

陶瓷艺术设计中绘画装饰的融合应用研究

林天情, 冀胜男

南昌工学院, 江西 南昌 330108

摘 要 : 陶瓷艺术设计是以传统陶瓷工艺为基础, 以实践的方式将艺术与设计进行有机融合, 形成具有创新性、实用性和审美价值陶瓷制品的工艺美术。绘画装饰是陶瓷艺术设计的重要表现形式, 是以绘画手法为主要手段在陶瓷制品上实现装饰功能与陶瓷艺术的统一。因此, 陶瓷艺术设计与绘画装饰具有一定的联系, 将绘画装饰应用于陶瓷艺术设计中, 不仅能增强陶瓷制品的艺术韵味和陶瓷艺术设计的水平, 还能以丰富的绘画元素丰富陶瓷样式。基于此, 陶瓷艺术设计师要重视陶瓷艺术设计与绘画装饰的关系, 以及绘画装饰在陶瓷艺术设计中的作用, 针对性地提出有效促进陶瓷艺术设计与绘画装饰融合的策略。

关键词 : 陶瓷; 艺术设计; 绘画装饰; 融合

Research on the Integration of Painting and Decoration in Ceramic Art Design

Lin Tianqing, Ji Shengnan

Nanchang Institute of Science & Technology, Jiangxi, Nanchang 330108

Abstract : Ceramic art design is based on traditional ceramic craftsmanship, organically integrating art and design through practice, forming a craft art of ceramic products with innovation, practicality, and aesthetic value. Painting decoration is an important form of expression in ceramic art design, which uses painting techniques as the main means to achieve the unity of decorative functions and ceramic art on ceramic products. Therefore, there is a certain connection between ceramic art design and painting decoration. Applying painting decoration to ceramic art design can not only enhance the artistic charm of ceramic products and the level of ceramic art design, but also enrich ceramic styles with rich painting elements. Based on this, ceramic art designers should pay attention to the relationship between ceramic art design and painting decoration, as well as the role of painting decoration in ceramic art design, and propose targeted strategies to effectively promote the integration of ceramic art design and painting decoration.

Keywords : ceramics; art and design; painting decoration; integration

随着经济的持续健康发展, 在提高人民生活水平的同时, 也极大改变了他们的消费观念, 精神消费倾向日益增强。在陶瓷制品的消费中, 大众也不再只满足于获得陶瓷的实用功能, 而是注重在实用的基础上, 能兼具审美价值, 以满足人们的精神需求, 这就要求陶瓷艺术设计不断进行创新和发展。而绘画装饰能以线条、色彩等元素为陶瓷艺术设计提供创新思路, 不断优化陶瓷艺术设计理念, 推动陶瓷艺术设计的创新发展。基于此, 本文试从陶瓷艺术设计与绘画装饰的关系展开讨论, 并深入研究绘画装饰与陶瓷艺术设计融合的价值意蕴, 满足陶瓷艺术设计创新发展需求。

一、陶瓷艺术设计与绘画装饰的关系

陶瓷艺术设计师要在陶瓷制品上实现绘画装饰与陶瓷艺术设计的高效融合, 事先就应深入学习和理解陶瓷艺术设计和绘画装饰的实质, 明晰二者之间的联系, 从而在整体上把握促进双方融合的关键节点。陶瓷艺术设计是设计者以陶瓷制品为对象, 以别具一格的创意和技艺, 将设计理念转化为现实陶瓷制品, 并展现特有艺术色彩的造型艺术, 其中设计是陶瓷艺术设计的主要方面, 是陶瓷制品现实制作的前提和基础。而绘画装饰是设计者将

设计理念与思路, 以绘画的形式呈现在艺术作品上, 并起到装饰作用的一种艺术。据此, 不难发现陶瓷艺术设计与绘画装饰具有紧密联系, 陶瓷艺术设计可为绘画装饰进行绘画提供理论依据, 绘画装饰则能为展现陶瓷艺术设计理念给予更多的表现方式和可能, 双方融合共同促进陶瓷制品的发展^[1]。

一方面, 陶瓷艺术设计奠定了绘画装饰的基础。陶瓷艺术设计师在对陶瓷制品进行绘画装饰的过程中, 其并不是毫无章法的进行绘画, 而是需要借助陶瓷艺术设计师的设计理念或者思路作为绘画的依据, 把绘画的线条、色彩、技法等元素综合有序协调

