

陶瓷综合装饰在当代工艺美术中的创新与实践

白月茹

洛阳文化旅游职业学院，河南 洛阳 471000

DOI: 10.61369/VDE.2026060021

摘 要： 陶瓷综合装饰是融合多种陶瓷装饰技法、材料与理念的艺术形式，集彩绘、色釉、雕刻等多种手法于一体，是当代工艺美术领域的重要组成部分，承载着传统陶瓷文化的传承与当代艺术理念的表达。随着当代工艺美术多元化发展，陶瓷综合装饰也需要进行综合创新。基于此，本文将重点探讨陶瓷综合装饰在当代工艺美术中的创新与实践路径，以期为推动陶瓷艺术创造性转化提供理论性参考。

关 键 词： 陶瓷综合装饰；当代工艺美术；创新；泥料

Innovation and Practice of Comprehensive Ceramic Decoration in Contemporary Arts and Crafts

Bai Yueru

Luoyang Vocational College of Culture and Tourism, Luoyang, Henan 471000

Abstract： Comprehensive ceramic decoration is an artistic form that integrates multiple ceramic decoration techniques, materials and concepts, combining painting, colored glaze, carving and other methods. As an important part of contemporary arts and crafts, it undertakes the inheritance of traditional ceramic culture and the expression of contemporary artistic concepts. With the diversified development of contemporary arts and crafts, comprehensive ceramic decoration also needs comprehensive innovation. Based on this, this paper focuses on exploring the innovation and practical paths of comprehensive ceramic decoration in contemporary arts and crafts, aiming to provide theoretical reference for promoting the creative transformation of ceramic art.

Keywords： comprehensive ceramic decoration; contemporary arts and crafts; innovation; clay materials

引言

陶瓷装饰作为陶瓷艺术的核心灵魂，承载着中华民族数千年的文化积淀与审美追求，是当代工艺美术体系中极具代表性的艺术形式。在当今社会背景下，工艺审美趋于多元化，使得符合市场需求的陶瓷图案和纹样日益丰富，传统陶瓷装饰模式已难以满足时代发展的需求，陶瓷综合装饰的创新与实践成为行业发展的必然选择^[1]。因此，推动陶瓷综合装饰的创新发展，不仅能够丰富陶瓷艺术的表达形式，提升陶瓷作品的艺术价值与文化内涵，更能促进传统陶瓷文化的创造性转化、创新性发展，彰显当代工艺美术的时代魅力。

一、陶瓷综合装饰在当代工艺美术中的创新体现

（一）艺术理念创新

随着时代的发展，人们的审美发生了巨大的变化，对陶瓷艺术品也有了更新、更高的要求。区别于单一装饰工艺，陶瓷综合装饰是以陶瓷素坯、烧成白瓷坯、哑光粗陶坯为固定基底，融合技法、工艺、材料等要素，实现视觉层次和艺术意境的一种艺术工艺。传统陶瓷装饰多以传统吉祥纹样、历史典故、自然景致为核心表达内容，承载着传统的文化内涵与审美情趣，而当代艺术审美需求呈现出多元化、个性化的发展趋势，人们不再满足于传统陶瓷装饰的单一审美模式，对装饰作品的独特性、个性化、情

感化提出了更高要求^[2]。因此，创作者需要打破传统审美规范的束缚，打造具有独特风格的装饰作品，形成多元化的审美表达格局；另外在关注装饰的艺术表达的同时，也需要注重作品的实用功能，让陶瓷综合装饰作品能够融入当代人的日常生活，成为提升生活品质、传递生活美学的重要载体。

（二）技法创新

传统陶瓷装饰技法种类繁多，如彩绘、色釉、雕刻、贴花、镂空等，每种技法都有其独特的艺术特点与表达优势。当代陶瓷综合装饰打破不同技法之间的壁垒，将多种技法有机结合，实现技法的优势互补与协同发力，让装饰效果更具层次感与丰富性^[3]。比如可以将多种装饰技法相互融合：如将彩绘和色釉搭配在一

起,让画面的色彩与肌理质感彼此衬托;将雕刻工艺和镂空技法相结合,让器物造型与空间层次相互呼应;将贴花工艺与手绘创作相融合,让细节表现和整体造型更加协调统一,从而营造出多元立体、多角度的艺术意境。除此之外,现如今,当代工艺美术朝着跨界融合的方向发展,而陶瓷综合装饰作为其中重要的一部分,应当主动吸收借鉴其他艺术门类的优秀技法,实现自身的跨界创新^[4]。比如可以借鉴绘画艺术的构图、色彩运用技法,丰富陶瓷彩绘的表达效果。

