

Discussion on the Role of Traditional Patterns in Ceramic Design

Xingchen Xu

Ruifeng Jun Kiln, Yuzhou City, Yuzhou, Henan, 461670, China

Abstract

Ceramics in China has a very long history, is the product of people in production and life, with the development of traditional Chinese culture and new characteristics. In the development of modern ceramic design, there is a big bottleneck, there is often a cookie-cutter phenomenon, leading to its artistic appreciation is not fully reflected, which limits the prosperity and development of China's ceramic manufacturing industry. The application of traditional patterns in ceramic design can, on the basis of inheriting excellent traditional culture, innovate ceramic design concept and method and enhance its artistic vitality. This paper will analyze the characteristics and connotation of traditional patterns, explore the role of traditional patterns in ceramic design, and put forward the application method of traditional patterns in ceramic design to provide reference for design work.

Keywords

ceramic design; traditional patterns; the role

陶瓷设计中传统纹饰的作用刍议

薛星辰

禹州市瑞丰钧窑, 中国·河南 禹州 461670

摘要

陶瓷在中国有十分悠久的历史,是人们在生产生活中的产物,伴随着中华优秀传统文化的发展而呈现新的特点。现代陶瓷设计在发展中遇到了较大的瓶颈,往往出现千篇一律的现象,导致其艺术观赏性未能得到充分体现,限制了中国陶瓷制造业的繁荣发展。而传统纹饰在陶瓷设计当中的应用,则能在继承优秀传统文化的基础上,创新陶瓷设计理念与方法,增强其艺术生命力。论文将通过分析传统纹饰的特点与内涵,探索陶瓷设计中传统纹饰的作用,提出陶瓷设计中传统纹饰的应用方法,为设计工作提供参考。

关键词

陶瓷设计; 传统纹饰; 作用

1 引言

中国陶瓷文化经历了几千年,呈现出丰富性与多元化的特征,成为中国传统文化的瑰宝。在陶瓷装饰当中,往往采用纹饰装饰的方式,增强陶瓷的艺术魅力与审美效果。陶瓷纹饰装饰的出现时间较早,可以追溯到五千年前的仰韶文化,为中国艺术创造奠定了基础。在现代陶瓷设计当中,往往为了追求新颖而走向了另一极端,导致陶瓷文化的本质丢失,不利于传统文化的继承与传播。因此,应该明确传统纹饰在陶瓷设计当中的重要性,通过民族化的设计方式提升中国陶瓷设计的国际地位,增强设计的生命力。“民族的就是世界的”,只有在陶瓷设计当中坚持民族特色,才能实现与现代

文化元素的有效融合,提升陶瓷在市场当中的竞争力。因此,应该从传统纹饰的基本特点出发,制定针对性设计方案。

2 传统纹饰的装饰特点

在几千年的发展过程当中,形成了丰富的传统纹饰资源,彰显了中华优秀传统文化的多元化特征,是劳动人民的智慧结晶。除了包含大量的传统文化内容外,传统纹饰当中也体现了人文主义精神,是中国民俗文化的外在反映。丰富的文化内涵,使得传统纹饰更加具备艺术审美与生命意义,在陶瓷中的应用也更加广泛。首先,传统纹饰可以运用具象的题材呈现出抽象化的概念。劳动人民在生产生活中的用具、人物、器皿和动植物等,都是传统纹饰的题材来源,因此应用于陶瓷设

计当中可以增强人们的文化认同感。同时,这些纹饰图案又具有抽象化的文化特征,增强了陶瓷的艺术美感。其次,在传统纹饰的构图当中,往往采用均衡和对称的手法。以中心点和中心线为基础,在四周均匀布置相同纹样,这是传统纹饰的基本特征,因此使构图更具均衡性与对称性。对称性主要是针对纹样的空间位置而言,体现了组织单元的布局特征,而均衡性则主要是针对纹样的力量分布而言,体现了整体的平衡美感^[1]。因此,传统纹饰在陶瓷设计当中的应用,可以增强其组织性特征,真正凸显其装饰属性。图1的凤纹就是一种常见的传统纹饰。最后,传统纹饰还能在繁复中体现丰富的变化性以及秩序性。繁复不代表拖沓与重复,其中的韵律和节奏是保持变化性的关键,在调和与对比当中,有效协调虚实、大小、聚散和主次等,实现了局部与整体的有机配合,传统纹饰的内涵与层次也得以彰显,图2的蔓草纹就体现了上述特点。

图1 凤纹

图2 蔓草纹

3 传统纹饰是观念的外化

传统纹饰的类型十分丰富,包括铜器当中的饕餮纹、崖壁岩画、甲骨文和彩陶纹样等,除了具有多元化的寓美外形之外,其背后的象征性意义也十分丰富,因此应用于陶瓷设计当中可以体现内在观念与符号意义。在观念传达中,由于传统纹饰的形式构成存在差异,因此外化方式也有所不同。

