

江苏陶瓷

4
2024.08
Vol.57

JIANGSU CERAMICS 主办:江苏省陶瓷研究所有限公司

中国期刊全文数据库全文收录期刊
《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊

中国学术期刊综合评价数据库统计源期刊
中文科技期刊数据库收录期刊

江苏省陶瓷研究所有限公司文化创意中心

江苏省陶瓷研究所有限公司、北京非物质文化遗产发展基金会江苏(陶瓷)传承基地联合国家轻工业陶瓷质量监督检测宜兴站、《江苏陶瓷》杂志社,致力于打造一个权威的确保品质的集研发创作、设计定制、交流推广于一体的以紫砂为主的陶瓷艺术平台的知名品牌。

陶研文創

欢迎入驻

联系方式: 13506156307

联系人: 张先生

陶艺创作体验

亲子 送礼 餐具 个人 让艺术融入生活
团建 佳品 定制 体验

江苏省陶瓷研究所有限公司

联系人：张先生

联系电话：13506156307

地址：江苏省宜兴市丁蜀镇丁山北路196号

江苏空分科技装备制造有限公司

企业简介

COMPANY PROFILE

江苏空分科技装备制造有限公司是国家高新技术企业，主要致力于天然气节能设备、空气分离设备技术的研发与应用。公司拥有一批高素质、高学历技术人员组成的研发团队，并和南京理工大学共同开展天然气节能领域的技术合作，旨在给客户的技术先进、性能可靠、能耗较低的天然气节能与现场制气的解决方案。

主营业务

MAIN BUSINESS

公司是一家致力于空气分离领域、燃气节能领域技术研发与应用的企业，主营业务有：

空气分离领域

1、制氮机

该机是通过变压吸附技术，在常温下从空气中制取氮气的一种设备，应用于医药、化工、冶炼等行业，氮气主要用于管线的吹扫、压料、氮封等。

2、制氧机

该机是通过变压吸附技术，在常温下从空气中制取氧气的一种设备，应用于冶炼、环保、造纸等行业，氧气主要用于冶金助燃、垃圾焚烧、制备臭氧等。

燃气节能领域

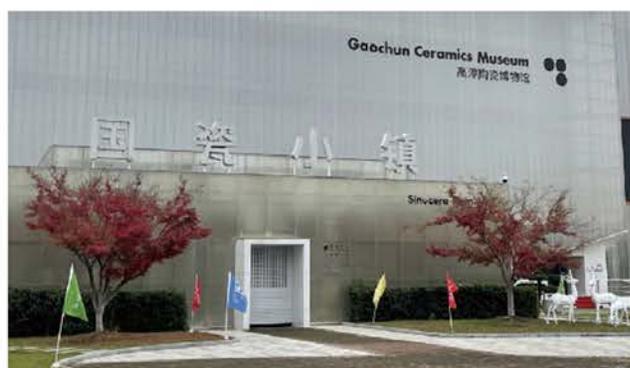
燃气节能堆

本产品是我公司向市场推出的一款优秀的天然气节能产品，主要针对使用各种天然气窑炉、锅炉的生产企业节省天然气而进行研发，通过本产品可有效改善天然气窑炉、锅炉的燃烧状态，减少天然气的使用量，降低企业的运行成本，同时减少氮氧化物的排放量，针对不同的天然气窑炉、锅炉可以实现7%~15%的节能率。

应用案例

客户名称：宜兴市龙鼎陶瓷有限公司
技改项目：高温瓷件推板窑天然气节能技术改造
净节能率：9.1%

客户名称：江苏高淳陶瓷股份有限公司
技改项目：65米日用瓷隧道窑天然气节能技术改造
净节能率：11.8%

联系方式

 025-56861700 025-56817155 www.jskfkj.com js@jskfkj.com
 江苏省南京市高淳经济开发区古檀大道67号

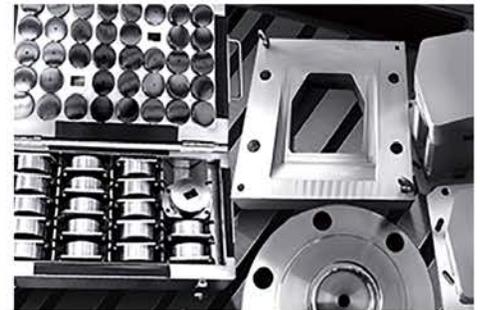
公司简介》》》

》》》COMPANY PROFILE

宜兴市红光模具厂拥有先进的加工和检测设备，于2015年通过ISO9001认证。本厂成立于1987年，发展至今厂区占地面积15000平方米。2006年成立精密模具车间，我厂固定资产6000多万，注册资本2000万。欢迎新老客户莅临指导，我们热忱期待着能为广大业界朋友服务。

公司拥有日本SODICK慢走丝SEIBU超精密慢走丝、日本SODICK镜面脉冲、日本MAKINO镜面脉冲、北京精雕高速加工中心、瑞士GF阿奇夏米尔镜面脉冲、台湾GENTIGER高速加工中心等先进设备。

电话: 13906155196 (范伯华)

邮箱: Sales@yxhgmj.com

地址: 宜兴市丁蜀镇川埠村1180号

网址: Http://www.yxhgmj.com

江苏陶瓷

JIANGSU CERAMICS
(双月刊)

1963年创刊

2024年 第57卷 第4期
(总第253期)

《江苏陶瓷》编辑委员会

主任: 邱永斌

副主任: 王锡林 梅杰

主编: 徐建华; 副主编: 张雷

委员(按姓氏笔画为序):

王锡林: 高级工程师

史俊棠: 中国陶瓷工业协会副理事长

朱军: 研究员级高级工程师

吴鸣: 中国工艺美术大师

邱玉林: 中国陶瓷艺术大师

李守才: 中国工艺美术大师

何国明: 高级工程师

陆小荣: 教授

王超: 无锡工艺职业技术学院副校长
教授

邱永斌: 研究员级高级工程师

周小东: 江苏省文史研究馆馆员

周余华: 原宜兴市丁蜀镇成人职业技术学校
副校长

宗伟方: 原宜兴市档案局副局长

钦征骑: 教授级高级工程师

徐建华: 研究员级高级工程师

濮义达: 高级工程师

《江苏陶瓷》编辑部

主任: 邱永斌

编辑: 徐建华 张雷

王若雅 高野

本期责编: 张雷

主管单位: 江苏省科学技术厅

主办: 江苏省陶瓷研究所有限公司

出版: 《江苏陶瓷》编辑部

地址: 宜兴市丁山北路196号

电话: (0510) 87187034

电子信箱: zhanglei@jstys.com

印刷: 无锡海得印务有限公司

发行: 《江苏陶瓷》发行部

发行范围: 国内外公开发行

定价: 20.00元

中国标准连续出版物号:

ISSN 1006-7337

CN 32-1251/TQ

广告发布登记编号: 32028200002

出版日期: 2024年08月28日

目次

【名人访谈】

妙手雕万象 泥火塑艺魂——记瓷雕艺人陈建评的雕塑人生 (1)

【综合评述】

新中国成立以来卫生陶瓷设计的改良发展——以陶瓷坐便器为例……

……………杨敏辉 (3)

德州黑陶市场状况调研……………薄晓彤 (6)

非遗传统工艺在艺术设计类课程思政中的应用探讨——以黄河澄泥
砚传统工艺为例……………游晓蔓 (9)

非遗文化融入高职设计类课程的重要性阐述——以紫砂壶为例……
……………潘子星 张熙芮 艾宏伟 (12)

基于现代学徒制的名家工坊课程实施现状调查……………
……………崔志平 曾业肖 正 (13)

浅谈劳动实践课对陶瓷艺术的深思……………
……………王志菁 魏颖娜 董桂霞 (16)

小红书平台中景德镇陶瓷博主的传播特点及策略分析……………
……………章立东 王怡雯 (18)

对长泰区博物馆馆藏漳窑青花瓷藏品的研究……………
……………蔡珊 陈志明 (20)

浅析中国陶瓷美学特征……………胡怡喻 宏 (23)

现代学徒制与文化遗产——浅析宜兴紫砂传统工艺传承的现实意义
……………邵立平 (25)

浅析高温颜色釉绘画在柴窑中的烧成效果……………周志兵 (26)

非遗项目进校园的探索和建议……………曹利敏 储诚亮 钱亚杰 (28)

基于活态传承的中职教育——宜兴紫砂艺术人才培养模式探索……
……………汤泓 (30)

【学术研究】

景德镇陶瓷文化旅游的现状及对策研究……………魏洁 徐华 (32)

现代技术在紫砂壶创新设计及制作中的应用研究……………
……………封冰 姚江 (35)

“工匠精神”视域下高职陶瓷设计与工艺专业人才培养模式研究——
以无锡工艺职业技术学院陶瓷设计与工艺专业为例……………刘佳佳 (42)

产教融合视域下陶瓷行业电子商务人才培养研究……………杨玉洁 (44)

数字化时代背景下陶瓷艺术品生产策略研究……………
……………许昕翔 吴晟 刘韵琦 (46)

论17至18世纪花鸟画瓷盘的审美价值……………鲁立早 (49)

陶文化融入造型基础在线开放课程建设的研究……………施丽娟 (51)

陶瓷文创产品设计研究——以陶瓷书法装饰为例……………
……………朱希睿 蒋丛林 (53)

传统手工艺与现代设计的融合与创新……………梅琳玉 (55)

江苏陶瓷

JIANGSU CERAMICS
(双月刊)

Started in 1963
Vol.57 No4, 2024
(Serial No.253)

Director: Qiu Yongbin
Vice-Director: Wang Xilin
Mei Jie

Editor in chief: Xu Jianhua
Editor: Xu Jianhua Zhang Lei

Wang Ruoya Gao Ye

Authority in Charge: Jiangsu Science
And Technology Department

Sponsor: Jiangsu Province Ceramics
Research Institute Co. Ltd.

IP adress: <http://www.jstys.com>

Email: zhanglei@jstys.com

Editor: Jiangsu Ceramics Editorial
Department

Publisher: Jiangsu Ceramics Editorial
Department

Address: No.196 Dingshan North Road,
Yixing City, Jiangsu Province

Tel: (0086510)87187034

Zip: 214221

Printed by: Wuxi Haide Printing Co., Ltd.

ISSN 1006 - 7337

CN 32 - 1251/TQ

Advertising management allowance

passport Number: 32028200002

Publishing Date: 2024-08-28

著作权声明: 稿件凡经本刊使用, 即
视为作者同意授权本刊对该作品的
信息网络传播权、复制权、发行权、授
权等合法使用、代理及转授权利。

目 次

钧瓷发展现状与传承策略研究 李胜强 (57)

【紫砂创作】

从紫砂套组作品《君竹》欣赏竹韵之美 李学芬 (59)

浅谈紫砂套组作品《碧水寒》的文化底蕴 高奋荣 (60)

从紫砂壶《锦松》领略中国传统松文化 周 旭 (61)

论紫砂壶《花开富贵》的工艺技巧和祝福之情 陈洪华 (63)

论紫砂壶《三元呈祥》的设计创意和人文内涵 陈丽英 (64)

从紫砂壶《滴水之恩》中探寻光素之美 骆 彬 (65)

浅谈紫砂壶《泰然自若》的创作 朱萍萍 (67)

【陶艺园地】

以浅绛彩来看文人画精神的传承 沈 宇 (68)

墨彩描金陶瓷人物绘画的发展及艺术探究 李星初 (70)

青花陶瓷绘画中的工笔人物画分析 芙 蓉 (72)

当代陶艺中技与艺的关系——以克莱尔·托梅为例 张蕴文 (75)

近代山水瓷画的影响和价值 陈在梅 (77)

传统文化融入陶瓷 IP 形象设计人才培养路径研究
..... 赵 雁 张严文 乔 璐 张煦康 (79)

浅谈建盏套组作品《今生茶具》的艺术传承 周世义 (81)

建盏的历史文化与审美价值 林加余 (83)

钧瓷釉色的特征与价值挖掘 杨晓平 (85)

现代装饰艺术在陶瓷绘画中的运用 许睿超 (87)

明末时期青花山水瓷绘研究 邓涵宇 (89)

【科艺讲堂】

创意传承 文化新生——探索宜兴陶瓷博物馆文化创意产品的无限
可能 王淑晨 (91)

【信息库】

首届“宜兴陶艺十佳品牌”评选活动终评会顺利举行 (31)

各美其美、美美与共——云南艺术家宜兴创作交流活动 (34)

江苏省陶瓷行业协会召开第四次会员代表大会 (41)

紫砂俊杰·壶耀香江——2024 吕俊杰(香港)紫砂艺术作品展在香
港揭幕 (92)

【宣传广告】

江苏省陶瓷研究所有限公司文化创意中心(封面)

陶艺创作体验(封二)

江苏空分科技装备制造有限公司(1)

宜兴市红光模具厂(2)

2025 年第十七届中国国际先进陶瓷展览会(封三)

宜兴陶瓷行业高技能人才培养(封底)

陈建评

高级技师

泉州工匠

德化县技能大师

泉州工艺美术大师

福建省陶瓷艺术大师

泉州市优秀农村实用人才

德化县非物质文化遗产代表性项目传承人

妙手雕万象 泥火塑艺魂

——记瓷雕艺人陈建评的雕塑人生

陈建评是地道的德化人，师从中国工艺美术大师赖礼同，已从事陶瓷传统工艺近 25 年，早年毕业于德化陶瓷职业技术学校，后又到集美大学和景德镇陶瓷大学学习深造。2001 年至 2011 年，陈建评在泉州南城工艺开发部任职设计总监，主要负责外贸陶瓷雕塑创作，专攻西方艺术陶瓷设计。经过刻苦钻研，他的陶瓷技艺得到了很大提升，作品深受外商好评，获得了较高的经济效益。

2011 年，陈建评回到家乡德化从事茶具设计，2013 年 11 月陈建评创办德化县祥丰陶瓷有限公司并担任总设计师，主要负责研发、生产陶瓷雕塑作品，侧重创作宗教人物与历史人物的雕像，工作室分别被评为“陈建评泉州工匠工作室”“泉州市技能大师工作室”“陈建评工艺美术大师工作室”“陈建评技能大师工作室”。

步入陈建评工作室，映入眼帘的是中国佛教百岁高僧普陀山道生法师生前的亲笔题名“建评陶瓷艺术馆”，工作室陈列的佛像作品造型协调、线条流畅、寓意深刻、个性鲜明、千姿百态，每一件作品都是美轮美奂的。

陈建评的各类人物雕塑作品大巧若拙，文化人能够看出深意，大雅若俗，老百姓看着满心欢喜。陈建评追求的境界是“艺以弘德、器以载道”，不仅要传承古法技艺，更要肩负起振兴民族文化和实现伟大复兴的时代使命，让艺术走进千家万户，让文化渗透社会的每一个角落。

多年来，陈建评潜心从事陶瓷雕塑艺术创作，重点研究宗教人物与历史人物的雕塑技艺，在继承传统的基础上大胆进行技术创新与艺术融合，截稿前他的作品已获得版权登记的有 300 多件。陈建评自主创作的雕塑人物系列作品题材广泛，既有观音菩萨、弥勒佛、老子、孔子等佛、道、儒三教的代表人物，也有关羽、张飞等民间传统人物，既有弘一法师、宋庆龄等历史名人，也有仕女、功夫小子等装饰人物，每套都有几种至几十种造型，每一个造型都有独特的形象和鲜明的寓意，能够满足多个群体的不同需求。

陈建评的陶瓷雕塑创作取材于老岩泥，老岩泥是一种普通的陶土，而他通过改良窑炉性能、控制烧制温度等方式把这些普通的泥土变成了一尊尊艺术品。作品《身在福中》（见图 1）是陈建评弥勒佛系列中的一件，也是 2015 年“天工开物奖”的金奖作品。与大家观念中的德化白瓷不同，该弥勒佛通体肤色趋

图 1 作品《身在福中》

近于褐色，外披大褂略带银灰，随风飘动的造型让整体多了一份灵动和自然。目前，他设计与制作的老子、孔子、李白、杜康等中国古代文化人物广受欢迎

图2 作品《佛陀传奇》
迎，纷纷进入博物馆、院校、公园、会所等重要文化宣传阵地。现在，订制版的人物类塑像订单正从各地纷至沓来，让他应接不暇，有时候陈建评还要为慕名而来的寺庙制作特别的佛像系列作品。2017年，江苏盐城盘龙古寺的师傅通过多渠道联系到他，想委托他为48米的高汉白玉舍利宝塔二楼设计制作“中国白”陶瓷浮雕壁挂作品《佛陀传奇》（见图2），要求作品总面积240平方米左右，通过经典故事来概括和呈现佛陀的一生。制作过程遇到的难题主要有两方面：一是创作难，在创作中要统筹整体布局，既要让故事场景有延续性，前后贯通，又要让人物从各个角度呈现都搭配和谐；二是烧成难，由于瓷板的面积比较大，烧成时容易塌陷变形，所以要反复多次试烧，以避免塌陷变形。作品《佛陀传奇》德化白瓷单面一体浮雕的创作成功使传统陶瓷在成型技艺、浮雕的技法和烧成方面都取得了跨越性的进步，为创作大型高浮雕陶瓷作品提供了宝贵经验。2024年作品通过世界纪录认证（WRCA）官方审核，被确认为“世界最大《释迦牟尼佛一生》陶瓷浮雕壁画”（见图3），并在盘龙古寺举行世界纪录认证仪式。

图3 世界纪录认证

辛勤的耕耘获得了丰硕的回报，陈建评的作品荣获国内外比赛金、银、铜奖80余项。2015年3月，作品《福从天降》获得北京第31届国际礼品及工艺品展览会金奖，11月作品《身在福中》获得中华佛教文化艺术精品展金奖；2016年9月，作品《弘一法师》获中国国际（北京）陶瓷艺术名家精品展金奖；2017年5月，作品《多子多福》获得第三届海峡两岸雕刻艺术大赛“福雕奖”金奖，11月作品《华严三圣》获得第六届福建省陶瓷艺术与设计创新评比大赛金奖，作品《释迦牟尼佛》《普贤菩萨》（见图4）与《文殊菩萨》分别获得第十届海峡两岸（厦门）文化产业博览交易会评比大赛金、银奖；2018年12月，作品《万世师表》《苏武牧羊》获得第四届海峡两岸雕刻艺术

图4 作品《普贤菩萨》
大赛“福雕奖”金奖；2019年，作品《普贤菩萨》《吉祥如意》分别获得第17届全国工艺品博览会“中艺杯”金、银奖。

陈建评的作品以凝重、深邃的艺术价值吸引了收藏界的高度重视。2017年1月，作品《地藏菩萨》被福建省雕刻家协会中国雕艺馆收藏，5月作品《多子多福》被屏东大学人文社会学院收藏，6月作品《弘一法师》被宁夏回族自治区博物馆收藏；2018年3月，作品《普贤菩萨》《文殊菩萨》被泉州市博物馆收藏，8月作品《普贤菩萨》《文殊菩萨》与《哼哈二将》被福建省海峡民间艺术馆收藏。

陈建评认为每件艺术作品的产生都应该有与之契合的市场群体，因此不仅要去研究艺术作品的制作技艺与历史背景，更要去重点剖析艺术作品在市场中的潜力值与关注点，这也是市场销售的前提条件。从市场需求的角度出发去开发新产品，既为自己增加了更多的销售市场和更多的艺术受众，也为企业的生存与发展注入了旺盛的生机与活力。

陈建评不仅自己从事创作工作，还为行业的可持续发展作出贡献，他先后带徒12人，其中7名获评一级/高级技师，3人获得“福建省陶瓷艺术大师”称号，2人获得“泉州市工艺美术大师”称号，并且多次组织学徒参加高级研修班、职工技能竞赛，荣获40多次奖项。2021年陈建评受聘于集美大学美术与设计学院陶瓷艺术双创导师，被评为“青春力量—泉州乡村振兴先锋”。陈建评的企业安排在职职工20多人，同时带动本村就业100多人，年产值300万元左右，公司还设立了“集美大学美术学院雕塑工作室”“德化职业技术学校实训基地”“德化陶瓷实践基地”等场所，为行业的发展作出了贡献。陈建评关心社会，积极参与公益项目，并为项目捐款、捐物，多次受到公益慈善组织的表彰。

在此衷心祝愿陈建评大师在今后的艺术创作中取得新的辉煌。

新中国成立以来卫生陶瓷设计的改良发展

——以陶瓷坐便器为例

杨敏辉

(景德镇陶瓷大学设计艺术学院, 景德镇 333403)

摘要 中国卫生陶瓷的发展历史悠久,具有深厚的文化底蕴,卫生陶瓷最早可以追溯到东汉时期,而对于中国卫生陶瓷的专门研究体系直到21世纪初才真正形成。卫生陶瓷是和民生紧密相关的产业,而卫生陶瓷中的坐便器作为人们日常生活中必不可少的设施,其设计和功能也是反映社会发展和进步的一面镜子。本文通过对新中国成立以来卫生陶瓷功能和审美的发展演变进行总结,对卫生陶瓷中坐便器进行归纳分析,对其功能的升级和外观的改良进行论述。卫生陶瓷设计的改良发展离不开市场驱动和对功能改良的迫切需要,过去人们所使用的卫生设施虽然简陋,但恰恰反映了当时社会的发展状态,因此研究新中国成立以来卫生陶瓷的改良发展过程时以坐便器为例,对卫生陶瓷的设计和历史文化展开深入研究,结合历史背景了解其对现代设计的影响。

关键词 卫生陶瓷;坐便器;设计

1 卫生陶瓷的设计发展

20世纪20年代至70年代,以美国为首的发达国家的卫生陶瓷产品如洗面器、马桶和浴缸等,品种和款式已经非常丰富了,从美标的宣传广告中(见图1)可看出他们对产品款式的设计和对釉色的掌控能力。在中西文化的比较研究中,有人简单地以好和坏来区分两种文化,有的全盘西化、盲目崇洋,有的认为中国文化至善至美、盲目排外,

也有的调和折中、中体西用,以为把中国的精神文明与西方的物质文明简单相加,中国就现代化了。实际上,魅力与魔力都是一种创造力,都是一种创造精神,都是一种吸引人的风格,不存在哪一种好或者坏,二者的结合会形成新的合力,形成更大的能量、更强的创造力。

图1 美标宣传广告

在改革开放初期,我国的卫生陶瓷受到诸多因素的限制,依然是从事中低端卫生陶瓷产品的制造,进口高档卫生陶瓷产品在市场上占主导地位。改革开放后,我国的卫生陶瓷企业在国家经济政策利好的局势下,大量从国外采购设备和引进生产线。但在改革开放初期,一味追求产能,忽视了对专业技术人才的培养和衔接,导致部分生产线处于停工状态,也埋下了产品设计模仿西方、核心技术依赖西方的种子。

收稿日期:2024-03-17

现代抽水马桶起源于西方,而中国是瓷器的故乡,中国陶瓷在欧洲市场的不断发展为抽水马桶的发展奠定了基础,欧洲人在学习了陶瓷制作工艺之后开始将陶瓷技术应用到抽水马桶制造领域,英国人托马斯·特福德就是一位用陶瓷取代木材马桶的商人,他带领抽水马桶进入到一个新时代,用陶瓷材料制作抽水马桶在历史上具有划时代的意义,而造型美观、稳固耐用、易清洁的优点成为了陶瓷马桶不同于传统马桶全新的功能价值,自此陶瓷马桶逐渐迈进了世界各地的市场。

中国第一件陶瓷马桶的造型使用的是西方的设计样本(见图2),1917年启新磁厂购进一批陶瓷生产设备,并使用德国样品成功生产出瓢式脸盆、水槽、水箱等产品。1949年,台湾和成卫浴开始生产陶瓷马桶,此后经过时代的发展,中国的马桶设计从引进到革新,从发展到创新,功能虽有所增加,但整体外观造型仍延续西方的模板并沿用至今。

2 陶瓷坐便器功能的改良升级

设计是卫生陶瓷产业发展的重要环节之一,是保持强大市场竞争力、影响企业生命力、促进技术变革的关键因素,有利于促进企业经济效益,增强企业市场竞争力。我国卫生陶瓷设计人才极其缺乏,只能通过借鉴和学习国外先进企业成功的案例来促进行业的发展,因此提升卫生陶瓷设计水平迫在眉睫。

(1) 减少噪声

器具不断改进,新器具不断出现,都是在追求更好的功能。新中国成立以后,随着生产力和设计能力的不断提高,设计者也开始将水封功能、冲水噪声、节水功能等不同功能价值作为评判产品功能合格的重要标准,从而满足消费者对卫生陶瓷产品实用功能、精神功能的需求。

对于工业品,好的外观不一定就是好的设计,一件坐便器要考虑排污、冲洗、防臭、消音等功能,除了在产品外观上的设计进步,在功能优化层面上这一时期产品的节水性以及静音性等设计理念也凸显了出来,设计的优劣可获得不同的经济效益。

将冲落虹吸式、喷射虹吸式这两种结构的坐便器与连体旋涡虹吸式坐便器进行比较,同等的原材料、同样的能耗、差不多的成本,后者不仅外观设计美,而且性能好、噪音小、节约用水,获得用户的青睐。20世纪80年代初开发设计的旋涡虹吸式连体坐便器填补了国内此类产品的空白,彰显着我国卫生陶瓷设计理念的又一次变革,该产品通过结构设计的创新降低了冲洗噪声,达到了日本TOTO(东陶)同类产品的水平。造型设计上,将水箱与便器连为一体,美观大方,开创了新时代设计特征。在装饰方面,该套产品除基础白色外,还同时延伸了嫩黄、果绿、橘黄和棕色等多种釉色。

(2) 节水功能

美国设计理论家维克多·帕帕奈克在《为真实的世界设计》一书中提出设计应该认真考虑地球的有限资源利用的问题,为保护地球有限的资源而服务的观点,这就是设计的社会和道德责任。

在计划经济时代,我国卫生陶瓷产品的设计与生产由各厂家进行,产品在设计过程中缺乏整体性考虑,导致马桶出现漏水问题,每年耗费了大量的水资源,其实质是设计先天性不足、结构不合理。现代卫生陶瓷产品如马桶、洗面器、小便器等产品都依赖水资源的有效利用,马桶是生活中耗水量较大的产品,节约水资源应是设计时首要考虑的因素。为了缓解我国城市缺水的现象,根治抽水马桶的漏水问题,在20世纪90年代初进行了卫生洁具漏水改造工程,淘汰落后的配件,启用新型节水设备。以坐便器为例,40年前我国陶瓷马桶的用水量大多为17L、15L,在我国第一部《卫生陶瓷》国家标准的颁布之后,1986年陶瓷马桶用水量改为15L、13L和9L三种,这时节水型坐便器这一概念尚未出现。1986年生产的坐27成

套节水型坐便器具有良好的节水功能,单次冲洗用水量在6L以下,产品达到国外同类产品水平。1987年沈阳陶瓷厂设计开发了SP3配套卫生陶瓷,次年研制成功步台蹲便器,结构更加合理,提高了便器的冲洗功能,降低了用水量。1989年,多家企业及研究所共同设计开发了节水型蹲便器,通过改变便器结构提高排污功能,利用破坏虹吸的方法实现大小便分档供水,以达到节水的目的。

1986年,国内首次研制出双水量节水坐便器和感应冲水小便器,开创了节水卫浴的先河。20世纪90年代,唐山陶瓷厂进一步优化了产品设计,成功研发出了符合德国标准的超节水型卫生陶瓷,其中包括9102节水型坐便器(见图3),这种新型节水坐便器既能与我国卫生间节水系统配套使用,又能满足用户的节水需求,同时在产品造型设计上做到造型美观、体积小。

图3 9102 节水型坐便器

(3) 人机功能优化

我国卫生陶瓷产品主要是围绕中国人的生理需求与心理需求进行优化的,使这两者在使用功能上得以实现,以中国使用人群为主要目标人群,使卫生陶瓷产品与人之间构成一个和谐的整体。因为中西方在如厕姿势上存在着文化上的差异,蹲便器在欧美国家中很少应用,由于我国从小养成的习惯,国人使用蹲便器的几率较多,国产卫生陶瓷企业在生产蹲便器的过程中针对国人的习惯进行了设计优化,增加了挡水板,防止如厕时尿液外溅,更符合国人的使用习惯。

现代卫生陶瓷起源于西方,马桶初始的尺寸是按照欧洲人的人体工学设计的,欧美人的体型与中国人相比整体高度有差异,日本马桶的高度为30cm,而国产的马桶高度一般在38~40cm左右。在马桶设计时已经按照中国人的平均身高进行了尺寸定位和水流等设计,比如高度经过测试,以人体小腿腿弯距地面高度下降3~8cm为人体较适宜高度,这

个高度使人体大腿不会受到马桶坐板的挤压,使大腿血流畅通,长时间使用时无酸麻感,腹部与大腿有轻微的挤压可以辅助腹肌和肠道的排便力量。如果是学前儿童,高度在30 cm左右,到了入学儿童时高度就会控制在33 cm左右,如果是残疾人员使用的马桶高度是45~47.5 cm。根据人体相关尺寸,人体处于坐姿时臀宽依性别和年龄不同而不同,在人体坐姿相关尺寸参数中,人体坐姿臀宽最大为400 mm,最小为284 mm,人性化的综合设计将坐便器座宽定在390 mm,可以满足99%以上使用人群的需求。

3 陶瓷坐便器审美需求的升级改良

(1) 颜色

改革开放以前,由于受我国卫生陶瓷生产技术发展的限制和传统观念的影响,陶瓷卫浴多以白色釉面装饰为主,长久以来白色一直是陶瓷卫浴的主流色调,此时西方发达国家的陶瓷卫浴早已步入彩色卫浴时期。后来,我国的卫生陶瓷釉面装饰也跟随西方的脚步,正如尹虹专家在访谈中提到“中国和西方一样都有一段彩色卫浴时期”。彩色卫浴时期,国内陶瓷卫浴装饰设计大胆地运用色彩,拓宽了色釉装饰思路,创造出多姿多彩的装饰效果,白色一统天下的格局正在逐步转变,卫生陶瓷从白色釉面装饰步入一个系统的色彩装饰时代,“大红大绿”成为了那个时代产品的特色。1988年,佛陶集团“钻石牌”彩色连体马桶(见图4)造型简练,整体以轻松的白色为主要色调,大胆运用明亮的色彩进行点缀,以别具一格的色彩装饰彰显具有视觉美感的设计元素,与设计师朴素的美学观念相符合,给陶瓷卫浴带来了新的视觉享受,深受消费者的青睐。

图4 “钻石牌”彩色连体马桶

(2) 造型

在改革开放初期,对产品造型的设计重视不够,缺乏专业的设计人员,设计流程、结构设计不够新颖,在设计思维上还没有跳出“老八件”的桎梏,造成产品形制陈旧,导致我国卫生陶瓷产品的设计水平严重

落后。

无论对生产者还是消费者来说,卫浴产品的设计原则早期主要是满足人们基本的刚性需求,以便捷、实用为主要设计理念。坐便器是卫生陶瓷洁具中具有代表性的一个品种,在设计时既要考虑各单件产品的正视、俯视和侧视效果,又要考虑各单件产品之间的整体效果。坐便器、净身器、低水箱等应与整套洁具主体的立柱式洗面器的线条统一、协调,有一定的装饰效果,同时要根据每件产品的特点做到统一中有变化,让人看上去赏心悦目,给人一种完整、和谐的美感,使用时感到舒适,例如小便器的线型、体积可千变万化,但始终应处于人的视平线以下,尿槽低于会阴部位,产品宽度也不能超越两腿自然张开的范围。洁具造型也应体现现代建筑风格,但是坐便器又有别于建筑团块式结构,缺少尖角与棱角,在关键性转折部位皆以流畅的弧线过渡形成柔中有刚、圆里见方的效果。正因如此,它补充和丰富了建筑艺术内容,打破了千篇一律的呆板局面,使整个环境在统一中有对比、对比中保持统一。

洁具的造型由于受到多方面的制约,所以它给设计者活动的余地是微乎其微的。为了在这小小的天地里更好地发挥人的主观能动性,需要借助一些艺术手法来进行形式处理,采用装饰线则是丰富造型效果的一个常用办法,运用装饰线时要注意简练和结合产品的结构,使之恰到好处。以8001新型配套洁具为例,产品在造型上采用了整体的设计语言,具有较高的同调性,即方中带圆、圆里藏方,将方与圆巧妙结合,给人以流畅、端庄之感。洗面盆、坐便器、妇洗器等灵活地使用了直线与斜线,方圆结合、刚柔并济,整体线条收放自如、灵巧明快,具有极强的节奏感,造型旋律此起彼伏,变化多端而又秩序井然,节奏与韵律在8001坐便器造型的艺术效果中占有重要的地位,给以前进和向上的情感,静中有动,具有强烈的冲击力,以体现美学变化与统一的关系,大大提升了产品的美感,适应了消费者日益增长的对于产品美的追求,通过设计促进消费。

4 总结

卫生陶瓷以实用功能为主,形式自由度较低,产品的功能性对于产品的销售具有决定性的作用。改革开放以来,随着卫生陶瓷行业在工艺装备与技术水平方面的大幅提升,我国纷纷成立民营卫浴企业,卫浴品牌大力发展,设计水平也大幅提升,产品在实用功能方面开始向人性化发展,在造型上趋向个性化、时

薄晓彤

(首都师范大学美术学院, 北京 100000)

摘要 德州黑陶作为山东龙山文化的一个代表,在20世纪初进入市场,近年来其制作技术与样式都得到了创新,呈现出蓬勃向上的发展趋势。本文以黑陶市场为研究对象,通过实地调研,从经营主体、经营品类与价格、销售三个方面进行分析,以期了解德州黑陶市场的发展状况。

关键词 德州黑陶;经营;销售;调研

自国内陶瓷产品市场化发展以来,各陶瓷品类进行了创新,部分高端陶瓷制品成为国宴用器及国礼,著名的有山东淄博、江西景德镇、湖南醴陵等八大陶瓷生产区所产的陶瓷产品。与此同时,陶器复制业也在蓬勃兴起,虽然在市场发展中路逊瓷器,但产生的作用和影响力却不容忽视。山东黑陶市场就是陶器创新的代表之一,其中德州黑陶就以独特的制作技术和创新的样式蜚声中外。

德州位于山东西北部,毗邻河北省,是京杭大运河进入山东的起点,连接起大运河的沿岸地区,这一优越的地理位置使德州黑陶与其他产区相比有着得天独厚的地理条件,德州黑陶在山东省内的黑陶市场销量中占据了重要位置。山东省人民政府曾以德州黑陶为中心创新黑陶技术,以此来扩大产品出口量,由此可知德州黑陶的重要性,但在全国的陶瓷市场销量中,尤其是与已经发展为全球陶瓷市场重要供应地的山东淄博陶瓷业相比,德州黑陶仍然处于弱势,更多地局限在山东省内市场。目前,德州黑陶的设计和文化得到了广泛关注,但行业对黑陶市场的关注较少。由此,本文对德州黑陶市场进行调研,从经营主体、经营品类与价格、销售三个方面来介绍德州黑陶市场的发展状况。

1 德州黑陶的经营主体

德州黑陶的经营主体根据规模大小可以分为个人和企业,其中企业是黑陶市场的主导力量,尤其是当地的龙头企业,在人员规模、产品设计和生产效率上均优于个人工作室,生产的黑陶品类也更为丰富,多以陈设器为主,价格分为高、中、低三档,呈现出多元化的特色。

德州黑陶企业最初都是小规模作坊式经营,通过技术革新、扩大规模、吸纳人才等方式逐渐成为规模化企业,与个人工作室相比人员规模庞大、制作分工明确,拉坯、修坯、软刻、烧制等各个生产环节均

有技术人员专门负责,仅员工就有百人以上,经过统一培训后上岗,效率远超个人经营。除技术人员外,企业还会聘用专业从事雕刻或制作的陶艺人负责黑陶硬刻等对笔法要求较高的核心环节,以此来提高黑陶制作的专业性。个人经营通常是前店后坊的家庭作坊形式,人员数量少、规模小,没有明确的制作分工,多是工作室经营者自产自销,经营者大部分曾就职于90年代的德州工艺美术陶研究所,他们离职后开办了个人工作室,经营者负责设计、生产、销售,通过参加展会或比赛获得相应的荣誉使规模进一步扩大,但与大型企业相比生产效率低,因此大部分工作室经营者需要通过创新黑陶工艺技术和设计风格来找到自己的立足之本。

个人工作室与企业是德州黑陶的两大经营主体,他们在黑陶市场中分工明确。企业规模庞大,以高效率的批量化生产为主,而个人工作室受规模大小的影响,更关注个人黑陶作品的特色,以独特的黑陶设计来维持经营,二者相辅相成,共同促进德州黑陶市场的蓬勃发展。

2 德州黑陶的经营品类与价格

德州黑陶从最初的传统黑陶制品发展到今天已经拥有了上千种黑陶品种,从功能上看德州黑陶可以分为陈设器和实用器两大类。

德州黑陶无论个人还是企业均以生产陈设器为主,一方面是黑陶从设计到手工制作耗费的人力、物力、财力较高,做成具有观赏、收藏价值的陈设器会更合适,另一方面是部分陈设器也兼具实用性,更受收藏者的喜爱。德州黑陶制作的陈设器包括传统的陶瓶、挂盘、陶板以及佛像等,受制作工艺、时长、体量以及题材内容等因素的影响,价格弹性较大,从几百元至上万元不等。值得注意的是,陈设器中的定制款与其他品类相比销量较大,像德州黑陶这样纯手工制作的陶器,大部分厂家都提供定制服务,不同款式

根据制作工艺的难易程度、工期长短会有价格浮动。如果是大批量定制样式简单的黑陶制品在价格上会更加优惠,这也是陈设器价格弹性空间较大的原因。常见的定制主题有儒家主题、地域特色、吉祥瑞兽等,以儒家主题为例,通常是将孔子的《论语》以微雕的形式呈现或将儒家文化故事以绘画的样式刻在瓶身上,这就需要专业黑陶艺师以微雕技术雕刻,每一个字大小仅0.3 mm,因此微雕定制黑陶无论大小价格均在千元以上,比如一尊仅10×12 cm刻有《论语》的如意微雕小罐(见图1)就卖到了近6 000元的价格,如果是大师融合复杂工艺的作品价格将在万元以上。大肚陶瓶作品《盛世祥龙》的瓶上雕刻了龙的不同造型,这件作品曾在杭州西湖博览会上卖出了18万元的价格,成为该届博览会上黑陶工艺品卖出的最高价。

图1 如意微雕小罐

与陈设器相比,实用器价格比较稳定,实用器包括笔筒、茶壶、砚台、茶叶罐、印章等日常生活中的常见器型,在制作工艺上主要以软刻镂空雕技术为主,贴近生活,耗费时间短,但视觉效果显著,因此实用器价格均在千元以内,小部分制作简单,直径在10 cm左右的笔筒价格在100元左右,但这类总体占比较少。近几年,黑陶企业生产的实用器根据市场需求也推出了简单的定制款,主要是在笔筒上刻字,根据字体大小、字数以及难易程度而价格不同,两个字或四个字价格在100~200元之间,如果批量购买单个笔筒可以优惠至百元以下。软刻技术的砚台在实用器中属于价格较高的一类,笔筒、茶壶这些日常生活中使用频率高的器型更受欢迎,尤其是笔筒做工精致,可以定制文字,是实用器中批量化订购的首选。

整体来看,德州黑陶的经营品类丰富,价格弹性空间大,多集中在千元以上的陈设器。虽然有些黑陶企业针对实用器销量小的情况作出了相应地调整,想要实现让德州黑陶走进每一家,但效果仍不够显著。

3 德州黑陶的销售

德州黑陶过去主要以传统的线下实体销售为主,随着市场化以及互联网的发展,德州黑陶在传统线下销售方式的基础上扩展到线上销售,实现了线上、线下综合销售模式。目前,德州黑陶仍然以线下销售为主,线上销售作为辅助。

线下实体销售是多数厂家的主要销售方式,由于

德州黑陶种类繁多且还涉及定制款式,线下的实体展示效果比线上销售更加丰富。另外,德州黑陶加入电商迎合“互联网+”模式的周期较短,发展还不够成熟,因此德州黑陶仍然以线下批量订购为主,门店零售为辅助,线下批量订购和门店零售相结合进行销售,主要有黑陶门店的专销、文博机构和商场的代销、展销三种方式。其中黑陶展销在近年来的发展过程中尤为火爆,山东省在2022年推出“山东手造”活动,要求注重传统文化的宣传,加快推进文化产业的建设,各种展销会的出现拓宽了市场,德州为响应政策也特地推出了“山东手造·德州有礼”的手造一条街宣传活动,着重推广德州黑陶。除此之外,黑陶企业在参加展销会时也会根据购藏群体的不同进行策略调整,笔者通过调研发现,在2024年德州市第五届“德州味”优质农产品展销会这种主要面向普通大众购藏者的展销会上,黑陶企业会以宣传展示黑陶文化为主、产品流通为辅的策略来加大德州黑陶的宣传力度。除展销外,黑陶产品还会被文博机构和商场订购,放置在相应展区内进行代理销售,美术馆会订购收藏制作精良的定制品。

线上销售在近几年迎合“互联网+”的模式上得到发展,网店销售、视频平台直播以及电话销售等途径实现了黑陶销售方式的多元化。通过调查德州黑陶网店发现黑陶月销量基本在个位数,购买品种以笔筒这类既美观又可以定制的实用器为主,同时网店品类也比较少,以线下实体店主要推销的14款陶器为主,价格集中分布在千元,也有极少数万元以上的作品。通过对比线上主营章丘黑陶的网店发现这些网店主销百元以上的小型实用黑陶笔筒、烟灰缸,品种较多,并且具备完善的客服系统,销量比德州黑陶更高,而一些小型个人工作室虽然没有开设线上售卖的渠道,但也可以通过网上查询电话进行订购。

虽然线下销售的发展远超线上销售,但线上销售也从侧面促进了德州黑陶的发展,比如黑陶企业会在视频平台进行直播,通过展示黑陶制作流程来扩大自身影响力。此外,企业还会上传一些黑陶制作技术和科普性视频,将产品拆解来展示纯手工制作的过程,宣传了德州黑陶的购藏价值,激发非专业群体的兴趣,在扩大宣传的同时积累了客户资源,发展了潜在的黑陶购藏者。

目前,德州黑陶购藏群体分布范围较广,远销美国、荷兰、法国等国家。除出口外,德州黑陶仍然以国内购藏者为主,主要有个人、企业和政府单位。个

人在购藏群体中的占比较小，主要是零售购买，包括来德州旅游或线上订购的外地散客与本地人，他们通常会买来赠送亲朋好友或自己单独收藏。随着近几年非遗文化进校园、进社区等活动的增多以及大众消费水平的提高，定制款黑陶也被普通大众青睐，但是碍于专业认知水平不高，人们对艺术品尤其是观赏价值较高的陈设器认识不足，个人购藏量一直占比不大。个人购藏群体中还有一些从事美术专业的人员或美术爱好者，因为拥有艺术审美和专业知识，他们对观赏性较高的陈设器认可度高，尤其是具有较高收藏价值、符合他们鉴藏品位的黑陶，他们通常会买来放置在博古架上，既起到装饰效果，又可以鉴赏把玩。企业和政府单位是德州黑陶的主要购藏群体，这类群体在购买时倾向于批量订购定制款。企业大部分会在新年和公司庆典的时候批量订购黑陶作为员工礼物或奖品。除批量订购外，企业还热衷于定制款，比如在开业时定制牡丹、发财树样式的黑陶对瓶摆放在门口迎宾，既包含吉祥如意，又符合企业经营者的心理，同时也提升了企业的档次。政府单位与其他购藏者相比，在德州黑陶发展之初就占据着重要的客户位置，德州黑陶在1987年被中共中央对外联络部、中华人民共和国外交部选为国礼，同时也被德州市和山东省选定为礼物赠予外宾，直至今日政府单位对黑陶销售仍然起到了关键作用，政府会定制一些与当下国家政策相关或含有文化内涵的黑陶陈设在政府大厅或作为礼物赠予其他省、市及外宾，政府单位是德州黑陶的稳定购藏者。除此之外，各大美术馆、博物馆也会定期采购

作者简介：薄晓彤，首都师范大学美术学院在读硕士研究生，研究方向：中国美术史。

德州黑陶，一部分放置在相应的展厅进行售卖，另一部分进行收藏。除政府单位外，山东各大高校也会购买德州黑陶作为教学用具给学生普及非遗文化知识。

德州黑陶的购藏群体庞大，近几年来人群由单一性发展到了多样化，遍及国内外市场，但与依附旅游业发展的章丘黑陶、日照黑陶相比，德州黑陶购藏群体主要集中在政府单位与企业，这主要是由于德州旅游业属于弱势，文旅结合发展起步困难，因此德州黑陶可以着重与大运河文化结合来强化自己的独特性，扩大购藏群体。

4 结语

德州黑陶作为德州文化的代表，近年来对自身的资源优势进行了整合，在市场经济发展中及时创新技术与品种，形成了以陈设器为主、实用器为辅的经营模式，摆脱了单一的复制品生产，销售方式进一步丰富，扩大了购藏群体，成为了山东黑陶市场的代表之一，但与省内的淄博陶瓷市场相比，德州黑陶的发展仍显不足，与同为陶器的馆陶黑陶、日照黑陶相比，创新的样式较为趋同，缺少特殊性。在之后的发展过程中如何让德州黑陶深入发展，与新媒体技术结合，将德州黑陶推广至全国，进入到千家万户是德州黑陶亟待考虑的问题。

参考文献

- [1] 刘鑫宇. 改革开放以来的山东美术产业发展状况 [J]. 中国美术, 2023(4): 72-82.
- [2] 刘伟国, 朱长忠. 陶·黑陶历史与文化 [M]. 济南: 齐鲁书社, 2010.