(三) 材料创新

材料是陶瓷综合装饰的物质载体,材料运用的创新是陶瓷综合装饰创新的重要支撑。在当代工艺美术体系下,探索多元材料的应用,可以拓展陶瓷综合装饰的艺术表达维度,提升作品的艺术价值与收藏价值,推动当代陶瓷装饰艺术的多元化发展^[5]。其一,不同瓷土的粗细、颜色、烧成温度等不同,瓷泥和陶泥、紫砂泥和匣钵土等所传达出的艺术语言不同,创作者需要结合当代审美需要和艺术意境,选择不同的泥料;其二,在当代社会中,陶瓷装饰色彩逐渐丰富,在其中釉料发挥着重要的作用,通过对釉料配方、施釉方法、烧制工艺的精准调控,主动引导釉料的呈色效果,让釉料的色彩更具光泽感、通透感与层次感,实现色彩与肌理的艺术化塑造^[6];其三,新型材料的引入,如金属材料、玻璃材料、树脂材料、纤维材料等,将其与传统陶瓷材料有机融合,实现材料的跨界搭配,丰富装饰作品的视觉效果与质感层次。

二、陶瓷综合装饰在当代工艺美术中的适应困境

(一) 工艺程序复杂,实操难度较高

陶瓷综合装饰的创新离不开工艺程序的支撑,其综合化的工艺属性决定了其程序的复杂性,而这种复杂性带来的实操难度,不仅在一定程度上增加创新实践的门槛,还对创新表达的精准度产生影响。一方面,每种工艺的程序细节都有严格的技术标准,对操作的精准度要求极高,如釉料的调配比例、施釉的厚度均匀度,装饰技法的操作力度,线条把控等,这极大地缩短了创作者的创新空间,难以实现实质性进展,陷入“不敢创新、难以创新”的实操困境^[7];另一方面,不同工艺程序之间的协同协调难度较大,由于每种工艺的程序特性、技术要求存在差异,部分创作者为了避免操作失误,往往会局限于传统工艺程序的框架内,不敢进行大胆的程序创新与突破,从而难以实现多元化表达。

(二) 材质固化,难以适配当代艺术审美

材料作为陶瓷综合装饰的物质基础,它在细节上的创新程度,直接决定装饰作品的视觉呈现效果与内在艺术意蕴。在多元文化相互交融的背景下,当代艺术审美变得更加多元开放,创作者在进行艺术创新时,往往受传统材质使用习惯的束缚,过于依赖常规的传统陶瓷材料,缺乏各类新型材料、跨界融合材料的挖掘与尝试,导致材质选择变得单一、固化,难以为作品的艺术创新提供足够丰富的物质支撑^[8]。而传统陶瓷综合装饰主打厚重矿物釉料、繁复古典缠枝纹样、哑光硬质立体堆塑等材质,其质感、

色彩、肌理等方面的表达空间有限,难以满足当代艺术审美对材质质感、视觉效果、表达形式的多元化需求。

(三) 风格与当代艺术审美差异较大

当代艺术审美更注重个性表达、情感传递与时代特征的呈现,追求简约、大气、新颖、富有冲击力的风格表达,而陶瓷综合装饰深受传统陶瓷装饰风格的影响,其风格表达多延续传统的审美范式,注重传统纹样、传统构图、传统色彩的运用,强调温润、典雅、内敛的审美特质,缺乏当代审美所强调的简约感与创新性,导致其风格与当代艺术审美难以适配^[9]。在陶瓷综合装饰的风格创新中,缺乏对当代艺术审美趋势的深入解读与精准把握,过度依赖传统风格的模仿与延续,导致风格单一化和同质化,缺乏对风格表达的创新突破。

三、陶瓷综合装饰在当代工艺美术中的创新与实践路径

(一) 结合当代艺术潮流,满足陶瓷综合装饰市场发展需求

当代艺术审美呈现出简约化、个性化、年轻化、场景化的核心特征,陶瓷综合装饰的创新与实践,需要紧密贴合当代艺术潮流,精准对接年轻人的审美需求,打造轻量化、贴合年轻人生活场景的陶瓷产品。在产品形态上,摒弃传统陶瓷综合装饰产品厚重、笨重的特点,采用简约、小巧的造型设计,控制产品尺寸与重量,打造便于携带、摆放、收纳的轻量化产品,提升产品的实用性与便捷性,打开陶瓷综合装饰的整体市场,以满足当代工艺审美^[10]。

在产品场景上,打破传统陶瓷综合装饰产品单一的装饰功能,打造场景化的轻量化产品,适配年轻人的多元生活场景,如桌面装饰、文创产品、家具用品等,让陶瓷综合装饰产品能够真正融入年轻人的日常生活,实现艺术与生活的深度衔接。

比如,可以打造出兼具艺术价值、实用价值与小众质感的居家陈设单品,如香薰、收纳罐、主题摆件、非遗文创产品等,以此满足陶瓷综合装饰市场的发展需求,拓宽市场受众,推动陶瓷综合装饰的创新与实践,让陶瓷综合装饰在当代工艺美术中焕发新的活力。

