

陶瓷艺术与现代产品设计的融合路径探析

王莎

硅湖职业技术学院, 江苏 苏州 215332

[摘要] 随着社会经济的快速发展, 人们生活质量不断改善, 相较于物质追求更注重精神层面的追求与满足, 尤其在现代产品设计方面。基于此, 陶瓷作为我国优秀传统文化和艺术的重要组成部分, 具有极强艺术价值, 为使现代产品设计与陶瓷艺术有机结合, 文章探讨二者融合的意义, 探析其融合路径, 以供参考。

[关键词] 现代产品设计; 陶瓷艺术; 装饰纹样

DOI: 10.33142/fme.v2i3.4643

中图分类号: TB472

文献标识码: A

Analysis of the Integration Path of Ceramic Art and Modern Product Design

WANG Sha

Silicon Lake Vocational & Technical Institute, Suzhou, Jiangsu, 215332, China

Abstract: With the rapid development of social economy, people's quality of life continues to improve. Compared with material pursuit, people pay more attention to spiritual pursuit and satisfaction, especially in modern product design. Based on this, ceramics, as an important part of China's excellent traditional culture and art, has strong artistic value. In order to organically combine modern product design and ceramic art, this paper discusses the significance of the integration, and probes into their integration path for reference.

Keywords: modern product design; ceramic art; decorative patterns

引言

陶瓷艺术蕴含着悠久的历史文化, 是中国传统艺术的代表之一, 该艺术与现代陶瓷产品设计之间具有十分密切的联系, 所以在现代产品设计中, 应将陶瓷艺术融入到设计元素的使用中, 从而利用其有益的文化元素优化现代产品设计, 推动现代产品设计更好发展, 使其兼具艺术品质和传统文化美学内涵。

1 探讨陶瓷艺术与现代产品设计融合的意义

1.1 为现代产品设计注入生命力, 使其得以持续创新

陶瓷代表着瓷器和陶器, 最早出现于我国商周时期, 由于其生产工艺复杂且制作较为讲究, 兼具实用性和艺术性, 所以受到人们广泛喜爱。而现代产品设计则是工业化发展下的产物, 涉及较多学科, 比如现代心理学、材料学以及现代美学等, 很符合现代人的审美和使用需求。通过将现代产品设计与陶瓷艺术进行有机融合, 能够将陶瓷艺术蕴含的创作手法、方式以及多样化的艺术元素融入到现代产品设计中, 从而推出更多新的陶瓷茶具、陶瓷花盆以及陶瓷温控锅等新产品, 这些产品往往具有较强智能化水平。因此, 通过将现代产品设计与陶瓷艺术进行有机融合, 能够进一步扩大现代产品设计发展的市场空间, 而是, 从艺术价值、审美等角度来看, 陶瓷艺术属于不断探索的艺术形态, 所以伴随着较强的不确定性, 这种不确定性为现代产品设计带来了更多的设计灵感, 促使现代产品设计得以不断创新。

1.2 时代赋能陶瓷艺术, 推动其更好发展

中国作为陶瓷艺术的发源地, 陶瓷的发展贯穿于中国传统文化的发展过程, 纵观中国历史, 陶瓷始终受到人们的喜爱, 并得到创新, 在该情况下, 陶瓷以其博大精深、历史悠久外加富有东方神韵的特点享誉世界。在人类文明社会不断发展的背景下, 信息技术高速发展, 陶瓷艺术在发展传承中受到一定影响, 所以, 陶瓷艺术传承不能因循守旧, 需要结合时代特点进行创新, 与现代产品设计融合是有效方式之一。通过将陶瓷艺术与现代产品设计进行风格、材质等方面的融合, 能够有效增强陶瓷艺术的现代感, 将时代特点附加于陶瓷造型和装饰等方面, 进而使陶瓷更加符合现代人的实用性需求和审美需求, 利用市场特质的增强推动其更好发展。此外, 在此过程中, 势必会出现新材料、新工艺和新造型, 而这同样会丰富陶瓷作品的审美特征和文化底蕴, 从而让陶瓷艺术在当前时代背景下健康发展。

2 探析陶瓷艺术与现代产品设计的融合路径

2.1 材料融合

无论是陶瓷艺术还是现代产品设计, 材料直接关系到设计最终成效, 在 2000 年前, 陶器上釉色的增加使得“瓷”

