和经济活力。陶瓷材料与公共艺术相结合,是跨界的融合与发展,将陶瓷材料进行现代化表达,让公众看到陶瓷材料的魅力。

参考文献

- [1] 余剑峰,刘璐璐.城市景观空间设计中陶瓷元素的应用[J].大众文艺,2017,
- [2] 王东辉.中国当代公共艺术的现状、问题与对策[D].中国艺术研究院,2012.
- [3] 邱冰,张帆.基于城市集体记忆建构的城市公共艺术规划——一种公共艺术介入环境空间规划设计的路径[J].规划师,2016,32(08):12-17.
- [4] 钱棋森.中国公共艺术中陶瓷材料的文化性研究[J].陶瓷,2024,(11):93-95.