(二) 强化多元融合创新,拓宽陶瓷综合装饰表达的边界与场景

现如今,多元融合创新已经成为当代工艺美术发展的主流方向,同时也是陶瓷综合装饰跳出传统局限、完成自我创新的重要突破口。创作者要打破以往单一固化的装饰思路,推动装饰技法、创作材料以及设计理念之间的多方融合,让陶瓷综合装饰的表现形式更加多元、个性,进而更好地顺应当代工艺美术的整体发展潮流^[11]。在陶瓷内部技法融合方面,应打破不同技法之间的壁垒,根据创作理念与艺术表达需求,将彩绘、色釉、雕刻、镂空等多种技法有机结合,实现技法的优势互补与协同发力,丰富装饰作品的层次与质感,提升作品的艺术表现力。

在材料融合创新中,应坚持传统材料与新型材料、跨界材料的有机结合,在保留传统陶瓷材料精髓的基础上,积极引入新型

材料、跨界材料，注重材料特性与艺术表达的适配性，实现材料质感、色彩、肌理与艺术表达的有机统一^[12]。比如，可以联动玻璃、超轻粘土、石塑粘土、钩织、热缩片、拼豆等低成本、易上手、高适配新兴轻量化材料，以满足当代人们的潮流审美需求。在跨界技法融合方面，应主动借鉴其他艺术门类的技法精华，将绘画、雕塑、非遗、现代设计等艺术门类的技法理念与表达形式，与陶瓷装饰技法深度融合，形成全新的装饰语言与表达形式，拓展陶瓷综合装饰的艺术边界。

（三）立足当代审美需求，推动陶瓷综合装饰艺术表达与生活实践

当代社会审美呈现出多元化、个性化、简约化、现代化的发展趋势，人们不再满足于传统陶瓷装饰的繁琐、保守，更注重作品的简约大气、个性独特与情感表达，追求装饰作品与自身生活场景、审美偏好的适配^[13]。传统陶瓷装饰多注重艺术价值的表达，与日常生活的联结不够紧密，而当代陶瓷综合装饰的创新与实践，应打破这种局限，将实用功能与艺术表达有机结合，根据当代人的生活需求，设计出兼具艺术价值与实用功能的装饰作品。无论是家居装饰、日常用品，还是公共空间装饰，都应注重作品的实用性，让陶瓷综合装饰能够真正服务于生活，提升生活的审美品质。

同时，要注重作品的场景适配性，根据不同的生活场景、使用需求，设计出适配的装饰作品，让艺术表达与生活实践实现精准衔接。此外，立足当代审美需求、实现艺术表达与生活实践的衔接，还需要加强陶瓷综合装饰与当代大众的互动与沟通，了解当代大众的审美需求与生活需求，推动陶瓷综合装饰的创新与实践更具针对性。比如，可以运用钧瓷材料设计与当代装修风格一致的香插，将钧瓷的温润质感与现代家居的舒适便捷相结合，不仅可以缓解当代人的生活压力，还可以实现传统文化的当代传承与陶瓷综合装饰的多元化发展。

四、结语

综上所述，陶瓷综合装饰作为当代工艺美术的重要组成部分，承载着传统陶瓷文化的精髓，也彰显着当代艺术的创新活力。其创新与实践，是传统技艺与当代潮流的有机融合，是材料、技法与理念的协同突破，更是艺术与生活的深度衔接。未来，陶瓷综合装饰需持续立足当代、守正创新，兼顾传承与突破，让传统陶瓷文化在当代焕发新生机，为当代工艺美术的繁荣发展注入持久动力。

参考文献

[1] 王莉. 当代陶瓷工艺文创：传承、创新与多元价值体现 [J]. 江苏陶瓷, 2024, 57 (06): 71-72.
[2] 黄若澄. 陶瓷综合装饰在当代工艺美术中的创新与实践 [J]. 陶瓷研究, 2024, 39 (06): 61-63.
[3] 万禧灵. 浅谈陶瓷绘画与综合装饰之间 [J]. 陶瓷, 2024, (09): 98-100.
[4] 钟振华. 当代莲花题材陶瓷综合装饰创新研究 [J]. 陶瓷研究, 2024, 39 (04): 150-151+154.
[5] 李璟. 陶瓷工艺美术的当代发展研究 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58 (07): 18-19.
[6] 郑玲璇. 凉山彝族服饰元素在陶瓷综合装饰中的应用研究 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2024.
[7] 王登. 陶瓷艺术在新时代工艺美术中的当代特色 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58 (03): 10-11.
[8] 郎璠. 明中晚期无名之供题材在陶瓷综合装饰中的应用研究 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2023.
[9] 马嘉欣. 瓶花在陶瓷综合装饰中的应用 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2023.
[10] 唐美琼. 探析花鸟在陶瓷综合装饰的工艺特点和视觉效果 [J]. 陶瓷研究, 2022, 37 (05): 129-131.
[11] 马嘉欣. 陶瓷综合装饰的艺术表现形式 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56 (02): 49-50.
[12] 张婧婧. 传统工艺美术的当代发展——以陶瓷工艺为例 [J]. 西部皮革, 2021, 43 (14): 10-11.
[13] 何胜霞. 敦煌元素在陶瓷综合装饰中的应用研究 [D]. 景德镇陶瓷大学, 2021.