(上接第5页)

尚化。

参考文献

- [1] 佩卓斯基. 器具的进化 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 1999.
- [2] 夏高生. 造型美术设计在建筑卫生陶瓷商品生产中的作用 [J]. 陶瓷, 1984(6): 52-54.
- [3] 夏高生. 重视卫生陶瓷的美术设计 [J]. 中国建材, 1985(1): 14-15.

- [4] [美] 维克多·J. 帕帕奈克. 为真实的世界设计 [M]. 北京: 北京日报出版社, 2020.
- [5] 欧阳玉倩. 中高档宾馆酒店坐便器造型设计 [D]. 昆明: 昆明理工大学, 2014.
- [6] 李国盛. 谈陶瓷卫生洁具的设计 [J]. 陶瓷, 1997(1): 11-15.
- [7] 夏高生. 洁具的造型特点 [J]. 河北陶瓷, 1985(2): 40-41.

作者简介：杨敏辉，男，景德镇陶瓷大学硕士研究生，研究方向：艺术设计陶瓷装饰。

非遗传统工艺在艺术设计类课程思政中的应用探讨

——以黄河澄泥砚传统工艺为例

游晓蔓

(洛阳师范学院美术与艺术设计学院, 洛阳 471000)

摘要 艺术设计专业课程如何更好地融入思政教育,对落实“以美育人”和“以德树人”的育人目标有着重要的现实价值。非遗传统工艺在艺术设计类课程思政教育中对提升学生创新精神、培养保护和传承中华优秀传统文化责任感能起到思想政治教育作用。在课程实践中,教师需高度重视对专业学科中思政资源的挖掘,本文以黄河澄泥砚传统工艺为例,结合CDIO理念实现课程与实际项目,围绕理论知识传授及学生个人综合素养培养的目标,探讨黄河澄泥砚传统工艺在艺术设计类课程教学思政中的实施路径,实现学生从中华优秀传统文化的认知者、认同者到传承创新者的角色转换。

关键词 传统工艺;黄河澄泥砚;艺术设计;课程思政;CDIO理念

0 引言

黄河澄泥砚作为非遗传统手工艺具有深厚的民族文化资源,是提升民族凝聚力、增强文化自信的重要载体。2020年5月教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》明确指出:“艺术类专业课程,要在课程教学中教育引导立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和创作观。”高校作为培养国家栋梁的主要途径应注重学生的全面发展,加强非遗传统工艺类文化融入思政教学课程中,推动传统文化的传承发展。教师对黄河澄泥砚传统工艺从欣赏、实践、拓展三方面开展教学,结合课程思政理念和专业课程特点将黄河澄泥砚传统工艺多维度融入艺术教育各个环节中,引导学生在思政氛围中形成良好的文化品格和文化自信。

1 艺术设计类课程教学思政的实践挑战

1.1 思想政治教育和大学生道德脱离

高校学习是学生塑造人生观和价值观的关键时期,数字化时代下大量网络信息的涌现使部分学生出现了道德认知匮乏、道德情感缺失、道德行为失范等现象。对艺术设计专业的学生来讲,提高专业理论知识的同时也要提高自己的信息素质,学会筛选、分析、判断不实信息。艺术设计专业具有追求独立自主思维的特点,学生认知上的缺陷会造成对主流文化产生相悖态度,这也是教学过程中需加强思政教育的根本原因。整体来看,当下艺术设计类课程思政教育仍以教师理论引导讲授为主,学生热情度不高,不能将思政理论转化为道德内驱力,也就导致思政教育和大学生道德需求脱离的现象。

1.2 价值观认知矛盾

在当前经济的潮流中,学生的价值观取向趋于利己,功利化倾向严重,道德认知方面存在一定偏差,容易形成错误的金钱观,因此在艺术设计类课程中开展思政教育必须秉承“立德树人”的教育理念,向学生传递积极向上的普世价值观,充分发挥教师对错误思潮批判的积极性、主动性和创造性,采取对话式的教学方式,增强课堂的吸引力和感染力,确保学生在校期间及时纠正错误观念,用一种理智、客观的态度看待和社会经济的发展,将艺术设计类学生培养成适应时代需要的高素质人才。

2 黄河澄泥砚传统工艺在艺术设计类课程思政教学的必要性及可行性

黄河澄泥砚传统工艺是中国传统文化遗产的重要组成部分,它承载着中华民族特有的价值追求、思想理念、人文精神和道德准则,有着丰富而又深厚的教育内涵,能引导学生了解传统工艺历史文化及其发展,培养学生对传统文化的认知和热爱,其内在的文化艺术价值对现代艺术设计也起着重大的启示作用,将传统工艺、艺术设计与思政理念三者有机融合能够提高学生的技艺能力和审美情趣,加深对传统工艺的艺术价值认知,丰富自身的艺术设计范围 and 创新能力,最终达到艺术设计课程思政建设的实效性。

2.1 黄河澄泥砚传统工艺是艺术设计类课程思政的重要途径

在教学过程中,教师可以潜移默化地向学生传递黄河澄泥砚所包含的艺术理论、审美理念和工匠精神,提取黄河澄泥砚艺术思政因子与设计专业相结合,为

艺术设计课程教学提供创意灵感素材,对社会主义核心价值观相符的内容加以提炼,此外还可以帮助学生树立正确的人生目标,形成正确的人生观,加深学生对中华优秀传统文化的认同感,实现非遗真正意义的传承和创新,二者的融合是艺术设计专业课程改革的重要途径,也是对学生进行专业知识探索、加强思想道德修养的一门必修课程。

2.2 黄河澄泥砚传统工艺纳入艺术设计类课程思政的可行性

黄河澄泥砚属于工艺美术类别,与艺术设计专业课程存在教学内容的共融性、育人功能的契合性和共生依存的发展性。作为非物质文化遗产,它也属于活态遗产的范畴,在传承中围绕传承人的技艺、展示、活动等方式来进行保护,离不开文化空间和生态环境,这与博物馆中的静态遗产有所区别,原则核心是对人的保护,因此具有一定的生活性和原真性,同时黄河澄泥砚是文房重器,《易经·系辞》上曰:“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”让学生感悟道与器、形与意、设计与思政之间的关系,指导学生学会将理念与设计手法相结合是课程思政与现实结合起来的重要媒介。结合 CDIO 教学理念引导学生参与黄河澄泥砚技艺传承和创新的实践教学,鼓励学生融入现代元素推动黄河澄泥砚技艺的更新迭代,这对提高黄河澄泥砚思政教学的实效性以及构建高质量的育人体系具有一定的前沿性和实用性的价值意义。

3 黄河澄泥砚传统工艺思政元素课程教学体系建设

“澄泥艺术传承与创新”课程是我院视觉传达设计专业文创设计工作室的专业课程,在思政教学中具有丰富教学内容、培养学生文化自信、提升学生综合素质、有效提高思政教学质量和效果等优势。课程教学体系内容从明确课程思政教学目标、多维度提取思政元素内容、扩建思政教育队伍、优化创新教学范式、强化实践直观体验、完善课程教学评价反思六个方面进行。

3.1 明确课程思政教学目标

明确课程特性、找准培养目标是提高课程思政成效的关键,对“澄泥艺术传承与创新”课程教学目标重新定位,建立多层次、立体化的“思政+澄泥艺术传承与创新”课程,将目标细化为思政目标、知识目标、能力目标和素质目标,该课程是培养学生从传承创新角度对非遗黄河澄泥砚传统工艺再设计的专业课程,通过学习创意产品设计的程序与方法,结合乡村振兴、

文旅融合进行文创产品设计,充分发挥学生的创新创业精神和团队合作意识。CDIO 理念与课程思政的融合从实践中感受黄河澄泥砚工艺魅力和美学观念,弘扬和培育民族精神。

3.2 多维度提取思政元素内容

“澄泥艺术传承与创新”课程内容层次丰富,理论涉及专业广泛,注重中华优秀传统文化与当代设计理念碰撞,蕴含着丰富的思政教育元素,现从以下几个维度进行阐述。

3.2.1 文化认同

优秀传统文化是建立文化自信的源泉,黄河澄泥砚作为中华优秀传统文化的重要组成部分,是黄河文化绵延千年得以传承与传播的工具与载体,是黄河文化遗产的“文化基因”,蕴含着丰富的优秀传统文化。黄河澄泥砚不单单是器物,背后更是承载着工艺性、民族性、时代性的文化意识,是维护我国文化身份和文化主权的重要依据,而产品创意设计往往要以优秀文化作为设计切入点,需要学生在设计中持续加强自身的文化认同感,自觉培养民族自尊心,增强文化自信,塑造民族性格,提高保护国家文化安全的自主意识,紧跟时代发展来传承与创新优秀传统文化,这也是挖掘以黄河澄泥砚为代表的非物质文化遗产育人要素的首要维度和基本方向。

3.2.2 工匠精神

工匠精神是传统造物观的组成部分,工匠们通过精湛的技艺和精细的工艺将原材料和设计理念转化为具有实用价值和审美价值的物品,追求完美、注重细节、追求卓越、注重自然与和谐。对黄河澄泥砚的创新设计关联着澄泥工艺、澄泥材料、现代科技、自然环境、社会经济等诸多要素,学生在学习黄河澄泥砚坯体的制作、图形纹样的设计、粗雕细雕手法等工艺环节后深刻体会到工匠精神的执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越,启发学生学习匠人敬业和专注的态度,增强学生职业使命感与责任感。

3.2.3 生态文明

黄河澄泥砚作为传统工艺,与生态文明有着密切的联系,工艺的制作过程强调人与自然的和谐相处,主张利用可再生资源,避免过度消耗和污染环境。在文创产品设计环节中,对黄河澄泥砚传统工艺的创新是一种顺应自然、保护生态文明、实现可持续发展之路的生态设计。在思政教学过程中,教师要有意识地加强学生对生态设计的重视,在课堂教学和社会实践等方面自觉将道德和伦理标准融入设计过程之中,遵

循“设计向善”的核心理念，强调人与自然的和谐统一。

3.2.4 创新科技

创新科技的应用可以推动传统工艺产品的设计创新，通过计算机辅助软件进行数字化建模和仿真，快速实现设计理念的验证和优化。引入现代科技和设计理念可以打破传统工艺固有的认知局限，拓宽产品的应用领域和市场空间。在黄河澄泥砚创意产品设计教学中融入科技理念，使学生能够突破陈规，在对传统文化进行现代创新过程中实现设计创造性转换。

3.3 扩建思政教育队伍

在“澄泥艺术传承与创新”课程中，优秀的教师团队是高质量思政课体系的保障。艺术设计类课程思政育人是一项系统性工程，需要各方面力量的参与，要注重高校教师队伍资源的带头作用，组建“专业教师+传承人+辅导员”三方面协作的队伍组合，打造艺术设计类专业课程思政教学共同体：艺术专业和思政教师结合专业领域有机融入与黄河澄泥砚传统工艺有关的思政元素，进一步提出更为精确的思政方向，形成具有特定思想指导的黄河澄泥文化艺术观念体系；传承人结合专业教师教学成果基础上构建“产学研一体化”模式，保障思政内容的丰富性和实现商业转化的过程；辅导员辅助协调处理学生学习态度不积极、心理建设不到位、课程作业不理想等问题，平衡学生、专业教师、传承人在教学过程中出现的矛盾点。通过三方配合最大限度地发挥各自的专业能力，共同推进艺术设计课程思政的建设。

3.4 优化创新教学范式

在“澄泥艺术传承与创新”课程授课过程中，教师可采用 CDIO 理念教学方法，把黄河澄泥砚思政元素融入课堂教学，建立真实的主题产品项目，引导学生通过构思、设计、实现、运作将黄河澄泥创新产品设计方案落地，同时增强学生团队合作意识，提升沟通与交流的能力。以学生的艺术设计作品为媒介与社会对话，通过展览、校园宣传橱窗、校报、校刊、校园网站、微信公众号等媒介载体进行课程思政教学成果的宣传，形成多元化的展示空间，扩大课程思政教学成果的影响力，让更多的学生欣赏黄河澄泥砚非物质文化遗产元素的艺术设计作品，循序渐进地获得精神和德育上的熏陶。

3.5 强化实践直观体验

发挥非遗活态化特点，以强化课程实践和体验为

核心重塑教学过程，组织主题社会实践活动，将理论与活动贯通起来，围绕黄河文化、澄泥艺术建设多个校外实践教育基地，并带领学生走进中国澄泥砚之乡——新安县，走访河洛澄泥砚传习所，研学体验澄泥砚材质触感、砚稿设计、砚坯制作、手工雕刻等环节，感受澄泥砚形态特征、窑变特色、文化寓意装饰特点等直观性元素，为后期产品设计奠定工艺基础。围绕黄河澄泥砚主题举办各类社团活动、志愿者活动、社会调查、知识竞赛等丰富实践活动内容，引导学生注重崇尚原创精神，提高课程思政教育的亲和力和针对性。

3.6 完善课程教学评价反思

在课程实践中要注重教学过程的有效开展，积极探索形成性评价与终结性评价相结合的多元化评价模式，评价过程不仅仅是常规的作业权重，还要注重课程中师生互动的频率，将课程老师、学生自我评价和互评纳入评价环节，通过多方面考察学生的情感态度与价值观的变化对课程设计和教学方法及时作出调整，提高考核的有效性。

4 结语

黄河澄泥砚作为中华优秀传统文化，形成了难以计数的文化元素符号，这些元素符号在艺术设计当中的应用是非常广泛的，包装、广告、软装、景观、产品都可以找到其文化的影子，艺术设计专业的学生不仅要具备理论知识，同时在实践中要有扎实的专业技能。本文旨在通过“澄泥艺术传承与创新”这门课程进一步补充和完善艺术设计类课程思政教育内容，总结艺术设计类课程思政教育的策略方法，让学生在在学习知识的同时更好地认识自我、塑造自我，在潜移默化中陶冶情操，在润物无声中坚定信念，促使艺术设计前行发展的同时也以此形式带动以黄河澄泥砚为代表的非遗类传统工艺走上真正意义上的“活态化”传承创新。

参考文献

- [1] 杨军武. 课程思政融入艺术设计教学的研究与实践 [J]. 佳木斯职业学院学报, 2023, 39(5): 94-96.
- [2] 汪天雄, 刘雨彤. 艺术设计类课程思政教学改革研究——以设计史课程为例 [J]. 设计, 2023, 36(10): 93-95.
- [3] 陈凯, 林天水, 严爱玲. “三全育人”视域下“中国传统文化”课程思政教学改革探索——以 G 学院为例 [J]. 淮北职业技术学院学报, 2022, 21(5): 61-64.

非遗文化融入高职设计类课程的重要性阐述

——以紫砂壶为例

潘子星 张熙芮 艾宏伟

(无锡工艺职业技术学院, 宜兴 214206)

摘要 当下的中国正处于百年未有之大变局, 各种西方外部势力企图通过“公知”蛊惑青年, 削弱其社会主义理想信念, 高校作为青年成长的引路标, 理应守好这片责任田, 培养学生的文化自信与认同。本文将非遗文化之一的宜兴紫砂为例, 从非遗文化的时代性、亲缘性、市场性出发, 阐述非遗文化融入高职课堂教学的重要性。

关键词 宜兴紫砂; 非遗文化; 课程思政

项目名称: (1) 2023年度无锡工艺职业技术学院科研基金项目: 课程思政背景下高职设计类软件课程的教学探索与实践(编号572023xn04); (2) 2023年度无锡市哲学社会科学招标课题(社会教育发展专项); (3) 自媒体视域下地方非遗文化传播研究——以宜兴丁蜀镇紫砂村传播为例(WXSK23-JY-B15)。

0 引言

习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出, 要坚持把立德树人作为中心环节, 这不仅是指出了教育的未来发展方向, 更是对当下国内教育所面临的“症结”提出了解决之策。中国经济迅速腾飞的当下, 许多与社会主义核心价值观背道而驰的声音也逐步出现, 总书记在《摆脱贫困》里所述: “在改革、开放过程中, 有大量的外国东西涌入, 其中有不少腐朽、没落的东西, 首当其冲、最易受影响的便是青年。”高校作为青年成长的引路标, 理应守好这片责任田, 种好苗、施新肥、除劣草, 用好课堂主渠道。一个民族想要真正地被认可、被认同, 最大的自信便是本民族文化, 尤其是那些历经千年岁月洗礼反而愈发灿烂的文化瑰宝。将非遗文化融入高职课堂教学, 用潜移默化、润物无声的方式育德、育心无疑是解决当下“症结”的一味良药。

1 非遗文化入课堂的“时代性”

习近平总书记在全国教育大会重要讲话上提出要扎根中国大地办教育, 《中国教育报》认为, 扎根中国大地办教育就是要瞄准“中国特色、世界水平”的现代化教育目标, 将这一精神落实于地方, 便是要求高校能够扎根于地方特色兴办教育。《光明日报》明确表示扎根中华优秀传统文化就是“扎根中国大地”的题中之义。教育不应该完全“象牙塔”式地独立于地方之外, 而应与地方特色相结合, 发扬当地优秀传统文化, 充分发挥高校文化传承的职能, 成为宣扬当地特色文化的先锋队。在地方传统文化中, 非遗文化无疑是具有代表性的, 非遗文化是由人民创造、人民

继承、人民检验, 经过时代的千锤百炼依然在历史舞台熠熠生辉的中国优秀传统文化, 是一个地方的“根”和“魂”, 将非遗文化纳入高职课堂教学既是顺应时代的号召, 也是高校立足地方办教育的使命和责任。

2 非遗文化入课堂的“亲缘性”

将非遗文化纳入课堂教学不仅是响应时代的号召, 更是对教育固有教化属性的回归, 许慎的《说文解字》曾曰: “教, 上所施, 下所效也; 育, 养子使作善也。”美蕴含着对人美好德行的教化, 且这种教化使人主动心生向往。蔡先生的《以美育代替宗教说》曾言: “纯粹之美育, 所以陶养吾人之感情, 使有高尚纯洁之习惯, 而使人我之见、利己损人之思念, 以渐消沮者也”。

美与德从来是一体两面的, 非遗文化更是受到历史与人民检验的具象化的美的载体。以宜兴紫砂壶为例, 紫砂壶不仅是观赏价值极高的工艺品, 其背后更是有着600多年的文化传承, 名家故事不计其数, 所谓“一花一世界, 一壶一人生”, 一把小小的壶从砂泥到壶身要经过成百上千次的击打, 每把壶都是匠人呕心沥血之作, 是工匠精神的载体, 从花鸟鱼虫到名人轶事, 紫砂匠人以泥为纸、以刀为笔, 观察人间、描绘百态, 将紫砂文化融入高职课堂, 让学生能够懂文化、知历史, 以匠人之行规训己身, 以匠人之心感悟人生, 真正做到以美化人、以美育人。

3 非遗文化入课堂的“市场性”

非遗文化进课堂是时代的号召, 是美育的载体, 更是符合高职院校培养目标的最优解, 《职业学校校企合作促进办法》中明确提出产教融合、校企合作是

基于现代学徒制的名家工坊课程实施现状调查

崔志平 曾业肖 正

(江苏省陶都中等专业学校, 宜兴 214200)

摘要 本文通过对陶瓷设计与工艺专业在校学生、毕业生及行业从业人员展开调研,了解目前现代学徒制下名家工坊课程的实施情况,分析当前专业课程设置对学生个性化需求考虑的不足以及专业课程设置不能满足学生多维能力提升需求的现状,从建设符合学生个性化发展的 IEP 课程、基于名家工坊探索多向度人才培养模式两个维度提出相应的对策和建议。

关键词 现代学徒制; 名家工坊; 调查报告

基金项目: 本文系江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“‘多向度’人才培养视域下名家工坊 IEP 课程开发与实践研究”(项目编号 B/2022/02/33)阶段性研究成果。

现代学徒制在培养社会发展所需人才方面起着突出的作用,我国现代学徒制的研究经历了中国近现代学徒制和中国特色的现代学徒制两个大的范畴,包括从学徒制内涵、历史方面的研究到现代学徒制教学模式的研究,目前工作室教学是设计类专业人才培养过程中的常见方式,对于工作室教学的内涵、目标、课程设置、运作与管理及产学研与之关系等内容已有较多文献可供参考。“多向度”人才培养视域下名家工坊 IEP 课程开发与实践研究课题组通过对陶瓷设计与工艺专业在校学生、毕业生及行业从业人员开展调研,收集目前现代学徒制下名家工坊课程实施现状的相关情况。通过对调查结果的分析,了解目前名家工坊对专业发展的推动意义及可改进的方面等,为陶瓷设计与工艺专业名家工坊现代学徒制的特色化发展提供数据依据及建议。

1 调查问卷设计

课题组在参考相关文献的基础上编制了现代学徒制的名家工坊课程实施现状调研方案及问卷,包括学生卷、毕业生卷、行业从业人员卷三个方向,运用问卷星对现代学徒制的名家工坊课程实施现状开展专项调查:针对在校学生专业课程开设满意度进行调查,主要包括学生课程设置满意度、职业素养培养满意度、专业实践安排情况及学生对专业课程设置调整的意向等;毕业生在在校基础上增加创业相关的调查内容,针对毕业生最关心、最亟须的创业辅助及培训等项目进行深入调查;从业人员调查则从行业用工需求方向,对从业人员的职业素养、职业道德、职业技能等方面开展调查。共计回收 680 份有效问卷,其中行业从业人员 41 份、在校学生 545 份、毕业生 94 份。

收稿日期: 2024-05-21

2 数据情况分析

2.1 数据总览

2.1.1 在校生专业课程设置满意度调查

在校生专业课程设置满意度调查问卷共设置 19 道调查题,根据调查结果显示,学生对于专业课课程设置总体满意,基本满意与总体满意的比例达到 99.52%,同时也有 98.33% 的学生认为自己对专业课程的掌握情况较好,81.47% 的学生认为实践课程对学习的影响程度最大,剩余依次为理论知识学习、参加社会实践、参加技能大赛,前三项的选择人数都超过了 60%,学生对于实践类课程内容的认可程度较高。对于专业理论课程内容有 44.59% 的学生认为存在难度较大的问题,同时 71.01% 的学生认为课程的自主选择性较低,希望专业课程的设置能有更多的个性化自选课程。

2.1.2 毕业生创业就业情况调查

在参与调研的 94 份毕业生问卷中超过 70% 的学生毕业 1~2 年,相对于在校生,毕业生对专业课程设置的满意度有所下降,基本在 90% 左右。在毕业生中有 86.17% 的学生认为学校专业课程设置满足就业需求,88.30% 的学生认为学校专业课程对专业技术素养的培养满足就业需求,74.47% 的毕业生对目前的工作较为满意,同时 77.66% 的毕业生对职业前景充满信心,在一定程度上反映出多数毕业生有较好的职业技能及职业素养。针对创业情况的调查,52.13% 的学生考虑过创业,44.68% 的学生难以解决创业资金问题,希望学校在创业指导、创业培训、创业资金支持、创业场地支持、创业人脉资源支持方面提供支持的比例分别占 67.02%、64.89%、54.26%、43.62%、

56.38%。

2.1.3 专业人才培养与行业用人需求调查

行业从业人员的调查共收回 41 份问卷, 35 岁以上具有较深厚从业资历的人员占比 78.01%, 中级及以上职称者占比 58.54%, 多数从事制壶、陶刻、雕塑等与本专业相关的工作。从陶瓷设计与工艺方向来看, 从业人员认为学生需要具备丰富的职业技能, 除此之外学生也需要具备相应的行业经验或实践经验, 包括陶艺制作实习经验、制陶竞赛和展览经验、学生社团或校企合作组织的项目工作经验、参加紫砂艺术家讲座和参观工作坊、与行业专业人士合作的经验。

2.2 汇总分析

从在校生与毕业生的调查问卷中可以看出, 学生对目前专业课程的满意程度较好, 认为基本能够满足毕业后的就业需求。在调查中也发现学生对于自身专业能力多元化的需求旺盛, 学生对于今后工作岗位所需的职业技能、职业素养都希望在专业课程教学中能够有所拓展。对于陶瓷设计与工艺专业的学生来说, 为适应今后岗位发展的需求, 丰富可选的职业技能培养方案无疑有很大的吸引力。

从创业的方向来说, 多数学生认为他们缺乏足够的能与资源支撑自身开展创业活动, 虽然有较好的职业技能基础, 但在创业方面难以有更进一步的发展。

从行业资深从业人员的角度来看, 目前随着陶瓷行业的发展, 用人的需求和层次正在逐渐提高, 毕业生进入行业的门槛也随之上升, 行业需要更多的复合型人才, 开拓创新已是必备的能力要素。

3 现状成因分析

3.1 专业课程设置对学生个性化需求考虑不足

当前社会对于个人自我认同、自我满足的需求日益提升, 学生在专业课程的学习过程中也逐渐展现出对自我个性的追求。同一专业学生由于个人经历、喜好的不同会催生出对于未来个人职业发展的不同期待, 这种差异使得专业课程的安排与学生个性化的需求不兼容, 学校专业课程的设置在一定程度上难以满足学生发展的需要, 学生在后续就业过程中需要更多的时间与精力去自主学习, 同时由于专业课程的个性化设置不足, 不具备使学生拥有广阔专业视野的先天条件, 对于有意向进行创业活动的学生是巨大的不利因素, 加大了学生创新创业的难度, 学生后续的职业发展空间存在较大的限制。

3.2 专业课程设置不能满足学生多维能力提升的需求

随着目前行业的发展, 整个陶瓷行业的从业人员

职业素养、职业道德水平越来越高, 学校必须不断调整专业课程设置来使其满足行业企业不断提高的用人需求。当前专业课程设置对学生的培养模式相对单一, 对于学生职业素养、职业技能能力的提升比较分散, 缺乏关联性, 人才培养的质量长期维持在一个固定的水平, 学生在后续就业过程中遇到的困难将会越来越多, 后续专业课程的建设与发展需要更好地契合行业企业的实际用人需求, 在此基础上还需要加强学生综合素养的培养, 充分融合学校、行业、企业等方面的资源综合开展教学活动, 实现拓宽基础、重在复合、培养能力、注重创新、强调素质、全面育人的教学目标。

4 对策与建议

4.1 建设符合学生个性化发展的 IEP 课程

IEP 主要运用在特殊学生的教育中, 是为特殊需要的学生制订的, 旨在适应其个体的身心差异, 满足其独特教育需要的总体教育方案。目前从陶瓷雕塑专业发展来看, 陶瓷雕塑专业课程设置上相对突出实训课程, 但是实训力度较弱, 专业特色并不突出, 人才培养与课程建设的定位不能适应目标企业的岗位要求, 使陶瓷企业无法共享职业院校的教育成果。

4.1.1 针对学生情况, 制定个性化教学目标

目前专业课程开发主要依托教学大纲及人培方案, 对于学生个性化的考虑相对较少。IEP 课程最初是面向特殊学生的个性化教学方案, 而在职业教育上其面向不同学生的个性化教学方案对于学生职业素养的培养有着较好的适应性, 学生可以根据自身实际情况通过更多的途径或方式实现相应的专业课程目标。在当前的教育环境下给予学生更多个性化的课程选择对于培养学生自主学习精神、培植创新创业意识具有推动作用。

4.1.2 明确企业需求, 加快校本教材开发

校本教材的开发一直是职业学校专业课程建设的重要部分, IEP 课程的建设需要满足学生个性化发展的需求。基于企业实际发展的需求确定校本教材开发的方向, 既能够填补企业发展人才需求的缺口, 也能为学生提供更多符合实际就业要求的个性化课程。IEP 课程建设与企业需求相适应, 为学生提供具有较强针对性的个性化课程选择, 使学生专业课程的学习既具有一定的自主选择性, 又能在后期就业时有较强的实用性。从长期来看, 学校个性化教学资源的丰富在一定程度上也能促进学生进行自主学习, 不断提升自身的职业技术素养。

4.1.3 结合行业发展, 拓展校企实践方向

专业实践作为职业学校专业课程的重要组成部分,对于学生职业技能、职业素养的培养有重大意义。目前学生专业实践课程的安排受限于企业用工情况,无法开展大规模的企业实践,以零星散点的方式开展专业实践课程一方面增加了学校实践课程安排的难度,另一方面由于学生专业实践较为分散,这对于开展 IEP 课程是得天独厚的优势。IEP 实践课程安排应结合行业发展的大方向,向行业上下游扩展学生的实践方向,学生在实践过程中能够有较多的选择机会,同时视野的扩展也更有利于学生对于本专业的了解,帮助学生更好地了解行业运作的规律,从而找到适合自己的发展方向,有利于提升学生职业素养与创新精神的培养。

4.2 基于名家工坊探索“多向度”人才培养模式

工作室教学是设计类专业人才培养过程中的普遍认可方式,是一种基于现代学徒制,以企业真实项目为驱动,以培养复合型、创新型技术技能人才为目标的产教深度融合的人才培养模式,该模式以真实的工作项目、真实的实践应用、真实的市场评价为主要特征,专业教学标准上更加对接行业标准,教学模式上

更加强调典型工作任务,教学场景上更加体现真实工作情境。

名家工坊以任务驱动为基本教学框架,根据企业的不同项目制定具体任务,以实际任务推动学生学习。教师设置实践任务并提供实践资源,学生自主完成,教师和师傅对其设计思路和操作进行点拨,同时配合丰富的线上、线下教学资源,使学生有足够的视野以更具个人特点的方式完成任务模块。学生在完成任务的过程中逐渐了解企业产品的方向与生产工艺流程,摆脱单纯设计制作,了解行业发展走向,从单一职业技能素养向多维职业技能素养发展。

5 结语

名家工坊与 IEP 课程的有机结合解决若干实践问题:一是“多向度”培养学生的个性化能力,为陶瓷行业提供了更具针对性的专门化人才;二是解决现有课程与就业岗位需求错位的问题,构建出实现学生能力增值提升、个性化发展的教学资源;三是“多向度”人才培养视域下实施教学,促进教师、师傅技术素养和思想创新同步提升。

(上接第 12 页)

职业教育的基本办学模式,是办好职业教育的关键所在。本文所提及的将非遗文化纳入高职课堂并非只是将非遗文化以内容介绍的形式展现在课堂教学环节,而是和非遗名人、非遗文化企业进行校企合作,以资源共享置换、人才联合培养等方式让课堂教学成为非遗文化传承的一环,结合职业院校设计类专业课程特色,统筹视觉传达、影视广告、数字媒体等专业的教学资源,通过项目化教学帮助非遗企业完成产品包装、拍摄、宣传、营销方面的传播。

非遗品牌企业化也并非只是个例,为了响应《保护非物质文化遗产公约》的号召,作为缔约国之一的中国几十年来深耕在非遗文化保护领域,致力于非物质文化遗产实现社会价值的资源转化。在政府、企业和非遗文化传承人的共同努力下,非遗文化成为地方

经济的活招牌,助力乡村振兴的领头羊,以宜兴紫砂产业来说,2020 年宜兴紫砂陶瓷产业增加值已占全市文化产业增加值的一半左右,2022 年宜兴西望村紫砂产业产值达到 2.8 亿元,合作社社员人均收入达到 10 万元,非遗产业的蓬勃发展也带来了大量的就业岗位。非遗文化纳入高职课堂教学无疑为学生和非遗企业之间搭上了就业的桥梁,既为学生提供了就业方向,也为非遗产业的发展提供了大量新鲜的血液。

参考文献

- [1] 习近平. 摆脱贫困 [M]. 福州:福建人民出版社,2014.
- [2] 许慎. 注音版说文解字 [M]. 北京:中华书局,2015.
- [3] 高平叔. 蔡元培教育文选 [M]. 北京:人民教育出版社,1980.

