

较大的区别，形成广彩瓷器的独有特色。

1.2.1 构图形式

广彩的构图技法繁多，在清代嘉庆以前以丰满与疏朗并存为特点，道光以后则以饱满、充满张力的画面构图延续至今，其独具特色的构图形式以开“斗方”最为常见，即广彩行业对“开光”的称谓。这种形式是以器物中心为原点分成若干区域，勾画出圆形、方形、菱形、扇面等线框，再围绕线框内外进行装饰，其构图一般是在斗方内绘出主体纹饰，斗方外配以主题相关的图案做为辅饰；构图整体层次分明，从不同角度和区域来欣赏瓷器都是一幅完整的画面，为广彩瓷器增添了丰富的视觉美感。

1.2.2 装饰图样

广彩的装饰题材广泛，传统的花鸟、风景和人物都是常用的纹饰，尤其广彩艺人在长期的积累中也创作出很多纹样与技法的范式，如拈花头、长行人物、省面等，包括各种缠枝花卉纹、织锦纹、龙凤纹，也为广彩的整体增添特色。特别是融合了东西方文化内涵的图样，成为广彩区别于其它瓷器的重要标志，这是由于广彩在体现东方韵味的时候，也因应定制要求将欧美西洋文化融于其中，如纹章瓷即是广彩装饰中颇具特色的一类。纹章瓷的装饰图样，多是欧美国家的皇室贵族、军队或城市首领为象征权力所订制的徽章图案，将之烧制于瓷器上作为自己独有的标志，以彰显自身地位。

1.2.3 色彩特征

广彩瓷器在康熙初期阶段受到五彩、粉彩以及彩料种类的影响和限制，以深浅不同的棕褐色为主色虽不丰富，但暗沉、柔和的色调仍显雅致韵味；到了康熙中晚期至雍正、乾隆时期，随着匠人将传统色料加以改进发展后逐渐增加了西洋红、茄紫、绿粉、水青等等色彩，包括金彩的开始使用都使得广彩的色调开始变得明快亮丽而渐成特色。清代后期至道光时期，制瓷技术和中西交流的不断深入，如大量采用进口的釉料和金水，更让广彩瓷器显得华丽富贵；而近代以来的广彩除了延续清代后期的色彩特征，受到岭南画派的影响也进一步丰富了广彩的艺术韵味。

1.3 广彩发展现状

为了对目前广彩的发展现状有更深入的了解和研究，笔者分别采访了陈文敏、谭广辉、翟惠玲、许恩福等国家级、省级广彩大师的工作室，以及新一代的工艺继承人周承杰、陈韵诗、许珺茹等，并对广州市番禺莲花彩瓷实业有限公司、广州市织金彩瓷工艺厂等进行实地考察发现，广彩行业虽在政府支持下已渐渐开始重新焕发生机，包括年轻的工艺继承人、从业者数量也逐渐提高；但在不断变化的市场环境、销售模式和大众审美等现实需求之下，广彩的发展问题却不容忽视。

这些问题主要体现在广彩行业大多在以工艺大师为主要技术力量的工作室模式下进行经营，由于其规模较小产量有限，销售途径仍以小型实体店和代理销售为主，经济效益和产品推广都难以得到进一步拓展；再者，广彩技法的运用基本延续着传统手法，在新手段、新技术的结合方面较为欠缺；尤其实践应用方面，广彩产品仍多停留在传统器物如艺术摆件、茶具、餐具等品类，对当代大众审美和需求的考量不足，在品牌的建设和推广环节的意识更是薄弱，使得广彩在面对商业市场的发展中陷入难以拓展的窘境。

2 广彩文化的视觉应用思考

2.1 广彩的文化价值与挖掘

随着社会文明的进步，大众对文化和艺术的需求呈现个性化和多元化，而现代设计的发展离不开对传统文化的挖掘；广彩作为中国海上丝路文化的重要代表，是中西文化交流与传播的典型范例，也是中西文化融汇和发展的独特成果，其历史精神、文化内涵和审美意趣都值得深入研究。面对新时代的环境背景下，系统地透过分析和研究广彩文化的受众类型、审美喜好与生活方式，对广彩文化在视觉设计的形式语言应用和选择具有关键作用，不仅能让大众对广彩文化重新获得价值认同，也能更好地融入现代生活当中，对广彩文化在产业发展、转型和升级都具有积极的推动作用。