作者简介: 林天情 (1990.09-), 女, 汉族, 江西省南昌市人, 硕士研究生, 讲师, 研究方向: 陶瓷艺术。

的布置在陶瓷制品上,以和谐、美感画面展示陶瓷制品的形式美。另一方面,绘画装饰能给予陶瓷艺术设计更多表现可能。绘画装饰是以绘画为基础,灵活运用绘画元素、技法等形象表达设计理念的表现艺术。陶瓷艺术设计者在艺术设计中融入绘画装饰,可对绘画的技法、元素等进行不同的组合,以最佳的方式把设计者的内在情感和设计理念表达出来。而这不同的组合方式也就为陶瓷艺术设计的表现给予了更多的可能,如陶瓷设计者要在陶瓷制品上表现宁静淡然之美,可在构图上选取不同的意象和色彩进行搭配,比如花鸟虫鱼、蓝黄色彩等,进而促进设计者陶瓷艺术设计目标的实现。总之,陶瓷艺术设计与绘画装饰之间具有密切联系,陶瓷艺术设计者可以将绘画装饰与陶瓷艺术设计融合进陶瓷艺术作品中,共同推动陶瓷作品的发展,提高陶瓷作品的艺术价值。

二、陶瓷艺术设计与绘画装饰融合价值

(一) 展现陶瓷制品的艺术韵味

绘画装饰与陶瓷艺术设计的交融能够增强陶瓷制品的艺术韵味^[2]。陶瓷制品的艺术韵味是陶瓷艺术设计所追求的重要目标,而设计者能从不同方面展示陶瓷制品的艺术韵味。一是陶瓷艺术设计者能以形式美感彰显陶瓷制品的艺术韵味,增强陶瓷制品的表现力和吸引力。形式美强调的是艺术作品的外在形式和结构组织,重视的是艺术作品的视觉效果。陶瓷艺术设计者在陶瓷艺术设计中运用绘画装饰,能凭借高超的艺术绘画技法和线条、光影、色彩等元素的灵活运用,创造出在视觉上具有美感与和谐感的陶瓷制品,以直观的表现形式展现陶瓷制品独特的艺术魅力和韵味。二是陶瓷制品的艺术韵味还能以含蓄美进行呈现。含蓄美是在形式美的基础上,以隐喻、象征等独特的绘画技巧,传达出作品更深层次的韵味。陶瓷艺术设计本身就包含了设计者的思想感悟,而设计者将绘画装饰应用于陶瓷艺术设计中,能以细腻的绘画内容、简练的笔触以及优美的线条等,在陶瓷制品上创造出唯美意境,让观者能从不同的维度感悟设计者的思想情感,从而给予观者独特而又深刻的审美体验。

(二) 丰富陶瓷制品样式

绘画装饰与陶瓷艺术设计的融合能够丰富陶瓷制品的艺术样式。一是绘画装饰的内容和图案会增加陶瓷制品的艺术样式。绘画装饰在陶瓷艺术设计上具有高度的自由,设计者可以根据自己的创意进行无限可能的内容和图案的探索,如可对内容或图案进行抽象化、具象化、虚实化等不同的设计,进而可获得不同艺术样式的陶瓷制品。二是艺术风格的多样性能丰富陶瓷制品的艺术样式。绘画装饰最基本最关键的还在于绘画,而绘画是我国传统艺术的重要组成部分,在几千年的发展历史中,早已形成的不同的绘画艺术风格,如现实主义、浪漫主义、抽象主义等。陶瓷艺术设计中融入绘画装饰,设计者能在绘画设计的过程中运用和借鉴不同的绘画艺术风格,创造出不同样式且具有创新的陶瓷制品。三是绘画装饰技艺能够丰富陶瓷制品的艺术样式。如中国有釉上彩、釉中彩、釉下彩等不同样式彩绘陶瓷制品,其运用的就是不

同的装饰技法,或是先釉后彩,或是先彩后釉。因此,陶瓷艺术设计中运用绘画装饰,能以多样的装饰技法制作不同的陶瓷制品。

(三) 提升陶瓷艺术设计水平

陶瓷艺术设计中运用绘画装饰能够提升陶瓷艺术设计水平^[3]。一是构图技巧和色彩运用能提升陶瓷艺术设计水平。构图和色彩是提升陶瓷艺术设计水平的关键因素,在陶瓷艺术设计中应用绘画装饰,设计者可能会在陶瓷艺术设计中添加绘画内容,这会对艺术设计中的构图技巧和色彩运用提出更高的要求。设计者为确保能够将绘画内容有机融进陶瓷艺术设计中,形成层次分明、色彩协调的陶瓷艺术设计,就需要不断学习和提高艺术设计中的构图技巧和色彩运用能力,从而带动陶瓷艺术设计水平的提升。二是绘画技法的运用能提升陶瓷艺术设计水平。设计者掌握类型多元的绘画技法是其提高陶瓷艺术设计水平的重要途径,绘画装饰不仅内容丰富、表现形式多样,其绘画技法也是各式各样的。如青花瓷的绘画技法有青花淡描、青花画筋、青花剔茎等技法,运用不同的技法能增强青花瓷绘画的精细度,提高青花瓷的艺术性。故而,在陶瓷艺术设计中运用绘画装饰,能以绘画技法的综合运用提升陶瓷艺术设计水平,强化陶瓷制品的艺术价值。