浅谈劳动实践课对陶瓷艺术的深思

王志菁 魏颖娜 董桂霞

(华北理工大学, 唐山 063210)

摘要 陶瓷实践课具有深远的意义, 不仅是一门传承技艺的课程, 更是一种文化体验, 学生通过亲手制作陶瓷制品不仅能够体验到传统文化的魅力, 提高自己的动手能力和创造力, 还能够深入了解陶瓷的制作工艺和历史背景, 感受陶瓷艺术的独特魅力, 这种实践性的学习方式让学生更加深入认识到劳动的重要性和价值, 了解陶瓷文化的历史背景和发展脉络, 增强他们的文化自信和民族自豪感。

关键词 劳动; 实践; 陶瓷艺术; 文化; 传承

1 陶瓷艺术的特征

陶瓷艺术作为中国传统艺术的一种, 具有深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力。陶瓷艺术是历史的产物, 更是一种艺术的表现形式, 每一件陶瓷作品都是由陶艺人精心选材后设计造型并加以装饰制作而成的, 在创作过程中陶艺人将自己的情感和思想注入作品中, 通过陶瓷作品来反映他们的内心世界, 使作品兼具物质和物质的双重文化特征。陶瓷艺术作品种类繁多, 包括青瓷、白瓷、黑瓷、紫砂等, 每种都有其独特的魅力。青瓷色泽青翠、质地细腻, 给人一种清新脱俗的感觉; 白瓷洁白如玉、光滑如镜, 给人以纯洁高雅的印象; 黑瓷色泽深沉、古朴典雅, 有一种沉稳庄重的气质; 紫砂则以独特的造型和质感展现出一种原始自然的韵味。

陶瓷艺术在中国历史上留下了深深的痕迹, 无论是古代的瓷器、陶器还是现代的陶艺作品都体现了中国人民的智慧和才情, 如今陶瓷艺术已经走向国门, 走向世界, 成为中国文化的一张重要名片。

2 陶瓷实践课的教育价值

(1) 培养学生的实践能力和创造能力

在实践课中, 教师结合理论知识和实际操作引导学生从基础技能开始学起, 掌握陶瓷材料的特性、熟悉制作工具的使用方法和制作流程, 如陶瓷的原料、成型、烧制等, 学生可以通过模仿和实践逐渐掌握各种制作技巧, 如揉泥、塑形、雕刻、上釉等, 还可以亲手制作陶瓷作品来提高自己的手工技能和创造力。

(2) 增强学生对劳动价值的体会

在制作陶瓷的过程中学生可以充分体会到劳动的价值, 制作陶瓷是一个精细操作的过程, 涉及到材料的选择、形状的设计、烧制的控制等多个环节。现以课程中亲手制作的陶瓷小碗为例进行基本流程的介绍: (1) 选择材料: 选择高质量的原材料是制作高

质量陶瓷碗的关键。(2) 制备泥浆: 将选好的原料按比例混合, 加入适量的水, 用球磨机混磨均匀并达到合适的粒度形成泥浆。(3) 压滤和混炼: 将制备好的泥浆用压滤机脱水后采用真空练泥机进行练泥。

(4) 成型: 将炼制好的泥料放在拉坯机上拉制或手捏成型, 得到陶瓷坯体。(5) 晾干: 将成型好的陶瓷碗放在阴凉通风的地方晾干。(6) 上釉: 素烧好的陶瓷碗需要进行上釉处理, 以提高其美观度和耐用性。(7) 烧制: 将施釉后的陶瓷碗放入窑中进行高温烧制, 烧制的温度和时间要根据陶瓷碗的材质、厚度和大小来控制。

在这个过程中学生需要不断摸索尝试, 每一个环节都需要精细地操作和严谨的态度, 这是一个富有创造性的过程, 学生可以通过自己的双手创造出独一无二的作品, 从中获得巨大的成就感和满足感, 实现自我价值, 也可以帮助他们更好地认识自己, 发现自己的潜力和特长。

(3) 加强学生对陶瓷文化的理解和欣赏

中国陶瓷文化作为中华文明的璀璨瑰宝, 历经千年的沉淀与传承展现出无与伦比的艺术魅力, 独特的技艺、别具一格的造型以及深邃的文化底蕴使其在世界艺术舞台上独树一帜、备受赞誉。陶瓷文化的独特性不仅体现在精湛的技艺和别致的造型上, 更在于其深厚的文化内涵中, 陶瓷文化是中华文明的重要代表, 学生通过亲手制作陶瓷作品可以更加深入地了解陶瓷的制作工艺和技巧, 从而更加深入地理解陶瓷的文化内涵。

(4) 提升学生的艺术修养和审美水平

陶瓷艺术作为中华民族的传统工艺, 蕴含着丰富的审美价值, 包含了诸多美学要素, 包括形状、色彩、纹理、质地、工艺等方面, 这些要素可以影响产品的外观、手感、功能等, 从而提升产品的审美价值, 例

如：形状是陶瓷美学要素中至关重要的一部分，不同形状的陶瓷产品可以呈现出不同的风格和特点；纹理和质地也是陶瓷产品的重要美学要素，它们可以为产品增添立体感和质感。陶瓷兼具实用性与艺术性，既可以满足日常生活需要，又可以作为工艺品供人欣赏，通过参与制作过程学生们能够感悟到陶瓷制作中的细节要求，更深入地了解陶瓷中的美学元素，提高审美水平。

3 陶瓷实践课在文化传承方面的作用

(1) 陶瓷艺术的历史地位

陶瓷是中国传统艺术的重要组成部分，历史悠久且文化内涵丰富，传承和弘扬陶瓷文化不仅是对历史的尊重，也是对民族文化的传承和发展，陶瓷文化不仅是中国的瑰宝，也是世界的瑰宝，对于提升国家的文化软实力、增强国民的文化自信具有重要意义。

(2) 陶瓷艺术的创新与传承

陶瓷艺术作为一种具有深厚历史底蕴的艺术形式在现代社会中具有重要价值。高校是保证陶瓷人才供给有效的途径之一，在推动中国陶瓷走向国门、走向世界的时代背景下，高校需积极创新陶瓷教育教学模式，不断夯实陶瓷技艺传承创新的人才基础，与此同时学生通过学习陶瓷艺术的专业知识，了解陶瓷艺术的历史、技法、流派等，深入理解陶瓷艺术的魅力和价值，为传承陶瓷艺术打下坚实的基础。学生在学习和实践的基础上尝试创新陶瓷艺术，将现代元素和理念融入陶瓷艺术中，使陶瓷艺术更加符合现代审美和使用需求，实现陶瓷艺术的创新发展。学生还可以通过社交媒体、个人博客、艺术展览等方式向更多的人传播陶瓷艺术的知识价值，提高陶瓷艺术的认知度和接受度，使陶瓷艺术得到更广泛地传播和认同，还可以通过参与社区服务、公益活动等将陶瓷艺术带入到日常生活中，让更多的人有机会接触到陶瓷艺术，享受到陶瓷艺术带来的乐趣和益处。

(3) 陶瓷匠人的精神文化传承

陶瓷匠人的精神文化主要包括精湛技艺、创新精神、专注与执着、对传统的尊重、团队合作、艺术追求及传承意识。学生在陶瓷实践课中全身心地投入陶瓷制作过程中，不怕困难、注重细节、精益求精、分组协作，在前人的智慧和经验的基础之上创作出更新、更美的作品，这无一不体现着精益求精的工匠精神。工匠精神是培养人才的重要方式，是推动产业发展的重要力量，对于个人和社会都具有重要意义。

通讯作者：董桂霞，女，汉族，华北理工大学高级工程师，研究方向：陶瓷材料。

4 传统艺术与劳动实践结合的重要意义

传统艺术是人类文化遗产的重要组成部分，它承载着丰富的历史文化信息。理论教育提供了理论知识，而劳动实践则提供了应用这些知识的平台，通过将理论知识应用于实践中，学生可以更好地将理论与实践相结合，通过劳动实践可以亲手创作出精美的制品，这不仅能让亲身感受传统艺术的魅力，也能帮助他们保护和传承这些宝贵的文化遗产。陶瓷艺术的创作需要耐心和毅力，通过这个过程学生可以体会到劳动的辛苦和乐趣，进而弘扬劳动精神和工匠精神，劳动实践可以让学生了解社会，认识到自己的责任和义务，培养良好的职业素养和社会责任感，实现德、智、体、美、劳全面发展。

5 结语

陶瓷艺术是一门历史悠久且集实用性、艺术性和历史性于一体的艺术，承载着丰富的历史文化信息，在当今仍具有重要的历史价值。劳动实践课是学校教育的重要组成部分，对学生的成长和发展具有不可替代的作用，学校开展陶瓷实践课程既传播了陶瓷文化，也弘扬了劳动精神，对学生的未来发展具有深远意义。

参考文献

- [1] 洪晨. 浅析陶瓷艺术的图形文化[J]. 景德镇陶瓷, 2013(2):17-18.
- [2] 刘红艳, 张斌. 陶瓷艺术创新创业课程实践应用探索[J]. 天工, 2021(4):84-85.
- [3] 刘爽, 陈梦露, 王亮. 中华优秀传统文化在高校校园文化建设中的实施路径研究——以陶瓷文化为例[J]. 中华手工, 2021(3):132-133.
- [4] 翁梅, 吕技. 简析唐宋陶瓷工艺美术的美学[J]. 艺术大观, 2021(18):43-44.
- [5] 杨丹. 基于地域文化特质的陶瓷美学意韵[J]. 陶瓷, 2023(7):81-83, 91.
- [6] 甘智远. 浅析传承与创新的当代陶瓷艺术[J]. 戏剧之家, 2015(21):221.
- [7] 王昌豹. 当代陶瓷艺术创作中的价值与前景——以山水题材为例[J]. 陶瓷研究, 2020, 35(5):125-127.
- [8] 李毛, 刘杰. 高校非遗专业教学的困境与对策——以陶瓷艺术设计专业为例[J]. 美术教育研究, 2021(15):122-123.
- [9] 陈名, 宋眉. 艺术设计与劳动教育的结合——浙江科技大学艺术设计与服装学院“劳动教育与实践B”的课程探索与建设[J]. 纺织报告, 2023, 42(12):102-104.

小红书平台中景德镇陶瓷博主的传播特点及策略分析

章立东 王怡雯

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 小红书平台中景德镇陶瓷博主账号数量不断增加, 提升了景德镇陶瓷的知名度和销量。在拉斯韦尔的“5W”传播模式下分析小红书平台景德镇陶瓷博主的传播特点及传播策略, 研究表明小红书平台景德镇陶瓷博主通过发布笔记来宣传陶瓷作品, 在确保获得更多流量的前提下将景德镇陶瓷文化传播出去, 让消费者种草类目进行二次扩散。结合平台特点, 小红书陶瓷博主在传播过程中有其独特的传播特点和传播策略, 也存在头部账号少、抄袭现象严重等问题, 鉴此景德镇陶瓷博主应树立正确的传播观念, 拓宽传播渠道。

关键词 小红书; 景德镇陶瓷; 陶瓷博主; “5W”传播模式; 传播策略

据第52次中国互联网络发展状况统计报告, 截至2022年12月, 我国网民规模达10.67亿, 较2021年12月增长3549万, 互联网普及率达75.6%, 提升2.6%。互联网的快速发展为线上自媒体创造了良好的传播环境, 也为景德镇陶瓷文化的宣传奠定了庞大的用户基础。相比较抖音、B站等平台, 小红书平台以图文形式为主, 博主入驻平台技术门槛较低, 适合学生党、初创手艺人, 另外小红书平台以种草笔记为主要传播形式, 注重社群营销和口碑营销。本文基于拉斯韦尔“5W”传播模式分析小红书平台景德镇陶瓷博主的特点, 以期调整文化传播策略, 提升中国陶瓷文化软实力。

1 小红书平台景德镇陶瓷博主的传播特点

(1) 传播主体: 女性群体居多, 不真人出镜

传播者作为传播行为的发起者, 即以发出讯息的方式主动作用于他人的人, 其特点和方式对传播内容和传播效果起着关键作用。以“景德镇陶瓷”为关键词在新红网站(小红书数据工具)搜索, 截至2023年8月有关账号共618个, 累计笔记量9万, 累计粉丝量82万, 这些账号中男性主体占30%左右, 女性主体占69%左右, 女性数量远高于男性, 且传播主体以产品宣传为主, 相比较其他小红书品类采用真人讲解, 景德镇陶瓷博主并不出镜。

(2) 传播路径: 通过集市引入线下流量

拉斯韦尔“5W”模式中第三个要素便是传播渠道, 传播渠道指传播过程中的媒介, 能帮助扩大和延伸信息传达, 并让整个传播行为最终能够完成。创意集市是文化与艺术不断发展交融并达到一定阶段的产物, 为手工艺者提供了一个良好的展示平台, 景德镇创意集市一般在节假日, 创意集市上的手艺人或摊主一般会在摊位上摆放小红书二维码以及微信二维码。大

收稿日期: 2024-03-17

江网显示, 2023年“五一”假期, 景德镇市共接待游客523万人次, 同比增长151%, 旅游总收入68亿元。

“五一”期间陶瓷集市游客打卡火热, 在此阶段自媒体大量涨粉, 如账号“月亮寻器”在“五一”期间涨粉1万左右。

(3) 传播内容: 以作品展示为主, 内容形式符合年轻人的品位

传播内容是传播过程的核心, 它决定了传播是否能够引起受众的兴趣并取得受众的关注。粉丝量前10的博主的传播内容主要分为陶艺专业知识讲解、分享作品、陶艺培训三类, 其中作品展示共有7个账号, 在作品语言上风趣幽默, 符合年轻人的品位, 如博主“造物怪蒋”粉丝数达4.7万, 博主通过拟人化标签打造了陶瓷产品的古灵精怪个性, 无形中拉近了与粉丝之间的距离, 其笔记中的系列作品《怪可爱家族》温情呆萌, 会以小动物的口吻说: “我真的没有乌唇, 我在等你回来, 记得等我回家”, 此语言表述契合小红书年轻女性的心理特征, 吸引了大批粉丝。

(4) 传播对象: 女性受众居多, 发达地区用户密集

在互联网时代, 受众不再是单一的信息接收者, 由于互联网的便捷性, 受众可以广泛地选择和支配自己的行为, 及时对一些信息进行反馈, 积极参与传播过程。在上述618个账号样本中, 账号粉丝以25~34岁用户为主, 且女性远多于男性, 粉丝活跃度在65.08%以上, 粉丝的兴趣标签主要为美食、家居家装、时尚、健康、娱乐、旅游、生活记录, 偏好内容标签为美食、茶杯、家具、瓷器、柴烧, 粉丝主要集中在发达地区。

(5) 传播效果: 相互评论促成传播的多次裂变和良性传播

传播效果是指传播主体将传播的信息传递给受

众,使受众的思想观念、行为方式发生改变的有效结果。拉斯韦尔认为有效的传播指通过合理的判断实现有价值目标的传播,受众的反馈就是传播效果最直接的证明或依据。在评论区中“化妆土”“用的什么泥”“高温瓷”“釉下彩”等专业词汇出现频率很高,通过进一步讨论形成“裂变”和陶瓷知识共享,从而推动陶瓷文化的传播。

2 小红书平台景德镇陶瓷博主存在的主要问题

(1) 头部账号少

根据小红书平台达人等级划分,粉丝量少于5 000的账号被称为素人博主,粉丝量5 000~50 000的小红书达人为初级达人,与“景德镇陶瓷”有关的618个账号中除去企业号,素人博主占93%,初级达人占7%,由此可见小红书自媒体账号基本集中在底部,且缺乏优秀的陶瓷类头部账号。

(2) 抄袭更便利

随着网络科技的迅速发展,在线社交成为互联网非常重要的群体通讯方式,任何人都可以轻松地发布内容在网络平台上分享,但网络社交为人们提供便利的同时也产生了抄袭等乱象,有关陶瓷艺术作品网络侵权案例连年增长。据调查,陶瓷产品销售旺季只有前两周,之后每周都要更新迭代,陶瓷文创产品的抄袭难以界定,在一定程度上助长了歪风邪气,账号“造物怪蒋”“Living Fossil Studio”在小红书上多次发帖称自己的作品被抄袭,这些头部账号在小红书上发布作品让更多观众看到的同时也埋下了被抄袭模仿的隐患。

(3) “标题党”现象严重

“标题党”是常用的标题撰写方式,它是指社交媒体中故意使用有吸引力、夸张和误导性的标题,诱使人们点击特定的网络链接,如“镇尚陶瓷”发布的互动量最高的作品为《国瓷礼的天花板》,其点赞量高达3.11万,《烧坏的缸》点击量2.1万,《不舍得卖的残缺品》点赞量1.7万,通过利用受众的知识盲区来吸引阅读。

3 小红书平台景德镇陶瓷博主传播策略分析

(1) 传播主体可以采用真人出镜的方式,展示产品的特色

戈夫曼拟剧理论认为,人与人之间的交往行为如同戏剧表演,每个人在日常生活中都扮演着不同的角色,并借助各种不同形态的方式完成自我呈现。小红

书平台景德镇陶瓷博主所发的作品展示多为自己的原创作品,因此博主可以采用真人出镜的方式,将日常生活作为自我呈现的主体,根据作品特色创作出合适的传播内容,如在内容创作前根据自我形象和作品内容拟定发布的内容和主题,编写符合产品内容的剧本框架从而完成角色架构,并使用一些标签来强化作品,借助网络传播力和影响力来赢得更大的经济效益。

(2) 传播内容要兼具形式美与内容美

陶瓷文化的传播要深耕内容,保证作品的原创性,传播内容要具有文化内涵。众所周知,陶瓷艺术品具有画面美、形式美等特点,小红书平台上的景德镇陶瓷博主作为传播者可以跳出只是简单地拍照分享的传播形式,通过编辑图文来分享自己的灵感来源、工艺流程、所采用的技法或是图案背后所蕴藏的历史文化等。

(3) 传播渠道要拓宽,增加头部账号数量

第一,小红书平台景德镇陶瓷博主可以学习其他品类成熟博主的传播方式,拉长变现产业链,通过线下引流、直播带货等拓宽传播渠道。第二,建立与受众的良性互动,提高用户黏性。《连线》杂志创始人凯文凯利曾经提出,在互联网高速发展的社会,商家的粉丝数越多越容易成功,同时“粉链经济”是以粉丝注意力为基础的流量经济,数以万计的粉丝本身就是庞大的流量,吸引媒体、资本、平台、商品品牌。小红书平台景德镇陶瓷博主主要时常更新内容,加强评论区与粉丝间的互动,加强与粉丝之间的黏性,给予粉丝情感价值,提升粉丝量。第三,小红书平台也可以对各地特色文化产品采用帮扶模式,如2023年8月8日,抖音电商“焕新非遗”发布会暨非遗产业带扶持专项景德镇站启动仪式在江西景德镇举行,抖音电商宣布推出非遗产业带扶持专项,将充分发挥全域兴趣电商多场域协同的优势,通过日常培训、商品流量卡扶持、达人溯源直播等多项举措助力非遗产业发展。小红书平台也可以采取对特色文化产品的帮扶,发布特色文化产品主题的内容,邀请用户参与。第四,增加特色文化产品的曝光量,发放流量卡等。

(4) 传播平台要加强生态内容的管理

作为陶瓷文化的传播者要增强版权意识,严厉抵制抄袭,若受众无版权意识将大大打击创作者的积极性。小红书平台受众若发现存在抄袭现象,要积极向平台举报,自觉成为监督景德镇陶瓷文化产业健康发展的一分子,而小红书平台应承担起责任,加强内容审核,加强人工把关环节,另外监管部门要加强监管能

对长泰区博物馆馆藏漳窑青花瓷藏品的研究

蔡珊¹ 陈志明²

(1 泉州市文物保护中心, 泉州 362000; 2 长泰区博物馆, 漳州 363000)

摘要 闽南陶瓷文化历史悠久, 漳州长泰区博物馆珍藏了一批明清漳窑青花瓷精品, 近年来以漳窑青花瓷为代表的闽台工艺美术和创意产业开始注重使用方便与品位的提升。本文对闽南陶瓷文化历史、长泰区博物馆馆藏以及漳窑青花瓷的纹饰工艺展开阐述, 对陶瓷青花藏品的文化内涵进行深入挖掘, 进一步扩大产品的精神内核。

关键词 漳窑; 青花瓷; 文创产品

0 前言

尽管陶瓷是人类旧石器时代和新石器时代的主要分隔依据, 但是经过万年的发展, 陶瓷依然是现代人们生活中的一类重要材质, 即使在高端科技集成的神舟飞船上, 我们也依然可以发现陶瓷材料的存在。随着人类生活不断进步发展, 陶瓷与人类生活已密不可分, 甚至可以说在人类所有的生产生活中, 陶瓷能反映出一个国家或地区的文化内涵和时代精神。

长泰区博物馆目前正在规划通过文化创意来阐述馆藏文物所蕴藏的内涵故事, 希望通过中华传统陶瓷文化的求新、求变来表现闽南区域的文化特色, 融入现代思维与创意, 运用陶瓷特有的质感与纹理呈现细致的视觉感受, 在文化创意产业中持续发展, 使闽南陶瓷除了生活实用的碗、盘、杯、壶等制品外, 能更进一步成为工艺美术和陶瓷艺术的文化性表现, 让人们更好地欣赏闽南的生活化陶瓷器具, 进而增强对中华传统文化的传承。

1 闽南陶瓷文化的历史

经过考古专家的考证, 早在 17 000 年前先民就在福建南部的奇和洞制造原始陶器, 从古至今陶器也随着时代不断地进步。在商代, 长泰戈林山的先民们使用的陶器大多是徒手成形的, 他们捏出陶尊、陶豆、陶罐、陶纺轮等器物, 并以印花和刻画的方式把纹饰加在器物之上, 再以坑烧或平地盖烧完成烧制。闽南地区在商周时期就有了永春苦寨坑和辽田尖原始青瓷窑址, 原始青瓷上出现了各种优雅的纹饰图案, 陶瓷器的表面也更为光滑, 并且有一定的色泽, 陶器成为人们重要的生活用具。魏晋时期陶瓷产业发展快速, 陶瓷上釉工艺开始广泛流行, 南朝时期闽南的青瓷与酱釉瓷也逐渐发展。唐代闽南瓷器制造工艺又进入了一个新的阶段, 釉上彩和釉下彩瓷器的分界逐渐明显,

收稿日期: 2024-04-07

中原汉文化的先进工艺也在闽南同时普及。进入两宋时期, 闽南陶瓷在胎质、釉料和烧造技术等方面已经完全成熟, 德化窑、汀溪窑及磁灶窑等多个闽南窑口更是通过海上丝绸之路闻名世界, 对世界陶瓷文化产生了深远影响, 漳州半洋礁一号宋代沉船遗址就是这一壮举的见证。元代的成熟青花瓷具有鲜明的时代特色风格, 进一步促进了海上丝绸之路的繁荣, 西沙石屿二号元代沉船遗址和德化屈斗宫元代窑址述说着这一传奇。闽南地区明清时代出现的各种瓷器釉色丰富多彩, 例如在南澳一号明代沉船遗址和万历号沉船、白狮号沉船等大量海上贸易遗迹中被发现的红绿彩瓷器、青花瓷器、素三彩瓷器、米黄釉瓷器等, 连远在加勒比海的古巴也出土了成批次近千件的漳窑青花瓷器, 极具艺术价值。至今, 闽南陶瓷技术的不断发展及传统优良技术在不断丰富后人的日常生活, 同时也让长泰区博物馆能更好地进行文化创意制作, 长泰区博物馆的新定位是以地域博物馆的新思维为出发点, 在信息化及城市化的全面现代化过程中将闽南传统农业社会长期发展的艺术文化与区域特色文化进行保留和阐述。

2 长泰区博物馆陶瓷藏品介绍

文化创意活动的最终目的在于形成生活体验, 营造以人为本的生活环境。工艺美术则是艺术、文化与科学的整合, 满足现今人类的生活品位。长泰区博物馆通过对本馆漳窑陶瓷青花藏品的文化内涵进行深入发掘, 将文化创意与工艺结合, 探讨闽南陶瓷工艺与人文艺术, 并将其技术、材质、造型及设计元素的美感与怀古思情融合, 重现心意, 通过创新发展和分析整合来展现出漳窑陶瓷工艺的新形象。

长泰区博物馆收藏的明清时期漳窑青花瓷造形工整庄严, 釉色沉稳厚重, 在作品装饰方面除了图纹整

齐与讲究图形的重复与连续外,也将中国水墨画和金银器的技巧应用在器皿的表面。漳窑青花瓷图纹通过色彩、意象和象征的手法传递出工匠美好的祝福,在构图色彩上尽管只有蓝、白两色,但漳窑工匠却以饱和度、明暗度、渐变多层的技法表现出了不同的视觉效果。

漳窑青花瓷一般整器表面纹饰满布,风格华丽丰盈,这说明漳窑青花瓷器中也有华丽精美的装饰风格,同样结构布局与内容的纹饰也出现在漳窑红绿彩釉敞口盘上,这种克拉克风格的漳窑瓷盘在视其为高级奢侈品的日本贸易主要出入口堺市以及京都等最终消费地都有出土的记录,还在开往东南亚的沉船遗址中被发现。

《青花丹凤朝阳纹盘》(见图1)口径27.2 cm、足径14 cm、高4.3 cm,呈敞口、折沿、浅弧腹、圈足,内施满釉,外施釉至足下部,足内施釉,足端黏砂。内口沿鱼鳞纹地内开光折枝花卉纹,内底心绘丹凤朝阳纹。

《青花双凤纹盘》(见图2)口径42 cm、足径23 cm、高5.2 cm,呈敞口、折沿、浅弧腹、圈足,内施满釉,外施釉至足下部,足内满釉。内口沿绘锦地纹,内腹壁绘折枝花卉纹,内底心绘双凤纹,外壁弦纹及折枝花卉纹装饰,为了表现凤凰的优美,凤凰的尾羽画得格外绵延华丽。

《青花鱼鳞纹印泥盒》(见图3)口径4.1 cm、腹径6.3 cm、高5.9 cm,盖呈敞口、弧顶、尖头,盒底子浅弧腹、圈足、芒口,器身内外满釉,外施釉至足下部,足内施釉,足端黏细砂。外壁绘鱼鳞纹,内壁无纹饰。

通过长泰区博物馆的馆藏我们可以发现漳窑青花瓷器的装饰纹样存在一纹多用的情况,同一装饰纹样会出现在几种不同类型的盘上,打破了其他窑口依据器形布局不同装饰纹样的惯例。漳窑青花瓷器的装饰纹样一般是与大自然息息相关的,花卉纹饰的花开与花落,动物纹饰中的欢唱与奔跑,工匠们对自然界的一景一物加以提炼、取舍、加工和整理,使瓷器纹饰

融入情与理、意与趣,反映了主观的美好愿望。

漳窑青花瓷器中常见的植物纹饰选用植物的开花象征了生命孕育的过程,纹饰中的花落、结果和瓜果成熟又象征着生育过程的圆满、丰收,葡萄纹与石榴纹是明代漳窑青花瓷器中较常见到的植物纹饰,成串的葡萄和裂开的石榴象征着旺盛的生命力及多子多孙延绵不断,硕果累累的果实代表着丰收与圆满,也能给人好的兆头。动物纹饰也充满着吉祥如意,一般都知道鱼代表着“年年有余”的涵义,漳窑青花瓷器以独具地域特色的鹤表达出了好的涵义,鹤可以和松树相结合表现出尚好的涵义,双鹤并出表达出双好临门的吉利祝福。鸡同“吉”,鸡还能守家司晨,鸡产蛋量大,子嗣众多,是农业社会的美好追求,所以不管是公鸡还是母鸡都是漳窑青花瓷器上动物纹饰的重要一环。

漳窑青花瓷器自明代开始就注重人们的需求和产品的实用性,会随着日常生活习惯而调整器物造型。盘在明清时期多为辘轳成形,一般都无法烧得十分圆润,常有变形、扭曲的现象,尤其是漳窑大盘烧造更是不易。在闽南的现代生活中,因功能不同盘在尺寸大小上略有差异,日常餐饮中以内径24 cm以内的小型圆盘居多,海鲜酒店、大排档等餐饮场所则主要采用28 cm以上大型的圆盘或椭圆形盘来盛放菜肴。碗的情况也是如此,漳窑生产的陶瓷青花碗方便装食物,饭碗的碗口多以敞口或撇口形设计,碗腹以容量较大的弧腹为主,亦可盛放汤羹。

3 漳窑青花瓷的纹饰工艺

(1) 喷釉

喷釉的技法是利用空气的冲力把釉浆喷散附着于坯体上,急速喷出的空气能够将釉浆喷散成雾状细点,表现出浓淡深浅的渐变效果。明清时期主要用竹筒口吹喷釉,目前漳窑烧造技艺的非遗传承者们主要使用能表现颜色渐变的喷笔喷釉。

(2) 贴花纸

釉上彩瓷器贴花纸工艺是先将设计完成的图案纹饰以釉上彩颜料转印到有薄塑料膜的专用工艺纸上,

图1 青花丹凤朝阳纹盘

图2 青花双凤纹盘

图3 青花鱼鳞纹印泥盒

装饰时将完整的图案纹饰剪下泡入水中让膜与纸分离,再在陶瓷坯体上贴上花纸,将花纸清理干净后即可入窑烧制。釉下彩瓷器贴花纸工艺则是将上好色的图案纹饰印在棉纸上,装饰时先将棉纸湿润后贴在陶瓷坯体的预定位置上,再用湿刷子蘸水涂刷棉纸背面,让上色图案纹饰离开棉纸固定到陶瓷坯体上,最后施上透明釉料入窑烧制。

(3) 盖印加彩

盖印加彩是印花与彩绘结合的一种装饰工艺技法,印花指的是将图画的轮廓刻在木章或橡皮章上再戳印到器物上,彩绘是指以人工方式用画笔填色,例如漳窑红绿彩花鸟纹是先刻一个花鸟纹图案印章,沾上红色颜料后盖在器物中间,再用手绘方式用画笔沾上颜料画上叶片、眼睛与翅膀等容易展现神韵的部位。除了花鸟纹之外,人物纹、兽纹、吉祥字纹、山水风景纹等都可以采用这种技法,这种盖印加彩技法节省了绘制图案的时间与人工,进一步提高了生产效率,通过手工彩绘填色的寥寥数笔保证了漳窑文创产品的个性化制作和特殊艺术效果。

4 总结

漳窑青花瓷的造型原本是单纯的器物形态,但随着人类生活质量的改善,装饰图案、雕刻或配件逐渐增多,而陶瓷长期以来为人类提供了许多生活便利,提高了生活质量,因此现代陶瓷工业大量崛起。进入21世纪后,包括漳窑青花瓷在内的工艺美术和文化创意产业开始注重使用方便与品位的提升,陶瓷器的设计显得格外重要,这就使得经过全球市场长期考验的包括漳窑青花瓷在内的中华传统陶瓷文化在现今文化创意产业中可以通过挖掘文化内涵和传承历史经验来扩大产品的精神内核。

作者简介:(1)蔡珊(1984—),女,汉族,福建南安人,泉州市文物保护中心文博副研究馆员,研究方向为博物馆学、陶瓷考古;(2)陈志明(1985—),男,汉族,福建南靖人,漳州市长泰区博物馆馆长、文博副研究馆员,研究方向为区域史、博物馆学。

(上接第19页)

力。

4 结语

小红书平台景德镇陶瓷博主数量在不断扩大,模式向更完善、全面的方向发展。景德镇陶瓷博主要充分了解小红书的规则,掌握其传播特点,坚持“内容为王”,打造优质账号,为景德镇陶瓷文化传播贡献一份自己的力量。

参考文献

[1] 张琦,蒋建华.从5W模式看移动短视频APP抖音的传播[J].四川戏剧,2018(10):35-38.

世界上具有文化特色的产品都是从文化角度研究精髓,从历史中挖掘宝藏的,只有结合现代的科技技术与工业水平才能创造出富有文化符号的创意产品。工艺是承前启后的技艺,每一个工艺品都有文化历史传承或是传统的文化角色,因历史文明的变化,对于不同工艺产生的感情和记忆也借着这段历史铺陈出文化性格。现代漳窑青花文创产品的创作以陶瓷工艺为表现载体,将具有闽南特色的文化创意与工艺结合,探讨漳窑传统陶瓷工艺与人文艺术,并将其技术、材质、造型及设计元素的美感与怀古思情融合来重现新意,以独立设计师模式进行创作表现,展现出漳窑陶瓷工艺新形象,并使所创作作品在陶瓷产业中持续发展。

参考文献

- [1] 吕睿.古巴发现的明清平和窑鹿纹盘文化内涵分析[J].文化学刊,2022(10):244-247.
- [2] 孙晓雨.文创产品数字化设计研究[J].绥化学院学报,2022,42(8):96-97.
- [3] 梁凌云.符号学视域下的青花瓷民俗艺术文创产品设计研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2022.
- [4] 林怡.非遗传承背景下传统青花纹饰创新应用研究[D].杭州:浙江科技学院,2022.
- [5] 魏峻.16-17世纪的瓷器贸易全球化:以沉船资料为中心[J].故宫博物院院刊,2022(2):4-16,130.
- [6] 吴春明.从沉船考古看海洋全球化在环中国海的兴起[J].故宫博物院院刊,2020(5):43-70,110.
- [7] 蔡珊.泉州博物馆馆藏平和窑青花大盘赏析[J].文物鉴定与鉴赏,2011(10):58-61.
- [8] 涂慷.明末清初的平和窑青花瓷绘艺术初探[J].福建省社会主义学院学报,2011(4):46-49.
- [2] 杜永青,李雪莲.基于5W模式对人文纪录片《人生第一次》的探析[J].中国广播电视学刊,2023(7):78-81.
- [3] 黄孝聪.陶瓷艺术作品著作权侵权分析及保护路径探讨——基于129份著作权纠纷判决书的实证研究[J].陶瓷,2023(5):14-18.
- [4] 欧文·戈夫曼.日常生活的自我呈现[M].北京:北京大学出版社,2008.
- [5] 马中红,胡良益.粉链经济:“偶像-粉丝”文化经济模式的再考察[J].传媒观察,2023(9):82-89.

浅析中国陶瓷美学特征

胡 怡 喻 宏

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘 要 中国的陶瓷艺术有特殊的形制和丰富多彩的装饰发展历程,其所蕴涵的中国人文内容、文化内涵在生活化与艺术性融合的基础上使艺术内涵和美学精神得到充实与发展。本文旨在对中国陶瓷美学的起源及其存在形态等多个方面进行分析,进而体现其中的中国传统文化、中国陶瓷中的美学精神,展现中国陶瓷艺术的魅力。

关键词 陶瓷艺术;美学特征;美学思想;文化内涵

基金项目:2020年度国家社科基金艺术学项目“当代中国生活陶瓷器皿文化建构与设计研究”研究成果,项目批准号:20BG138。

0 引言

美学作为一门社会学科,是在社会的物质生活和精神文化生活的基础上产生和发展起来的。陶瓷艺术的产生激发了人们对美的追求,它作为一种集实用性和审美性于一体的特殊艺术形式,以独有的方式提供了人类历史发展和审美发展过程的重要信息,同时中国陶瓷文化和中华文明艺术的传播也有着重要和广泛的联系,具有悠久历史的中华文明借助陶瓷艺术而被世人熟识,而独具特色的中国艺术和中国美学在开始的时候以陶瓷为媒介,向世人介绍着中国的艺术观念和美学思想。

1 中国陶瓷的美学起源

从人们首次理解并且掌握如何利用火和工具之后,人们对于自然资源的处理方式已经从最初的仅仅改变其外在形态进一步扩展到了利用火来改变泥土的特性,此时陶器制作技术的进步推动了人们从以狩猎和游牧为主的生活方式转变为以农耕为主的定居生活,而在物质生活得到满足的同时人们提出提高生活品质的需求,要求陶器不仅仅只是简单地合乎于实用,而是体现出对美的要求,这时彩陶的出现使人们的精神生活需求得到了进一步满足。

在新石器时期,人类此时还处于席地而坐的较为原始的阶段,人们是把器具直接放在地上使用的,这使得他们看到的往往是这些器物俯视状态下的样貌,因此在新石器时期的陶器中,彩陶的彩绘纹样有的会被施加在器物的内部,有的会被绘制在器物外表面的上半部分。彩陶的纹饰是从抽象发展到具象的,发展出抽象的这一过程促进了美感形式的产生,而其中所包含的重要的观念性内容预示着文化发展的动向,不仅仅是陶器,原始瓷器的产生更意味着人们有关美的

意识萌芽开始迸发,在认识世界和改造世界的过程中促使艺术观念发生变化,人们开始进行有关审美实践的目的性活动,在这样一种非艺术的活动中人们意识到了审美意识的存在。

2 中国陶瓷美学的存在形态

(1) 中国陶瓷造型的美学意韵

陶瓷美就是指在其创作的物质载体和精神载体相统一的基础上陶瓷作品所表现出来的美学意蕴和精神。陶瓷的实用功能性和超越实用的精神性的美感首先体现在陶瓷的造型上,精美的造型是中国陶瓷艺术美的重要组成,中国陶瓷的造型体现着中华民族特有的美学特征,其中蕴含的美学精神也同样反映在我国陶瓷的造型艺术当中,无论是线条、体态的圆润饱满或是清丽修长,风格的端庄或是别致、富丽、淳朴都是在其时代背景下形成的。

陶瓷造型不仅仅是简单的一个形状的绘制和制作,还包含着很多元素,例如不同材料的运用、工艺和技法的使用、实用功能的体现、艺术效果的展示和不同人对于审美的不同追求。除此之外,更为重要的是它还包括对审美享受和人文精神的追求,将实用和审美统一起来,在同一个器型上表现出来可以使人们对于审美享受方面的需求被满足,同时实用功能也可以被保证。

(2) 中国陶瓷的生活化和艺术化

陶瓷作为我们日常生活中使用频次较高的器具,它的特性主要是被日常生活中我们的需要确定的,而中国人民对于充满趣味性的生活方式和对于更具艺术性的生活向往使得陶瓷变成了实现这种趣味性和艺术化的重要器物,所以人们对陶瓷的向往和追求也蕴藏了人们生活方式的文化意蕴和人们的美学观念。陶瓷

一直是中国美学观念中较为典型的例证，它同时兼具着实用与美观。从古至今，中国陶瓷一直注重将中国美学和中国人文运用在其上，保持着强烈的民族特色和浓厚的中国美学特征，它不仅将各种具有民族意蕴的符号性元素运用其中，还吸收了我国传统文化中儒家、道家和禅学内容，不断丰富着中国陶瓷艺术。

3 中国陶瓷美学的体现

(1) 中国陶瓷美学体现空旷的意境美

美学作为研究美的学科在人类社会实践中发挥着越来越重要的作用，意境作为美学形式的基本要素之一，在人类审美活动中起着十分重要的作用。意境是指人在审美活动中用心去观照外界对象，在把握和领会了对象的基础上充分展开想象，在自己的思想意识领域里面超越外在的形象，从而创造出新的意蕴和境界。意境虽然以对象形态为外在形象和依据，但又超越了对对象形态，达到主体内部和外部对象形态的和谐统一。从人类审美活动的视角出发，意境是超脱于具体的、有限的物体、事物和场景等因素，直接进入到了无尽的空间里面，并由此对整个生命、自然获得的某种哲理性的体验和感受，这种意境也同样体现在中国陶瓷艺术中，通过对古代传统陶瓷的形制和材料使用的分析，探索其形而上的造物思想和观念，例如“器”与“道”的关系、“有”与“无”的关系等。

(2) 中国陶瓷美学体现意味的人性美

随着时代的美学精神改变，中国陶瓷所表现的造型和装饰也随之改变，其内在的实用性却始终是其的本质，而这种实用性又带有人性的精神，器物用具除了满足日常的使用之外，还符合人本身的情感和本性，因此它的审美取向也是具有人性美的。

在中国传统儒家“礼”文化的影响下，中国陶瓷在造型和装饰的设计上显得端庄、雅致，而富有禅意美的宋瓷也在精妙绝伦的造型中透漏出了生活的气息，充满现实生活的生命感。除了造型，装饰也同样反映了中国陶瓷中的人性美，在明代民窑青花的装饰汲取了中国传统绘画的表现方法，将写意的绘画方式与青花相结合，这两者的结合一方面使得青花写意成为明代民窑青花的代表作，另一方面也使中国传统绘

画中所蕴含的文人精神通过青花这个载体进一步地发展和延续。

(3) 中国陶瓷美学体现中国传统文化

中国陶瓷美学体现中国传统儒家文化，儒家思想自秦汉以来一直属于主流文化，特别是在汉代，在汉代人文观和艺术中“礼乐”文化十分重要，各种具有象征意味的图案和纹样也在装饰中占据了主要地位。在陶瓷艺术中，为建筑所用的瓦当、画像砖中以及作为陪葬所用的明器的彩绘陶中都充斥着大量具有象征意义的云气纹、兽纹和羽化升仙的装饰等内容，人们将其作为艺术内容和审美对象，用以维护统治。

中国陶瓷美学体现中国传统道家文化，东汉末年国家分裂，战争连绵不断，朝代更替频繁，人们痛苦不堪，这使人们将眼前的痛苦寄托在未来的幸福之上，因此促进了道家思想和佛教思想的发展，这对后来中国的哲学、绘画、诗歌等产生了深远的影响，同时也对中国陶瓷艺术的发展产生了巨大的影响，正如道家所提倡的“至虚至静”的状态，即排除一切意念，使人进入无意识状态，将忘情达到极致。东汉末年到魏晋南北朝时期以后，从汉代到宋代瓷器的品种都是以青瓷为主，青色和绿色是冷色，也是宁静之色，这种色泽纯净又如玉一般温润莹透的青瓷刚好符合这种审美的需要，因此呈色安宁的青瓷成为了他们日常生活的首选。

4 总结

中国陶瓷作为日常生活中较为常用的器物，既包含着中国人民对于生活的深刻理解，也包含着人们对于美的一贯追求，更重要的是它包含着自古以来各个时期的优秀传统文化内涵和美学思想，这些美学思想使中国陶瓷展现出了超越实用的美学精神，因此在之后的陶瓷设计中我们也应当在继承和发展中国传统陶瓷的美学思想和优秀文化的基础上创作出符合现代人们物质生活和精神需求的作品。

参考文献

- [1] 郑桓然. 钧瓷艺术与篆刻艺术的完美结合——传世钧窑的创作[J]. 佛山陶瓷, 2019, 29(11): 53-55.
- [2] 朱立元. 美学[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.