2.2 广彩的艺术价值与转化

广彩独特的艺术形态能成为文化遗产而流传后世，是源于其悠久的发展历史和精湛的工艺技术所积累的丰富文化底蕴，所承载的人文和艺术价值不言而喻。从视觉设计在开发应用的角度来看，目前广彩在坚守传统图式的同时，对符合当代审美的视觉风格仍处于探索阶段，从业者需要以创新的思维进行对传统装饰纹样的再造，在兼顾历史性和现代性当中进行转化，有效地将广彩的艺术风格和新时代的视觉审美相结合，然后在色彩、图案、材料和外观造型方面

进行变革和创新，才能创造出既体现传统文化韵味又符合当代需求，具有时代感的视觉语言，再通过多样化、多方位的媒介与宣传手段对广彩文化进行整合式的立体传播，实现的广彩艺术价值的深度转化。

2.3 广彩的商业价值与开发

从广彩的历史发展来看，康熙时期的大气磅礴到雍正时期的细腻典雅，再到乾隆时期的饱满华丽，广彩的器型、纹饰所形成的风格特色都随着历史的变迁不断改变与创新，这是因应时代发展和社会需求所致，其商业价值自是不容忽略。然而在市场竞争激烈的现代商业社会，广彩文化如何取鉴于历史，在立足丰富海上贸易经验的同时，回归广彩文化的本质，系统发掘具可行性的商业开发价值，通过视觉创意的方式和形式，将广彩运用到更广泛的日常生活中；再适当地转换传播媒介，开发功能跨界的产品，结合各类载体寻求全新的视觉表达方式，都是提高广彩文化认知度和扩大市场需求的重要途径。

3 广彩文化的视觉设计实践

3.1 品牌视觉设计

建立广彩文化的现代品牌观念与美学价值体系，是加速广彩现代化进程的有效途径。如何以广彩中西合璧的文化底蕴为基调，结合当代受众的审美需求，提取广彩的代表性符号，综合运用视觉设计的手法，以品牌化的思路将广彩文化的内涵提升并有效传达，让更多的人了解和喜爱广彩，是让广彩文化能有效推广的系统化工程。

笔者以2016年成立的“继续广彩”为例，该独立品牌是由两位毕业于视觉传达设计专业的年轻设计师所创办，在其创办之初即深度地研究考察时下年轻人的审美偏好和需求，塑造出充满时代活力的品牌视觉形象为前导，再着力对传统广彩在画面题材、器型品类方面的进一步探索和尝试，打造了一系列既富有传统意蕴又兼具现代趣味的原创设计产品，深获年轻消费者的喜爱。另外，笔者指导学生创作的广彩潮牌“猫领”，以英文“morning”为创作灵感音译而来，寓意广彩文化将如晨光般绽放出新的光芒；为此，品牌结合了广彩的视觉特质，以时下流行的IP代言方式衍生出系列的广彩猫视觉形象，富有趣味的IP形象为传统广彩建立了亲切感，再以叙事性、情景化的模式建立了品牌的整体视觉形象架构，在广彩的品牌视觉设计进行试验性的探索，都是值得借鉴的思考方向。如图1、图2所示



图1 继续广彩/蔡思哲、何蔚菁



图2 猫领/唐晓红、王晨

3.2 书籍出版设计

有效运用视觉设计的不同媒介如书籍、海报、包装等表达形式，结合实体展览、线上平台等模式对广彩进行推广，不仅能加强广彩文化的传播认知，也有利于促进广彩文化的活态传承与行业发展的良性循环。基于此，笔者在执教的《出版物设计》课程中以广彩文化的传承与创新为课题，带领学生从视觉传达设计领域的角度，鼓励学生对广彩文化