三、陶瓷艺术设计与绘画装饰融合策略

(一) 绘画寄意与陶瓷艺术设计融合

陶瓷作为中国传统的工艺制品,在古时古人就已经会以陶瓷制品作为载体,绘上不同寓意的纹饰和绘画,以起到装饰陶瓷的作用。基于此,陶瓷艺术设计者可以以绘画装饰的绘画寄意为立足点,促进陶瓷艺术设计与绘画装饰的融合,丰富陶瓷制品的艺术价值和文化内涵^[4]。一方面,陶瓷艺术设计者在选择绘画装饰的绘画寄意与陶瓷艺术设计融合时,需要充分了解并挖掘出不同的绘画装饰内容中所蕴含的绘画寄意,才能更好地将绘画寄意有针对性地融进陶瓷艺术设计中。陶瓷艺术设计者可以通过查找相应的文献资料、学习相关的文学作品、了解绘画内容本身的特点等方式,基本掌握能融进陶瓷艺术设计中所需的绘画寄意。如陶瓷艺术设计者以梅为绘画装饰融进陶瓷艺术设计中,其可以通过学习有关梅的诗词歌赋、了解梅的生长环境等,明确梅具有品格高洁、坚定清雅等美好寓意。陶瓷艺术设计者在从梅花寓意出发,在陶瓷艺术设计中设计出具有较强寄意的梅花绘画,如雪中寒梅图、墨梅图等,从而实现陶瓷制品的梅花装饰。

另一方面,陶瓷艺术设计者可以运用传统的艺术形式,促进绘画寄意与陶瓷艺术设计的融合。绘画艺术是中国传统艺术的重要组成部分,在漫长的历史长河中形成了不同的艺术形式。因此,陶瓷艺术设计者可结合传统的绘画艺术形式,将绘画寄意有效融入陶瓷艺术设计中,如艺术设计者将绘画装饰以中国画的写意、工笔手法的艺术形式,推动绘画寄意的高效融入,实现在装饰的基础,提升陶瓷制品的艺术价值。另外,陶瓷艺术设计者可以以日常生活需求为导向,以具有生活元素的绘画寄意,促进其与陶瓷艺术设计进行融合。艺术本就来源于生活,从生活出发,可

以拉近设计者与陶瓷艺术之间关系,从而获取更好的陶瓷艺术设计作品。故而,陶瓷艺术设计者可从人们的生活角度出发,选择人们重点关注的领域,如学业、事业、家庭等,从中选取合适的元素进行绘画设计,并凝练成有生活气息的绘画寓意,进而降低绘画寓意与陶瓷艺术设计的融合难度。

(二) 绘画色彩与陶瓷艺术设计融合

色彩是艺术设计中最为重要的元素和组成部分,能以直观的形式给人视觉冲击,吸引人的注意力。基于此,陶瓷艺术设计者能以绘画色彩为切入点,促进陶瓷艺术与绘画装饰的融合,提高陶瓷艺术设计的吸引力、感染力。一方面,陶瓷设计者在陶瓷艺术设计融入绘画色彩要注意色彩搭配,合理恰当的色彩搭配能使陶瓷艺术设计作品具有美感视觉效果。因此,陶瓷艺术设计者在艺术设计过程中进行色彩搭配时,可借助限制颜色使用数量、运用色彩搭配原理、参考色彩搭配网站等方法,实现绘画色彩地合理有效搭配,提高陶瓷艺术设计作品的层次感、和谐感。如青花瓷的绘画色彩搭配,能在白色和蓝色的基础上,适当添加绿色、红色、黄色等颜色,使得青花瓷具有不同的层次美感,以不同的色彩搭配实现青花瓷的装饰效果。另一方面,陶瓷艺术设计者在陶瓷艺术设计中融入绘画色彩,要注意陶瓷制品主色调的确定,才能更好地在陶瓷艺术设计中实现整体到局部的色彩规划。陶瓷艺术设计者可以根据陶瓷制品的特性、艺术设计者的设计风格、颜色的冷暖比较等来确定陶瓷艺术设计的主色调,从而设计者能以主色调为立足点,进行不同的辅助色搭配,提高陶瓷艺术设计的视觉效果。如青花瓷主色调的选择,青花瓷是我国传统陶瓷的代表,陶瓷艺术设计者可参考传统青花瓷的色彩体系,选择蓝色作为主色调,然后,依据自己的设计风格和陶瓷制品的特点,适当选用绿、红、白等不同的辅助色,以主辅色彩的搭配发挥色彩的装饰作用。