作者简介：胡怡（1999—），女，汉族，江西南昌人，景德镇陶瓷大学陶瓷艺术设计专业在读硕士，研究方向：陶瓷装饰设计研究。

——浅析宜兴紫砂传统工艺传承的现实意义

邵立平

(江苏省陶都中等专业学校, 宜兴 214200)

摘要 对宜兴紫砂壶的发展历史而言, 技艺的传承在其中起到了关键的作用, 正是因为这样世代相传的模式才有了生生不息的紫砂艺术, 并最终形成师徒制的传承方式。随着社会的发展与进步, 紫砂壶的发展迎来了新的考验, 对于紫砂壶的传承而言需要更多年轻人加入其中, 创造现代紫砂艺术的发展特色, 充分发掘紫砂艺术的文化底蕴, 有效提升紫砂壶在文化中的地位。

关键词 现代艺徒制; 紫砂艺术; 文化传承

项目名称: 本文系江苏省教育科学“十四五”规划 2023 年度职教重点课题“基于活态传承的中职院校现代艺徒制(宜兴紫砂)培养模式研究”(课题编号: B/2023/02/111)的研究成果。

0 前言

在古代, 学徒制是传承手工艺品的技艺的基本方法, 其形式主要有艺徒制、家传制等, 言传身教是一种传承方式, 以技艺学习、实践为主, 在不同的时期有着明显的基本特征, 在这样的模式下学徒一边向师傅学习技能, 一边劳动, 这种传承方式在中国历史上出现较早, 有着深厚的文化底蕴, 由于这种方式深入人心, 因此紫砂艺术一直以这样的模式进行传承。而现代艺徒制随着时代的发展与进步, 在传统的基础上融入了时代的元素, 促进紫砂艺术以更加完整、系统的方式进行传承和发展, 让紫砂艺术蓬勃发展。

1 紫砂工艺传承策略

紫砂艺术主要以师徒和父子的形式进行传承, 在发展的过程中师傅对于弟子的挑选十分严苛, 不仅要考察弟子的人品, 还要对弟子的天赋进行检验, 对于弟子的要求也是十分严格的, 要求弟子从最基本的工作做起, 磨砺其心性。在宜兴紫砂壶的发展历史上, 这种传承方式不仅让紫砂艺术得以延续和发展, 更是培养了一批又一批优秀的紫砂艺人, 但是随着时代的发展, 这种传承制度似乎有些落伍, 新时代的年轻人更加注重将理论与实践相结合, 因此现代艺徒制与紫砂艺术传承之间需要不断磨合与发展, 让宜兴紫砂的工艺传承得以蓬勃发展。

作为一门古老的技艺, 紫砂壶技艺是中国具有代表性的非物质文化遗产, 也是中国文化艺术的重要组成部分。作为一种文化象征, 紫砂艺术应当得到政府的保护, 通过宣传文化和培养人才的方式促进传统艺

术更好地被传承, 保护紫砂艺术的发展, 让社会更加关注紫砂艺术, 促进年轻人积极投身于紫砂艺术的发展之中。紫砂艺术与其他艺术体系不同, 宜兴紫砂是一张名片, 对于这样的艺术而言, 年轻人应该肩负起传承艺术的责任, 更好地传承紫砂艺术。

任何一个产业的发展都离不开人才的培养, 要想宜兴紫砂工艺更好地被传承, 就应当加强紫砂艺术人才的培养, 这就需要校企之间形成联动, 展开针对性地培养专业化人才, 促进紫砂艺术不断发展。紫砂艺术的发展离不开文化传承, 教师和学生要对紫砂壶的发展历史、造型变化以及艺术语言等方面进行深入研究, 不仅学习其中的技艺, 更要继承传统紫砂艺人的精神和品质, 积极投身于紫砂艺术事业中, 创作出更多优秀的作品。

2 现代艺徒制与紫砂发展的关系

中国艺徒制最早可以追溯到古代官营手工作坊中, 随着时代的变化与更迭, 唐宋时期艺徒制达到了发展的高峰。随着家庭手工业的发展, 形成了技艺代代相传的特点, 家传技艺对于古代手工艺品的发展起到了关键作用。进入新时代以后, 艺徒制得到了巨大创新, 作为一种言传身教的教学方式, 现代艺徒制十分注重学生基本功的训练, 以师傅示范、学生模仿的形式开展教学, 学生在学习的过程中能够锻炼自己的技艺, 这样的教学形式为中国职业化教学指明了新的方向。职业教育与传统教育不同, 它是与实践结合理论的方式开展教学, 因此它对于教师的职业基本功有着一定的要求。随着不断发展, 现代艺徒制越来越科

浅析高温颜色釉绘画在柴窑中的烧成效果

周志兵

(景德镇松纳柴器艺术陶瓷有限公司, 景德镇 333000)

摘要 高温颜色釉瓷是景德镇四大传统名瓷之一,最早以单色釉装饰在坯体上烧成瓷,近现代以来,众多艺术家把高温颜色釉作为绘画釉料进行创作,变化莫测的窑变效果令大家着迷。为了探索高温颜色釉的艺术效果,笔者专研柴窑烧制高温颜色釉作品,致力于为陶瓷艺术的多样性发展添砖加瓦。

关键词 柴烧; 高温颜色釉; 柴窑

1 高温颜色釉

高温颜色釉瓷是景德镇四大传统名瓷之一,它是金属氧化物和天然矿石为着色剂配制釉料装饰在坯体上,经过1380℃左右的温度烧制形成的有色陶瓷。每件高温颜色釉瓷作品都是唯一的,因为它的独特性,所以具有较高的收藏价值。在古代只有皇帝御派督陶官才有此秘方,高温颜色釉瓷历来都是贡品,作为国宾瓷送给外国政要。高温颜色釉瓷的渊源和演变是从五代的青瓷开始的,宋、元、明、清都有发展,清朝进入鼎盛时期,相继烧造出郎红、祭红、美人醉等效果。清末至民国时期由于战事频繁,不少名贵的品种失传,生产逐渐衰落。近现代以来,高温颜色釉瓷又重获新生,得以恢复和发展,国家定点生产颜色釉瓷的景德镇建国瓷厂汇集身怀绝技的老艺人、院校毕业生组成强大的创作阵容,充分利用现代科技传承创新,不仅恢复并创新了祭红、美人醉等70多个高温传统颜色釉的产品,还研制出凤凰衣釉、彩虹釉、结晶釉等36个新品种,颜色釉瓷作品的造型也达到了历史的高水平,在1979年上映的电影《祭红》中就有相关故事情节。

高温颜色釉瓷以丰富多彩的釉色、精致完美的器物、风格迥异的造型、清亮耀目的光泽成为世界陶瓷工艺美术史上一颗闪耀的明珠。景德镇创烧的高温颜色釉种类繁多,有单一颜色的釉水,比如豆青、影青、祭红等,也有多色釉,更有结晶釉,发展到现代高温颜色釉更是丰富多彩,随着文学艺术的发展,众多艺术家运用高温颜色釉进行绘画装饰。

2 高温颜色釉绘画

20世纪70年代,陶艺家们开始用色釉绘画来表现具体的形象和内容,把多种不同的高温颜色釉同时绘制在一个坯体上,描绘出丰富多彩的画面,画面内容丰富,有山水、花鸟、风景等题材,运用高温颜色釉创作的陶瓷绘画作品特色鲜明、变化莫测,是艺术与科学共同的结果。作品《双耳鸡心瓶》(见图1)

以流动的乌金釉和赭色花釉描绘山水,瓶上的花釉在乌金釉上自然形成花纹,表现出了山峦复杂的结构,犹如起伏的山峦上生长出茂密的森林,在一片青、黑、赭石的画面上点缀了一些以乳浊白釉的房屋来丰富山水画面的色彩。

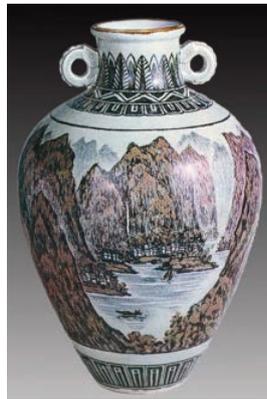

图1 作品《双耳鸡心瓶》

高温颜色釉彩绘表现形式多种多样,以图案、国画、西画的形式表现,尤其是仿国画的水墨效果更好,在仿效国画时乌金釉特别重要,犹如水墨画中的云墨。高温颜色釉彩绘瓷画生动自然、变化无穷,具有美妙的艺术效果,是真正的火的艺术。

3 高温颜色釉绘画在柴窑中烧成的效果

将绘制后的坯体施加釉水后放入匣钵中用松柴烧制,匣钵起到保护釉面干净的作用。高温颜色釉经过柴窑烧成后其釉面上像蒙上了一层猪油,画面凸显出油润感,柴窑烧制的高温颜色釉绘画作品发色更加有晕染感,呈现出一种耐看的朦胧美,作品更具特色。柴窑烧制时独特的升温曲线导致形成的气泡大小有差异,透光不均匀,看上去比较润。柴窑高温颜色釉瓷的色彩、造型和质感都经过了自然窑变,所以每一件柴窑作品都是独一无二的。

现在景德镇柴窑烧制的高温颜色釉瓷有了很大的突破,由于柴窑更能体现“入窑一色,出窑万千”的

特点，所以很多陶瓷艺术家在柴窑中探索，追求柴窑高温颜色釉绘画艺术的色彩效果、釉水效果、色泽效果，经过众多陶瓷艺术家的努力，柴窑艺术正在逐渐进入大家的视野当中。

4 总结

高温颜色釉绘画是一次大胆的创新尝试，而运用柴窑烧制高温颜色釉瓷更是一种新的突破。随着时代的发展，市场对陶瓷艺术的需求提出更高的标准和要求，景德镇陶瓷艺术家只有不断地在探索中创新才能够适应市场，让自己的陶瓷艺术作品更具生命力。运用柴窑来烧制高温颜色釉绘画已成为众多艺术家追求的方向，相信在他们的努力下，景德镇陶瓷艺术会有新的面貌，并且更加多元化。

参考文献

- [1] 王梦维. 装饰绘画中意象语言的自我表现性探析 [D]. 长春: 吉林艺术学院, 2014.
- [2] 杜跃. 景德镇当代高温色釉绘画的艺术表现 [D]. 景德

作者简介: 周志兵(1986—), 男, 汉族, 高级工艺美术师,

镇: 景德镇陶瓷大学, 2012.

- [3] 乐琦. 高温颜色釉在陶瓷装饰中的应用 [D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2011.
- [4] 熊焰. 景德镇现代高温色釉综合装饰研究 [D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2011.
- [5] 由翠青. 高温色釉装饰的写意性 [D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2011.
- [6] 陈桂珍. 高温棉性能及节能效果 [J]. 冶金能源, 1982(3): 32-34, 8.
- [7] 青岛橡六耐高温产品技术占优 [J]. 橡胶工业, 2006(4): 247.
- [8] 刘立平. 分离利用高温盐年产 2 万 t 硫酸镁的研究 [J]. 天津化工, 2009, 23(1): 47-49.
- [9] 向左良, 白周京, 白海钦. 高温模压炭砖的研制 [J]. 炭素技术, 2012, 31(1): 13-16.
- [10] 欧阳祖仪. 战高温 夺高产 [J]. 化工设计通讯, 1981(2): 22-24, 21.

本科, 研究方向: 陶瓷艺术。

(上接第 25 页)

学化和规范化, 也逐渐被市场和社会认可, 校企合作的办学模式就是对艺徒制最好的延续, 也是培养职业化人才的有效方式。

相较于传统艺徒制, 现代艺徒制的教学策略和环境更加符合学生的成长。对于紫砂艺术而言, 学校的成长环境和氛围更适合学生的发展, 学生能获得更系统的理论培训和文化教育, 正因为如此, 越来越多的人被现代职业教育培养出来, 艺徒制以强大的作用力推动中国紫砂艺术的发展与前进。在紫砂艺术的教学过程中, 教师不仅培养学生的专业技术, 还培养其工匠精神和匠心, 为紫砂行业挑选出更多的专业精英。通过校企之间的互动合作挑选一批优秀的教师团队和有着实践经验技术的技师, 有了这样的师资力量才能够培养更多的优秀人才, 为紫砂艺术的发展提供有力的保障, 促进紫砂艺术可持续发展。随着时代的发展, 需要越来越多的年轻人参与到紫砂事业中, 因此现代艺徒制对于紫砂艺术的发展意义不言而喻。

3 总结

紫砂工艺的传承与发展任重而道远, 除了工艺的传承和创新之外, 我们对于人才的培养和发掘是紫砂艺术发展中的重中之重, 现代学徒制是具有中国特色的教育形式, 这不仅仅是职业教育的突破点, 还是提高紫砂行业竞争力的有效方式。现代紫砂艺术的发展应当利用好校、企、政的关系, 创造有助于专业化人才培养的环境, 同时壮大教师队伍, 注重职业化人才培养的实践, 探索紫砂艺术的发展, 使得紫砂艺术能够蓬勃发展, 展现出新时代紫砂艺术的生命力, 这才是紫砂工艺传承与创新的根本所在。

参考文献

- [1] 许凌. 宜兴传统紫砂工艺传承探究 [J]. 合作经济与科技, 2016(24): 38-39.
- [2] 何小飞, 卢继海. 中国古代艺徒制及其对现代职业教育的启示 [J]. 科教导刊, 2010(21): 90-91.

非遗项目进校园的探索和建议

曹利敏¹ 储诚亮² 钱亚杰¹

(1 宜兴高等职业技术学校, 宜兴 214206;

2 宜兴市文化出口基地有限公司, 宜兴 214221)

摘要 中国非物质文化遗产是祖国各族人民文明的宝贵结晶和共同财富, 对于满足人民日益增长的精神文化需求、推进文化自信自强、推动中华优秀传统文化更好地走向世界具有重要意义。调研发现, 无锡市列入非物质文化遗产名录的项目类别丰富, 聚焦宜兴市政府和各类学校, 在非遗文化宣传推广和青少年教育方面作了大量的研究和实践工作, 但是小学、中学等青少年群体对非遗的关注度不高, 接触的频次和方式有限。为了加强非遗项目的传承和发展, 建议进一步提高对非遗项目的关注度, 落实非遗项目进校园, 鼓励非遗项目研学。

关键词 非遗项目; 校园; 建议

0 前言

泱泱中华历史悠久, 在赓续的文化长河涤荡下, 丰硕的非遗项目璀璨夺目。2021年8月, 中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》, 习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出重要指示: “要扎实做好非物质文化遗产的系统性保护, 更好地满足人民日益增长的精神文化需求, 推进文化自信自强”。

1 高校已开展的非遗文化的创新和传播

无锡市非物质文化遗产项目类别丰富, 目前共有国家级非遗项目4个, 省级非遗项目17个, 地市级非遗项目25个, 县市级非遗项目44个。调研发现宜兴市政府和各类学校在非遗文化和青少年教育方面已经作了大量的研究和实践工作。

宜兴高等职业技术学校通过积极实践和探索, 在保留原有非遗文化特色的基础上对非遗文化进行深入加工与传承创新, 使非遗作品能够更加贴近民众的文化审美与心理诉求, 能够更好地弘扬和传承中国古老的非遗文化民族精神, 从而推动非遗文化的传承和创新。丰富的文化内涵和多样的非遗项目表现形式不仅能够助推非遗校园文化的发展, 而且能够提升非遗项目传承的推广力度, 宜兴高等职业技术学校坚持以非遗项目建设为中心, 积极研发非遗相关课程, 不断丰富教学课程内涵, 努力凸显专业特色, 与宜兴市文旅局积极开展多项合作与交流, 例如经常举办非遗学术讲座, 组织学生在线观看非遗公开课, 带领学生参加非遗社会实践活动等, 通过各种形式进行非遗文化的创新和传播。

无锡工艺职业技术学院与市政府共建了宜兴创意设计人才培训中心和宜兴陶瓷艺术研究中心, 按照现代产业学院的模式牵头组建陶都产业技术学院, 打造

紧密对接地方重点特色产业发展的技术技能人才培养和产学研用技术创新高地。陶都产业技术学院根据宜兴重点特色产业需求, 依托学校二级学院相关优势专业重点打造陶都紫砂产业学院, 并以打造紫砂品牌名片、加快推进国际化、把宜兴建设成为“世界陶文化之都”为目标, 聚焦非遗人才培养、非遗文化研究、促进文旅融合等更好地提升宜兴紫砂陶制作技艺系统性保护水平, 目前已被列为江苏省教育厅高等教育内涵特色发展和无锡市委、市政府推动现代职业教育高质量发展重点支持项目。

2 中小学开展非遗教育

近年来, 非遗项目受到社会的广泛关注, 在各种宣传和活动中频频亮相, 也在高等院校、高等职业技术学校等校园内生根发芽, 但是普通民众尤其是小学、中学等青少年群体对非遗项目的关注度不高, 接触的频次和方式有限, 再加上我国中小学应试教育的压力, 学校有繁重的教学任务, 学生有巨大的学业事务, 使非遗教育成为全校师生的共同负担, 并由此引发出的一系列亟待解决的问题。为了切实加强宜兴市非遗项目的传承和发展, 结合教育部和省教育厅近年来对学生研学旅行和综合实践活动课程的各类文件要求, 应从以下几方面做好工作。

(1) 进一步提高非遗项目的关注度

非物质文化遗产是人类历史长河中通过时代相续、口传心授而形成的活态文化遗产, 人既是其核心载体, 又是其发展和保护的主体。非遗作为我国传统文化的重要组成部分, 是一座城市、一个地区乃至一个国家的文明光泽所在, 它孕育着大众的聪明睿智、遗风旧俗、生活积淀, 其保存和保护、传播和继承、发展和创新已成为人们研究的课题。

非遗项目的保护和传承要从孩童抓起, 地方非遗

项目更是地方文化的精髓,很多孩子对地方文化不甚了解、不感兴趣,这终将影响到非遗项目的保护和传承。总体而言,近些年各级政府比较重视对非遗项目的宣传和培育,但由于数量较多、级别各异、经济价值及受众限制等因素,导致部分非遗项目不被重视甚至被忽略。由于非遗项目分布不均衡,周边城市重金聘请我市的非遗传承人传道,甚至“挖走”人才的现象时有发生,为此建议应进一步系统地提高非遗项目的地位,引起地方政府及社会各界的重视。

(2) 进一步落实非遗项目进校园

随着中华文化的不断创新与发展,传统的家庭传承和师徒传承模式已经逐步淡出人们的视野,不再成为非遗项目传承的主要模式,而以青年学生群体为主的一些技能学校开始以他们独特的教育教学优势成为非遗文化保护和传承的主要载体。我国政府高度重视学校教育对非遗文化的保护和传承作用,不仅颁布了一系列有关非遗传承的法律、法规、政策,而且积极号召各级、各类学校开展非遗项目进校园活动,努力探索各类学校在非遗教育过程中的方式、方法和途径,为学校非遗教育的传承提供科学依据和现实指导。

非物质文化遗产进校园是一项极其耗费人力、物力、财力的系统工程,无论从项目筛选、教材研发、课程开发还是从师资聘请、购买教具等方面来说,仅靠学校自身的力量是很难完成的,它必须借助政府部门以及社会力量的支持。首先,政府部门作为非物质文化遗产保护和传承的主导,必须转变非遗项目保护理念,在抓好挖掘、整理、申报等保护性工作的同时,也必须重视非遗项目的传承和发展,将非物质文化遗产的学校教育工作写入政府工作报告;其次,教育部门和文化部门应该联合起来在各级、各类学校中加强宣传普及,以制度性和优惠性政策来引导学校开展非遗项目进校园活动;再次,从教育部门、文化部门到学校都应设立非遗教育的专项基金,并及时下拨,做到专款专用,确保非遗教育工作落到实处;最后,完善相关制度、法规,制定监督、检查机制,定期开展非遗教育工作的检查、督导和评估,并且纳入到学校的年度考核中,保证非遗教学的有效性和常态化。

(3) 进一步加强非遗项目“手拉手”

由于非遗项目的经济价值和受欢迎程度不同,各种非遗项目的发展状况各不相同。受到地域限制,各区域学校掌握的非遗项目资源不尽相同,各类非遗项目之间可加强联合,发展快的带动发展慢的,经济价值高的帮助经济价值低的,联合发展、共同进步,也

可由各个学校一对一培育,逐步形成学校特色,再通过学校之间、校企之间的交流推广到其他学校、企业。

江苏省陶都中等专业学校密切联系地方陶瓷行业协会、企业、艺术大师成立了顾景舟紫砂产业学院,以学院为中心,探索推进紫砂产业人才培养基地建设。目前已建成无锡市陶都职业技能鉴定所、紫砂陶创业孵化中心、吴开诚艺术馆、弘陶馆、陶瓷艺术职业体验馆、陶瓷技艺名师工作室、三艺室、师生作品陈列室,并与“宜窑逸色”陶瓷联盟合作打造陶艺学堂;依托紫砂陶省级现代化实训基地和紫砂陶创业孵化中心建设以陶为中心的制壶、陶刻、雕塑、烧成、电商、茶艺、书艺体验等职业体验项目的中小学紫砂陶职业体验中心;对接陶瓷企业,开展多层次、多领域合作办学,组建“终身艺术顾问”和“陶都中专陶瓷专业兼职教授”群体,构建校企行一体化产教融合发展平台,有力服务紫砂产业深化发展。

宜兴高等职业技术学校以培养紫砂产业全产业链各类人才为己任,与江苏中超投资集团股份有限公司共建中超利永紫砂文化产业学院,紧扣我市创建国家全域旅游示范区的切实需求,重点围绕特色旅游产品的研发和销售,校企合作推进百年利永紫砂电商平台的建设等项目。目前,该产业学院在电子商务、直播营销、紫砂文化等方面活动丰富多彩,深受师生欢迎,充分发挥了产业学院这一创新主体在紫砂全产业链人才培养方面的作用。

(4) 进一步鼓励利用非遗项目开展研学

宜兴有天然的非遗项目产业优势,目前大部分非遗项目都是有市场、有生命力的,尤其是与陶瓷相关的非遗项目,历史文化遗存和非遗项目相关产业链完善,可以利用这类形成产业的非遗项目开展研学,可由政府牵头组建紫砂、均陶、青瓷等宜兴本地特色非遗研学项目,联合本地学校组织学生走出校园,走进博物馆、工厂、作坊,耳濡目染,参与沉浸式体验。

3 总结

一些学校经过多年的摸索探究已经在非物质文化遗产进校园项目中取得了有目共睹的可喜成就,但是由于经验缺乏、师资力量薄弱、政府推进乏力、社会“冷眼旁观”等一些制约因素,尚未达到令人满意的效果。我们在开展非遗项目进校园活动中的各方面情况作了研究,指出非遗项目进校园的实施瓶颈,并针对这些瓶颈提出相应的设想和策略,希望以此达到以小见大、见微知著的效果。

摘要 宜兴紫砂艺术是一种别具一格的陶瓷艺术, 以独特的泥料、深厚的文化内涵和精湛的技艺闻名于世, 是中国传统艺术的代表之一。宜兴紫砂艺术最早可以追溯到宋朝时期, 经明、清两朝的改良变化传承发展至今。在这悠久的发展过程中, 紫砂艺术延续中国传统文化的内涵, 并且不断创新, 形成了属于自己的艺术体系。

关键词 紫砂艺术; 中职教育; 人才培养

项目名称: 本文系江苏省教育科学“十四五”规划2023年度职教重点课题“基于活态传承的中职院校现代艺术徒制(宜兴紫砂)培养模式研究”(课题编号: B/2023/02/111)的研究成果, 江苏省职业教育弘陶传习“双师型”名师工作室的实践性成果。

0 前言

活态传承是指在不断变化的环境中一直保持着旺盛的发展姿态和生命力, 使得艺术能够更好地传承。在宜兴紫砂艺术的发展中活态传承十分重要, 是能够为紫砂事业不断输出人才的有效途径, 经过一代又一代紫砂艺人的努力, 不仅在作品创作上积极创新, 还与时代发展相关联, 符合现代艺术的审美需求。活态传承下的中职教育对于紫砂艺术的传承而言是不可或缺的重要组成, 因此如何培养出更多的紫砂艺术人才是中职教育应当积极探索和发展的。

1 宜兴紫砂艺术的工艺传承

在工艺传承方面, 宜兴紫砂艺术历史悠久, 历代相传的技艺已经完全融入每个紫砂匠人的心中, 宜兴紫砂艺术的传承以传统的师徒制为主, 老一辈的艺人师傅将自己的技艺传授给新一代的弟子, 形成了代代相传的关系, 这样的传统传授方法让紫砂艺术的传统之风得以保存, 使得紫砂艺术充满了浓厚的人文情怀。随着时代的发展和社会的进步, 紫砂艺术的传承也在不断发生变化, 艺人们在传统的基础上不断摸索出新的制作技艺和装饰手法, 使得紫砂艺术迸发出新的生机。宜兴紫砂艺术的传承和发展应当以可持续化和科学化的方式进行传承, 如何将传统技艺与现代科技相结合是宜兴紫砂艺术焕发生机的重要方向, 也是新一代紫砂艺人应当去探索的重要课题。

近年来, 中职教育对于紫砂艺术的培养和传承越来越科学化, 院校积极引入科学的教学手段, 为紫砂艺术的传承注入了新的活力, 实现以教师为主导、学生为主体的课堂教学模式培养技能型人才, 让学生充

分了解技能型人才标准, 强调多元化的人才培养。从紫砂艺术发展的角度而言, 这样的教育模式能够满足行业的发展需求, 师生应当积极探索实践, 在不断地改革创新中发展出更加完善的教学方法。现代经济飞速发展, 冲击着传统文化的观念, 与其他传统艺术项目一样, 每一代紫砂艺人的观念都不相同, 年轻人对于反复的技艺练习缺乏兴趣, 在这种情况下教师应当充分激发学生的学习热情, 解决观念的问题, 将现代审美的流行元素注入到紫砂艺术中, 以现代化的思维创新技艺, 通过长期地磨合和锻炼培养年轻人传承紫砂艺术的主人翁姿态, 让他们从根本上认识到发展中国传统艺术的重要性和使命感, 使得紫砂艺术的中职人才培养有可持续发展的动力和可遵循的模式, 以此来保证紫砂艺术的活态传承。

2 宜兴紫砂艺术的人才培养

现代紫砂艺术传承背景下的学生既是学徒也是学生, 从紫砂艺术传承的角度而言, 师傅们既能够传授技艺给学生, 促进其掌握制作技能, 同时也能够对学生起到引导作用, 培养他们对于紫砂艺术的专注力。因此, 在活态传承背景下的中职教育, 学生不仅要学习工艺技巧, 还要传承工匠精神与职业态度, 从多角度理解中国传统陶艺发展的精髓, 现代中职教育不仅能够传授学生技术本领, 还能够将其培养成中国匠人的代表, 实现中国传统工艺的发展和繁荣。

传统技艺的传承在知识传授方面有一定的局限性, 一些行业大师是在日复一日地磨砺中发展起来的, 但是这样的大师不一定具备系统教学的能力, 为了能够促进紫砂艺术更加系统地传承, 学校教师可以通过

理论与实践相结合的形式促进学生以更加全面化的学习方式继承传统紫砂艺术，这样不仅能够弥补传统艺术教学的不足，还能够为紫砂人才的全面发展打下坚实的基础，对于紫砂艺术的创新发展有着重要的促进作用，因此基于活态传承背景下的紫砂艺术教育规避了传统艺术教学的弊端，在一定程度上促进了紫砂教育的创新。

中职院校的教学活动以实践技能的培养为主，随着国家对于技能人才的重视，中职院校的教育资源和社会认可度都有所提高，职业院校的学生也有了更多的社会竞争力。现代学徒模式相较于传统的人才培养方式而言更加注重就业质量和人才质量，要将学生的培养与社会的需求相一致，注重学生实践能力的提升，拓宽学生的实践培训通道，逐步建立更加完善的教学模式，为学生以后的工作奠定良好的经验基础。

3 总结

活态传承对于宜兴紫砂艺术这一历史悠久的技艺传承和发展至关重要，在中职教育中我们应当从活态传承这一出发点去探索如何培养紫砂艺术人才，结合现代艺术的发展规律探寻新的紫砂艺术发展之路，加强宜兴紫砂传承人的培养。传承不仅仅是工艺技艺的传承，还是对中国传统文化和艺术精髓的传承和认识，以时代发展为背景，将更多具有创新意义的内容融入紫砂艺术的创作中是新一代紫砂艺人应当具备的基本素质，这不仅能够使紫砂艺术迸发出新的生机，还能让活态传承的理念得到更加深入地贯彻和落实。

参考文献

[1] 万剑. 基于非遗活态传承的现代学徒制漆艺术人才培养模式研究[J]. 宁波职业技术学院学报, 2020(6):26-30.

首届“宜兴陶艺十佳品牌”评选活动终评会顺利举行

7月28日，首届“宜兴陶艺十佳品牌”评选活动终评会（见图1）在宜兴市融媒体中心顺利举行，副市长张毅，市政协党组成员钱西元、狄胜君出席活动。

本次活动由第十二届中国宜兴国际陶瓷文化艺术节组委会主办，中共宜兴市委宣传部、宜兴市发展和改革委员会、宜兴市市场监督管理局、宜兴市工业和信息化局、宜兴市文体广电和旅游局、宜兴市丁蜀镇人民政府、宜兴市融媒体中心、宜兴市陶瓷行业协会共同承办，旨在挖掘和表彰一批拥有核心竞争力、持续创新、面向国际的当代陶艺文化品牌，进一步提升宜兴陶瓷的品牌美誉度和行业发展水平。自2024年3月1日起面向全市开展推荐申报工作以来，活动得到了宜兴市内外众多企事业单位、个体工商户、团体及协会的积极响应和广泛参与，截至2024年4月30日，有近百家陶艺品牌踊跃报名。

由各部门和专家组组成的评审团对入围品牌进行了全面而细致的评审，最终“艺萃”彩陶、百年利永、范家壶庄等10个品牌（见图2）通过资格审查、现场考察（抽查/第三方测评）、材料评审、公众评议、专家委员会专家综合评议等程序，入围首届“宜兴陶艺十佳品牌”。

经公示无异议后，这些品牌将荣获“宜兴陶艺十佳品牌”称号，并将优先被授权使用“宜兴紫砂”地理标志证明商标，享受相关政策奖励。

图1 首届“宜兴陶艺十佳品牌”评选活动终评会

图2 首届“宜兴陶艺十佳品牌”

（内容来源于公众号《宜兴市陶瓷行业协会》）

景德镇陶瓷文化旅游的现状及其对策研究

魏洁 徐华

(景德镇陶瓷大学管理与经济学院, 景德镇 333403)

摘要 本文对景德镇陶瓷文化旅游现状进行调查和分析, 概括总结了景德镇陶瓷文化旅游发展的优势和劣势, 并对其相关基础设施作出分析, 针对优势与劣势的具体问题进行深度挖掘, 从实际操作层面为景德镇的陶瓷旅游发展提出相关对策建议。

关键词 陶瓷产业; 旅游经济; 新媒体

0 引言

随着人们生活水平的提高以及疫情时代的结束, 旅游业在后疫情时代逐渐回暖, 景德镇作为一个历史悠久的陶瓷文化名城, 拥有“千年瓷都”的称号, 陶瓷产业在这片历史文化悠久的土地上蓬勃发展, 同时也促进了景德镇陶瓷旅游经济的发展, 在网红景点旅游热潮的影响下, 景德镇也受到广大游客的喜爱, 逐渐成为网红打卡旅游城市。

在经济发展的推动下, 国内陶瓷产业基地日益增多, 各地形成了激烈的竞争局面, 景德镇作为一座历史文化深厚的陶瓷名城, 要积极地加强陶瓷和旅游的融合, 探索产业和旅游文化共同开发的新模式。作为网红打卡城市, 在旅游热潮的影响下抓住机会深度挖掘消费者并满足消费者的需求, 促进景德镇文旅经济的发展, 这不仅是促进景德镇陶瓷产业持续发展的必然趋势, 更是景德镇区域旅游发展的鲜明特色。

1 景德镇陶瓷旅游产业发展现状

“十三五”时期, 在以习近平总书记为核心的党中央坚强领导下, 全国文化和旅游行业坚持稳中求进的工作总基调, 贯彻落实新发展理念, 坚持文化和旅游协同发展, 加快推进旅游业供给侧结构性改革, 繁荣发展大众旅游, 创新推动全域旅游, 着力推动旅游业高质量发展, 积极推进旅游业进一步融入国家战略体系。2023年10月, 习近平总书记在景德镇考察调研时指出: “中华优秀传统文化自古至今从未断流, 陶瓷是中华瑰宝, 是中华文明的重要名片”。

如今, 景德镇转变成可见的、可触摸的、可体验的旅游景点, 一个既具有厚重感又具有未来感的城市出现在全国各地游客的面前。景德镇拥有“千年瓷都”的称号, 有着深厚的陶瓷文化积淀, 不仅延续千年传承的陶瓷基业, 也发展着得天独厚的旅游产业, 成为网红打卡城市。疫情结束之后, 旅游产业开始逐渐复苏, 甚至出现报复性反弹的现象, 景德镇作为热门旅

游城市, 应该积极地发展陶瓷旅游特色产业。

(1) 景德镇陶瓷的繁荣促进旅游产业的发展

“十四五”时期, 我国将全面进入大众旅游的时代, 旅游将成为小康社会人民美好生活的刚性需求, 成为促进经济结构优化的重要推动力。

景德镇以陶瓷闻名, 因瓷而生, 因瓷而盛, “千年瓷都”的称号也造就了景德镇深厚独特的文化底蕴, 景德镇可以充分挖掘陶瓷产业的文化资源, 带动经济的进一步发展。近些年来, 景德镇陶瓷产业不断发展, 产品远销国外, 出口率逐年增长, 陶瓷影响力与日俱增, 城市知名度也随之上升, 从而推动了景德镇陶瓷旅游业的发展。

景德镇打造了以陶阳里、陶溪川为代表的“文化旅游”, 以皇窑为代表的“研学游”, 以高岭中国村为代表的“沉浸式”等, 入选“全国35个王牌旅游景点”“中国最值得外国人去的50个地方”“中国最具魅力文化旅游城市”。在2023年“五一”期间, 景德镇迎来疫情后的第一个小长假旅游高峰, 在假期第二天据统计共接待游客94.47万人次, 同比增长97.27%, 旅游总收入达到12.28亿元, 同比增长了174.49%。4月29日到5月1日, 陶溪川客流量达到了20万人次, 其中景德镇中国陶瓷博物馆单日接待量最高突破1.3万人次, “五一期间”总接待人数大约5万人次, 陶阳里御窑景区接待游客近10万人次。2024年元旦, 景德镇中国陶瓷博物馆、陶阳里御窑博物馆和陶溪川成为外地游客打卡较多的地方, 具有景德镇陶瓷文化产业代表性的这三个旅游景点成为文化旅游的“顶流”, 引领了景德镇陶瓷文化旅游的新潮流。

(2) 陶瓷旅游产业发展带动景德镇经济发展

近些年来, 景德镇以“文化旅游+陶瓷产业”相结合的方法积极推进经济发展, 以“夜珠山消费带”为代表的旅游生态消费体系结合陶瓷文化、旅游文化、御窑文化、工业遗产文化等一系列具有特色的文化和

旅游消费场景,提升了景德镇“夜经济”的文化和旅游消费,同时也进一步带动了景德镇的经济发展。

2 景德镇陶瓷旅游产业的发展局限

景德镇虽然地域很小,但是获批了全国文化类的试验产区“景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区”,这是一项至关重要的国家战略。景德镇市委书记刘锋也很重视景德镇“全力拼经济”“夜经济”等热点问题,并以“瓷乐瓷宴”为代表的“夜珠山游”,文化产业增加值占GDP比重达6.69%,高出全国平均2.26个百分点。

城市旅游会带来经济效益,发展的同时要扬长避短,景德镇要分析存在的弊端,不断地改进完善。景德镇拥有丰富的文化旅游资源,但是旅游规模不大,发展势头也不如周边城市旺盛,主要存在以下几方面问题。

(1) 基础设施不完善

首先,景德镇铁路干线覆盖不全面,交通不便利,外地较远一些地方到景德镇没有直达的铁路路线,需要中途换乘,尽管景德镇有机场,但是航线覆盖不足、机票价格偏高等都成为外地游客来景德镇旅游的干扰因素;其次,景德镇市内的交通管制不够严格,打车难、打车贵、出租车司机随意报价等问题引发很多外地游客的不满,因此从交通方面也可以侧面反映存在管理漏洞和服务缺口,让游客对景德镇“千年瓷都”的第一印象大打折扣;再次,通往景区的道路崎岖,交通不便捷,有的旅游大巴难以直接开进景区内部,商场严重缺乏停车位,从而引起车辆乱停以及堵车的现象,很多社交平台会经常看到一些关于景德镇交通不好的吐槽,严重影响了景德镇陶瓷旅游的发展,造成负面影响;最后,本地缺乏大规模、高档次的酒店,酒店又存在节假日随意涨价的问题,同时酒店性质与当地的陶瓷文化产业匹配度不够,文化融合不明显,没有突出景德镇陶瓷产业文化的特色。

(2) 品牌认知度低

景德镇当地的陶瓷产业文化特色不明显,对于陶瓷产业品牌文化的建设意识不够,导致景德镇陶瓷产业的品牌认知度较低,因此陶瓷产业的旅游经济发展没有达到一个很高的水平。

(3) 宣传力度弱

在数字经济化的时代,宣传和营销是吸引游客眼球的重要手段,景德镇的宣传意识不够,之前有网红旅游博主为景德镇拍摄旅游宣传片,但缺少官方的正面宣传和数量积累,同时在一些社交平台上也存在负

面宣传。

3 对策分析

(1) 政府措施

政府可以对旅游背景下的景德镇陶瓷产业进行相关管控,第一时间了解游客的需求,积极面对、迅速响应游客反映的问题,尝试开通陶瓷专项旅游列车以及城市公交陶瓷旅游景点专项公交车来方便游客出行,提高城市的服务水平,不断完善城市的旅游配套设施,创造场景提升游客的参与感,要想吸引游客来景德镇旅游,有一定特色的同时也需要有一定的优惠政策。

(2) 网络口碑宣传

通过网络口碑宣传提升景德镇的知名度,形成自己的城市IP形象,给游客留下深刻的印象,提升关于景德镇陶瓷特色产业口碑知名度,助力陶瓷文化产业扩大其宣传范围,塑造良好的景德镇陶瓷产业形象。

疫情之后火爆的“大学生特种兵旅游”对于旅游地的宣传起到非常好的作用,可以为大学生开通办理“旅游一卡通”等项目。首先,充分利用社交媒体广泛宣传景德镇陶瓷产业的店铺品牌,新媒体时代所创造的多样化传播媒介推动了网络内容资源的丰富性,通过形式丰富、内容广泛的信息资源种类包括图文、音频等来进行宣传,如小红书、抖音、微信公众号、微博等平台,同时要保持良好的互动和回复,吸引更多的游客;其次,利用好线下的宣传,在旅游景点设立宣传牌和海报等宣传资料,充分展示陶瓷产业的独特魅力;最后,运用互联网思维和新媒体平台进行多维度宣传,并邀请文旅领域的知名博主为景德镇陶瓷旅游产业引流。

(3) 品牌建设

城市品牌的建设需要一个显而易见的“价值符号”,即景德镇陶瓷产业文化,构建文化积淀和宣传,区别于其他地方旅游背景下的陶瓷产业文化,让游客有参与感,形成行为驱动符号,建设景德镇的陶瓷产业文化旅游特色IP,品牌的长期主义建设是维系品牌消费量变至市场质变的重要营销策略。

4 结论

作为一个陶瓷历史文化名城,景德镇发展陶瓷旅游文化有其地域优势。首先,景德镇声名远扬,陶瓷文化底蕴十分厚重,这种文化底蕴是由陶瓷生产相关的物质、精神、制度、行为等融合而成的,蕴含着景德镇的地方文化、时代特征等旅游城市的发展特色;

其次，景德镇非物质文化遗产的景点发展和保护得较好，结合现代的同时保留了原有的历史痕迹，符合“千年瓷都”的文化称号，景德镇在促进城市发展的同时尽力保护生态瓷城的原有历史状态，保护并传承陶瓷技艺逐渐发展成为非物质文化遗产，打造5A级旅游景点，发展景德镇的陶瓷旅游文化特色。

景德镇陶瓷旅游不仅要做好城市的规划，更要注重人文关怀，体现情感价值，为游客提供情绪价值，在文化价值上为情感认同赋能。一方面，提高自身文明素质，展现景德镇市民的良好形象，保护旅游环境和游客的权益；另一方面，积极地参与各类旅游活动并加强沟通，了解本地的文化，为游客提供热情周到的服务，可以主动向政府提供建议，帮助他们改进工作和提供更好的旅游体验感。

作为一个以陶瓷产业而著名的旅游城市，在旅游背景下的景德镇陶瓷产业形成产业链，带动城市的发展，景德镇陶瓷文化产业要顺应数字化、网络化、智能化的发展趋势，打造智慧全域旅游升级的态势，同时推进区域旅游合作体系的建设，将景德镇传统的陶瓷文化以及产业充分地数字技术、电子商务等进行有机结合，提高景德镇的资源利用率和旅游舒适度，从而切实提高旅游业等第三产业服务的质量和效率。促进信息的快速集聚和流动，增强陶瓷旅游产业的发展，陶瓷产业与旅游业的融合应该增加更多的互动性，让游客体会到景德镇的陶瓷文化，亲自去尝试陶艺的技法，增加更多陶瓷文化的体验，注重游客的体验感，

使游客更加深入了解陶瓷文化，带动陶瓷旅游产业发展。

由于景德镇的旅游还处于发展阶段，很多基础设施不够完善，还有很大的提升空间。在研究景德镇陶瓷旅游产业的时候也存在一些不足之处，没有做到所有陶瓷相关旅游景点的分析，欠缺完整性，导致在分析时稍显主观。旅游背景下的景德镇陶瓷产业的调查和数据的收集还有待进一步地完善和提高，希望以此促进景德镇陶瓷旅游文化的繁荣发展。

参考文献

- [1] 胡发根. 感恩奋进这一年——学好做好用心用情落实习近平总书记殷殷嘱托[J]. 景德镇陶瓷, 2020(3):1-3.
- [2] 刘锚锚, 张毅蕾. 浅析景德镇旅游发展[J]. 农家参谋, 2017(22):320.
- [3] 厉新建, 宋昌耀, 顾嘉倩. 论旅游研究中的若干本质问题[J]. 旅游导刊, 2022(5):12-27.
- [4] 刘小丽. 陶瓷产业与景德镇城市发展问题研究[J]. 陶瓷学报, 2013, 34(4):511-516.
- [5] 许剑雄, 余慧. 景德镇陶瓷产业的发展现状[J]. 佛山陶瓷, 2014(5):59-62.
- [6] 黄弘, 许德, 张诚. 新冠肺炎疫情对陶瓷产业的影响研究及对策[J]. 陶瓷, 2020(10):18-24.
- [7] 赵彩霞, 韩静, 徐慧丹. 新媒体时代“电商直播+农产品”营销策略优化[J]. 商业经济研究, 2022(17):103-105.
- [8] 刘友芝, 李行琴. 中国直播电商发展特点及趋势[J]. 传媒, 2021(14):26-29.