进行多角度、系统化的研究。

在实践过程中笔者带领学生实地调研,对取得的丰富素材进行归纳、整理,结合文献资料和报告,引导学生探索、提取广彩文化的传统视觉元素进行转化,所获得的创作材料再进行处理与编辑,并探讨恰当的概念与创意手法表达广彩文化的不同内容,再进一步结合纸张和工艺的表现,最终以书籍或相关衍生品的视觉设计形式讲述广彩的故事。课程结束后亦举办线下展览,通过微信、微博、APP 终端应用、抖音等形式进行线上推广,获得良好的传播效果;不仅让学生对传统文化产生全新的认识,也使得书籍出版设计从概念到表现,从内容到形式,都强化了广彩文化的传播意义,为广彩文化在视觉设计领域绽放新的光彩。

3.3 文化创意设计

以旅游文化结合创意构思的文创设计在当今时代中蓬勃兴起,其发展空间具有极大潜力。广彩作为当代岭南文化不可或缺的组成部分,将非遗特色融入旅游文化创意设计中,在保留广彩基本艺术风貌的同时,广彩的纹样、色彩、构图形式等视觉元素也将重新解构,运用打散、重构、特异、错位等视觉设计手法进行重新组合设计,形成既保留传统文化艺术特征,又体现具时代感的文化设计创意产品,是传统文化推广和延续的有效途径。

笔者近年来一直参与“广东省博物馆—广州美术学院文化创意教学基地”的课题教学工作,带领学生针对不同的藏品和展览需求进行文化创意产品设计的开发;其中以广东省博物馆的收藏的“清同治广彩开光人物故事图大碗”、“清同治广彩开光人物双耳盖杯”、“清嘉庆广彩人物故事双耳盖盅”等广彩珍品为原形,设计开发出一系列包括生活用品、服装饰品、食品、文具等不同类别的文化创意产品,并成为旅游文化纪念品在广东省博物馆的艺术商店售卖,深受大众喜爱而广受好评。笔者和团队从最初的文化调研、创意设计、成品打样到市场终端的转化,皆以保存文化内涵为思想,以强化视觉应用为基点,以符合市场需求为前提,全面探索文化创意设计的核心意义,意图将广彩文化以丰富多元的面貌呈现在公众面前,提高大众对广彩的认知与关注,更大程度打开广彩文化的市场价值。成品如图 3 所示。



图 3 广东省博物馆 x 广州美术学院合作课题作品

4 结束语

中国优秀的传统文化是中华文明赓续传承、屹立于世界文化之林的“基因密码”,自党的十八大以来,“文化自信”被习近平总书记多次提及;广彩作为一个有着 300 多年历史积淀的国家级非物质文化遗产,在时代快速发展的环境下面临许多发展问题。如何深入挖掘、活化广彩文化的人文精神、文化底蕴,将广彩文化运用现代视觉设计的语汇进行转化和呈现,实现符合当今需求的应用和推广,进一步与现代生活产生交融和共鸣,是广彩发展所面临的重要课题;这一举措,不仅是促进广彩文化延续和创新的重要过程,更是对提升当代文化设计具有现实价值和意义。

【参考文献】

- [1]李焕真,曾应枫.堆金织玉广州彩瓷[M].广州:广东教育出版社,2011.
- [2]宁钢,何萍.绚丽华章广彩瓷器艺术特征分析[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2009(5):8.
- [3]齐喆.从高校教育的角度进行文化遗产的传承——作为新装饰艺术材料的广彩教学研究[J].装饰,2012(6):12.
- [4]赵国垣.广彩史话[M].广州:岭南美术出版社,2008.
- [5]周恩中.中国陶瓷设计思想史论[M].武汉:武汉大学出版社,2012.

作者简介:陈美欢为广州美术学院视觉艺术设计学院讲师,澳门科技大学在读博士。

本论文为广东省教育厅科研项目《广彩文化视觉设计与应用研究调查报告》(立项编号:2015WQNCX074)研究成果。