的雏形初现，之后通过探索与改良原材料的使用和温度的控制，进而形成陶瓷。由于陶瓷兼具实用特点和审美特点，所以陶瓷材料也包含两个层面，分别为物理特性和心理感受，在将陶瓷艺术与现代产品设计进行有机融合时，可以从材料入手。

第一，陶瓷材料物理特质与现代产品设计的融合路径。

①将陶瓷艺术中硬度较高的特性融入至现代产品设计中，贴合现代产品品质发展要求。陶瓷材料经过复杂的制作工艺，其材质硬度较高，而且具有耐高温、易清洗的特点，这与现代人购买、使用现代产品的需求较为一致。随着社会的发展，陶瓷制作相关技术水平不断提高，相较于手工艺时代，当前时代下的陶瓷材料配比愈发精密，其硬度也随之提升，所以，陶瓷材料可以很好的应用于现代产品设计中，甚至应用于高科技领域下的产品设计。比如，较为日常的陶瓷刀具，相较于普通刀具其硬度比钢多 50%，在其使用过程中磨损概率大大下降；或是陶瓷手表，尤其是香奈儿的应用，使得高精度陶瓷成为高端手表原材料之一，其物理特性极大的满足了设计师和使用者的使用和审美需求^[1]。

②陶瓷艺术中耐高温特性与现代产品设计的融合。从陶瓷制作工艺来看，陶瓷本就从高达上千度的温度中形成，所以陶瓷材料具有极强的耐热性。在现代相关技术的需求的发展，相关人员对陶瓷材料进行了改良，根据不同的使用需求使其更适用于多种使用场景，比如厨房。相较于炒菜，以炖煮的方式制作菜肴更健康，更利于人们对食物营养的消化与吸收，同时更能保持食物的原有风味，在陶瓷具有较强耐热性特质的情况下，陶瓷炖盅被设计出来并广泛使用。相较于其他现代产品，陶瓷炖盅更耐高温、不易变形，具有较高安全系数，能够保持食物营养和味道，满足该产品实用性和美观性设计使用要求。

③陶瓷易清洗特性与现代产品设计的融合。陶瓷材料由于硬度较高且表面光滑，所以其具有易清洗的特点，因此，可以将该特性与现代产品设计进行融合，比如厨具卫浴等领域。比如，陶瓷茶壶、陶瓷锅具、陶瓷洗手池、陶瓷刀具等。此外，在小家电方面，陶瓷也广泛应用于面板，比如电磁炉面板或是微波炉面板等，便于清洗的同时还耐高温，能够满足多方面的使用需求。

第二，将陶瓷材料带给人的心理感受作为与现代产品设计的融合点。陶瓷艺术享誉世界，甚至欧洲贵族愿意以等价黄金的价格购买陶瓷，这主要取决于陶瓷材料带给人的质感、文化历史底蕴等要素，而且，在陶瓷文化在发展过程中出现多种材料配比和烧制温度，在其烧制成型后其外观会给人们带来多种心理感受，因此，在将陶瓷艺术与现代产品设计进行有机融合时，可以将陶瓷材料的心理感受作为融合契机。

①精细科技的心理感受。在将陶瓷与高科技进行结合运用时，此类产品往往会具有较强的科技感，其现代感并非仅体现于外在形状和大小，而是其精细程度。由于生产方式直接关系到陶瓷的最终成品，通过使用现代化生产方式可以有效提高陶瓷精确度，外加其光洁的釉面，使其具有极强的科技感。因此，可以将精细科技的心理感受作为陶瓷艺术与现代产品设计的融合点，比如陶瓷刀具或是陶瓷手表等。

②质朴自然的心理感受。陶瓷表面光洁，而且通过原材料配比的调整，其颜色能够很好的满足多样化的使用需求，相较于不锈钢等材料，陶瓷材料更加自然、柔和，甚至可以让人感觉到温暖和清新，所以，可以将其与现代家居产品进行融合。在实际融合使用中，可以将陶瓷作为现代产品设计的原材料，并结合自然特性进行设计，丹麦陶艺设计师 Helena Hedegaard 就使用陶瓷进行家居灯具的设计，其外观与鸟卵类似，利用这一独特的外形和材质给人质朴、自然的心理感受。在设计此类产品时，为进一步增强产品的清新、自然，还可以搭配黄色暖光，整体风格别致可爱，在材质的影响下更显温馨高雅，能够带给人很好的慰藉。