各美其美、美美与共

——云南艺术家宜兴创作交流活动

近年来，云南省文化艺术繁荣昌盛，宜兴紫砂的发展也不断进步，涌现出一大批优秀陶艺家，陶瓷与诗书画密不可分，为把两地优秀陶、艺汇聚到一起，增进两地艺术家交流合作，深化多种文化的融合，江苏省陶瓷行业协会、宜兴市陶瓷行业协会特邀云南省优秀书画艺术家前来宜兴进行采风交流活动，与宜兴72位江苏省工艺美术大师、江苏省陶瓷艺术大师、江苏省工艺美术名人、江苏省陶瓷艺术名人联袂创作，激发灵感，并将于今年9月举办“各美其美、美美与共”宜兴紫砂、云南陶艺（联）展。

文化艺术交流可以了解到不同文化背景下的艺术表达和价值观念，从而促进文化的多样性和包容性，推动艺术的繁荣和创新。此次交流活动促使艺术家们更好地激发创作灵感，为观者带来崭新的面貌，这是一种良好的交流形式，这次72件合创作品将全部在“各美其美、美美与共”宜兴紫砂、云南陶艺（联）展上展出。

（内容来源于公众号《宜兴市陶瓷行业协会》）

现代技术在紫砂壶创新设计及制作中的应用研究

封冰¹ 姚江²

(1 南京工业职业技术大学艺术设计学院, 南京 210000;

2 南京工程学院艺术与艺术学院, 南京 211100)

摘要 通过现代技术在紫砂壶的创新设计及制作中的运用, 使之规模化、标准化发展, 增加产品的实用性, 设计出符合当代审美标准的小批量、多样化的紫砂壶造型, 促使紫砂壶符合时代发展的需求。在紫砂壶创新设计中运用计算机辅助设计、逆向工程、人工智能等现代技术, 扩大从事紫砂壶设计的人群范围, 提高设计效率, 降低设计难度, 促使不同艺术门类的融合, 进而形成内容丰富的资料库。在紫砂壶制作中运用数控加工、3D 打印等现代技术使紫砂壶制作不再受到训练时长的限制, 提高制作的自动化程度, 从而满足受众对小批量、多样式的产品需求。虽然目前现代技术介入紫砂壶设计与制作尚处于探索阶段, 但随着智能技术的不断优化, 艺术与技术之间的融合会不断加强, 未来现代技术将会对紫砂壶的发展起到积极的引导作用。

关键词 现代技术; 紫砂壶; 创新设计; 制作工艺

基金项目: (1) 江苏省社会科学基金项目, 编号 20YSB010; (2) 2022 年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目, 编号 2022SJYB0556; (3) 南京工业职业技术大学哲学社会科学研究项目, 编号 2021SKYJ21。

目前有关当代宜兴紫砂壶艺的研究主要集中在大师和名家的作品鉴赏方面, 观念和制作技术方面的研究较为零散。顾景舟在《壶艺说》中表示, 一件上好的作品要具备优美的形态构造、高超的加工技艺、优秀的功能实现, 并认为高超的技艺是判断紫砂壶优劣的重要标准。许多的传统手工艺品受到现代的设计理念影响, 开始注重与现代产品开发理念的融合, 紫砂壶的前瞻性探索也不例外。当然, 也有一部分紫砂从业者认为现代设计理念的涌入会对传统紫砂带来巨大的冲击, 会将先辈积攒、遗留下来的宝贵绝学丢弃掉。然而, 只要仔细研读紫砂的发展历程, 就不难发现紫砂的发展史就是不断有新的思想和技艺产生的历史, 是和彼时的社会文化生活以及技术发展紧密相连的发展进程, 只要把握住核心思想和本质特色, 紫砂艺术就会保持自身独有的语言发展下去, 对当代紫砂壶的前瞻性探索需将现今大众对设计的理解融入紫砂壶的形态和修饰之中, 此外还要将现代设计理念糅合进紫砂壶的点、线、面、体等元素里, 以更加形象的形式表达制作者的想法, 但是不能摒弃传统的文化内涵和基本的实用性, 从而制作出具有现代设计思维的紫砂壶。

1 现代技术在紫砂壶设计中的应用

传统的紫砂壶设计要求从业人员必须熟知紫砂制作工艺, 还要兼具书画、雕刻、金石等方面的造诣修养才能制作出优良的作品。随着众多现代先进技术的

介入, 此项技艺的分工更加细致, 设计师、书画家、工艺师各司其职、独立创作, 最后将各项成果汇聚于一把紫砂壶中。当前能直接或间接介入紫砂壶设计的新技术主要有计算机辅助设计、逆向工程技术和人工智能等, 前三次工业革命基本是以工业化大生产来取代传统手工艺为目的, 而以信息化技术尤其是近年来快速发展的人工智能为代表的“第四次工业革命”却为工艺美术的转型发展指出了另外一条现代化的道路。

1.1 计算机辅助设计的应用

随着各种设计软件越来越多的出现, 计算机辅助设计的应用领域也在快速地扩展, 目前很多从事传统工艺美术设计的人员也借助设计软件, 采用数字虚拟的方式设计、验证设计作品的前期效果以及功能、结构的合理性。随着计算机运算能力的不断提升, 设计软件开发的不断精进, 计算机辅助设计会对紫砂壶设计提供越来越多的帮助。

1.1.1 扩展了紫砂壶设计的人群

计算机辅助设计被广泛应用在建筑设计、工业设计、园林规划、动画插图、影视特效、家装设计等各个行业。专业电脑软件的介入使紫砂壶设计不再难以入门, 很多不同设计行业的从业人员借助此项技术开始介入到紫砂设计行业, 使得紫砂壶的设计风格 and 题材更加丰富。计算机辅助设计降低了设计的技术门槛, 许多有想法的非专业人士可以运用计算机软件技术进

行紫砂壶的创作, 实现自己的独特创意, 丰富了传统的以几何形体造型为主的壶型种类, 紧追时代潮流, 契合当下年轻消费群体的特殊审美诉求。

1.1.2 提供了众多的设计软件

随着数字技术的发展, 各种设计软件比比皆是, 并且相互之间的兼容性越来越好, 方便相互转换, 将三维数据直接输入数控机床或3D打印机中即可把模型加工出来, 比如Rhino软件是以NURBS为成面原理的三维建模软件, 能对曲面进行快捷构建、编辑、修改、转换格式等, 以平面、弧面、自由曲面、几何体等方式建造紫砂壶模型, Rhino可以保存、导出的曲面格式非常多样, 可将原有的NURBS格式数据导入到渲染软件如Keyshot、三维动画制作软件如Softimage3D等其他设计软件中, 也能将NURBS格式模型转为为网格面模型供3DMax、MAYA等软件调用。Pro Engineer是一种精细的参数化建模软件, 制作的模型约束性较强, 数据可直接用于数控加工。3DMax、MAYA、AUTOCAD、精雕、维宏等都是可以建立紫砂壶三维模型的软件, 这些数字模型均可以导入到三维数字雕刻系统, 如zbrush、3d-coat等, 只需导入一个低精度模型便可为其自动创建UV, 一次性绘制法线贴图、置换贴图、颜色贴图、透明贴图、高光贴图等。

1.1.3 提高了设计工作的效率

使用专业的软件完成设计任务可以减少很多的重复性工作, 有利于返工修改、返还历史记录等, 可逆性是传统方法不具备的优势, 尤其对一些改良性的设计任务不必从零做起, 只要在原有数字模型的基础上稍加修改就可以创作出成百上千种不同造型、装饰的系列壶形, 且用色、图案、分布可以随意搭配组合, 这种设计方法相较于以往的紫砂壶设计方法更加高效、快捷、方便, 设计的工序大大减少。在紫砂壶图案设计中可以很方便地模拟适合各种受众心理和生产工艺的图案, 并且可以将紫砂壶的各部件任意增减变形, 对于紫砂壶的表面效果处理可以使用材质贴图的方法模拟出任何想要的效果, 还可以随意调整位置、角度, 如果需要生成连续性的图案效果, 通过图案的重复排列产生韵律感, 只要先将主体图案做好, 再运用复制、旋转等工具即可。再比如, 在设计紫砂壶造型中一些具有难度的部件时, 按照传统做法需要花费大量的时间且具备精湛的技术才能得出最终效果, 如果效果不理想还需重新再做, 非常耗时、耗力, 但是使用电脑软件制作只需先将这些部件单独完成, 之后根据需要任意拼接组合, 还可在此基础上再次修正、

变形、增减等, 能产生很多种造型, 还能得到意想不到的效果, 不仅提高了工作效率, 而且在一个主方案的基础上得出许多备用方案, 为之后的设计存储大量的资料。

1.1.4 增加了壶型与装饰的虚拟效果

电脑设计软件在紫砂壶创作中的运用主要是由三维软件做成一个模具的数字模型, 然后经数控设备加工出实体模具, 再由壶艺师运用手工结合模具的方法做出实体紫砂壶。在这个过程中由于三维模型可以直接生成模具, 因此省去了制作样壶的步骤, 同时由于模具的存在, 可以在手工成型的基础上进行壶型修正, 提高了紫砂壶的成品率, 缩短了制作时间。由于三维软件模拟出的效果图在不需做出实物的情况下就可以看出紫砂壶在任何阶段所呈现出的效果, 这样方便了壶艺师、设计师、书画家、篆刻家等不同分工人员之间的沟通。运用电脑软件设计紫砂壶, 所有的数据、素材均采用数字化处理, 设计师先设计出壶型草图, 之后拍照或扫描后录入电脑软件中, 按照草图形状构建出三维数字模型, 书画家绘制好作品后同样通过拍照或扫描的方式转化成数字图片, 然后在三维软件中将两者合而为一, 调整书画作品在紫砂壶上的位置、形状、面积、方向等, 以照片级的效果图模拟出正刻、反刻、浅浮雕、深浮雕等各种雕刻效果, 一种效果不满意再更改成其他效果, 直至满意为止。而传统的紫砂壶制作过程则是先由设计师通过绘制图纸加口述的方式将设计方案传达给制壶人员, 制壶人员再依图和自己的理解做出样壶, 在此过程中由于双方的理解差异, 做出的壶型和设计师的设想方案会存在一定的偏差, 还要反复修改, 待壶型满意后再交由书画家在壶身上创作。鉴于紫砂材质的吸水性, 如若不能一次成功, 很有可能使得紫砂壶素坯成为废品, 等到雕刻人员篆刻完毕之后一把紫砂壶的最终效果才能呈现在眼前。由此不难看出, 通过电脑设计软件设计紫砂壶其精确度和还原度都是非常高的, 无论从经济方面还是创作效率、灵活性方面都要远胜于传统的制作方法。

1.2 逆向工程技术的应用

一般紫砂壶设计过程要经历设计方案讨论、草模制作、精细样壶制作等众多环节, 而采用逆向工程技术从样壶点云数据扫描、精修模型BUG、创新元素整合、磨具数控加工等, 极大地简化了设计程序, 缩短了开发周期。

1.2.1 技术路径

通过对紫砂壶上的三维扫描采集点来收集三维数

据，经逆向工程软件对收集到的三维数据进行误差分析，并对存在的BUG进行拟合，如果要采用3D打印技术进行制作就将模型保存为STL格式，采用CNC方式加工就将模型保存为STP格式，此项技术是在已有紫砂壶的造型基础上对其局部进行改进、重构的设计手法，其技术路径见图1。

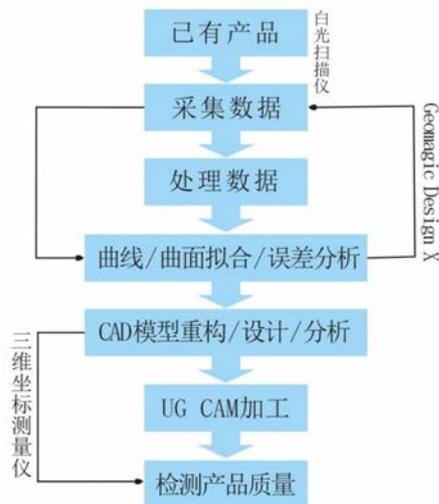

图1 逆向工程技术路线图

1.2.2 具体实施方法

首先，扫描实物获取点云数据。三维扫描仪运用光栅原理进行物体扫描成像，为了得到高质量的三维模型，要求事先在壶表面进行喷粉处理，以便扫描时紫砂壶表面的受光度足够强，然后在壶表面贴上足以成像的标记点，便于扫描软件的自动合成，点越多、分布越合理得到的模型质量越高（见图2），之后在软件中生成初步三维数据模型（见图3）。

图2 采集紫砂壶实物数据

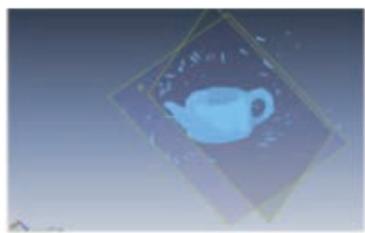

图3 生成三维数字模型

其次，将生成的初步三维模型进行拟合修补。将初步生成的三维数据导入Geomagic Design X软件，将模型中存在的噪音和冗余点修补、拟合，保存为

STL格式，可以直接在3D打印机中快速成型。而对于一些造型复杂、曲面多变的实体紫砂壶，前期扫描模型问题会比较多，因此在修补拟合后为了避免有些面片存有叠加和间隙等问题，还要进行查重、删除、锐化、修复等工作。另一种处理方式是将面片转成自由曲面，获取高精度曲面模型，保存为STP格式进行CNC数控加工。

最后，逆向建模创新设计。切割三维面片紫砂壶模型，将不同特征的紫砂壶部件划分好，以便后面的创新设计，确定逆向得到的三维数字模型特征、最突出的特征点，构建曲面生成思路以及特征点的融入方式，选择“拉伸二维截面”命令决定形状规则，进而生成原实体模型。在草绘阶段一般会将壶底定为基准面，利用基准面截取壶身轮廓线，然后退出草绘，之后完成壶身拉伸，由壶底至壶顶或自定义拉伸高度生成壶身实体，通过“3D草图”命令建草图，确定紫砂壶的对称基准面，绘出壶嘴与壶柄的曲线，使用“扫描”命令生成壶嘴和壶柄，在连接处做倒角处理。紫砂壶的其他部位生成方式与上述过程类似，最终完成后自动转成自由曲面，也可选取面片中的“变换体”命令将实体转换为面片，以STEP、IGES等格式导入UG软件生成加工代码。

1.3 人工智能的应用

人工智能的核心是数据和运算，具体分为算力、算法和数据三部分，数据的可计算性是促进前沿科技不断演进的关键力量。人工智能在设计中的应用是根据各种已有条件按照一定的公式产生运算结果的，人们往往认为人工智能在创造力和想象力上存在缺陷，还不能够对社会背景、文化内涵和人类情感等方面有更深层次地理解，因而在文化、审美和情感方面的表达还不是十分到位，但是随着AlphaGo、ChatGPT、Midjourney等具备自我学习和进化能力的人工智能软件的出现，打破了人们对人工智能的固有认知，人工智能也具有了“智慧”。人工智能介入紫砂壶的设计是由其本质特性决定的，紫砂壶作为既具备实用功能又可以观赏把玩的器具，有复杂的构成元素和层级结构，具有独特的设计流程和文化语义，只有深入认识、洞察紫砂壶的本体文化构成层级，才能给人工智能创造合理的学习环境，才能明确设计紫砂壶造型的维度、层级。

1.3.1 人工智能介入紫砂壶设计的基础

紫砂壶具备功能性，在创作时必须遵循一定的规矩和准则，例如壶嘴必须等同或高于壶盖的高度，壶

把的造型尺度在执握时要适合发力且舒适,壶盖与壶身相扣一定要紧致,防止倒水时滑盖脱落或者漏水等,这些造型的要求可以做成数据让人工智能学习并不断完善。紫砂壶的装饰元素虽然存在于器具的表面,不会对使用功能产生根本的作用,但是对造型风格却有着直观影响,不同使用群体对装饰有着不同的喜好,且指向性比较明确,选择性比较多样,装饰性题材积累时间长、领域广、内容多,因此特别适合人工智能发现规律、总结经验,不断自我学习和优化。

紫砂壶之所以能在众多的传统工艺品中发展较好,就是因为其所具有的实用性,造型、装饰都要以实用性为基础,以提升实用性为发展目标。人工智能介入创新设计时要融合人体工学、消费心理学、造型美学等相关知识,而装饰元素以中国文化为背景,当下审美为依据,不能脱离人们的消费诉求随意使用。紫砂壶作为商品流入市场必然要遵循市场经济规律,不然很难完成从工艺品到商品的转化,为了使紫砂壶的商品性更为突出,对人工智能要有两方面的要求:首先体现在生产制作环节,市场对紫砂壶的需求量非常庞大,因此紫砂壶的产量也十分可观,畅销壶型会重复制作多个,这种不断复制器型的产品十分适合人工智能的介入,通过量化产品的标准制定对紫砂壶在生产过程中的有效规划,造型与生产的相互配合达到标准化、规模化的大批量生产;其次体现在管理分工环节,早期的传统工艺品制作没有明确详细的分工,但是随着社会的发展,分工越来越细致,造物活动成为一个系统的工程,人工智能介入到紫砂壶制作的分工管理中能有效调节生产资源的分配,提高制作效率,提升产品的商业价值,还可以大大提高设计阶段的产出率,由于人工智能所掌握的资源数量远超人类大脑的存储量,因此在不同风格的迁移表现上也要优于人类。人工智能对大数据进行分析可以得出当下以及未来的流行趋势,作为紫砂壶设计的依据制作出符合时代审美标准的器型。

1.3.2 人工智能介入紫砂壶设计的作用

人工智能通过投喂资料,再经过一定训练可以具备自我生成作品的的能力,可作为设计师前期的参考方案。首先根据紫砂壶本体文化结构信息层收集相关资料并投喂到数据库中,随后软件系统反复对这些资料进行分解、学习、整合,以便构造差异量表,对紫砂壶的形态元素进行评估,通过因子分析评估数据得到不同造型风格的构成元素,据此可以构建数据库;其次通过人工智能引入大数据分析的计算方式建立生成

系统框架,利用人工神经网络、模糊逻辑等几何算法构建与紫砂壶形态特征相关的数据库和计算机推理系统,重点是利用特殊的法则将紫砂壶形态特征与对应的关键词、描述、图片等素材关联起来,这些法则主要来自数量理论的计算和诸如颜色条款原理等。紫砂壶形态、色彩、材质、装饰等设计细节将会被分门别类地放置在不同的数据库中,所有设计细节包含了紫砂壶的各个方面,这些细节都是为整体创新服务的,相应地也和各数据库中的素材相对应,结合设计上的各个细节及其相关素材由特定的推理系统推导出来,并以图形方式呈现出来。

人工智能凭借强大的计算能力和资料库中足够丰富的存储量,通过语义分割、目标检测、行为重识别等可以打破以往艺术门类之间筑造的壁垒,将不同的艺术元素迁移到紫砂壶的创新设计中,例如可以提取很多优美舞蹈动作的形态线条,优化处理后运用到紫砂壶的器型上,从而生成一款视觉感受与舞蹈相似的紫砂壶造型。依照以上思路可以将紫砂壶的制作工艺和设计意图分隔开,先不要考虑工艺问题,让设计师根据其他艺术门类的经典作品为依据,将与之相关的描述输入到人工智能系统,然后产生一把具有相似艺术风格的作品,再根据作品形态、色彩、装饰等找到相关工艺去实现,这样可以帮助设计师进行快捷设计和创意参考,实现多种创新元素相组合。近年来,随着个性化、定制化需求日益增长,小批量、多样式的生产方式逐渐成为主流,人工智能通过对不同艺术门类经典作品的分解学习,在现有数据库的基础上可以不断增加自己的作品数量和种类,并不断更迭演化以匹配适合的方案,进化为“自主创新+自动建模+自成效果”的前期海选方案设计模式。

2 现代技术在紫砂壶制作中的应用

2.1 数控加工技术的应用

数控加工技术通过数控机床把三维软件制作的数字模型铣出模具,然后借助模具成型制作出紫砂壶实体。紫砂壶成型技术发展至今,使用模具已经非常普遍了,而且使用到的制作工具相较之前也增加许多,不同的壶型会有专门的制作工具和成型技术,如果纯粹靠手工制作这些工具和模具费时、费力,如今随着数控技术的加入,以往繁琐的工序变得简单许多。

2.1.1 增强对紫砂壶细节的表现

紫砂壶在开始出现时只是普普通通的家用陶器,对造型、装饰没有什么要求,只要能用即可,后来由于文人雅士对于紫砂艺术的关注,紫砂壶的发展变得

更加丰富,出现了一定的装饰性,再到花器的出现,尤其是一些名家作品的精雕细琢,紫砂艺人的制作工艺愈发高超,日渐细腻。但是至清代中后期以后,紫砂壶的制作细腻度和精美度反而出现了退步,这与壶型发展风格转变有关,但是更多的是由于材料和工具的约束而产生的技术瓶颈,纯手工制作紫砂壶对紫砂艺人的制作技艺有很高的要求,对紫砂泥的控制难度大,后期对紫砂壶上装饰图形的修整也很困难,然而以前这些看似无法企及的高难度工艺随着数控技术的介入可以轻松解决,如《多面壶》(见图4)如果不借助模具单纯靠手工制作,对制作者的多面拼接能力是一个极大的考验,一不小心就会导致壶体的坍塌,或出现成品中各个面之间分布不均匀的情况,由于每把壶分布的面很多,同时不同高度的面大小也不相同,因此不仅制作难度大,而且还要耗费很长的时间,制作成本大大增加,但是如今借助模具可以快速、完整地将之制作出来,不仅制作效率大大提高,壶的品相也得到极大提升。

图4 多面壶

2.1.2 提高紫砂壶制作的多样性

数控成型制作模具的方式有很多,既可以整把壶做成一组模具,也可以把壶的各个部件以及不同的装饰方式分开单独制作。紫砂壶主要通过器型、壶把、壶嘴、壶盖、的子和装饰方式等体现不同,如果将各个构件单独制作出模具,然后根据客户的要求自由搭配,再将这些单独制作出的部件拼接一体,那么壶型种类将大大增加(见图5),以最常见的壶把造型为例,通常一种壶把可以搭配很多不同的壶型,同样的一个壶型也会有各式壶把与之配合,这样做出的紫砂壶感觉也是各具特色的。在一把紫砂壶上装饰不同书画家的作品,抑或是同一幅字画装饰在不同的壶型上,使

图5 紫砂壶不同部位的组合方式

用数控加工的方式非常容易实现,使用数字雕刻机直接在壶坯上镌刻即可实现。由此可见,运用数控成型技术能够非常灵活地制作出不同形态的紫砂壶。

2.2 3D 泥坯打印技术的应用

3D 泥坯打印技术的出现使紫砂壶成型工艺发生了翻天覆地的变化,是陶瓷工艺品未来发展的全新方向。3D 泥坯打印技术按照既定的程序进行有秩序地层层叠加,泥料在气压的推动下从输料管输送至喷头按需喷出,直到最后成型停止送料,目前被成功应用于陶瓷材料的3D 打印工艺包括喷嘴挤压成型、立体光刻成型、黏合剂喷射成型、选择性激光烧结或熔融成型、浆料层铸成型等。在3D 打印成型的过程中需要湿度较大的紫砂泥料,直接使用生泥打印往往会出现坯体开裂的情况,目前的打印技术无法直接使用紫砂原矿作为打印材料,因此在打印的泥料中会掺入10%~20%的熟料和10%~15%的可塑性黏土,采用预烧的方式改变泥料的晶体构成和物理参数,降低生坯在失水过程中因收缩产生变形的比率,避免出现开裂的情况,提高成品率。

2.2.1 制作方式的发展

传统的紫砂壶成型方式是人与泥交流的关系,而随着数字化技术的导入转变为人与机交流的关系。紫砂壶制作工具对壶型变化的影响非常大,最初没有专业工具,更多的是单纯用双手成型,后来出现了诸如竹刀、拍子之类的外部小型工具,再到后来的矩车、木转盘等较为大型的成型工具,随着制作工艺的日渐成熟,工具在紫砂壶成型工艺中所起到的作用越来越关键,但是在传统成型工艺中唯一没改变的就是人与泥之间的关系。3D 泥坯打印技术是利用电脑软件先将方案完成,之后将分割好的三维模型数据导入3D 打印机中成型,从而将原本人与泥的直接对话转变为人与三维数据的对话,这一关系充分体现紫砂壶制作过程的自动化特点,只要将三维数据输入3D 打印机后,成型的工作全部由机器完成,不会出现因为个人工艺水平的限制而导致设计理念无法实现或打折扣实现的情况。

2.2.2 制作工具的发展

传统紫砂壶成型工艺需借助顶柱、尖刀、独果、明针、蓖只、线梗、复只、滴棒等诸多专业工具才能完成,而且最关键的是需要能工巧匠熟练地操作这些工具,耗费大量的时间和精力才能制作出一把紫砂壶。

如今的3D 泥坯打印技术仅需借助两种工具就可将之前繁多的工具替代:一是3D 打印机,把三维模

型数据导入 3D 打印机，机器依照程序将紫砂壶实体模型完整输出；二是电脑，电脑可以发挥两方面的作用，一个作用是前期运行三维软件设计、制作三维数字模型，另一个作用是 3D 打印机的各项数据设置。3D 泥坯打印技术的整个流程（见图 6）包括方案设计、切片处理、调试打印机、打印过程以及打印结束，整个过程中红色方框内所写内容为计算机介入的步骤，即方案设计阶段、切片处理以及模型调整阶段。

图 6 紫砂壶 3D 打印流程图

2.2.3 3D 泥坯打印技术具有的优势

首先，成型过程自动化程度高，在实施 3D 泥坯打印技术过程中需要使用电脑先将三维数字模型构建完成并进行合体，然后使用专业软件切片处理，导入 3D 打印机中执行自动打印命令，打印机自动将紫砂壶堆积打印成型；其次，材料使用异常节省，数控机床和三维雕刻机加工是一种“减材”加工方法，这种成型技术要用一整块料铣掉或剔除多余的材料，最后得到预先设计好的造型，而 3D 泥坯打印技术利用的增材成型技术，即材料是从无到有的过程，几乎所有的材料都被用来塑形，没有产生废材，而且只要紫砂泥没有入炉烧制是可以反复使用的；再次，技术掌握简便容易，一名成功的紫砂壶艺师需经过多年的刻苦学习和实践磨炼才能出师，同时还受到天赋等先天因素的制约，即便其技艺成熟，但受制于身体、精力、人自身的生理问题等因素的影响，同一个人的紫砂壶创作水平也会出现起落，而 3D 泥坯打印技术只要求从业者掌握电脑专业设计软件与 3D 打印机的操作方法就可以快速、稳定地制作出各式各样工艺复杂的紫砂壶实体，这也符合如今年轻人熟悉电子产品，喜欢快餐文化的心理要求，3D 泥坯打印技术适合热爱紫砂创作却缺乏专业紫砂制作技艺的群体，只要掌握了三维建模技术和 3D 打印机的使用方法即可独立承担紫砂作品的制作任务。

运用数字化模型从事紫砂壶的方案创作最大的优

势就是修改起来非常方便，能够及时跟进设计者的创新思维变化，因为不需要做出实体样壶，因而能节省大量的时间成本，减轻从业者的经济压力，使方案可以更加多样，增加修改次数，进而打磨得更加完美，有利于提升作品的设计水平。

2.3 多材料互动结合的应用

在人们越来越重视体验的时代，感受世界的方式和思维观点逐渐向互动转变，因此互动设计构成了一种完全不同于以往的认知和感受环境。在紫砂壶的成型技术中，材料的互动是指利用紫砂材料与金属、竹藤、木头、瓷片、玻璃等其他材料相互综合运用造型方式。经由材料的相互对比与受众的感官信息反馈等产生的感性联想，促成使用者与物品之间的感性一致性，进而设计出有感性意味的产品形态。通过紫砂材料与其他材料的相互对照，感受到与众不同的使用体验感与审美形态观，在增加产品使用舒适度的同时给使用者带来惬意的体验，使人与物的关系更加和谐融洽。

2.3.1 从感觉体验入手的材料互动结合

如今设计关怀理念日益受人重视，用户在使用产品时对材料的感受成为关乎产品成败的关键因素。紫砂材质给人一种含蓄内敛、质朴稳重的美感，在设计过程中结合一些与之相呼应的其他材质，对紫砂壶材质的运用得到扩展，从而达到丰富造型语言的效果。用户在把玩、使用紫砂壶的过程中通过视觉观赏、触觉抚摸形成物与人的情感沟通，进一步提升紫砂壶适意的体验感。

2.3.2 基于功能拓展的材料互动结合

材料作为产品设计的物质基础，不同的属性及特征承载着产品的不同功能，采用榫卯、拼接、黏合、螺丝衔接等方法将各种材料与紫砂材料进行组合，通过材料的特性或不同材料之间的配合开发出新的功能，使产品更加富有情趣、节能环保等。材料互动在紫砂壶中的应用不仅使其功能性得到提升，同时也使其造型更加富有变化，美观性得到提升，例如一把紫砂壶为了保证紫砂材质泡茶的物理性优势，壶身必须使用紫砂泥，而把手可采用木质材料，木头摸上去更加柔软，触感更舒服，同时木头不导热，避免紫砂材料的壶把烫手的问题，在紫砂壶的底部放置一个不锈钢壶架，不锈钢光洁的材质与紫砂泥、木头哑光的材质形成强烈的对比，丰富了整体的视觉效果，如此的材质搭配无论是观赏还是使用都会带给人们一种多元化的体验感受。

体验经济时代的到来,人们对紫砂壶新的诉求使得其在传统壶形和工艺的基础上锐意进取、勇于创新。材料互动结合在紫砂壶创新设计中的运用是对紫砂行业的一次挑战,通过材料互动促使紫砂壶焕发出新的生命力,吸引新的体验人群。如何通过材料的互动结合开发出紫砂壶的新功能,如何将紫砂材料与更多的材料相结合,进一步发挥出材料互动的视觉美感,如何通过更加科学的泥料搭配提升紫砂材质的物理性能将是今后设计师不断寻求突破的创新课题。

3 结语

现代技术介入紫砂壶的设计及制作中具有重要意义。首先,缩短了紫砂壶的设计周期,一方面缺乏专业技术的设计师凭借现代化的设计技术可以完成紫砂壶的设计,提升新产品的开发周期,另外一方面依靠对不同艺术门类的迁移,其他经典艺术作品可以转换成紫砂壶作品,为新产品的的设计积累大量的素材;其次,依靠现代技术极大地扩大了设计人员的范围,一方面依靠现代技术的辅助,来自不同领域的艺术工作者可以对紫砂壶跨门类创作,另一方面现代技术的高效性也会极大地提升创作者的积极性,从而产生许多意想不到的成果;再次,现代技术可将紫砂壶的设计与制作有机地联系起来,通过对其参数化、模块化地规划,在制作中运用数控加工、3D打印、多材料结合等现代技术使之标准化、规模化,实现小批量、多样式的定制化服务,为受众提供丰富多样的选择。

参考文献

- [1] 穆中亚.当代宜兴紫砂壶艺观念与制作技术研究[D].杭州:中国美术学院,2023.
- [2] 王帆,苏芊芊.紫砂传统艺术与中国现行文化的断层[J].社会科学战线,2009(7):269-270.
- [3] 李真,周胜敏.数码技术介入紫砂壶制作工艺的应用研究[J].艺术科技,2018,31(10):10-11.
- [4] 谭佳佳.论人工智能对工艺美术创作的多层级介入[J].艺术评论,2021(9):145-154.
- [5] 余勇,陈开宇.浅谈计算机在陶瓷设计中的特点及优势[J].中国陶瓷工业,2008,15(2):26-27.
- [6] 徐连强.陶瓷产品逆向工程建模创新设计[J].轻工科技,2018,34(0):83-84.
- [7] 王兴晨,路春光,赵震,等.逆向工程特征点提取与参数化建模方法研究[J].机械设计与制造,2018(1):222-225.
- [8] 曹祥哲.人工智能视域下的产品设计新特征及情感交互设计探究[J].包装工程,2022,43(18):32-38.
- [9] 陈国强,徐丽,于雷,等.中国人工智能产品的设计评价现状与发展趋势研究综述[J].包装工程,2023,44(12):16-28.
- [10] 邓霞.层叠式3D打印工艺在陶瓷产品造型设计中的应用研究[D].成都:四川师范大学,2018.
- [11] 潘师敏,何以诺,余天.浅析宜兴紫砂陶瓷设计中新技术的推广与应用[J].中国陶瓷工业,2023,30(3):79-88.
- [12] 张艾丽.LDM法3D打印紫砂泥料的制备及参数控制[J].中国陶瓷工业,2019,26(3):25-29.
- [13] 张彰,张婷婷.文化创新视角下的互动体验类书籍设计研究[J].包装工程,2021,42(20):267-275.
- [14] 胡凯,张凌浩.解读现代陶瓷产品设计中符号意义的传达[J].中国陶瓷,2009,45(4):60-62.
- [15] 吕艳红,任文营.陶瓷产品中材料互动的研究方法[J].中国陶瓷,2013,49(6):71-73.

作者简介:封冰(1980.09—),男,江苏徐州人,副教授,高级工艺美术师,博士,研究方向:传统工艺创新设计及应用、设计教育。

江苏省陶瓷行业协会召开第四次会员代表大会

2024年8月15日,江苏省陶瓷行业协会第四次会员代表大会在宜兴市丁蜀镇紫砂宾馆召开,会议由江苏省陶瓷行业协会第三届理事会副会长兼秘书长史昶主持。会议上,江苏省陶瓷行业协会第三届理事会副秘书长王贵夫宣读《江苏省陶瓷行业协会章程》(修订说明),江苏省陶瓷行业协会第三届理事会副秘书长史小明宣读了《江苏省陶瓷行业协会第四次会员代表大会选举办法》(草案),会议以举手表决的形式通过了99个江苏省陶瓷行业协会第四届理事会理事及3个监事会监事名单,聘请中国陶瓷工业协会副理事长史俊棠为江苏省陶瓷行业协会名誉会长,聘请了鲍建生、何祖伟、邱永斌、石国松为顾问。

(内容来源于公众号《宜兴市陶瓷行业协会》)

“工匠精神”视域下高职陶瓷设计与工艺专业人才培养模式研究

——以无锡工艺职业技术学院陶瓷设计与工艺专业为例

刘佳佳

(无锡工艺职业技术学院, 宜兴 214206)

摘要 本文从“工匠精神”视角出发,分析“工匠精神”的内涵,提炼“工匠精神”的属性,并以无锡工艺职业技术学院陶瓷设计与工艺专业为例,从认知层面、实践层面的视角分析“工匠精神”视域下高职陶瓷设计与工艺专业人才培养的影响因素,尽可能较为全面地总结归纳“工匠精神”视域下高职陶瓷设计与工艺专业人才培养的可行性路径。

关键词 工匠精神; 高职院校; 陶瓷设计与工艺专业; 人才培养; 可行性路径

项目名称: (1) 2022 年度院级立项课程思政专项课题: 高职院校陶瓷设计与工艺专业学生“工匠精神”的培育路径研究, 课题编号: 22kt1084; (2) 2023 年度江苏省科学规划课题: “三师共育, 产教合一”打造陶瓷行业教育新典范 —— 高职院校产教融合的创新教育课程体系研究, 课题编号: C/2023/2/38。

1 “工匠精神”的内涵

《考工记》说:“材有美,工有巧。”工巧之“工”指工匠,工巧之“巧”指技艺高超。在许慎《说文解字》中对于“工匠”的解说是这样的:“工,巧饰之技;匠,木工也。”“工匠”就是指从事某项熟练技巧的传统手工业劳动者。“工匠”一词开始是表示“用某种技艺能工进行谋生”的意义,换言之就是利用自己的某一技艺提供服务或者物品来换取自我的生存。那么为了提高生存质量,获取更多的生活资源,工匠们会自发地进行业务钻研,建立良好的口碑,争取在竞争中占据一席之地,这也是激发工匠们孜孜不倦、精益求精、努力创新的强大内在动力,其中所体现出来的人文精神也就是我们现在所说的“工匠精神”,它是由工匠们自发体现出来的一种对本职业的敬业态度、求新意识,它所传递出来的是工匠们对于专业的专注、执着、严谨、敬业、敬畏、创新等精神。

2 “工匠精神”融入高职陶瓷设计与工艺专业人才培养的影响因素

(1) 从认知层面上来看: 人才培养目标定位不准确

陶瓷设计与工艺专业人才的培养目标定位不准确,缺少对“工匠精神”培养的具体要求,导致培养目标的模糊化,未能够精准对接到市场对陶瓷产品设计的需求,从而忽视了培养学生市场需求的能力。市场需求的缺失直接导致陶瓷设计与工艺专业教育资源的重复交叉投入,从而影响后续的课程体系设置,最终不利于陶瓷产品设计人才的培养。

(2) 从实践层面上来看: 行业企业参与度较低

校企合作是重要的实践环节,为教学提供符合实

际生产的实践环境,进一步加强陶瓷产品设计人才的培养,开展深度密切、多维度的合作。在人才培养方案中校企合作培养的方式单一,实践不彻底,没有体现出多维度的校企合作。在教学设计中没有很好地融入区域产业文化、先进的生产理念等重要元素,造成教学内容与岗位实际需求错位,从而导致“工匠精神”的人才培养效果不佳。

3 “工匠精神”融入高职陶瓷设计与工艺专业人才培养思路

(1) 明确“工匠精神”培育的具体要求

教师依据教育部专业目录规划下制定高职陶瓷设计与工艺专业人才培养方案,将“工匠精神”的培育要求与高职陶瓷设计与工艺专业特点相结合,细化到培养规格中的各维度能力要求中去,以促进三维目标的达成。

(2) 构建校企合作的互惠共同体

高职院校的发展需要真实建立校企命运共同体,以共同育人为目标,互惠互赢才能实现可持续合作、互融发展的生态循环,这也是实现陶瓷设计与工艺专业人才培养的首要条件。首先,学校可以根据企业的需求调整课程设置,培养更符合市场需求的人才,通过合作企业能够获得优秀的毕业生,为企业的发展注入新的活力;其次,校企联合开展科研项目,提高科研成果的转化率和应用价值,企业为学生提供实习和就业机会,降低了企业的招聘成本;最后,校企共同举办各类技术培训和学术交流活动,提升双方人员的技术水平和综合素质,双方可以共同建立研发中心或实验室,提升企业的研发能力。

(3) 分阶段培养

依据学生知识技能的发展规律将“工匠精神”的培养进行润物细无声地分阶段进行,总体目标的实现以进行阶段性、递进性目标的实现,在人才培养的三年时间内应有效融入各门教学设计中,渗透于各项教学活动中,有效促进人才培养总体目标的达成。

(4) 丰富“工匠精神”的培育载体

充分利用地方资源,发挥地方产业集群优势,合理设计入企教育与课程体系,二者相呼应、相补充,让学生在学内学习、校外实训的过程中潜移默化地培育“工匠精神”。

(5) 建立健全“工匠精神”培养的评价体系

结合校内评价、校外评价、教师点评、学生互评、企业专家点评,多维度对学生职业能力、职业素养进行全方位的评价。

4 “工匠精神”融入高职陶瓷设计与工艺专业人才培养路径

(1) 深入挖掘中华优秀传统文化,厚植“工匠精神”,传播优秀传统文化

“工匠精神”的塑造培育是高职陶瓷设计与工艺专业人才培养的核心目标之一,中国自古就是一个有着深厚“工匠精神”的国度,秦国在制度上推行“物勒工名”,要求器物的制造者把自己的名字刻在器物上面,方便管理者检验产品质量,这不仅是产品质量的重要保障,也是传统“工匠精神”传承的重要保证。历朝历代巧夺天工的名瓷名器层出不穷、灿若繁星,从宏阔生动的秦汉陶俑到热情浪漫的唐代三彩,从宁静高雅的宋代青瓷到赏心悦目的元代青花,从缤纷精妙的明清彩绘到绚丽多姿的当代瓷画,每一件美轮美奂的旷世杰作都要经过繁复精细的工序,无数工匠倾注了全部的心力和智慧方成美器。纵观我国历史上的工匠群体,他们在当时有限的社会条件下创造了一系列令人惊艳的作品,中国的瓷器享誉世界,中国古代各类手工匠人以精湛的技艺为社会发展进步创造了价值,为中华文明的形成与繁荣作出了重大贡献,深刻认识优秀传统文化,积极传播、弘扬“工匠精神”。

(2) 稳步推进高职陶瓷设计与工艺专业美育教育建设,确保“工匠精神”深入人心

习近平总书记在给中央美术学院8位老教授的回

信中指出:“做好美育工作,要坚持立德树人,扎根时代生活,遵循美育特点,弘扬中华美育精神,让祖国青年一代身心都健康成长。”从习近平总书记的指示中可以看出教育不只是知识、技能的教育,更是人文素养的培育,做好美育工作是陶瓷设计与工艺专业的必修课,可以通过开设艺术课程,如绘画、雕塑、艺术史等提升学生的艺术素养,通过讲述陶瓷的历史、文化内涵和传统工艺培养学生的文化底蕴,参观陶瓷展览、艺术展等拓宽学生的艺术视野,转变传统教学中老师讲、学生听的模式,设置以实践教学为主的生态教学环境,提供充足的实践机会,让学生在制作中体会工匠精神,在教学中强调细节和品质,培养学生对品质的追求,促进小组项目合作共建,培养学生的团队协作精神和沟通能力,举办各类作品竞赛,激发学生的竞争意识和创新精神,通过校园布置、活动等营造浓厚的艺术氛围,鼓励学生自主创新、发挥个性,培养创新意识,强调敬业精神,教育学生对陶瓷设计与工艺的热爱和执着。

(3) 开展大国工匠走进校园,助力专业人才的“工匠精神”培养

高职院校邀请陶瓷行业的“大国工匠”走进校园,提升高职陶瓷设计与工艺专业人才培养的质量,让学生近距离接触大国工匠,激发对专业的热情。大国工匠分享实践经验和技巧,引导他们加倍努力追求卓越,强调团队合作的重要性,培养协作精神,让学生了解行业最新动态和需求,更好地规划职业发展,传承和弘扬工匠文化,营造崇尚“工匠精神”的氛围,提升学生对自身专业的信心,勇于面对挑战。

“工匠精神”是中华民族优秀传统文化中不可分割的一部分,它所承载了爱岗敬业、乐于奉献、精益求精的丰富内涵,是社会主义核心价值观在一线技能型人才身上的集中体现,将“工匠精神”融入高职陶瓷设计与工艺专业人才培养方案中可以为国家培养技艺超群、吃苦耐劳、勇于创新的高素质技能型人才。

参考文献

- [1] 张木荣. 美育仍是这个时代的迫切任务——《美育辞典》评介[J]. 美与时代(下), 2019(5):55-56.
- [2] 郑志刚. 美当代学校美育弊象述探[J]. 大连大学学报, 2022, 43(1):129-133.