(三) 绘画线条与陶瓷艺术设计融合

线条是艺术设计中构成绘画图案的基本元素,能够将设计的设计理念形象地展示在图纸上,增强艺术设计的画面感和形式感。基于此,陶瓷艺术设计者可以绘画线条为契合点,促进陶瓷

艺术设计和绘画装饰的融合,提升陶瓷艺术设计作品的形态美感^[9]。一方面,陶瓷艺术设计者在艺术设计中使用绘画线条时,要重视线条的表现形式。线条的表现形式的丰富多样的,既有长短的变化,又有粗细的比较,不同的线条表现形式在陶瓷艺术设计中会呈现不同的效果,且陶瓷艺术设计者在艺术设计过程中并不是单一使用一种线条表现形式,而是多种线条形式的综合运用。因此,陶瓷艺术设计者需要熟悉陶瓷制品的整体架构和细小部分,明晰陶瓷制品不同的部位需使用的线条形式,从而保证陶瓷艺术设计作品与陶瓷制品的一致性。而陶瓷艺术设计者可以运用3D技术进行模型设计、参考其他的陶瓷制品等方式,规划出陶瓷艺术设计中线条的使用,以不同的绘画线条增强陶瓷艺术设计的形式美感。另一方面,陶瓷艺术设计者以绘画色彩融进陶瓷艺术设计中,要关注绘画线条的粗细、密度的变化。在陶瓷艺术设计中,对绘画线条进行粗细和密度的变化,可以创造出不同的视觉效果,从而起到装饰效果。如在陶瓷艺术设计中使用粗线条和高密度的排列会强化这部分的突出性,而细线条和低密度的排列,则会使该部分呈现出轻盈通透之感,强化空间的动态美感。因此,陶瓷艺术设计者以绘画线条实现与陶瓷艺术设计的融合,可通过对陶瓷制品整体的线条分析,进行线条粗细训练以掌握线条的绘画技巧,保证在实际的陶瓷艺术设计过程中,绘画线条流畅而不凝滞,从而起到良好的装饰效果。^[6-10]

四、结语

综上所述,在陶瓷制品中,陶瓷艺术设计理念是绘画装饰的前提和基础,而绘画装饰能以丰富的元素、内容、绘画形式等,拓宽陶瓷艺术设计的领域,为陶瓷艺术设计提供更多的可能。同时,陶瓷艺术设计与绘画装饰的融合在陶瓷制品中具有重要的作用,不仅能增强陶瓷制品的艺术价值,还能促进陶瓷制品和产业的发展。为促进陶瓷制品实现健康发展,陶瓷设计者可以借助绘画装饰的绘画寓意、绘画线条、绘画色彩等不同的元素,持续推动陶瓷艺术设计与绘画装饰进行有效融合。

参考文献

- [1] 胡思琪. 绘画装饰在陶瓷艺术设计中的运用研究[J]. 大众标准化, 2021, (22): 234-236.
- [2] 刘璵. 基于抽象艺术的陶瓷美术设计绘画[J]. 佛山陶瓷, 2023, 33(11): 141-143.
- [3] 李瑛. 浅析陶瓷艺术设计创作中的山水元素融入[J]. 给水排水, 2022, 58(05): 186-187.
- [4] 冷毓玲. 现代生活方式下的陶瓷艺术设计创新研究[J]. 上海工艺美术, 2023, (01): 52-54.
- [5] 曹瑾. 浅谈陶瓷绘画与陶瓷艺术设计的关系及应用[J]. 江苏陶瓷, 2023, 56(05): 76-77.
- [6] 张哲. 浅谈陶瓷绘画在陶瓷艺术设计中的应用[J]. 天工, 2021. DOI:10.3969/j.issn.2095-7556.2021.10.042.
- [7] 廖栋, 郑宇航. 3D打印技术在陶瓷产品设计中的应用[J]. 天工, 2021, 000(005):76-77.
- [8] 喻斐. 浅析3D陶瓷打印技术与电脑三维设计的结合运用[J]. 明日风尚, 2018(6):1.
- [9] 周俊良, 常鸿祥, 陈相序. 3D打印陶瓷在现代产品设计中的运用[J]. 中国陶瓷工业, 2018. DOI:10.13958/j.cnki.ztcg.2018.04.010.
- [10] 陈劲松, 晁龙, 郭建, 等. 一种基于3D打印技术的新型陶瓷成型装备: CN201810158365.5 [P]. 2018-07-20.