③洁白干净的心理感受。由于陶瓷一般都是乳白色，且表面光洁，所传达的视觉效果就是干净、温暖，而且清洗便捷，在高温的制作下其化学性质稳定不易变色，因此，可以利用陶瓷材料传达的洁白干净心理感受，将陶瓷艺术与餐具这类现代产品设计进行融合^[2]。

2.2 装饰纹样的融合

2.2.1 植物纹样

纵观多种陶瓷装饰纹样的使用，植物纹样是应用较为广泛的装饰之一，较为典型的植物纹样是唐草，在其应用于过程中不对植物纹样高度进行限制，而且，整体纹路曲线的铺开较为和缓、优雅、平滑，通过将自然界中各种树木的缠枝装饰在产品上，能够增强现代产品的美观度。而且，我国古人审美水平极高，植物纹样在陶瓷上的应用并非胡乱拼凑和重复性拼凑，而是具有其规律，如果将其与现代化餐具进行结合，将其绘制在餐具上，能够有效提高人们

食欲和满足感。另外，植物纹样的自由度较高，整体曲线也较为优美，而且在其使用过程中也具有较高的自由度。在具体融合使用过程中，尽量将其应用于成套的餐具设计中，增加餐具的美观度。另外，人追求吉祥、如意的特质从未改变，所以具有富贵寓意的牡丹纹、清廉的莲花纹以及坚韧的梅花纹，都可以广泛应用于现代产品设计中，比如家具、餐具装饰等。

2.2.2 几何纹样

在陶瓷艺术产品中，八字纹和回纹是主要使用的几何纹样，尤其是回纹。该几何纹样主要是指以“回”字为方向进行来回变化，但是该纹样整体变化较为简单，所以，在将其应用于现代产品设计中时，可以作为辅助设计元素使用。比如，日常生活中的手表表带、饰品戒指的戒圈等，通过将其应用于此类产品中，能够增强现代产品的细节设计，增强产品简约性。相较于回纹，八宝纹较为复杂，其蕴含的文化内涵也更为丰富和深刻，纵观陶瓷艺术产品中八宝纹的使用，其主要使用八种具有吉祥寓意的器物或是宝物在艺术产品上环绕一周，整体纹路较为复杂。所以，在进行八宝纹的设计与使用时，往往需要投入较多时间成本在图案编排上，在此过程中需要具有大局意识，能够很好的将产品与纹样进行结合，保证纹样编排的协调性。由此可见，八宝纹这一几何纹样最好应用于现代产品纹路设计中，甚至使用该装饰纹样进行调整，保证该装饰纹样使用的多样性，增强现代产品美感。简单来说，应适当从复杂的八宝纹中抽取线条，或是借鉴其装饰纹样，合理降低该纹样难度，以现代习惯和审美为基础进行现代产品的设计^[3]。

总而言之，在当前新时期背景下，产品设计与陶瓷艺术在装饰纹样方面的融合应注重产品的具体需要，整合艺术元素的同时应以人为本，注重当前人们对现代产品设计的个性化和差异化需求，从而使二者有机融合的同时，促进陶瓷艺术和现代产品设计协同发展。

3 结论

综上所述，陶瓷艺术与现代产品设计的有机融合对促进二者发展具有极强现实意义。因此，在融合过程中，应关注陶瓷艺术工艺和文化内涵，使用其材料、装饰纹样等创新产品设计，以此保护、传承陶瓷艺术，优化现代产品设计。

[参考文献]

- [1] 邓龙, 李泓乐. 浅谈传统陶瓷艺术与现代产品设计的融合与创新[J]. 陶瓷科学与艺术, 2018, 55(1): 6-7.
- [2] 赵金洁. 现代产品设计与艺术陶瓷设计的有效融合研究[J]. 海外文摘, 2021(1): 27-28.
- [3] 刘颖鑫. 现代酒类产品包装设计中陶瓷元素的应用研究分析[J]. 酿酒科技, 2018(12): 142-145.

作者简介: 王莎(1986.2-)女, 学历: 本科毕业院校: 湖北美术学院, 单位: 硅湖职业技术学院, 职务: 助教。