产教融合视域下陶瓷行业电子商务人才培养研究

杨玉洁

(吉林工业职业技术学院经管与艺术学院, 吉林 132000)

摘要 随着电子商务的迅猛发展,陶瓷行业正迎来前所未有的挑战与机遇,为了适应市场需求,提升行业竞争力,产教融合成为陶瓷行业电子商务人才培养的重要途径。本文分析了产教融合的理论基础及其在陶瓷行业中的应用,深入探讨了陶瓷行业电子商务人才的需求现状与培养问题,提出了产教融合视域下陶瓷行业电子商务人才培养的策略与建议。

关键词 产教融合;陶瓷行业;电子商务;人才培养

基金项目:2021年度吉林省职业教育与成人教育教学改革研究立项重点课题“服务区域经济的专科电子商务专业校企合作途径探索与实践”,项目编号:2021ZCZ016。

在信息化、网络化时代的背景下,电子商务已渗透到各个行业领域,成为推动经济社会发展的重要力量。陶瓷行业作为传统产业的代表,正面临着转型升级的迫切需求,电子商务的普及和应用为陶瓷行业的创新发展提供了新的机遇,但同时也对人才提出了更高的要求,因此加强产教融合、推动陶瓷行业电子商务人才培养具有重要的现实意义和战略价值。

1 产教融合的理论基础及其在陶瓷行业中的应用

产教融合是指产业界与教育界通过深度合作共同培养符合市场需求的高素质人才的一种教育模式,它强调教育与产业的紧密结合,实现资源共享、优势互补,促进人才培养与产业发展的良性互动。在陶瓷行业,产教融合的应用主要体现在以下几个方面。

(1) 校企合作模式的创新

产教融合的理论基础在于教育与产业的深度融合,旨在打破传统教育与产业之间的壁垒,实现资源共享和优势互补。在陶瓷行业,校企合作模式的创新成为推动产教融合的重要力量,传统的校企合作往往停留在表面,缺乏深入的合作模式和长效机制,随着陶瓷行业的转型升级和电子商务的快速发展,校企合作模式亟待创新,一方面学校应积极主动与企业对接,了解企业的实际需求和方向,共同制订人才培养方案和教学计划,另一方面企业应积极参与学校的教学活动,提供实践场所和实习机会,帮助学生更好地了解行业现状和发展趋势。创新校企合作模式可以实现教育与产业的深度对接和协同发展,学校可以更加精准地培养符合企业需求的高素质人才,企业也可以借助学校的科研力量和人才优势推动技术创新和产品升级,这种合作模式不仅可以提升人才培养的质量,

还可以促进陶瓷行业的可持续发展。

(2) 课程体系的优化与改革

课程体系的优化与改革是产教融合在陶瓷行业应用中的关键环节,传统的课程体系往往只注重理论知识的传授,忽视对实践能力的培养,然而在电子商务快速发展的背景下,陶瓷行业对人才的需求已经发生了深刻地变化,因此课程体系的优化与改革势在必行。首先,应根据企业的实际需求调整课程内容和教学内,增加与电子商务相关的课程,如网络营销、数据分析等;其次,应注重实践教学环节的设计和,通过模拟电商项目、实地考察等方式提高学生的实践能力和创新意识;最后,还应加强与企业的沟通和合作,共同开发课程资源和实践教学平台,实现资源共享和优势互补。通过课程体系的优化与改革可以培养出既具备扎实理论知识又具备实践能力的复合型人才,为陶瓷行业的创新发展提供有力的人才保障。

(3) 师资队伍的建设与提升

师资队伍的建设与提升是产教融合在陶瓷行业应用中的重要保障,一支高素质、专业化的师资队伍对于推动产教融合、提高人才培养质量具有至关重要的作用。在陶瓷行业电子商务人才培养过程中,学校应加大对专任教师的培训和引进力度,一方面可以邀请具有丰富实践经验的行业专家和企业高管开设讲座或担任兼职教师,为学生提供行业前沿知识和实践指导,另一方面可以鼓励专任教师积极参与企业的实际项目,提高自身的实践能力和教学水平,同时学校还应建立健全的师资队伍管理机制和激励机制,为专任教师提供良好的工作环境和发展空间,通过制定科学的考核评价体系和激励机制激发教师的工作热情和创新能力,推动他们在产教融合中发挥更大的作用。

2 陶瓷行业电子商务人才需求与培养问题分析

(1) 电子商务人才需求特点

随着互联网的深入发展和电子商务的广泛应用,陶瓷行业对电子商务人才的需求呈现出几个显著特点:首先是技术的专业性需求,电子商务领域涉及网站建设、网络推广、数据分析等众多技术领域,要求从业人员具备扎实的专业知识和技能,还需要结合陶瓷产品的特性和市场需求运用电子商务技术进行精准营销和推广;其次是跨界的综合性需求,陶瓷行业电子商务人才不仅需要掌握电子商务技术,还需要了解陶瓷产品的设计、生产、销售等整个产业链的知识,这种跨界的综合性人才能够更好地理解行业特点,将电子商务技术与陶瓷产业相结合,推动行业的创新发展;最后是创新性和实践性的需求,电子商务领域日新月异,要求从业人员具备创新意识和实践能力,能够不断探索新的商业模式和技术应用,提升企业的竞争力和市场份额。

(2) 现有培养方式的问题与不足

目前,陶瓷行业电子商务人才的培养方式主要依赖于高校教育、培训机构以及企业内部的培训,这些培养方式在实际操作中暴露出了一些问题与不足:虽然许多高校都开设了电子商务专业或相关课程,但往往过于注重理论知识的传授,忽视实践能力的培养,教学内容与行业需求脱节,导致学生毕业后难以适应企业的实际需求;培训机构虽然可以提供短期的技能培训,但往往缺乏系统性和深度,难以培养出具备综合素质和创新能力的电子商务人才;企业内部培训虽然可以根据企业的实际需求进行针对性培训,但往往受限于时间和资源,难以进行大规模和长期的培训。

3 产教融合视域下陶瓷行业电子商务人才培养策略与建议

(1) 深化校企合作,实现资源共享

在产教融合的大背景下深化校企合作是实现资源共享、提升人才培养质量的关键,对于陶瓷行业电子商务人才的培养而言,校企合作不仅能够为学生提供真实的实践环境,还能帮助企业获得更多的人才资源和技术支持。为了深化校企合作,双方应建立长效合作机制,明确合作目标 and 责任,学校可以与企业共同制定人才培养方案,根据企业需求调整课程内容和教学内容,企业则可以提供实践基地和实习岗位,帮助学生更好地了解行业现状和发展趋势,同时双方还可以共同开展科研项目和技术创新,实现资源共享和优

势互补。此外,为了推动校企合作的深入发展,政府和社会各界也应给予更多的支持和关注,政府可以制定相关政策鼓励企业和学校加强合作,社会各界则可以提供资金和资源支持,促进产教融合的发展。

(2) 优化课程体系,强化实践教学

在产教融合的背景下优化课程体系、强化实践教学是培养陶瓷行业电子商务人才的重要途径,传统的课程体系往往注重理论知识的传授,忽视对实践能力的培养,因此学校应根据行业发展和企业需求对课程体系进行优化和调整,学校可以增加与电子商务相关的实践课程,如网络营销、数据分析等帮助学生掌握实际操作技能,同时也可以加强与企业的合作,引入企业真实项目作为教学案例,让学生在实践中学习和成长,此外学校还可以建立实践教学基地为学生提供更多的实践机会和平台。通过优化课程体系和强化实践教学可以培养出既具备理论知识又具备实践能力的电子商务人才,为陶瓷行业的创新发展提供有力的人才保障。

(3) 加强师资队伍建设,提升教学质量

加强师资队伍建设是提升教学质量、推动产教融合的关键,对于陶瓷行业电子商务人才的培养而言,需要一支既懂教育又懂产业的高素质师资队伍,学校应加大对专任教师的培训和引进力度,一方面可以组织教师参加行业培训和学术交流活动,提升他们的专业素养和教学能力,另一方面可以积极引进具有丰富实践经验的行业专家和企业高管作为兼职教师或客座教授,为学生带来最新的行业知识和实践经验,同时学校还应建立健全师资考核机制,激励教师积极参与产教融合和人才培养工作,通过设立奖励基金、评选优秀教师等方式激发教师的工作热情 and 创新能力。

(4) 建立评价机制,持续改进培养方案

为了确保产教融合视域下陶瓷行业电子商务人才培养的有效性和针对性,建立科学有效的评价机制至关重要,评价机制不仅能够帮助我们了解当前人才培养的实际情况和存在的问题,还能为我们提供持续改进的方向和动力,我们可以从以下几个方面建立评价机制:首先,建立学生评价体系,通过问卷调查、座谈会等方式收集学生对课程设置、教学内容、实践环节等方面的反馈意见;其次,建立企业评价体系,邀请合作企业对毕业生的综合素质和专业技能进行评价;最后,建立专家评价体系,邀请行业专家对人才培养方案和培养效果进行评估和指导。在建立评价机制的基础上我们还应结合评价结果对培养方案进行改

数字化时代背景下陶瓷艺术品生产策略研究

许昕翔 吴 晟 刘韵琦

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 随着数字化时代的来临, 艺术品领域正面临着前所未有的变革, 陶瓷艺术作为传统文化艺术同样深受数字技术的影响, 迎来了创新与挑战并存的时刻。本文致力于深入探讨数字化时代背景下陶瓷艺术品创作和制作中的创新应用和在数字化平台上的传播策略现状, 分析数字技术对陶瓷艺术品生产的影响, 从而更好地了解新环境下传统陶瓷艺术品的生产策略。

关键词 数字化; 陶瓷艺术品; 品牌生产策略

1 数字技术对陶瓷艺术品市场的影响

数字技术在陶瓷艺术品市场中发挥着巨大的作用, 重新塑造了整个产业格局, 通过在线销售平台、直播带货、社交媒体和电子商务, 艺术家能够将其作品推广至全球, 打破了地域限制, 实现了销售的全球化。数字平台为陶瓷艺术品提供了更广泛的曝光机会, 通过虚拟展览和社交媒体的直接互动, 消费者得以更贴近艺术家的创作过程, 与此同时数字技术也催生了新的销售渠道, 如在线画廊和数字拍卖为陶瓷艺术品的交易提供了更便捷和透明的平台, 短视频直播带货的兴起为艺术家、创作者们提供了更广泛的交易人群, 区块链技术的引入进一步保障了艺术品的真实性和版权, 增加了市场的信任度。总体而言, 数字技术推动了陶瓷艺术品市场的现代化, 为艺术家创造了更广泛的创作和销售空间, 同时也为消费者提供了更多个性化和参与式的艺术体验。

2 当前陶瓷艺术品生产现状

陶瓷作为一门古老而丰富的艺术形式一直以独特的审美价值和文化内涵受到推崇, 传统的陶瓷制作技艺在许多地区依然得到保持和传承, 这包括制陶技术、陶坯处理、釉彩装饰等传统工艺, 其中拉坯成型是制陶的基础, 过程十分讲究, 不仅要注意收缩率, 也要注意整体的造型, 艺术家们通过学徒制度或工艺传承保留并传授着这个古老而独特的手工艺。由于拉坯时间长、效率低等问题, 注浆法被广泛应用到产品制作上, 这是目前大多数日用瓷的成型方法。在数字化时代的背景下传统陶瓷艺术如何与数字技术融合, 如何借助数字化手段进行创新生产, 如何更广泛地触及受众? 这些问题始终困扰着艺术家们。

3 数字时代陶瓷艺术品生产困难原因

(1) 技术门槛和学习成本

技术门槛和学习成本是数字时代陶瓷艺术品生产

面临的主要挑战之一。首先, 陶瓷艺术家需要学习和掌握数字设计软件、计算机辅助设计以及其他相关的数字技术, 需要深入了解软件界面、功能和操作流程, 需要耗费大量的学习时间和精力; 其次, 数字时代的陶瓷生产可能涉及到三维建模、数字雕刻等复杂的技术, 这要求陶艺家具备一定的数学、几何和工程学知识, 理解和运用这些技术需要较高的学科背景和专业培训, 对于一些依赖传统手工技艺的陶艺家而言, 这种学科背景的要求可能是一项巨大的挑战; 最后, 数字化时代背景下陶瓷艺术品生产还需要陶艺家掌握数字化工艺、数字模型设计、三维打印等先进技术, 这些领域的专业知识通常不是传统陶瓷艺术家所熟悉的, 因此需要额外的学习和培训, 增加了技术门槛。

(2) 数字技术的适用性

数字技术在陶瓷艺术品生产中的适用性受到一系列因素的影响。陶瓷艺术数字化与具体的陶艺风格和创作理念有关, 某些传统手工工艺所创造的独特效果和纹理难以通过数字手段完全复制, 因此在一些强调传统手工艺美感的陶艺领域数字技术的适用性可能较为有限。数字技术的适用性还受到市场需求和消费者品位的影响, 如果市场更加倾向于传统手工陶艺的独特性, 数字技术的应用可能会受到一定的限制, 如果市场对于数字化、现代化风格的陶瓷有更高的需求, 数字技术就能更好地适应市场趋势, 数字技术的适用性是相对灵活的, 需要从陶瓷艺术家的创作理念、技术水平、市场需求等多个层面综合考虑, 数字技术并非在所有情境下都是理想的工具, 需要在保留传统艺术特色的同时找到与数字技术相融合的平衡点。

(3) 知识产权和安全隐患

数字时代背景下的陶瓷艺术品往往以数字文件的形式存在, 这使得其容易受到盗版和篡改的威胁, 数字文件的非物质性特点使得作品的复制和传播更为便

捷,从而增加了知识产权被侵犯的风险,陶艺家需要采取有效措施来保护数字文件的安全性,防止未经授权的复制和传播。数字技术的应用可能导致一些新的安全隐患,陶瓷艺术品的数字化生产涉及到网络系统,这使得艺术品的数字信息更容易受到网络攻击和黑客入侵的威胁,艺术家和生产单位需要加强对数字信息的保护,防范网络安全问题。随着陶瓷艺术品数字信息的传播和交流,也可能面临知识产权纠纷的风险,艺术家的设计和创意容易被他人盗用,数字信息的流动性可能导致作品在传播过程中未经授权就被他人使用,这需要建立有效的知识产权保护机制,包括专利、版权等,确保陶瓷艺术品的创作者能够享有合法的权益。

4 数字时代背景下陶瓷艺术品生产对策探究

(1) 技术培训和数字技术普及

为了应对数字时代背景下陶瓷艺术品生产的挑战,需要采取深入地技术培训和数字技术普及措施。技术培训和数字技术普及是一个全方位的战略,涉及多个层面和领域,可以通过建立专业的培训机构或者合作项目来进行,这些机构可以提供结构化的课程,覆盖从基础到高级的数字技术知识,培训课程可以包括数字设计软件的使用、三维建模技术、计算机辅助设计等方面,使陶瓷艺术家能够全面掌握数字化工艺。培训计划应该以实践为导向,鼓励陶艺家亲自动手参与实际项目和案例研究,这种实践性的培训有助于将理论知识转化为实际技能,并促使陶瓷艺术家更好地理解数字技术在创作中的应用。与此同时,数字技术普及也需要从社会层面进行,提高行业和公众对数字技术的认知和接受度,通过开展数字艺术展览、数字文化节等活动将数字技术与艺术相结合,引起公众的兴趣。艺术家的数字化创作成果应该在各类展览中得到展示,以便更多的人了解和欣赏数字时代的陶瓷艺术。

(2) 合作交流和远程协作

在数字时代背景下陶瓷艺术品生产中,合作交流和远程协作是推动创新和提高生产效率的关键,这需要建立有效的合作机制和采用先进的通信技术,促使陶瓷艺术家与其他相关方之间的交流合作更加紧密和高效,我们需要通过创建数字化的陶艺家社群、平台或协会来建立合作网络,在这个网络中陶瓷艺术家能够分享经验、讨论创意、寻找合作机会,这种合作网络可以通过在线论坛、社交媒体等形式建立,使得陶

艺家之间能够随时随地进行交流。远程协作工具的使用也是促进陶瓷艺术家之间合作的关键,通过视频会议、实时聊天工具和在线文档共享平台,陶瓷艺术家能够在不同地点进行即时地沟通和协作,这种远程协作的方式有助于解决地理距离的问题,促进全球性的合作,通过这种远程协作也提供了虚拟工作室的可能性,陶瓷艺术家可以通过共享数字文件、参与远程设计会议等方式实现不同地区甚至不同国家的艺术家之间的协同创作,这为跨文化合作和创意碰撞提供了更广泛的机会。在建立合作网络和远程协作的过程中,陶瓷艺术家需要建立信任和透明度,通过共享设计理念、提供实时反馈能够更好地理解彼此的创作理念,确保协作项目的顺利进行。

(3) 整合传统与数字技术

整合传统手工艺与数字技术是一个富有挑战性但又充满创意的课题,这一整合旨在保留传统陶瓷艺术的独特魅力,同时借助数字技术的创新性推动行业的发展。整合可以通过数字化设计和传统手工艺的结合来实现,艺术家可以使用数字技术进行初步地设计和模型制作,然后将数字化的设计导入传统的陶艺工艺中,通过手工技艺进行精细加工和修饰,这种方式既能够利用数字技术提高设计的精确度和效率,又能够保留手工制作的独特性和艺术感。艺术家利用数字技术可以在陶艺创作中引入个性化和定制化,能够根据不同客户的需求和创意进行个性化定制,满足市场上多样化的需求,这种整合使得陶瓷艺术品更能够贴近消费者的个性化诉求。数字技术还可以用于陶瓷艺术品的生产和展示,通过三维打印技术可以实现一些复杂结构和难以手工完成的设计,数字化的展示方式如虚拟展览和在线画廊为艺术家提供了更广泛的展示平台,使作品可以被全球观众欣赏。

在整合传统与数字技术的过程中,艺术家需要不断尝试和探索找到两者之间的最佳平衡点,这需要对传统手工工艺的深刻理解,同时也需要掌握数字技术的应用技能,成功地整合还需要艺术家具备创新思维,能够将数字技术与陶瓷艺术的精髓相结合,创造出独特而富有表现力的作品。

(4) 个性化和定制化服务

在数字时代背景下,个性化和定制化服务对陶瓷艺术品品牌而言不仅是一种创新,更是建立深层次客户关系的关键。个性化和定制化服务致力于满足每个客户独特的需求和兴趣,强调消费者在购物过程中的个性体验,客户参与到设计过程中选择他们喜欢的颜

色、图案、形状等元素,这种定制设计不仅满足了客户的个性化品位,还增加了他们对艺术品的情感投入,在顾客消费时建立独特的购物体验,在线平台可以通过提供虚拟现实技术手段为客户创造独特的购物体验,这种个性化的交互方式使购物变得更加有趣和个性化,如得物平台的虚拟3D功能,客户可以进入该页面360°观察自己喜爱的陶瓷艺术品,并且导入不同场景让陶瓷艺术品在虚拟现实成列。

通过个性化和定制化服务,陶瓷艺术品品牌可以建立更为深厚的客户关系,满足客户对于独特、个性化艺术品的需求,进而提升品牌忠诚度和口碑,这也为品牌在数字时代背景下创造更具竞争力的优势。

5 结语

在数字化时代背景下,陶瓷艺术品生产策略的研究呈现出丰富多彩的发展趋势,通过深入探讨数字技术在陶瓷艺术品领域的应用,我们得以窥见未来的可能性,陶瓷艺术品的生产有了新的发展机遇。我们必须不断创新,利用好数字技术结合社交媒体、个性化服务和大数据数字营销,陶瓷艺术品品牌才能够更好

地适应当今信息化、多元化、全球化的市场环境,为陶瓷艺术品的创造、传播和市场拓展带来全新的可能性。

参考文献

- [1] 裘涵. 互联网+艺术品:艺术品电商的问题与发展趋势[J]. 美术观察,2016(1):15-17.
- [2] 郑菁菁. 新媒体环境下陶瓷艺术品品牌传播的策略研究[J]. 品牌研究,2020(2):33-34.
- [3] 荣琪明. 玉器文玩艺术品数字化展示与传播研究[J]. 天工,2020(6):38-40.
- [4] 赵芳茹. 线上数字艺术品销售及其环境影响[J]. 丝网印刷,2022(24):64-66.
- [5] 张瑾瑜,邹玉韞. 技术与媒介变革背景下艺术品市场的数字化转型[J]. 人文天下,2023(1):15-20.
- [6] 陈晓茹,吴靖,张弘毅. 大数据和虚拟现实在艺术品电商中的应用研究[J]. 现代商业,2023(2):20-23.
- [7] 刘莹,张培培. 基于虚拟现实技术下艺术品电商的研究综述[J]. 电子信息,2017(19):44-45.

(上接第45页)

进,针对存在的问题和不足及时调整课程内容和教学环节,加强师资队伍建设等,同时我们还应关注行业动态和技术发展趋势,不断更新人才培养理念和模式,确保培养出的电子商务人才能够适应行业的发展需求。

4 结语

产教融合视域下陶瓷行业电子商务人才培养是一项长期且复杂的任务,通过深化校企合作、优化课程体系、加强师资队伍建设以及建立评价机制等措施可以有效地提升陶瓷行业电子商务人才的培养质量和水

平,这不仅有助于推动陶瓷行业的创新发展和转型升级,也为我国电子商务领域的未来发展提供有力的人才支撑和智力保障。

参考文献

- [1] 王秋红. 产教融合视域下陈设陶瓷艺术在软装设计教学中的应用[J]. 陶瓷科学与艺术,2023(10):110-111.
- [2] 邬睿琦,周京金,肖江菲,等. 产教融合视域下陶瓷英语直播人才培养探索——以景德镇陶瓷大学外国语学院为例[J]. 陶瓷,2024(3):103-105.

作者简介:杨玉洁(1981.08—),女,汉族,黑龙江鸡西人,硕士,吉林工业职业技术学院经管与艺术学院副教授,研究方向:电子商务。

论 17 至 18 世纪花鸟画瓷盘的审美价值

鲁立早

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 17 至 18 世纪, 海内外各地对陶瓷的喜爱使得陶瓷业的发展日益兴盛, 以花鸟画为题材绘制的瓷盘受传统花鸟画影响, 囊括釉上、釉下等多种装饰方法, 技术水平与艺术表现皆有所提升, 彰显了陶瓷艺术的人文精神及审美思想。本文通过梳理 17 至 18 世纪的花鸟画瓷盘, 分析其审美表现, 探求这一时期影响花鸟画瓷盘发展的因素, 研究其审美价值。

关键词 花鸟画瓷盘; 审美价值

1 17 至 18 世纪花鸟画瓷盘的艺术表现

(1) 内容题材

17 至 18 世纪花鸟画瓷盘中的动物题材大致分为两类: 一类是自然界中常见的鱼、虫、鸟、兽, 另一类是神话故事中的龙、凤、神兽。鱼、虫、鸟、兽等带有美好寓意, 如蝴蝶、鸳鸯、鲤鱼、蝙蝠等; 神话故事中的龙凤、麒麟、九色鹿等被百姓赋予了美好神圣的意义。瓷盘中的植物纹样有花卉、果蔬等, 其中石榴、桃子有硕果累累、福寿绵延的寓意。在题材的选择上不仅要使瓷器具有观赏性, 也要有深刻的内涵, 传达于人美好视觉体验的同时立足于深厚的文化底蕴, 将中国美好、繁荣、兴盛的社会景象展现出来。

(2) 彩绘种类

《陶雅》中说: “新世界之瓷, 以彩画为贵。” 17 至 18 世纪陶瓷业发展迅速, 技术上不断精进, 绘制类型也愈加丰富, 以釉下、釉上、加彩为区分, 花鸟画瓷盘的绘制皆有涉及。釉下彩中以青花为代表, 承袭元青花绘制技法, 从勾线填色发展至分水填色, 学习了水墨画中的墨分五色, 青花区别于宋代白底黑花的形式, 画面有了层次与空间的表现, 更为丰富。釉上彩以五彩、粉彩居多, 《饮流斋说瓷》记载: “清代彩瓷变化繁迹, 几乎不可方物, 康熙硬彩, 雍正软彩。” 康熙五彩使用焦墨色勾勒轮廓, 画面结构更加严谨, 类似工笔画, 五彩瓷盘的整体风格趋向于传统绘画。雍正、乾隆时期的粉彩发展成熟, 受珐琅彩影响, 色彩丰富、晕染自然, 工艺上增加玻璃白打底, 使得画面粉嫩柔润, 且这一时期受恽南田绘画风格的影响, 绘于瓷盘上的花鸟画有工笔也有写意, 《饮流斋说瓷》记载: “雍正花卉纯属恽派, 没骨之妙可以上拟徐熙, 草虫尤奕奕有神。” 为增添陶瓷装饰的色彩层次, 这一时期有将釉上与釉下彩结合的彩绘技法, 有青花五彩、青花矾红、青花描金、斗彩等。

(3) 瓷盘造型

17 至 18 世纪的花鸟瓷盘造型分为传统盘形与外销类盘形。传统盘形以圆形口沿为基础, 宽口、浅腹, 圆形口沿的瓷盘趋向平面, 在绘制图案时更为自由。花口盘口似花瓣, 观赏性更高, 制作工艺更为复杂, 所以商品价值更高, 在外销瓷中也很受欢迎。外销类型的盘形与欧洲日常使用的金银器更为接近, 整体以方形为主, 在细节处多作变化, 常见有八边形的长盘, 两长两短, 配合海外不同的饮食习惯, 大多方形长盘面积更为宽大, 除此之外还有许多异形瓷盘, 如叶形瓷盘、贝壳形瓷盘等, 这类瓷盘一般盘腹较深, 以造型为主, 装饰纹饰简单。

(4) 边饰与独立花鸟画

17 至 18 世纪的花鸟画瓷盘装饰大致分为有边饰与没有边饰。瓷盘中的边饰一般绘制于盘口沿, 分割画面、衬托主体, 数量愈多, 瓷盘画面装饰感愈强。花鸟画瓷盘中的边饰多以缠枝花卉为主, 边饰的种类常与主体花鸟类似, 虽与中心主体分割, 但又互为呼应。17 世纪主体物的绘画性提升, 部分瓷盘的边饰愈发简单, 空间占比减少, 将视觉重点都安排于主体花鸟画中。花鸟画瓷盘中没有边饰的这一类瓷盘主体物的布局受绘画构图的影响, 以“折枝”方法为主, “折枝”式构图更贴合盘形, “取景小, 物象大”, 正是因为画面的内容不多, 所以细节处也能刻画得入木三分。“过枝”的构图形式将盘内壁与外壁展开构图, 自外壁开始枝干绘制横跨口沿, 再延伸至内壁, 《饮流斋说瓷》载: “过枝花杯、碗雅称隽品”。

2 17 至 18 世纪花鸟画瓷盘兴盛的原因

(1) 传统花鸟画影响

花鸟画瓷盘绘制在用笔着墨与构图布局上都深受花鸟画影响, 如线条借鉴了花鸟画的钉头鼠尾描、铁线描、柳叶描等, 着墨学习水墨画的皴、擦、点、染,

其表现形式有别于纸本绘画,但艺术思想又与传统绘画理论相通。

(2) 彩绘瓷的发展

陶瓷装饰技术不断精进,工艺不断提高,青花料在选材上使用国产料,避免产生烧制后线条晕染、釉面产生铁锈斑等问题,同时彩绘瓷的种类有所增加,不仅发展了釉上彩,还有釉上与釉下相结合的方式,丰富了瓷面的色彩,也为陶瓷装饰增添了更多的可能性。

(3) 海外市场的开拓

花鸟作为世界艺术创作共通的题材,随着外销瓷的发展,将花鸟画绘制在瓷器上展现了中国花鸟画的技法与水墨效果,也彰显了中国独特的审美思想、深厚的文化底蕴与陶瓷大国高超的制瓷水平,不断地吸引着海外人士对中国花鸟画进行欣赏、研究。

3 17至18世纪花鸟画瓷盘的价值体现

(1) 形式创新与理论延续

花鸟画瓷盘与传统花鸟画有着异曲同工的绘制方式,也必然受到同种绘画思想的影响。南北朝强调“形似、神韵”,有“万趣融其神思”的美学思想;唐朝提出重“形、骨、意”的绘画思想,以“师法自然”为基础,取景自然、造物自然,以形写神、以神达意;宋时重“理”,强调美在形式之外,万物有常理,万物之理便是艺术创作的本源所在。17至18世纪的花鸟画继承前朝的审美思想,“形、神、意、理”都是花鸟画的审美评判标准,花鸟画中强调意与情,“气韵藏于笔墨,笔墨都成气韵”,表现的是自然之物,却又表达了主观的心境与情感。

(2) 人文精神

花鸟画与陶瓷不单是传统艺术种类,也是民族艺术审美的表现,“笔墨本无情,不可使运笔者无情;作画在摄情,不可使鉴画者不生情。”花鸟画瓷盘的绘制结合了花鸟画与陶瓷的共性,传递了符合时代意境的人文精神。儒家将自然万物的属性特征与人的道德精神品质作比拟,《论语·雍也》中说道:“知者乐水,仁者乐山。知者动,仁者静。知者乐,仁者寿。”仁爱智慧的人能从自然万物中看到自身的天性追求与精神感受,花鸟画既是对自然花鸟的艺术创作,也能从中感受到人的精神品质,人对于自然有主观的理解,对万物歌咏言语不能表达的情感通过客体来抒发,承载了主观感受的客体必定存在着人文价值。

(3) 审美价值

17至18世纪的花鸟画瓷盘包含了实用与审美两种艺术特性,是装饰艺术向绘画艺术的过渡,它具有外在的形式美与内在的意境美。从追求造型的准确到注重气韵的表达,花鸟画瓷盘不断吸收传统绘画的特征,笔墨线条有节奏、力量、质感,从程式转变为流动,不仅从色彩上丰富画面,釉上与釉下彩的结合使得工艺效果上也有所创新。在意趣表达上,画家们赋予其主观情感,观察自然、感受生活,遵循“外师造化,中得心源”的思想,艺术创作的根源就是自然。这一时期的花鸟画去符号化,画家通过内心的感悟与构思对花鸟再造,融合了人文与自然,达到“天人合一”的境界。花鸟画瓷盘的发展从无到精,从日常用具发展成可鉴、可赏的艺术品,它沉淀了千年的文化艺术精髓,与绘画理论杂糅,呈现出17至18世纪时期璀璨夺目的模样,花鸟画瓷盘是民族艺术阶段性的代表作,是绘画与工艺创新的瑰宝,也是人文主义的胜利。

4 总结

花鸟画瓷盘的发展提升了陶瓷艺术的审美意识与思想内涵,与传统绘画联系,遵循着时代的绘画理论与美学观念,它不只是作为商品存在,也承载了前人的思想情感。中国传统艺术重情重意,花鸟画瓷盘的传承弘扬了传统文化,展现了深厚的文化底蕴与精神内涵,向海外各地展示中国传统艺术的雅韵风度,也吸收外来的优良文化融合创新,在陶瓷创作中开辟出一条新的艺术道路。

参考文献

- [1] 朱良志. 中国美学名著导读 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2004.
- [2] 陈传席. 中国绘画美学史 [M]. 北京: 人民美术出版社, 2012.
- [3] 牛钿仪. 明清时期花鸟画题材彩绘瓷研究 [D]. 西安: 西北大学, 2021.
- [4] 范正雯. 明清时期不同题材的中国画对青花瓷绘画的影响 [J]. 天工, 2021(7): 16-17.
- [5] 马晓宇. 明清外销瓷花卉纹样研究——以菊花为例 [D]. 北京: 北京印刷学院, 2021.
- [6] 郭荣健. 中国花鸟画形神意趣的审美渊源及建构 [J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2023(3): 168-172.
- [7] 伊冠闻. 明清外销瓷日用餐具器形研究 [D]. 北京: 北京印刷学院, 2023.

作者简介: 鲁立早(2000—), 景德镇陶瓷大学在读硕士, 研究方向: 陶瓷绘画创作与理论研究。

陶文化融入造型基础在线开放课程建设的研究

施丽娟

(无锡工艺职业技术学院, 宜兴 214206)

摘要 中国拥有悠久的陶文化历史, 宜兴享有“中国陶都”的美誉, 无锡工艺职业技术学院因陶而生、因陶而兴, 陶文化是学院的文化母体, 而造型基础课程是学院艺术设计专业的一门基础性课程, 在课程教学过程中自然融入宜兴本土陶文化, 结合宜兴地域产业的优势将陶文化有效地融入课程教学中, 课程教学实践案例以视频、图片、文本等方式通过学银在线、智慧职教等网络在线平台上传, 建立造型基础在线开放课程, 有效地将宜兴陶文化传播出去, 将中国传统文化进一步弘扬, 最终将美育巧妙地融入造型基础在线开放课程建设之中。

关键词 陶文化; 造型基础; 在线开放课程建设

项目名称: (1) “纺织之光”中国纺织工业联合会职业教育教学改革研究项目“美育视阈下高职艺术设计专业造型基础在线开放课程建设研究与实践”成果, 项目编号: 2023ZJJGLX122; (2) 无锡工艺职业技术学院校级金课项目“造型基础”课程建设成果, 项目编号: 6222JK105。

1 宜兴陶文化

陶文化是一种历史悠久的文化形式, 起源于新石器时代, 从新石器中期的夹砂红陶、晚期的黑陶, 商周的原始青瓷, 春秋的印文陶, 秦汉的釉陶到晋唐的青瓷, 宋元至明清的均陶和紫砂陶, 宜兴的制陶历史从未断绝。谈及紫砂离不开宜兴这座城市, 宜兴紫砂陶制作技艺在 2006 年被列为第一批国家非物质文化遗产名录, 可见宜兴紫砂陶文化在中国传统文化中占据着重要的地位。宜兴紫砂陶有着独特的艺术特点和文化气息, 是集实用与艺术为一体的工艺品, 得到全国乃至全世界的认可。

(1) 宜兴紫砂陶的特点

宜兴紫砂陶具有透气性能、可塑性强、收缩率小、呈色丰富的天然优点, 因此宜兴紫砂茶具具有“泡茶不走味, 贮茶不变色, 盛暑不易馊”的三大优点。宜兴盛产茶叶, 宋代苏轼曾居宜兴, 深研宜兴茶叶在饮用时与紫砂茶壶的交相辉映之趣, 对宜兴茶文化和紫砂文化归于统一的发展作出了巨大贡献。

(2) 宜兴紫砂陶的文化内涵

紫砂壶在使用过程中会随着时间不断地变光、变色, 其“润如古玉、光可鉴人”的特点让使用者与收藏者们着迷。紫砂壶表面的装饰艺术是其文化内涵的深刻体现, 古朴醇厚的质地与文人的气质十分相似, 以壶养性、托壶言志、以壶传艺等形式一直延续在紫砂壶的制作与设计中, 这些内涵共同构成了紫砂文化的独特魅力, 也使其成为了中国传统文化的重要组成部分。

2 造型基础在线开放课程内容及建设

造型基础课程作为艺术设计专业的基础课程之一, 其重要性不言而喻, 对造型能力的培养是基础, 将当地的文化进行深层次探讨, 融入课程之中并深入课程内涵, 让学生学起来不枯燥无味, 有助于提高学习者的兴趣, 学习专业知识的同时也能灵活运用。造型基础在线开放课程内容主要为设计素描、设计色彩、速写等, 为提升学习者的观察方法与造型能力训练而设置, 通过造型基础在线开放课程的建设能将数字化的教学进行推广, 在线平台资源可面向全国, 方便学生线上学习, 同时也能给需要进行美术基础学习的群体提供机会。

(1) 造型基础在线开放课程的主要内容

造型基础在线开放课程分为八个章节, 主要包括设计素描、设计色彩、设计采风、主题创意设计等部分, 每个模块以微课视频、文本课件、章节测试等任务点组成, 学生能够在课前、课中、课后根据自己的时间合理安排学习, 并完成相应的任务。课程包含了 68 个原创教学视频, 在设计采风部分大多采用实景拍摄, 如: 校园写生环节选取了学院内的特色龙窑进行写生, 学生在看到视频的时候会有真实感, 还能去现场结合视频进行实地验证; 设计采风部分还融入了 21 个安徽西递采风视频, 课程包含 1~2 周的外出写生实践, 在写生地点进行现场拍摄微派建筑、植物等视频记录。现场记录的方式既提升了教学的效果, 也方便后期学生的在线学习, 为课程的丰富性打下基础, 也是本门在线开放课程的特色之一。

(2) 造型基础在线开放课程的建设

作为基础性的课程，造型基础有着丰富的资源，而如何建设得有特色需要经过一番思考，在线开放课程建设的前期，通过线下实践教学发现了一些问题，如果从传统的教学模式出发，先画几何体，再画静物、色彩等，这些练习很难提高学习者的兴趣，通过融入宜兴本土的一些文化知识，如在素描设计环节通过分析宜兴紫砂陶刻纹样，了解书画的一些知识，学习者能明白线条的重要性，点、线、面的处理正是素描关系，那么学好素描对今后的专业学习也是很有帮助的，学生领悟到这个道理，对素描相关的知识点学习也会带有方向性地理解，视频教学中有相关紫砂笔筒、紫砂壶、紫砂盘陶刻的全过程，方便学生进行课外拓展知识的学习。

(3) 造型基础在线开放课程建设的意义

造型基础在线开放课程建设具有多重意义。首先，课程资源丰富，有视频、文本、ppt、案例、章节测试等内容，这些资源在线分享，方便本校学生随时学习，同时在学银在线、职教平台都有同步建课，外校学生、爱好本门课程的人可选课学习，在线开放课程扩大了课程的使用范围，是线下课程中无法达到的效果；其次，课程内容根据实践教学情况实时地更新内容，在线教学与线下教学有机地结合能够调动学生的积极性，使教学效率有所提高；最后，课程的在线开放有很多互动、讨论、课程评价等环节，通过这些环节能够有效地提升课程的教学质量，根据建议教师可及时地更新内容，使教学内容能够实时根据学习用户的需求进行更新调整，因此建设造型基础在线开放课程具有深远的意义。