尤其是在吉祥纹饰当中,观念外化的体现更加明显^[2]。在现实的生产、生活当中,人们往往追求好运和赐福,通过绘画的形式体现嘉庆之征以及福善之事,因此出现了较多的瑞应图和吉祥图。在周代的青铜器当中,也存有较多的鱼纹,象征人们对吉祥和美好生活的愿望与追求,吉祥纹饰体现在陶瓷、石刻、铜镜和织锦等器物当中。传统纹饰丰富的形式现象,彰显了艺术审美的基本规律,其中精气神韵是最主要的精神特征之一。在陶瓷设计当中应用传统纹饰时,对于神似的追求较高,这也体现了其在气势、神采上的美感^[3]。同时,理想浪漫观念在传统纹饰中的外化,则使得陶瓷艺术的自由空间得到拓展与延伸,自然的常规束缚被冲破,集中体现了传统纹饰的美好寓意。同时,在陶瓷设计当中应用传统纹饰时,还注重其虚无空灵的特点,尤其是在虚实相应等中给人以足够的艺术审美与想象空间。委婉含蓄也是传统纹饰的基本特点,这与中国的传统文化特点相契合,中华民族自古以来就是一个含蓄和委婉的民族,这体现在传统纹饰的暗喻、谐音和象征当中,给人以不言自喻和言有尽而意无穷的审美体验,增强了陶瓷设计的艺术性。

4 陶瓷设计中传统纹饰的应用

4.1 借鉴设计样式

将传统纹饰的设计样式融入到陶瓷设计当中,能增强样式的丰富性与多元性,给人们带来不一样的审美体验。连续形式、单独形式和组合形式等是陶瓷设计的主要形式,增强设计的意蕴美与节奏感,促进了陶瓷业的快速发展。骨式的应用,则能丰富纹饰造型,使得陶瓷设计的丰富性得以体现。为了体现陶瓷流畅与欢快的特点,需要在应用传统纹饰时运用“动”的元素^[4]。运用圆点和弧线对花纹进行设计,通过点位置的延伸获得多种多样纹样。在图纹的组合当中体现陶瓷设计的变幻特点,呈现传统纹饰的艺术魅力。

4.2 借鉴意念创造

单纯性与强烈对比性是陶瓷纹饰的突出特征,其表现力具有朴素魅力,呈现了陶瓷设计的艺术美。社会生产生活当中的素材,往往被应用于传统纹饰的创造当中,此外其中还包括了丰富的图腾象征。人们对精神的追求,则体现在丰富的动植物纹饰与人物纹饰当中,同时也彰显了社会发展形态的变化特点与规律^[5]。几何纹饰就是从大自然和社会生活中提取相应的元素,将意念创造与陶瓷设计紧密结合在一起,

如植物生长与形态特点、太阳形状和山峰形状、动物形态等。在陶瓷设计当中体现自然物的艺术形态,使得陶瓷的渲染力得到明显提升。在借鉴传统纹饰特点的基础上,也应该通过西方工艺技术的融合,增强其整体设计效果。

4.3 创新设计手法

在现代陶瓷设计当中应用传统纹饰时,应该对设计手法进行不断创新,符合时代审美取向,保障设计理念与方法的与时俱进。三维形态在传统纹饰当中的应用较为常见,能增强纹饰的体积感。类比的方式在设计中应用较多,门窗装饰纹样当中通过镂空虚实对比,能起到良好的借景和装饰效果,使得空间通透感得到增强^[6]。因此,也可以将此类设计手法应用于陶瓷设计当中,将陶瓷材料和原木结合在一起,达到冰裂纹样的设计效果。

5 结语

传统纹饰具有装饰特点,同时也是观念的外化,将其应用于陶瓷设计当中,可以体现设计的丰富性与特色性,彰显中华优秀传统文化的内涵。在实际设计工作当中,还应该通

过借鉴设计样式、借鉴意念创造和创新设计手法等途径,使陶瓷设计既能体现传统纹饰的内在特征,又能与时代需求结合在一起。

参考文献

- [1] 黄耀武.论陶瓷包装设计中传统吉祥纹饰元素的特征研究[J].轻纺工业与技术,2019(08):117-118.
- [2] 聂大开.传统陶瓷纹饰在现代艺术中的运用[J].艺术教育,2018(24):79-80.
- [3] 苏天高.传统吉祥文化在现代陶艺设计中的物化体现[J].邢台学院学报,2017(01):162-164.
- [4] 张悦,任远.中国传统纹饰在现代陶瓷文化创意产业中的运用[J].现代装饰(理论),2016(10):183.
- [5] 张悦,任远.景德镇陶瓷文化创意产业发展策略探析[J].科技资讯,2016(18):84+86.
- [6] 任远,张悦.浅谈陶瓷设计中传统纹饰的作用[J].艺术科技,2016(07):70.