3 陶文化元素融入造型基础在线开放课程建设中的应用

造型基础对专业学习有重要的作用，以素描部分为例，可以锻炼学生的观察方法，提高对物体的造型感知能力，这些需要时间进行训练学习。结合近年来的教学实践，发现将教学知识点和本土文化结合是一个有效的方法，因无锡工艺职业技术学院地处宜兴，宜兴素有“陶都”的美誉，陶文化元素就是一个很好的切入点，陶文化相关知识的调研获取也比较便利，如在宜兴陶瓷博物馆、宜兴美术馆、丁蜀镇陶瓷公司与作坊等实地进行调研，有助于学生对陶文化知识的一手资料收集。设计素描练习离不开线条的归纳处理，宜兴陶刻装饰也离不开线条的创意表达，设置古陶纹样主题，让学生寻找古陶纹样图片，通过图片资料的

收集模仿陶纹样进行素描练习，以陶盘为载体将纹样进行设计，以合适的比例关系将纹样呈现在陶盘中，学生在学习素描的过程中还能收获自己参与制作的紫砂陶作品，提高了学生的积极性，陶文化元素融入造型基础课程是本门课程与其他课程的不同之处。

(1) 陶纹样的解读

陶纹样是指在陶器皿上进行装饰的图案，陶瓷纹样有很多，比如云纹、如意纹、回纹、几何纹、漩涡纹、寿字纹、福字纹等，传统的纹样多数具有吉祥如意。在造型基础课程中，以中国传统陶纹样为任务点，搜集陶纹样的相关知识，有助于学生对传统文化认同感的提升，从而增强文化自信。

(2) 陶纹样中所传达的造型语言分析

陶纹样不同所蕴含的意义也有所不同，而线条是陶纹样重要的造型语言，例如彩陶纹样以螺旋纹、锯齿纹和葫芦纹为主，流露出古朴而又流畅的线条美。彩陶纹样分为半坡型、马家窑型、庙底沟型等五种类型，以鱼纹和人面纹为典型装饰的半坡型纹样擅长运用直线组成直角三角形，艺术表现手法较为原始和朴实，以花瓣纹和动物纹等为代表的庙底沟型纹样擅长运用黑白双关的手法，给人一种韵律之美。在造型基础设计素描部分，以不同时期的陶瓷纹样为出发点分析其造型语言特征，锻炼学生的观察和归纳能力。

(3) 陶纹样在主题性创作中的实践

造型基础主题创意模块是一个综合能力锻炼的模块，在前期素描、色彩课程基础上将陶纹样进行解读与分析之后将其运用在紫砂陶上，如在直径30 cm的紫砂陶盘上进行陶纹样的设计与制作，针对直径30 cm这一尺寸空间进行合理布局画面，需要学生有构图的空间布局能力，在陶纹样具体刻绘时体现了素描的黑白灰关系，画面的疏密关系处理，最后烧制成功的作品还需要进行色彩装饰处理。在整个作品创作的环节中，学生搜集陶纹样并对其取舍，合理地运用到紫砂陶盘上，最后进行成品的色彩装饰，整个过程中学生不仅掌握了素描、色彩的基础知识，还能将其转化为文创产品，调动了学生学习的积极性。造型基础在线课程中也融入了这方面的教学视频，方便学生与传统文化爱好者的学习。

4 小结

陶文化融入造型基础在线开放课程建设的研究是经过长期的一线教学实践，在产教融合背景趋势下的产物，发挥宜兴陶文化的地域优势，以陶文化元素为切入点融入造型基础教学任务中，通过教学任务模块

陶瓷文创产品设计研究

——以陶瓷书法装饰为例

朱希睿 蒋丛林

(景德镇学院, 景德镇 333000)

摘要 随着社会的发展,人们在精神上的追求逐渐提高,生活中处处都体现着个人审美的不同,作为我国两大国粹的陶瓷和书法在如今这个科技发达的时代做到了完美结合,艺术家们通过不同装饰的运用和设计使陶瓷形成一种全新的艺术形式,同时艺术家将书法的艺术形式呈现在陶瓷上,在光线的照耀下呈现出温润如玉的质感,正如中国人深藏骨子里谦谦君子的气度。

关键词 陶瓷;书法;文创;产品

项目名称:非物质文化遗产之陶瓷书法融入现代陶艺创作研究,项目批准号:YS21121。

1 书法在陶瓷上的运用

优秀的传统文化是民族的重要根基,艺术家们通过对传统文化进行深入了解和艺术创新,使其展现出年轻的艺术活力,了解当代陶瓷的审美方向与书法艺术的创新,结合光影创作出既符合当代审美又不失传统文化艺术美感的作品。

书法是我国文化的根基,是我国十大国粹之一,承载着中华文明的发展历史和根基,古往今来书法不仅是一种记事的载体,也是中国独有的艺术门类。抽象的线条体现的不仅仅是书法家的艺术修养,书法艺术的创造本身便是个性的表现,没有个性的作品就没有艺术价值,无法展现创作时作者的情绪波动。随着社会的发展,书法已经成为了纯粹的艺术表现形式,书法的表现形式随着社会的进步而进步,艺术家们对书法进行艺术加工并将其呈现在陶瓷上,既符合当代审美也不缺失原有的美感。书法与陶瓷的结合以往只是存在于器型的题款上,并没有传统书法中那么多形式和风格。不同于纸质书法艺术,陶瓷上的书法在审美表现上更加多元化,不论是器型、釉色、构图还是制作工艺,书法艺术装饰在陶瓷上有着无限的可能。如今随着书法艺术的发展和陶瓷制作工艺的精进,景德镇的书法家们将书法这一艺术表现手法通过不同的陶瓷装饰呈现出不一样的装饰效果。

陶瓷的装饰分类有很多种,大体可分为釉上和釉下。在釉上绘画时,由于透明釉釉面非常光滑,没有纸张那么大的摩擦力,所以在釉上表现书法时会有与纸张不同的书写感受,不过在景德镇也有书法家在坯体上喷粗糙的釉料从而达到与纸张书写相似的感觉,并且根据不同的釉料材质表现出不同的视觉效果,比如将书法表现在与宣纸颜色和质感相似的釉面上,像

是镶嵌在瓷器上的一张宣纸,不仅仅有传统形式的书法表现,还有在大时代背景下与设计相结合的新的陶瓷书法表现形式,既保留了传统书法的书写性,又运用设计的理念将字排布成一个新的效果。书法在现在的审美影响下已经发展出了多种装饰手法,不仅仅局限于纸张上,还运用于不同的工艺品装饰或者是一些其他装饰中,形式和载体越来越丰富。在陶瓷上常采用书画结合或者是用传统的颜色釉进行创作,所呈现的效果各有千秋,用青花在坯体上进行装饰表现出的效果让人耳目一新,运用颜色釉的窑变做出沧桑的艺术效果也让人觉得书法的形式在不断地更迭和创新,景德镇陶瓷书法家尹志军老师的陶瓷书法作品(见图1)运用陶瓷青花做出的肌理为背景,使得书法在陶瓷上呈现出新的面貌,也创新出了一种新的书法艺术表达形式。

图1 尹志军陶瓷书法作品

在陶瓷艺术这个多样化的领域中,书法可表现的形式多种多样,艺术家们将书法装饰在立体陶瓷器型上,通过装饰手法使其更加富有层次感和形式感。陶瓷书法作品往往通过浮雕、凸起、阴刻等立体表现手法在陶瓷表面刻画出富有层次感的文字和图案,艺术家们通过提取书法的单个字进行重组来达到不同的艺术效果,通过釉面进行雕刻来做出古人碑文沧桑、古拙的艺术效果。经过艺术家的手法处理,书法也可在陶瓷上与其他艺术元素相结合,以达到不同的艺术效果。陶艺家通过特殊的陶瓷材料制作出薄如纸的陶瓷作品,通过材料转换呈现出纸张的效果,上面写有天下第一行书《兰亭序》的部分内容,如同纸张卷好堆

放在那,纸到瓷的转化以及书法的呈现效果都给予作品一种全新的艺术形式和表达方式。

陶瓷艺术家们尝试在陶瓷上表现碑刻的书法效果,通过不同釉色的发色效果和质感,利用坯体的可塑造型在厚的坯体上刻出立体的书法艺术效果,将不同的书体呈现在同一平面上,喷绘较为粗糙的釉料来表现古代碑刻的厚重感,边角的篆刻痕迹使得整个作品的厚重感更加强烈。

2 陶瓷书法灯具的装饰手法

随着近几年国潮文创风的掀起,多种艺术形式呈井喷式发展,书法也紧随其后。现代喜爱书法的年轻人通过对书法的学习和理解将其运用到空间或是日常用品的装饰上,书法艺术最显著的特征在于线条的韵律美、结构的和谐美和笔触的情感表达,这些线条不仅仅是文字的载体,更是承载着深厚文化内涵与个性化情感的艺术表现。

我国拥有丰富的文化底蕴,文化的载体也丰富多样,灯具就是其中之一。在悠久的历史中,灯具随着各个朝代的审美变化,其制作工艺和图案装饰也在不断变化,而在现代信息大爆炸的背景下,灯具的设计也在不断地创新,创作者将书法通过错乱和块面的排布表现在不同的灯具造型上,或将带有特殊寓意的文字以书法形式装饰在灯具上,配合灯光的效果让书法成为一种日常生活中的审美元素,不仅仅增添了生活中的趣味,也呈现出了个人的审美喜好,将书法运用在不同的灯具造型上,多种字体的巧妙结合形成一种新的表现形式,根据不同的灯具造型来选择书法的字体和形式,与器型契合达到令人满意的效果,根据所需要的艺术效果去自由搭配,更加具备艺术的自由性。

在国家多种政策的扶持下,我国文创产品不断地被开发和创新,陶瓷灯具也在现代工艺和社会大趋势的推动下不断地发展。陶瓷作为我国文化传承的载体,工艺精湛、器型精美、形式多样,在当代信息大爆炸的背景下呈现出更多的艺术形式,灯具的设计也随之不断发生变化,艺术家们通过不同的材料呈现的艺术效果设计出各种各样精美的陶瓷灯具,通过对造型的设计或是画面的装饰创新出不同的效果。如今时代发展迅速,科技进步带来了产业的快速发展,陶瓷也能够做到薄如纸的程度,艺术家们在薄胎灯具上绘画,通过厚度和材料达到透光的效果,比如玉泥制成的陶瓷透光性强,质感温润如玉,很多艺术家会使用玉泥做出自己想要的灯具造型。

随着审美的提高,书法的表现形式也在不断变更,逐渐被融入人们的日常生活中,废墟的墙壁、空间的装饰都是书法可拓展的方向,创作者将书法的装饰性加入到陶瓷灯具上,通过与陶瓷材料的结合以及灯光与书法字形的碰撞,让书法呈现出不同的面貌。创作者在立体的陶瓷器型上雕刻出不同书体的字形,有些是完整的字形,有些是缺少一些笔画的字,灯具内部发出的光透过那些镂空的部分让字形更加饱满,结合暗色质感的釉面,沉重的气息通过光的照亮显得更加精致,而那些缺少笔画的字体也给人一种若隐若现的感觉。

3 总结

随着时代的发展,中国人对于自己的文化认可程度在不断提升,传统文化正在与时代接轨,书法以贴近生活的方式不断出现在大众的视野里,更加具有装饰性和画面感,书法融入到生活里不仅仅是文化的弘扬,更是创意的体现。

(上接第52页)

化的设置细化知识点,每个知识点环环相扣、难度循序渐进,学生在掌握专业基础知识的同时也感受到中华传统陶文化的魅力,对陶文化元素进行解析学习,将纹样运用在紫砂器皿之上,通过动手实践完成属于自己的作品。在整个过程中,学生对宜兴紫砂陶有了深刻地认识,锻炼了理论知识与实践相结合的能力,从而也发挥了职业教育“做中学、做中教”的优势。

参考文献

[1] 张倬, 王晓静. 民族文化视域下非遗陶艺在文创产品设计中的应用探究[J]. 太原城市职业技术学院学报, 2023(12): 194-196.

[2] 吕欣欣. 基于网络教学平台的艺术设计专业造型基础课程评价体系构建与实践研究[J]. 中国现代教育装备, 2020(15): 7-10.

[3] 童艳. 动画造型基础在线开放课程建设研究[J]. 美术教育研究, 2016(23): 167.

[4] 孙伟. 混合教学模式下在线开放课程的建设与应用[J]. 电大理工, 2024(1): 39-43.

[5] 李玮, 施丽娟. 艺术设计专业“造型基础”课程本土文化思政教育研究[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(10): 22-23.

[6] 姜宇, 黄芳. 高等职业院校在线开放课程建设的路径研究[J]. 对外经贸, 2024(1): 65-67, 127.

传统手工艺与现代设计的融合与创新

梅琳玉

(景德镇艺术职业大学, 景德镇 333000)

摘要 传统手工艺是凝聚中华民族文化和中国漫长历史的优良传统工艺, 具有鲜明的民族文化特色。现代设计是当代科技进步产生的一种新兴产业, 经济繁荣促进了传统手工艺的发展, 但是发展的同时也面临着新的挑战, 传统手工艺与现代设计融合与创新是遵循文化发展的必然规律。本文以社会发展的背景为角度, 讲述传统手工艺与现代设计融合与创新的思路与建议。

关键词 传统手工艺; 现代设计; 融合; 创新

0 引言

传统手工艺作为中华民族文化艺术的瑰宝, 一直占据着极为重要的位置, 代表着古代人们智慧的结晶和民族文化的积淀。发展至今, 传统手工艺已经深入人们日常生活的方方面面, 展现了独特的文化魅力。以传统手工艺创造的工艺品是指人类通过纯手工方法制造出来的具有一定艺术风格和艺术价值的手作品。对传统手工艺进行传承与发展可以弘扬博大精深的中华传统文化, 还可以汲取传统文化中丰厚的养分。随着社会经济的发展和人们生活水平的提高, 人们对现代设计提出了更高的要求, 越来越追求多元化、个性化、民族化, 将传统手工艺和现代设计融合, 加入新时代的创新理念, 这对传统手工艺来说是发展的新趋势, 也是现代设计师们所探索的新方向, 有着极其重要的现实意义。

1 传统手工艺的发展背景及现状

(1) 发展背景

传统手工艺的发展与人类文明的进步是密切相关的, 自新石器时代起人类就开始逐步使用石器、陶器等工具, 它们是人类在早期生活中必不可少的物品, 而手工艺正是为此而产生的。随着社会的发展与人类文明的进步, 工艺品也愈来愈多, 如纺织品、染料、金属制品等。在中世纪, 手工艺仍然是重要的生产手段, 很多城市以手工艺生产为基础。随着工业革命的来临, 机械操作成为生产产品的主要手段, 手工艺的作用也随之减弱。然而在现代, 手工艺技艺已成了稀有的技艺, 因此手工艺作品具有很高的价值和意义。

(2) 发展现状

传统手工艺以手工技艺为主要生产方式, 通常以经验传授等较为简单的形式传播交流, 并且生产和创作往往可能是一个人来完成的, 因此传统手工艺的制

作流程需要大量时间和人工成本, 其生产效率与产出往往较低。而现代设计恰恰相反, 现代设计产业基于大批量工业化生产, 在生产过程中使用多种现代工艺技术以及处理工艺, 以低投入、高收益为标准, 在整个开发过程中比传统手工艺更加科学严谨。从传统手工艺与现代设计的比较中可以看出, 现代设计在科技的加持下逐渐解放了劳动者的双手, 正是因为如此, 很多人认为传统手工艺的发展现状是较为落后的, 由于生产率低下和人工成本较高, 人们的审美要求无法得到满足, 也无法给经济发展带来更多的效益, 导致传统手工艺日益被边缘化, 淡出人们的视野, 这就需要相关政策的保护和扶持来维持传统手工艺的发展。

2 传统手工艺与现代设计的融合优势

传统手工艺虽说在生产效率和产量上跟不上时代的脚步, 但是能发展至今必然有其自身的优势。传统手工艺相较于现代设计更有环保性、唯一性和民族性, 这也正是人们将传统手工艺与现代设计相融合的重要因素。

众所周知, 在以往的手工艺创作中, 作品基本上是由劳动者人工完成的, 因此这类产品的制作工艺不能太过复杂, 不能超出人工所涉及的范畴, 要将难度控制在能够用手完成的水平, 所以就地取材成为材料选择的主要方式, 泥土、岩石、木材等都可以作为制作材料, 不过在现在这个物资发达的时代, 产品大多都是用高技术制造出来的, 比如生活中常见的塑料, 这种新型材料利用率高、使用范围广, 但同时也带来了另外一个问题, 那就是人们只知道制造东西, 却不去考虑对废弃材料的处理以及生产过程中所带来的环境污染、资源浪费、粗制滥造等问题。传统手工艺在材料使用上有值得现代设计去参考的方式方法, 进行现代设计时在一些产品上采用更加环保的材料, 但是不

能盲目地使用，还要注意严格控制用法、用量，所以我们要做好规划和筛选，尽量选择有再生能力和可循环利用的材料，在便于加工的基础上还要让材料循环利用，虽然用这种材料制造出来的东西不如塑料那样方便，而且制造成本也会提高，但是其具备长期可持续发展能力，而手工艺能与之相互契合。

现在我们生活中使用的产品在各方面都是大同小异的，它们都是按照厂商的生产线和大众的需求生产出来的，虽然产品生产前会进行一定的个性化设计，但是考虑到生产成本，在某些方面会作出一定的妥协来控制成本、批量生产、重复操作，而这样的复制品是无法表达情感和思想的，因此无法满足大众在精神上的追求。而传统手工艺恰恰弥补了现代设计在精神上的匮乏，手工艺者在做一件作品的时候，往往会根据突然发生的事情或者灵感对其进行相应地改动，比如中国传统手工艺中具有代表性的人工刺绣，手工刺绣是以人工的方式用针和线把设计的图案添加在织物上，制作时绣工们可以根据自己的理解来调整针法和针线的颜色，所以每个手工刺绣的作品都有其独到之处，但当绣品批量生产之后，其独到之处便会消失，全是复制品，缺失了独有的人文情怀，由此可以看出传统手工艺不仅满足了精神上的需求，还造就了产品的唯一性。

传统手工艺是为民族文化而诞生的，承载着中华民族丰厚的文化底蕴，同时也是历史文化的物质载体。大部分手工艺人在创作时都会带有鲜明的地方特色，比如地域信仰、宗教图腾、地方传说等，然而现代设计的最初阶段主要是形式服从于功能，产品逐渐变得单一，但幸运的是人们的消费观念随着时代的发展发生了改变，人们不仅注重产品的外在，更注重其背后的文化底蕴，比如将传统手工艺中的一些设计元素进行提炼、延续和创新，保留传统手工艺中的部分特色，不改变其中的文化脉络，这种创新思想为现代设计的良好发展起到了导向作用。

3 传统手工艺与现代设计的融合创新

当今传统手工艺与现代设计的融合是一重大发展趋势，人们的眼光不再只拘泥于外在，逐渐聚焦在多方面。传统手工艺与现代设计的融合并非简单的加法，而是对二者的创新性融合，在不断加快的现代化进程中将重心回归制作本身绝非易事，需要有破釜沉舟的决心，更需要考虑多方面的因素。创新必须以当今社会文化、科技和市场等情况为基础，虽然现代设计与传统手工艺相比在技术条件上更为先进，但是传统手

工艺中的一些观念是值得借鉴的，比如在材料、工艺、文化等方面，这些都是传统手工艺中较为优势的观念。

传统手工艺在材料方面较为朴素，强调产品的功能美，《考工记》中记述道：“材美工巧，然而不良，则不时，不得地气也。”从中可以看出古人主要是通过视觉、触觉、嗅觉、味觉等感性层面去感知材料的质量、坚硬度、密度以及耐用程度等，但是他们也懂得获取材料要考虑时间、地点等因素，这样的观念是现代设计值得学习借鉴的。

传统手工艺生产效率低，而现代设计正好弥补了这一缺陷，通过机械化的制造和科技的创新大大提高了生产效率，节约了一定的时间成本，但是要想将传统手工艺与现代设计做到真正地融合就不能只考虑生产效率，而是要考虑多方面的因素才能创造符合现代生活的新型传统手工艺，因此现代设计的职责应当充分认识和评估每一种传统手工艺的各个环节，提炼传统手工艺的优势，对传统手工艺的流程进行重新规划，对其各个环节更加科学、高效、合理地分配和管理，创新性地提升传统手工艺的生产效率，降低成本、提高产量，但是又不能脱离传统手工艺的本质。

当今社会可以看到传统手工艺是以历史文化符号的形象存在，现代设计对其继承与创新不能仅仅局限于粘贴、复制的层面，还要综合考虑当下的审美、科技以及生活方式等。回归自然、回归人文成为近年来设计界的重要发展方向，在某些产品生产过程中适当地运用具有浓厚历史文化艺术的传统手工艺来解读设计作品所包含的意义是最好不过的创新设计了，现代空间装饰设计将传统手工艺元素融入其中，把传统文化表现得淋漓尽致，既能满足人们对物质形式的需求，还体现了设计者的设计理念以及满足了业主的审美需求，由此可以看出传统手工艺与现代设计的融合创新有效地解决了现代设计的批量化、单一性等问题，还丰富了现代设计的文化内涵，为传统手工艺的持续发展提供了新的思路。

4 结语

当今社会发展日新月异，科技突飞猛进，面对大众不断变化的审美，传统文化与现代文明之间的碰撞越来越猛烈，在传统手工艺和现代设计的抉择中，选择将二者融合和创新，在继承和弘扬传统手工艺艺术的前提下，科学且正确地发展现代设计，顺应时代发展的趋势，以人为本，方能使其焕发出新的生机。现代设计工作者要从整体的角度全面认识传统手工艺，了解并提炼传统手工艺的优势，更好地将传统手工艺

钧瓷发展现状与传承策略研究

李胜强

(河南省禹州市杨志钧瓷艺术馆, 禹州 452570)

摘要 河南禹州钧瓷在中国陶瓷工艺美术史上有着极其重要的地位, 其历史源远流长, 可以追溯到唐代, 期间经过多次发展和变迁, 钧瓷的发展和传承几乎完全中断, 传统体系遭到破坏。中华人民共和国成立初期, 为满足国家对外贸易和创汇的需求, 钧窑再度兴盛, 成为中国现代陶瓷体系中重要的组成部分。本文探讨河南禹州钧瓷市场发展的现状, 挖掘钧瓷的市场价值, 提出发展策略, 以期为禹州钧瓷产业的发展贡献绵薄之力。

关键词 钧瓷; 传统工艺; 传承与发展

河南禹州钧瓷在中国陶瓷工艺美术史上有着极其重要的地位, 其历史源远流长, 可以追溯到唐代, 期间经过多次发展和变迁, 钧瓷的发展和传承几乎完全中断, 传统体系遭到破坏。中华人民共和国成立初期, 为了满足国家对外贸易和创汇的需求, 河南禹州大量工匠的积极性被调动, 越来越多的人加入到钧瓷复烧的研究中, 在钧瓷工匠们的坚持努力、不懈追求下, 钧瓷传统烧制的工艺在一定程度上得到了恢复, 并在社会经济复苏后, 工匠们创造出更为灿烂的现代钧瓷艺术。近年来, 经政府组织协调形成了钧瓷文化产业集群, 为促进钧瓷艺术的发展提供了有力支持, 然而由于多种原因, 钧瓷艺术相较其他产区整体发展水平较低, 在专业化分工方面虽有一定程度的分工和合作模式, 但仍存在着精细度不够、效率不高的问题, 创新能力也需要加强, 在传统技艺与现代设计融合上还有待提升, 品牌声誉尚未达到国际知名, 并且缺乏具有影响力的品牌推广活动, 网络协作方面也需要更加紧密地连接各个环节和参与者, 核心竞争优势尚未得到充分展现, 钧瓷产业在今后的发展中还面临着许多值得探究的问题。

1 河南钧瓷市场发展现状分析

(1) 钧瓷面对来自其他陶瓷品牌的激烈竞争

近年来, 钧瓷在发展上受样式传统保守、创新技术和资源缺乏等方面的影响, 产业发展受到限制, 虽然钧瓷具有不可复制性和独特的艺术魅力, 但现实情况是其他类型的陶瓷产品在全国范围内占据着主要的市场份额, 而钧瓷因为缺乏宣传, 其知名度在国内外市场中影响较小。

(2) 市场需求减少

历史上钧瓷曾有过辉煌的发展时期, 但由于长期

处于相对封闭的地理位置, 缺乏与外界的交流导致钧瓷的发展曾一度停留在 20 世纪 80 年代外贸出口时期, 这种闭塞的条件和固定的思维模式制约钧瓷技艺的创作与发展, 导致产品结构过于单一, 难以满足现代生活节奏较快的人们需求。

当前市场环境下, 人们的消费模式、消费习惯正发生着巨大的变化, 传统的钧瓷市场需求大幅下降, 现代人更加注重实用性、个性化和多样化, 同时在全球化背景下国际市场竞争激烈, 传统手工业面临着来自机器大规模生产等的挑战。

(3) 市场混乱, 恶性竞争

禹州钧瓷市场竞争激烈, 商家与商家之间恶性竞争导致钧瓷产业生态被破坏, 有的商家为了追逐利润, 将次品冒充正品出售给消费者, 损害了消费者的合法权益, 而一些创作者缺乏知识产权意识, 导致市面上跟风抄袭、仿制名家作品等恶性竞争行为严重, 这在一定程度上影响了钧瓷创作环境的健康发展。面对这些问题, 迫切需要相关部门进行规范管理和监管, 只有这样才能实现行业健康可持续发展。

(4) 行业协会的积极作用

近年来, 行业协会在钧瓷技艺提升和创新方面起到了一定的积极作用, 河南省美术家协会下属的当代艺术委员会积极组织了河南当代艺术家群体及工艺美术大师与陶瓷企业合作, 以钧瓷材料开发新的当代艺术形式, 他们通过创新设计和技艺传承在传统的钧瓷艺术中融入现代元素, 结合当下社会、文化和生活方式进行创作, 使得钧瓷不仅保留了传统韵味, 同时也展现出了时尚与个性, 这种努力不仅推动了钧瓷在国内外市场上的发展, 还让中国传统工艺走向世界舞台, 在世界艺术殿堂上占有一席之地, 通过这样的努力和

探索,为当代钧瓷艺术注入了新的活力和魅力。

2 钧瓷的市场价值分析

(1) 独特的视觉艺术效果为钧瓷价值赋能

钧瓷独特的视觉艺术效果造就了其与众不同的艺术魅力,钧瓷的视觉艺术魅力主要体现在意境上,钧瓷釉面的意境不仅体现了艺术家对美的联想感知,更融合了中国传统文化中的审美观念和人格追求,钧瓷釉面遵循“取形、延意、传神”的原则,是古往今来东方空旷豁达的审美情感的展现。

(2) 深厚的历史文化沉淀为钧瓷价值赋能

钧瓷的历史源远流长,可以追溯到唐代,钧瓷艺术作为一种具有丰富内涵和历史积淀的文化符号,在市场中获得了消费者的广泛关注和认可,深厚的历史文化积淀赋予了消费者对钧瓷艺术丰富的文化想象力,在想象力的推动下钧瓷被冠以高贵、典雅、高档的文化标签,在一定程度上提升了钧瓷作为陶瓷产品的市场价值。

(3) 寓意上的吉祥美好为钧瓷价值赋能

钧瓷造型设计遵循着“型必有意,意必吉祥”的传统造物观念,借此表达人们对美好生活的期望与诉求。从器型上看,双系罐寓意“双喜”,鸡心碗寓意“吉”,石榴罇寓意“多子多福”,此外近代钧瓷造型中还融入龙、凤、貔貅、麒麟、祥云等元素进行装饰,人们对生活的美好期待和吉祥愿望借助器型表达出来,符合当下消费市场的期待和需求。钧瓷作为一种吉祥的视觉艺术形式,展现中国传统吉祥文化观念的表达,在当下文化创意市场中占有重要的、可被挖掘的市场开发价值。

3 钧瓷保护与传承策略

(1) 加大对样式和营销策略上的投入

为了实现长期发展,突破钧瓷在全国市场份额占有量的瓶颈,提升自身的品牌竞争力,我们必须加大

在钧瓷样式和营销策略方面的投入,在进行深入调查和分析后,提出了进行钧瓷造型改革和创新性的营销模式,倡导更多年轻设计师参与产品设计,结合当今市场需求推出更具时尚感和个性化定制的服务等举措来增强产品的吸引力,同时加大线上、线下渠道建设,通过拓展海外市场以及开展文化交流活动等方式来提升品牌知名度,这些举措都是传统钧瓷领域大胆而全新的尝试,并将有助于钧瓷在激烈竞争中脱颖而出,赢得更广阔的市场空间。

(2) 根据市场需求转变营销策略

要想重新振兴钧瓷产业,突破地域局限和瓶颈,就需要深度思考当前钧瓷产业市场需求的变化和技术环境的变化,捕捉热门话题,抓住新技术的机遇,根据当今社会需求对钧瓷产品进行技术创新、设计创新以及营销策略上的转变,只有通过与外界开放交流,吸收先进技术和管理经验,并结合当下消费者喜好进行产品升级与更新换代,才能够赢得市场认可并持续发展。

(3) 积极开拓互联网资源, 扩展新兴消费群体

“互联网+”发展模式是国家提出的发展战略,在钧瓷传承发展的实践中可以把握这一市场热点,探索年轻人喜欢的营销手段和造型形式,让钧瓷这一古老的传统工艺美术重新回到年轻人的视野中,以符合当下年轻人的视觉语言与销售形式,开拓钧瓷市场的份额,这类平台有淘宝众筹、抖音直播、小红书推荐等,在移动互联网平台上引入这种发展模式强化了扁平化和垂直化的互动式宣传,提高了商品的成交率。

参考文献

[1] 张彬. 禹州钧瓷的艺术特色与设计创新研究 [D]. 无锡: 江南大学, 2017.

[2] 王继雅. 师徒制与钧瓷技术的传承 [D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.

(上接第56页)

与现代设计融合,构建新型的传统手工艺设计理念。

参考文献

[1] 程业帅. 浅谈传统手工艺对现代设计的借鉴之处及融合创新 [J]. 大众文艺, 2019 (21): 107-108.

[2] 张伟, 杨波, 闫怡涵. 基于科技与文化融合的传统手工艺传承模式创新与应用 [J]. 大舞台, 2019 (3): 101-104.

[3] 姚翊娟. 谈手工艺与设计融合共享 [J]. 美与时代 (上), 2021 (4): 22-23.

从紫砂套组作品《君竹》欣赏竹韵之美

李学芬

(宜兴 214221)

摘要 紫砂壶的造型设计是其一大亮点,相比其他茶具,紫砂壶以与时俱进、开拓创新的精神不断汲取现代工艺美术形式的元素,融合现代审美,发展出精彩纷呈、自成一格的造型艺术体系,既能符合大众的审美需要,又能满足小众的猎奇心理,迎合当代市场发展多样化的需求,让其他茶器望尘莫及。作为我国源远流长茶文化中的一部分,紫砂壶以实用功能、文人情怀、艺雅兼具的特性在茶器中独树一帜。本文以紫砂套组作品《君竹》为例,浅谈其创作设计和文化意境。

关键词 紫砂壶;君竹套壶;创作设计;文化意境

“小石冷泉留早味,紫泥新品泛春华”,这句广为流传的诗形容的就是紫砂壶。紫砂壶以不饰釉、泥本色而广受文人喜爱,其质地古朴醇厚、不媚不俗,与文人气质十分相似,以至文人深爱笃好。紫砂发展数百年,名家好手辈出,所作之器或质朴无华或形象巧思,多有佳品传世。顾景舟先生曾经说过:“实用器宜艺术化”,紫砂艺人以此为追求目标,设计出的紫砂壶兼具实用性与艺术性,这亦是紫砂壶的魅力所在。作为我国源远流长茶文化中的一部分,紫砂壶以实用功能、文人情怀、艺雅兼具的特性在茶器中独树一帜。喝茶是一种心境,用紫砂壶泡茶喝茶更体现出生活的一份淡泊和宁静。

1 紫砂套组作品《君竹》的创作设计

众所周知,紫砂壶大致可分为花器、光器和筋纹器三大类,但发展到现代,三种器型已没有明确的泾渭之分,充满智慧的紫砂匠人们将制作不同器型的工艺相互融合,使其不断完善发展。紫砂套组作品《君竹》(见图1)将光器与花器融合,以紫砂圆器为基础造型结构,以花器的装饰技法增添整套作品的艺术效果,给人以强烈的视觉冲击,让人过目不忘。紫砂套组作品《君竹》是较为少见的紫砂套组,由一把壶、一只公道杯、一只品茗杯组合而成。紫砂套组由主体

图1 紫砂套组作品《君竹》

壶型与修饰配件构成,组合在一起之后能产生丰富的艺术效果,极具观赏性。齐全的茶具配件使用起来亦十分方便,无论是自用还是送人都显得典雅大气,受到不少壶友藏家的喜爱。在制作过程中紫砂艺人会根据壶的造型来设计出与之匹配的杯、碟,紫砂套组作品《君竹》以竹入壶,形制简约而不简单,三个茶器各有特色又相互和谐搭配,给人以形式美和韵律美。欣赏主壶,壶身为下丰上敛的罐状,底部设以较高的圈足,拔高了壶身,中和了身筒的敦厚,提高了整壶的气势,身筒造型秉承光器的制作特点,以曲线的变化展现器物之美,简约却不简单,颇具古风。壶身竹节线清晰,更显劲拔之势。嘴、把以扭曲的竹枝塑成,并于竹枝处生出片片竹叶,逼真自然。壶把造型是一段充满张力扭曲的竹节,表现出竹旺盛的生命力,形成了交错的空间感,展现了一派生机勃勃的景象。壶钮是一小段初生的竹节,小巧却有力,给人以青葱的生命力,整体造型简练生动、宛若天成。公道杯整体结构与主壶相似,但杯身曲线变化较为收敛,更显柔和,出水嘴从杯身而起,流嘴制成竹段状,更显古朴。品茗杯造型清朗隽秀,杯身饰以两支小竹,竹叶纹理清晰、生动传神,竹叶的点缀达到了锦上添花的效果,清秀自然、挺拔高雅。竹子意象贯穿整个套组自见风雅之趣,一壶、两杯自成一组,搭配和谐、相映成趣。紫砂套组作品《君竹》富有自然美感,处处流露出竹韵,品茗时仿佛置身于密林绿影中,幽静中传来竹叶飘动的簌簌声,似是吟唱着自然的旋律,更显心静神凝、神清气爽。

2 紫砂套组作品《君竹》的文化意境

宜兴有“竹的海洋”的美称,田间小径、家中庭院、山间小路到处可见竹子。宜兴种竹历史悠久,竹

浅谈紫砂套组作品《碧水寒》的文化底蕴

高奋荣

(宜兴 214221)

摘要 紫砂壶发展至今已经成为一种艺术与文化相结合的工艺品，其汇聚了文化与审美，展现出独特的魅力和价值。紫砂艺术最大的特色便是在发展的同时始终传承中国的传统文化，在传统的基础上不断创新，欣赏紫砂壶时既能够发现紫砂艺人对于紫砂艺术发展方向的思考，也能够通过作品体会到紫砂壶内在的文化底蕴和艺术特色，展现出紫砂壶的无穷魅力。

关键词 紫砂艺术；造型特征；文化底蕴

在紫砂壶的创作中，以自然为题材的作品数不胜数，紫砂艺人将这些自然高雅、韵味古朴的题材都融入壶器的创作中，让紫砂作品更具艺术感染力。紫砂之美不仅体现在材质上，还表现在其以独特的工艺以及文化底蕴作为支撑而散发出的浓厚的艺术韵味。要想创作一件优秀的紫砂壶，不仅要注重造型特征的设计，还要认识到文化底蕴对于作品的重要性，因此在创作设计过程中紫砂艺人应当深度发掘文化元素并加以融合，使作品充满文化底蕴。现就紫砂套组作品《碧水寒》（见图1）为例，详细论述作品的文化底蕴。

图1 紫砂套组作品《碧水寒》

1 紫砂套组作品《碧水寒》的造型特征

在紫砂壶的创作中，将自然元素融入作品中能够引起人们情感上的共鸣，紫砂壶最初只是作为简单的茶具供人们使用，随着时代的发展，紫砂壶的形式也发生了极大地变化，在传统的基础上融入现代艺术元素，沿着特色艺术发展的道路不断前进，一些经典的作品更是有着较强的代表性，受到人们的一致喜爱。如今的紫砂壶以一种全新的姿态满足了人们的审美需求，作品的含义较为深刻，其形制也在传统作品的基础上大胆创新，具有极强的文化艺术价值。

紫砂套组作品《碧水寒》以山石、湖面为表现题材，展现出秋冬时节湖面萧索孤寒的景象，作品采用深浅两种对比颜色的泥料来表现波光潋滟的湖面，视觉上简洁鲜明，壶盖上的壶钮用硬朗的山石点缀，立于湖面当中似有遗世独立之感，作品整体传达出硬朗、

冷峻的基调，让人能够感受到其中蕴含的艺术气质和文化内涵，这样的一种艺术创作灵感源自于对自然的观察以及思考，展现出自然的美好，并赋予其鲜明的艺术特色，让人们在细细品味作品时能够感受到自然中蕴含的魅力。紫砂壶的艺术创作从未局限于某一种形式，紫砂套组作品《碧水寒》以一种独特的艺术视角展现出紫砂艺术创作的特点和魅力，给予人们一定的视觉冲击力和美好的情感享受。

2 紫砂套组作品《碧水寒》的文化底蕴

在紫砂艺术发展的过程中，紫砂壶的创作不局限于一种模式，而是不断突破发展的，具有自身鲜明的艺术特征。紫砂壶以独特的艺术风格融入人们的生活中，营造出具有诗意的艺术家园，紫砂壶中承载的不仅仅是艺人对于艺术创作的传承，还有对于传统文化的继承和发展，更寄寓了人们对于传统文化的追求，根植于人们的心中，成为人们探析传统文化的途径。一件小小的紫砂壶承载着丰富的人文底蕴和艺术情怀，是集实用价值和文化属性的艺术佳品，如今紫砂壶仍在不断创新，展现出艺术创作的生机。

紫砂套组作品《碧水寒》不仅仅是紫砂茶器，更是艺术品，它将中国传统文化中的艺术元素融入其中，让作品丰富立体，展现出独特的文化寓意。细细品味这套作品能够给予人们无尽的想象空间，无论是壶盖、壶身还是壶钮在造型上都能够得到统一，将山石、湖面等中国山水画中独有的艺术元素融入其中，让人们能够从中得到一定的体会，它不仅仅是紫砂艺术的代表，还是中国传统文化的缩影。紫砂壶的创作特点就是能够在传统的基础上不断创新，既要保持传统的延续，又要具有创新的思考，展现出紫砂艺人对紫砂壶未来发展方向的展望，体现出紫砂壶的内涵和气质。紫砂套组作品《碧水寒》以一种独特的艺术审美展现出紫砂艺术的表现力，凸显紫砂壶强大的艺术特色，

从紫砂壶《锦松》领略中国传统松文化

周 旭

(宜兴 214221)

摘要 在时代快速发展的今天，无数传统手工艺退出了时代潮流，紫砂壶仍能长盛不衰，甚至在中国艺术之林中占据着举足轻重的地位，正是源于它的传承性和与时俱进的生命力。紫砂壶造型变化多端，经历几百年的发展，一代又一代的紫砂匠人不断学习、吸收各种工艺美术形式，为紫砂壶的造型提供了无限可能，世间万物皆可入壶，皆能成为作品的灵感来源，可以说每一把紫砂壶都是一个微观世界。本文以紫砂壶《锦松》为例，浅谈其设计理念和文化意境。

关键词 紫砂壶；锦松；设计理念；文化意境

紫砂壶最初只是简单的粗陶实用器，随着时代的发展逐渐被人们所熟知，一些文人雅士被其吸引并参与到紫砂壶的设计制作中，他们以坯当纸，或撰壶铭或书款识，托物寓意，让紫砂壶具备了观赏价值，也让紫砂壶从实用器上升为艺术品。紫砂壶由原矿紫砂泥制成，紫砂泥具有独特的双气孔结构，用其泡茶能极大地发挥茶叶的色香味，而且紫砂壶使用越久壶身色泽越发光亮照人、气韵温雅，这也就是所说的养壶包浆，在紫砂壶的使用中我们能感受到紫砂日渐温润的变化，这也是饮茶用壶的乐趣。

1 紫砂壶《锦松》的设计理念

紫砂泥具有极强的可塑性，经历几百年的发展，一代又一代的紫砂匠人不断吸收、学习各种工艺美术形式，为紫砂壶造型的呈现提供了无限可能。在时代快速发展的今天，当无数传统手工艺退出了时代潮流，紫砂壶仍能为人所喜爱，甚至在中国艺术之林占据着举足轻重的地位，正是源于它的传承性和与时俱进的生命力。紫砂壶造型变化多端，世间万物皆可入壶，皆能成为作品的灵感来源，可以说每一把紫砂壶都是一个微观世界。

紫砂壶《锦松》（见图1）以松为表现对象，描绘出了松树的俊美，歌颂了青松扶摇直上、坚韧挺拔的品质。作品取树桩造型，壶身为一段松桩粗壮有力，颇具劲拔之势，其上树纹清晰、自然生动、树结逼真，

图1 紫砂壶《锦松》

充满了饱经风霜的沧桑感。嵌盖、壶把、钮及嘴均由扭曲的松枝塑成，并于松枝处生出片片松针，逼真自然。壶嘴从粗壮的树干上延伸而来，挺拔有力，透出了昂扬的生机，同时出水顺畅，不失实用性。壶把是一段遒劲有力的虬枝，显出龙盘踞青山之状。壶钮曲中有直、变化非凡，似蛟龙蟠曲之态，中间茂密的松针显现出了生命的气息，表现出了繁盛与朝气。

紫砂壶《锦松》选用优质原矿紫泥制作而成，色泽成熟厚重，表现出松树的沧桑古朴。花器的制作一般会选用多种泥料，此壶却选用单一泥料，单一泥料要表现出花器的逼真感，对制壶艺人技艺的要求就更为苛刻。此壶在捏塑的装饰上采用贴花的制作工艺，做工细致入微，虽泥料单一却依然立体生动，平添了一份空灵的韵味，简约而不简单，有一种枯藤新芽的交错感，整体器型大气磅礴，窥一斑而知全豹，眼前浮现了挺拔俊秀的青松。紫砂壶《锦松》赋予青松秀气俊美的造型，仅凭一段树桩就描绘出了青松挺拔刚毅、枝繁叶茂、充满朝气活力的身姿，有钻云腾飞之势，以小见大，刻画生动形象，好似一座微型雕塑，是紫砂艺术品中罕见的佳作。

2 紫砂壶《锦松》的文化意境

现代社会物质丰富，科技更新换代速度很快，很多手工制作工艺都被现代科学手段代替，许多传统手工艺都开始没落，生活节奏的加快也让人很难静下心来去传承那些传统手工艺去真正地创作。在这种情况下，很多新一代紫砂艺人为了满足人们的猎奇心理，也在一味地制作标新立异的器型，一味追求速度却忽略了细节，忽略了一把壶的内涵，每一把壶都是一个微观的世界，社会虽然发展迅速，但对紫砂而言何尝不是机遇，正因为生活节奏加快，我们更需要紫砂壶这种具有手工情怀与温度的事物来唤醒我们对生活的

热爱、对传统文化的热爱。紫砂艺人在进行紫砂壶的创作时喜欢从中国传统文化中汲取素材灵感，深厚的文化积淀为紫砂壶提供了源源不断的题材。松文化颇受中国古今文人喜爱，是中华民族独特的精神标识和文化概念，也是中国传统文化中的高尚人格象征。松四季常青、经冬不凋，天寒地冻花木凋零，它却欣欣向荣、一派生机，古人曾作“大雪压青松，青松挺且直”来赞美松，松与竹、梅合称“岁寒三友”流传至今。自古以来，在文人墨客的创作中青松拥有重要的地位，也同样是紫砂造型的灵感来源，成为了许多人情感的寄托。松树具有阳刚之美，它的枝干更是具有柔中有刚的特征，松的叶给人以清脱之感，是常青不老象征，对于松的创作绝不能仅仅停留在对于形态的描绘上，必须赋予松以人的品格和风骨，使作品的意境、寓意更丰富、更深刻，达到“形而上者谓之道”的境地。

（上接第59页）

子强度高、韧性好，古时人们用竹子编织篮筐等生活器物，竹子还可以制成竹筷、勺子、竹筒等，竹笋可用来制作各种美食，竹的全身都是宝，从根到梢均具有较高的药用价值，不仅如此，竹子四季常青、自然清新，具有旺盛的生命力，给人以美学价值和观赏价值，竹子深受人们的喜爱。在漫长的发展历史中，竹子在人们的生活中发挥了不可替代的作用，也逐渐形成了中国特有的竹文化，竹子象征着高洁、坚韧等美好的品质，苏东坡有“宁可食无肉，不可居无竹”以及“无竹则俗”等诗句，古人称“梅、兰、竹、菊”为“四君子”，人们爱竹直而有节，且生来清瘦，更赞美它越老越坚硬、刚强。竹子清幽，无论在怎样的环境中它都能一如既往地专注于自己的生长，一节又一节，这不正是我们现代人所缺乏的精神吗？生活虽然忙乱，社会虽然纷繁，但我们应始终守着初心，守着自己的一方清净之地。“曲径通幽处，禅房花木深”，

（上接第60页）

这不仅仅是紫砂壶创作的展现，更是中国文人对于艺术探寻的真实写照，每一个人都能够从中领悟到不同的艺术情感，获得心灵上的享受。

3 总结

紫砂壶既是世界陶瓷之林中独树一帜的存在，也是中国传统文化精髓，历史悠久的中国陶瓷孕育了如此灿烂的紫砂文化，作为陶瓷艺术的代表，紫砂艺术体现出中国传统艺术的特色，凝聚了文化的精华，体现出中华民族的繁荣发展和文化底蕴。作为新一代

紫砂壶《锦松》师法自然，将传统松文化的精髓涵盖其中，告诉我们每一个紫砂艺人要有松树那样坚定的精神，认真对待每一把壶，坐得住、站得稳，内心要从容才能将手艺施展自如。

3 结语

紫砂壶不仅是茶具，更寄托着每个紫砂艺人的情怀和才思，是中国传统文化的载体。身为紫砂艺术的传承者，我们要爱惜自己的羽毛，认真对待自己的作品，注重技与艺的双向提升，用作品传达我们中国人的操守、品性，更要用作品传递中国几千年来深厚的传统文化。

参考文献

- [1] 惠平. 论紫砂壶作品《劲松》的自然美塑造与精神品格[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023(8):159.

在竹海中穿行如在流觞曲水之旁领略竹的四季变换、烟云雨雾，紫砂套组作品《君竹》将竹韵之美和紫砂精髓相融合，唤醒中国传统文化的内涵。

3 结语

茶具虽然多，但我首选紫砂壶，遥想东坡当年一壶好茶，三五好友，坐而论道，对墨挥毫，文人的雅致生活被发挥得淋漓尽致，而今生活在物质社会的现代人更需要这种境界的回归，而这种回归也许就是从一杯茶、一把壶开始。紫砂套组作品《君竹》造型古典，以竹入壶，栩栩如生之中更添挺拔、清秀之感，显得飘逸洒脱，有高风亮节之气象，由此品格与艺术得到升华，给人以无限遐想的空间和无法忘怀的魅力，充满灵气，魅力非常。

参考文献

- [1] 徐舟英. 探析紫砂壶作品《一品竹段》的文雅气韵[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(3):128.

的紫砂艺人，我们应当坚持将传统文化融入紫砂艺术创作中，展现出紫砂艺术的博大精深，让紫砂壶变得更具文化价值。

参考文献

- [1] 卢宁刚. 《秋韵系列》壶的绝代风华[J]. 陶瓷科学与艺术, 2014, 48(10):79.
[2] 侯鑫莉. 秋韵深深情几许——浅析含蓄素雅的紫砂“菊蕾壶”[J]. 江苏陶瓷, 2014, 47(2):72.

论紫砂壶《花开富贵》的工艺技巧和祝福之情

陈洪华

(宜兴 214221)

摘要 器物之美在于心灵的体验感受，由于审美的角度不同，器物之美也各有不同。紫砂壶《花开富贵》从整体上来看，无论是形态的捏塑还是细节花瓣的处理都展现出紫砂匠人们在抻制过程之中的那份淡定和从容，他们通过技艺将花团锦簇的画面装饰在壶上，能够让广大的壶友感受到其中的文化内涵。作品在使用的过程中经过长期的泡养形成温润如玉的效果，色彩也是更加明亮，真正形成了花开富贵的效果，令人爱不释手，让人们体会到蕴藏其中的美好祝福之情。

关键词 宜兴紫砂；花开富贵；工艺技巧；祝福之情

在中国传统的艺术形式之中，紫砂艺术的历史并不悠久，但是却成为了今天引人注目的一种，其迎合了饮茶文化的发展潮流，并且让更多的朋友们喜欢上喝茶，逐渐升华成为精神的寄托和文化的延续。通过一把小小的紫砂壶我们能够感受到紫砂匠人思想的天马行空和技艺的匠心独运，也能够看到紫砂艺术的包罗万象和丰富多彩。正是在一壶壶的香茗之中，我们忙碌的生活和工作能够得到片刻的宁静，让自己的心灵彻底地放松下来。对于每一位紫砂匠人来说，紫砂能够承载的不仅仅是生活的点滴，更多的也是自己对于周围世界的折射以及在不断的思考过程之中的抽象概括。

1 紫砂壶《花开富贵》的工艺技巧

紫砂壶《花开富贵》（见图1）延续了紫砂造型艺术之中仿生花器的形态，虽然抻制起来繁复多变，但是却可以更好地展示自然万物的细节肌理。这件作品采用了花器的造型来展示紫砂多彩的模样，让广大紫砂壶友们能够从中感受到紫砂光素、简约的魅力，呈现出一种令人耳目一新的视觉体验。此壶壶身采用了筋纹造型，把花瓣的立体感和筋纹的层次感展示得淋漓尽致。在全手工的成型过程之中，筋囊的捏塑非常考验紫砂匠人的基本功力以及对于整体和谐度的理解，同时筋囊的收缩和扩张也需要达到一种和谐才能

图1 紫砂壶《花开富贵》

让作品兼具实用性和艺术性。此壶的壶嘴被叶子包裹，延伸到壶身的牡丹花层层叠叠，吸引着蝴蝶来细嗅花香，不同的颜色搭配栩栩如生地呈现出这一美轮美奂的景色，沁人心脾。壶把与壶身相呼应，呈枝干形态，上面的枝节纹理细腻、自然，体现出花开富贵的形态特征，在丝丝吻合的壶盖上面也装饰了怒放的花卉，整个壶钮恰如一朵花蕊，令人赞叹不已。从整体上来看这件紫砂壶《花开富贵》，我们能够看到一件紫砂花器所营造出来的审美意境，无论是形态的捏塑还是细节花瓣的处理都展现出紫砂匠人们在抻制过程之中的那份淡定和从容，他们通过技艺将花团锦簇的画面装饰在壶上，能够让广大的壶友细细品味其中的文化内涵。紫砂壶在使用的过程之中经过长期的泡养形成温润如玉的效果，色彩也是更加明亮，真正形成了花开富贵的效果，令人爱不释手，让人体会到蕴藏其中的美好祝福之情。

2 紫砂壶《花开富贵》的祝福之情

花开富贵是我们在生活之中比较常用的一句祝福语，也表达着人们对于美好生活的向往之情，作品采用牡丹花作为主要的表现形式，因为它能够把花团锦簇的那种大气磅礴展示出来，同时在红花绿叶的映衬之下带来更多的喜悦之情。对于牡丹花我们更多的是感受到它的雍容华贵，其实在这背后还隐藏着牡丹花的不屈不挠，在唐代有着牡丹花不畏武则天的强权而被付之一炬，但是最终又顽强地盛开的故事传说，牡丹花除了美丽大气还具有深厚的文化内涵。在紫砂艺术之中，我们能够看到很多关于花开富贵的题材，一般都是采用陶刻或者彩绘的形式来体现，仿生花器尽管能够更好地展示紫砂本来的材质特征，但是需要紫砂艺人付出更多的时间和精力才能够达到我们希望的

论紫砂壶《三元呈祥》的设计创意和人文内涵

陈丽英

(宜兴 214221)

摘要 紫砂壶《三元呈祥》围绕天、地、人、时间等关于三元的概念展开艺术的抽象创作，在深度融合这些元素的时候需要作者具备丰富的紫砂传统知识以及充分了解当下的艺术潮流，把紫砂技艺这一非常具有代表性的技艺、技法更好地传递到广大紫砂爱好者的面前，让使用者能够体会到紫砂壶独具魅力的造型设计和人文内涵。

关键词 宜兴紫砂；三元呈祥壶；设计创意；人文内涵

江南宜兴自古以来就是一个山明水秀、物华天宝之地，位于长江三角洲中心位置，同时也有着“中国陶都”的美誉。历史追溯到1700多年前，烧陶的窑火已经燃起，直到今天紫砂成为了炙手可热的艺术品，传承着世代代陶人们的梦想和希望，也让更多的茶友们体会到紫砂带来的美好。对于紫砂艺人们来说，真正的考验并不是按部就班地完成一件件紫砂壶，而是如何将自己所希望呈现出来的艺术效果与传统文化和谐地融为一体，让作品蕴含的文化精髓和代表的精神能够进行传递。

1 紫砂壶《三元呈祥》的创意设计

紫砂壶《三元呈祥》（见图1）采用了大众熟知的提梁设计，希望能够在空间的虚实营造和内涵的丰富层面带来更多的新颖想法和体验。提梁壶在历史上曾经风靡一时，是紫砂最早的器型，但是随着饮茶方式的改变，提梁逐渐向端把设计演变，值得欣慰的是，为了把传统的提梁延续下来，在紫砂壶《东坡提梁》的影响之下，许多的紫砂艺人们创意设计了不同的提梁款式来成就紫砂艺术的魅力。

图1 紫砂壶《三元呈祥》

紫砂壶《三元呈祥》壶身线条圆融、敦厚稳重，肩部的过渡处理收发自如，肌肉感十足，使用起来非

常方便。壶嘴采用龙形的设计，出水爽利，壶盖压合壶口严丝合缝，气密性良好，上面的纹饰融合了如意、祥云两种元素，使其更加精致、细腻。此壶的点睛之笔就在于提梁的设计，宛如彩带一般的提梁被赋予了更多的意义，这样的创新虽然不是绝无仅有，但是却带来了更好的视觉体验和虚实结合的氛围感，尤其是在其被陈列欣赏的时候会发现紫砂提梁是一种更为优雅的方式。从整体上来看这件紫砂壶《三元呈祥》，围绕天、地、人、时间等关于三元的概念展开艺术的抽象创作，在深度融合这些元素的时候需要作者具备丰富的紫砂传统知识以及充分了解当下的艺术潮流，把紫砂技艺这一非常具有代表性的技艺、技法更好地传递到广大紫砂爱好者的面前，让使用者能够体会到紫砂壶独具魅力的造型设计和人文内涵。紫砂壶经过茶水不断地浇淋之后形成低调内敛、温润如玉的光泽，令人爱不释手。

2 紫砂壶《三元呈祥》的人文内涵

三元在我们中国传统文化之中有着诸多的含义和解释，包含着丰富多彩的内容和文化内涵，所以有很多关于三元的词语，从科举制度来看有着“连中三元”的美好祝福之情，从时间的概念来看有着年之元、季之元和月之元等不同的表达，其中充满了大众对自然万物的解释以及幻想，再加上不同的文化影响，三元形成了一种非常抽象的概括，也正是在这样的一种背景之下，紫砂艺术的创作被加入了更多具体的元素来表达。龙被认为是我们中华民族的图腾，在不同的艺术作品里面都能够通过各种技法被展示出来，屡见不鲜。如意纹饰经常和云纹相结合，形成了独特的艺术效果，也让更多的紫砂爱好者从中感悟到中国传统文化的博大精深。在具体的紫砂控制过程之中，紫砂艺人不仅仅要考虑紫砂矿料的特性，还要把多年积累的

从紫砂壶《滴水之恩》中探寻光素之美

骆彬

(骆彬紫砂工作室, 湖州 313001)

摘要 “滴水之恩当涌泉相报”，如何使这样抽象的概念通过古朴的紫砂作品呈现出来是作者考虑的关键，也是紫砂转制过程之中的重要节点。从整体上来看这件紫砂壶《滴水之恩》，作者以低调内敛的手法营造出一种人文氛围，同时还能够细腻地把不同的细节捏塑于壶身，这样的作品无论是被放在茶座之上还是被陈列观赏都能够让我们在欣赏紫砂艺术时领略到光素之美，感受到无穷的乐趣。作者将紫砂这样一种材质的特征和我们中国传统文人的精神寄托相结合，二者相得益彰，紫砂壶起到了非常重要的载体功能。在这一壶壶的香茗之中，随着水汽蒸腾，我们仿佛也在和古人交流，不断地提升着自己的艺术审美。

关键词 宜兴紫砂；滴水之恩壶；传统技艺；光素之美

“小石冷泉留早味，紫泥新品泛春华”，这是我们在紫砂宣传之中经常可以看到的诗词，充分地说明了古人对于紫砂艺术的重视和憧憬。宜兴紫砂除了矿料的珍贵、技艺的全手工转制外，最为主要的是紫砂艺术能够传播中国的传统文化，紫砂茶器是我们在日常生活之中经常看到的饮茶利器。在经过几百年的世代传承之后，紫砂艺术以丰富多彩、包罗万象的姿态向世人展示出自己的风采，也让更多的紫砂爱好者通过这古朴自然的艺术品去品味传统文化的无穷魅力。

1 紫砂壶《滴水之恩》的传统技艺

宜兴紫砂壶《滴水之恩》（见图1）采用了大众非常熟悉的光素器设计，是一件原创作品，它融合了传统器型简约流畅的风格，在线、面的处理之中体现出紫砂器简约而不简单的特征。此壶壶身扁平、底部收拢，凸显出肩部的过渡自然，作品通过全手工拍打泥片成型，没有其他诸如陶刻、泥绘等装饰手法的掩饰，这需要紫砂艺人具有高超的技艺。壶嘴形似小鸽子，弯流与壶身贴合出水爽利，与之遥相呼应的壶把带着小小的飞把设计，灵动、自然之中充满了勃勃生机。此壶壶盖与壶口的结合采用了嵌入式来展示出紫砂壶的密闭性，壶盖上面布满了涟漪纹样，壶钮宛如

图1 紫砂壶《滴水之恩》

一滴水珠滴在壶盖之上，形成了动感十足、层次感明显的效果，令人拍案叫绝、赏心悦目，这样的作品对于紫砂匠人们来说主要通过传统技艺的整合和自己创意的转制来展示基本功，更为难能可贵的是还融合了中国传统文化之中的感恩之道。从整体上来看这件紫砂壶《滴水之恩》，作者以低调内敛的手法营造出一种人文氛围，同时还能够细腻地把不同的细节捏塑于壶身，这件作品无论是被放在茶座之上还是被陈列观赏都能够让我们在欣赏紫砂艺术时领略到光素之美，感受到无穷的乐趣。作者将紫砂这样一种材质的特征和我们中国传统文人的精神寄托相结合，二者相得益彰，紫砂壶起到了非常重要的载体功能。在这一壶壶的香茗之中，随着水汽蒸腾，我们仿佛也在和古人交流，不断地提升着自己的艺术审美。

2 紫砂壶《滴水之恩》的光素之美

在紫砂艺术之中，笔者认为第一要素就是光素美。紫砂艺人通过明针让紫砂的表面更加光滑，同时还保留了质朴的感觉，这样的光是一种素雅的态度，也是紫砂点、线、面完美融合的证明，素则是把紫砂的本质之美充分地体现出来，并不需要多余的诉求。紫砂本来就是蕴藏在大地之下，希望能够保留这一份最后的纯正，所以“滴水之恩当涌泉相报”是我们经常听到的说辞，回归到紫砂艺术之中，这样的题材如何才能更好地展示出来，则是需要很多的元素来实现的，其中作者的心境和态度占据了很大的关系，当这样古朴自然具有浓郁传统功力的作品呈现在我们眼前的时候，那寥寥几个令人印象深刻的水滴元素能够让广大的紫砂壶友们感受到这把壶蕴含的人文内涵，其中那种汲取传统紫砂经典，然后再反哺到当下创作之

中的态度值得每一位紫砂匠人好好去研究，也能够证明这样的艺术作品同样能够以独特的姿态吸引着关注的目光。

3 结语

紫砂艺术的发展离不开广大紫砂艺人的传承和创新，作为永恒的主题，二者的密切联系反映在具体的创作上面则是非常难的，所以许多紫砂作品往往只能偏废一方，这是不可取的，唯有在经过岁月的打磨之后才能够成就经典的艺术作品，才能够让我们广大紫砂艺术爱好者在琳琅满目的作品之中寻觅到属于自

己的心爱之作，这正是紫砂艺术的魅力之体现。

参考文献

- [1] 沈红芬. 论紫砂艺术作品《滴水承恩壶》的创意设计和精神寄托[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(12):179.
- [2] 杨颖. 探析紫砂壶作品《水滴壶》的光素之美[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(1):162.
- [3] 潘涛. 井栏妙趣, 水滴石穿——简论“水滴”紫砂壶作品的经典美与独特内涵[J]. 陶瓷科学与艺术, 2019, 53(9):70.

(上接第 63 页)

效果，一把花器的塑造除了需要紫砂匠人对于紫砂矿料有着很好的研究之外，还要掌握艺术的审美才能够和谐、自然地把我们喜欢的花卉抽象或具象地表现出来。这件作品在展示花开富贵的同时还把不同的颜色附着其上，更好地贴近我们的生活，无论将其陈列欣赏还是摆在茶座之上泡茶使用都是难得一见的精品力作，能够让我们真正地体会到中国传统文化的深厚底蕴，感受到那种扑面而来的喜悦之感。

3 结语

紫砂花器的转制耗时、耗力，深受广大紫砂壶友的追捧和青睐，通过紫砂壶能够把世间万物都幻化其中，在紫砂壶的使用过程之中我们会生出许多的情愫，

不仅仅是对于紫砂艺术的思考，也是对于人生的启迪和美好的祝福，这样的情绪价值是其他器物所难以匹敌的，这也是紫砂艺术蕴藏文化内涵的根本所在。

参考文献

- [1] 莫顺仙. 自然、文化与紫砂壶——“花开富贵”紫砂壶艺术创作论[J]. 陶瓷科学与艺术, 2021, 55(1):130.
- [2] 顾婷. 花开富贵, 锦绣中华——论紫砂“花开富贵”的造型设计与文化内涵[J]. 陶瓷, 2023(2):69-71.
- [3] 许美云. 漫谈中国传统吉祥图案在“花开富贵”紫砂壶中的艺术表现与人文精神[J]. 陶瓷科学与艺术, 2020, 54(9):83.

(上接第 64 页)

丰富的艺术经验和转制的手法，特别是全手工的成型方式合理地运用在新器型之中。提梁的款式形态各异，功能也不尽相同，但是万变不离其宗，提梁宛如江南水乡的千百座桥梁一般搭建起人文沟通的渠道，如同三元这一概念一般，并没有具象地表达，但是我们能够感受到它的无处不在，所以紫砂艺人把龙元素、如意纹饰等融合在一起，共同构成了国人所认为的吉祥美满和幸福安康。

3 结语

随着人们生活水平的不断提高以及对于饮茶文化和紫砂器型的认知逐渐丰富，紫砂壶走入了千家万户，其具有实用性的同时也兼具文化的内涵。在新时代的背景之下，这样的文化寄托显得尤为重要，诸如提梁

类的紫砂作品除了可以用来泡茶，还可以陈列起来被人欣赏，为自己的空间添加更多的设计元素，彰显出主人的兴趣爱好和艺术品位，这也是紫砂艺人对于中国传统文化的不断传承和致敬。

参考文献

- [1] 陈洪华. 百味人生, 珍重过程——浅谈紫砂壶“瓜趣提梁”的造型工艺和文化意境[J]. 江苏陶瓷, 2020, 53(1):57, 60.
- [2] 杨丽萍. 漫谈紫砂壶作品《祥瑞提梁壶》的造型艺术与文化内涵[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(3):190.
- [3] 蒋欣含. 论紫砂《飞摩苍天玉带对瓶》的陶刻技巧和传统韵味[J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(5):153.

浅谈紫砂壶《泰然自若》的创作

朱萍萍

(宜兴 214221)

摘要 紫砂壶的制作过程极为复杂，首先需要选取高质量的紫砂泥，然后经过多道工序的精心处理和烧制才能最终完成一件完美的紫砂壶作品。而紫砂壶的制作更需要工匠们具有精湛的技艺和对艺术审美的极致追求，每一件作品都是独一无二的，它们各自都有着自己独特的灵魂和风格。本文以紫砂壶《泰然自若》为例，浅谈其创作设计和人文内涵。

关键词 紫砂壶；泰然自若；创作设计；人文内涵

中国人爱好喝茶，讲究喝茶要有仪式感，取八方佳器，选应合四时调摄之茶品，各司其职、各尽其美，赏茶形、嗅茶香、品茶味，谓之耳、鼻、心、口同乐。喝茶本身也是一种艺术，每一款茶叶都有着独特的滋味和香气，通过泡茶我们可以更加深入地了解茶的世界。资深的茶人大都爱选择紫砂壶作为自己的茶具，紫砂壶的存在让这个过程中更加独特，紫砂壶的质地可以让茶汤沉淀，使茶香更加醇厚，每一次的品尝都仿佛在品味着生活的美好。紫砂壶给我们带来的不仅仅是一种艺术的享受，更是一种心灵的抚慰，它让我们可以在繁忙的生活中找到自己内心的平静与安宁。

1 紫砂壶《泰然自若》的创作设计

紫砂壶历史悠久，早在宋代就已经出现，它是中国传统工艺的瑰宝，是中华文化的重要组成部分。紫砂壶的制作过程极为复杂，首先需要选取高质量的紫砂泥，然后经过多道工序的精心处理和烧制才能最终完成一件完美的紫砂壶作品。而紫砂壶的制作更需要工匠们具有精湛的技艺和对艺术审美的极致追求，每一件作品都是独一无二的，它们各自都有着自己独特的灵魂和风格。

紫砂壶《泰然自若》（见图1）是一款经典的圆器作品，壶身由简单的曲线勾勒而成，器身稍扁但饱满有张力，线条曲张柔和，壶底圈足与短壶颈上下呼应，形成结构上的对称。圆器注重线条的变化与运用，世间圆器虽多，但每一把圆器都是不一样的，要做出圆器的韵味就要把握好线条。好壶带来的感触是多方位的，不只有视觉和触觉，同样有嗅觉上的体验，很多人做的壶是没有气息的，方是呆板的方，圆是萎靡的圆，筋纹不劲道，花器更是了无生趣。气息来自于生命的势能，没有生命的气息很难创作出打动人的作品。此壶身筒饱满敦厚却又

图1 紫砂壶《泰然自若》

暗藏气势，给人以有容乃大的气韵，流、把模仿竹节的形式制作而成，短壶流从壶身胥出，一弯流朴拙有势，壶把为正耳把，与壶流遥相呼应，提升了作品的清正盎然之气，流、把以原矿绿泥制作而成，其清雅的色彩契合竹子清新的气质，竹节清晰，形象生动，一支竹叶从壶流延伸而出贴于壶面，竹叶尖细、叶脉清晰、清秀飘逸。壶盖为压盖，盖面穹起圆润的弧线，给人以饱满之气，与壶身形成统一的整体。以花器的捏塑技法做一熊猫为壶钮，置于盖面正中位置，熊猫以段泥、黑泥制作而成，造型栩栩如生、憨态可掬，熊猫壶钮增加了作品的美感，为稳重大气的作品平添了几分活泼可爱。壶身采用陶刻的技法刻绘一小童坐在竹下读书的画面，小童面前放着一堆书本，手捧一本书神态专注、沉浸其中，刻绘细节生动，将小童对书的痴迷表现得淋漓尽致。作品选用多种泥料来创作，提升了装饰性和美感，使得作品稳重大气又不失活泼别致的情趣。

2 紫砂壶《泰然自若》的文化意境

一次散步时我偶然见到一名儿童坐在路边竹下读书，那旁若无人、泰然自若的样子触动了我，紫砂壶《泰然自若》的创作灵感就来源于此。回去我便着手制作了这把壶，我给它起名“泰然自若”，我想我们每个人都需要有这样泰然自若的心境。泰然自若是专注于眼前的事，是坚定自我，更是无畏困境、无谓结果的大气，是“但行好事莫问前程”。我们静不下心来的原因是做任何事都急着要结果，刚开始做就担心能不能成功，成功除了努力还要有机遇，可是如果不努力那机会来了也没用，机遇不能控制，但努力是我们能控制的。有人说过：“既然你无法控制天气，那么为天气而烦恼岂不是庸人自扰？”如果总是为一些无端的事情或自己无法操控的事情而烦恼，情况严重的话就会形成一种病态心理。人生在世，无论得意、失意我们都要有平静的心，成功自然是好，但即使不成功

以浅绛彩来看文人画精神的传承

沈宇

(景德镇陶瓷大学设计艺术学院, 景德镇 333000)

摘要 浅绛彩作为中国传统绘画的一种独特技法, 不仅展现了精湛的绘画技艺, 更承载了深厚的文人画精神。本文以“珠山八友”为例, 围绕浅绛彩与文人画的关系、浅绛彩的艺术表现风格以及从浅绛彩来看文人画精神的传承等作研究分析。在浅绛彩的传承中, 文人画的精神得以延续, 这不仅是对绘画技法的传承, 更是对文人情怀和文化内涵的传承, 这种传承不仅丰富了绘画艺术的表现形式, 更在潜移默化中弘扬了中华民族优秀的传统文化。

关键词 浅绛彩; 文人画; 传承

浅绛彩作为中国传统绘画的一种独特形式, 深刻体现了文人画精神的传承, 它以淡雅的色彩、简约的线条展现了文人墨客内心的淡泊与超脱。我们通过浅绛彩不仅可以欣赏到画作的美感, 更能感受到其中蕴含的文人情怀与思想精髓, 这种传承不仅仅是技法的延续, 更是对文人画追求意境、表达情感的精神内核的继承。浅绛彩以其独特的艺术魅力成为了文人画精神传承的重要载体, 让后人在欣赏中领略到文人画的博大精深。

1 浅绛彩与文人画的关系

浅绛彩瓷这一晚清时期景德镇窑创烧的新彩瓷, 以其独特的艺术魅力在中国陶瓷史上留下了浓墨重彩的一笔, 而文人画作为中国传统绘画中的一种独特艺术形式体现了文人的审美趣味、哲学思想和生活方式, 浅绛彩与文人画之间的关系既体现在艺术风格上的相互借鉴, 也体现在文化内涵上的相互融合。

从艺术风格上来看, 浅绛彩瓷巧妙地结合了纸质文人书画的体裁及画稿, 合理地借用了其千百年来的丰厚沉淀。浅绛彩瓷画将传统中国画中的“浅绛”技法和彩种应用于瓷器的绘画装饰上, 以山水、人物、翎翎等题材入画, 诗、书、画结合, 文人格调鲜明, 这种诗、书、画、印与瓷的结合不仅丰富了瓷器的艺术内涵, 更使得浅绛彩瓷在形式、内容、精神上实现了瓷器与文人画的成功融合, 这种融合不仅体现在画面的构图和布局上, 更体现在色彩的运用和笔墨的处理上, 浅绛彩瓷以其淡雅的色彩和细腻的笔触展现了文人画的清雅和韵味。

从文化内涵上来看, 浅绛彩瓷与文人画都深受中国传统文化的影响。文人画是文人文化的产物, 它与中国古代文人的生活方式、价值观念和审美取向密切相关, 而浅绛彩瓷的产生和发展也离不开当时的社会

文化背景和历史机遇, 清代晚期国力衰退、外侵内乱交困, 太平天国农民武装攻占了江西景德镇, 烧毁了著名的御窑厂, 这为浅绛彩瓷的产生提供了难得的历史机遇, 同时清末重臣李鸿章在御窑厂旧址重建堂社, 甄选募集了一批徽州地方画家, 这些画具有较高的书画造诣, 勇于开拓创新, 打破了传统粉彩瓷画的一贯风格, 把纸绢书画的浅绛彩风格运用到瓷器上, 开创了浅绛彩瓷器的先河, 浅绛彩瓷与文人画在文化内涵上的相互融合使两者在艺术上达到了高度的统一。

2 浅绛彩的艺术表现风格

(1) 题材多样

从山水画中的巍峨山川、潺潺流水到人物画中的仕女形象、文人雅士, 再到花鸟画中的飞禽走兽、奇花异草, 浅绛彩均有涉猎, 这种题材的多样性不仅展示了艺术家们对生活的细致观察和深刻感悟, 也体现了他们对艺术的无限热爱和追求。在浅绛彩的艺术创作中, 每一种题材都有其独特的魅力, 山水画的磅礴大气、人物画的传神生动、花鸟画的清新雅致都通过浅绛彩的独特技法得以完美呈现。艺术家们运用细腻的笔触和丰富的色彩将各种题材表现得淋漓尽致, 使观者在欣赏中能够感受到不同题材带来的艺术体验。此外, 浅绛彩题材的多样性也体现了中国传统文化包容性和创新性, 它不受任何题材的限制, 可以根据艺术家的创作需要和审美追求进行自由发挥, 这种灵活性使得浅绛彩艺术能够不断吸收新的元素和灵感, 保持其旺盛的生命力和创造力。

(2) 诗、书、画、印与瓷的结合

在浅绛彩的艺术表现风格中, 诗、书、画、印与瓷的结合堪称一绝, 这种结合不仅丰富了瓷器的艺术内涵, 更彰显了中国传统文化的深厚底蕴。在浅绛彩瓷上, 我们可以看到精美的画面与诗词、书法、印章

相互映衬,共同构成了一幅幅和谐统一的画面,画面中的山水、花鸟等自然景物通过细腻的笔触和淡雅的色彩展现出一种清新脱俗的美感,而诗词和书法的融入则进一步提升了画面的文化气息和艺术价值,印章的点缀更是为整个作品增添了一抹独特的韵味,这种诗、书、画、印与瓷的结合不仅展示了艺术家们高超的技艺和深厚的文化底蕴,也体现了中国传统文化中诗、书、画、印相互融合、相互渗透的艺术特色。在欣赏浅绛彩瓷时我们不仅能够感受到瓷器本身的精美和细腻,更能够领略到中国传统文化的独特魅力和无穷韵味。

(3) 浅绛彩瓷的审美品格

浅绛彩瓷的审美品格独特而高雅,其色彩淡雅柔和,给人以清新脱俗之感,仿佛置身于山水之间。在构图上,浅绛彩瓷追求简洁明了,画面布局疏密有致,既不过于繁琐,又不失细腻精致,这种恰到好处的构图方式使得画面更加和谐统一,富有节奏感。浅绛彩瓷在表现技法上也有着独特的审美品格,艺术家们运用细腻的笔触和丰富的色彩变化将自然景物和人物形象表现得栩栩如生,无论是山水的磅礴气势还是人物的传神表情都通过浅绛彩瓷得到了完美地呈现,这种精湛的技艺和深厚的艺术修养使得浅绛彩瓷在陶瓷艺术领域中独树一帜。此外,浅绛彩瓷还蕴含着丰富的文化内涵和人文精神,它不仅是艺术家们情感的载体,更是传统文化的传承和弘扬,通过欣赏浅绛彩瓷我们可以感受到中国传统文化的博大精深和独特,领略到陶瓷艺术的深厚底蕴。

3 以浅绛彩来看文人画精神的传承

文人画自古便以追求意境、表达情感为核心,它不拘泥于形似,更注重神似,追求的是“以形写神”的境界。浅绛彩便是文人画这种精神追求的具体体现,它以浅淡的色彩营造出一种宁静淡泊的氛围,使观者在欣赏中感受到文人墨客超脱世俗、追求精神自由的情怀。浅绛彩的色彩运用体现了文人画对简约美的追求,它摒弃了浓烈的色彩,以淡雅为主,画面呈现出一种清新脱俗的美感,这种色彩的运用不仅凸显了文人画的审美趣味,更彰显了文人墨客对自然、生活的独特感悟。在技法上,浅绛彩注重线条的运用,它以简洁明了的线条勾勒出画面的轮廓,使画面既有结构感又不失空灵之美,这种线条的运用既体现了文人画对形神兼备的追求,又展现了文人墨客对绘画技法的精湛掌握。

浅绛彩在传承文人画精神的同时也融入了新的时

代元素,它借鉴了其他绘画技法的优点不断创新和完善,使浅绛彩艺术更具时代感和生命力,这种创新不仅使浅绛彩艺术得到了更广泛地传播和认可,也为文人画精神的传承注入了新的活力。浅绛彩作为文人画精神的重要载体,对后人的影响深远,它让后人在欣赏中领略到文人画的博大精深,感受到文人墨客的情感世界和精神追求,同时浅绛彩也激发了后人对传统文化的热爱和尊重,使更多的人愿意投身到传统文化的传承和发扬中去。

以“珠山八友”为代表所创作的民国新粉彩瓷器作品是对浅绛彩瓷的传承和再创新,景德镇市区有座小山丘名叫“珠山”,明清时期的御窑厂就坐落于此,后来珠山就成为景德镇的别称,不少陶瓷艺人在绘瓷后题款用“珠山”。民国初期,一批知名陶瓷艺人随着御窑厂的停烧而流入民间,他们不仅具有扎实的绘画功底,而且在诗文、书法、金石上都有一定造诣,每月十五日他们邀约相聚在一起相互切磋画艺、品茶论道,这便是景德镇制瓷史上著名的“珠山八友”,他们是近百年来景德镇瓷坛上享誉海内外的杰出代表,与高岭土、御窑厂一样成为近代景德镇陶瓷的象征和重要组成部分。

20世纪20年代初,王琦、王大凡、潘匋宇、汪晓棠、吴霭生、饶华阶等人组织成立了“瓷业美术研究社”,定期为社员们传授陶瓷美术、中国画等课程知识,努力调动社员的创作激情,团结和培养了一大批陶瓷美术工作者。王琦、王大凡等人在研究社开展教学、创作实践的过程中逐步意识到陶瓷艺术必须深深扎根于中华优秀传统文化,陶瓷艺术只有与中国文人画有机结合才可能具有更加广阔的表现空间向前继续发展,为此他们从浅绛彩瓷的经验、教训中汲取营养,用粉彩的形式将陶瓷绘画的特殊语言与中国文人画艺术完美结合,推动景德镇陶瓷新粉彩文人画艺术的发展,并成为“珠山八友”新粉彩瓷绘艺术的发起人和奠基者。“珠山八友”在吸收浅绛彩文人画派瓷上绘制国画的艺术表现形式时又继承和发展了景德镇传统粉彩瓷上作画的技艺,使中国画风骨与陶瓷艺术融为一体,并且在工艺技法上又各有创新。王琦在乾隆粉彩画法的基础上运用自己早年捏面人的立体造型能力,吸收西洋画法,以富有明暗变化的体积感刻画人物头像、面部;邓碧珊在瓷上吸收东洋绘画风格,既具有较强的写实性,又有浓郁的装饰性,自成一派;王大凡在程门浅绛彩的基础上进一步发挥,研究出落地粉彩技法,不用玻璃白填底,直接将色料绘制在瓷坯上,不

墨彩描金陶瓷人物绘画的发展及艺术探究

李星初

(景德镇 333000)

摘要 墨彩描金陶瓷人物绘画以独特的技艺特点和丰富的文化内涵在中国陶瓷艺术史上占据着重要地位,对其技艺特点和发展历史进行深入研究可以更好地理解这一传统工艺的精髓和价值,同时结合现代艺术理念进行创新和应用可以推动墨彩描金技艺在当代陶瓷绘画领域中的传承与发展,为中华优秀传统文化的传承与繁荣贡献力量。本文旨在探讨墨彩描金陶瓷人物绘画技艺的发展历程,分析其在艺术上的独特价值,以期为该技艺的传承与发展提供理论支持。

关键词 墨彩描金;陶瓷人物绘画;技艺发展;艺术价值

0 引言

墨彩描金陶瓷人物绘画以独特的艺术魅力和深厚的文化内涵深受人们的喜爱,经过数百年的发展形成了独特的艺术风格和技艺特点,本文将从技艺发展和艺术价值两个方面对墨彩描金陶瓷人物绘画进行深入探讨。

1 墨彩描金陶瓷人物绘画的技艺特点与发展

墨彩描金陶瓷人物绘画的制作过程极为复杂,需经历多道工序,首先在白瓷上以墨彩进行绘画,烧制后再用金色描绘装饰图案纹饰线条,最后再进行二次烧制,确保画面效果达到最佳,这一过程中每一步都需精细操作,对画师的技艺要求极高。墨彩描金虽仅使用红、黑、金三种颜色,但色彩表现效果却极为丰富和高贵,黑料用于绘制主体轮廓和细节,红料则用于点缀人物脸部轮廓、衣袍、花瓣等,金料则用于勾线、覆盖、烘托和点缀,使画面既素净又典雅,充满了艺术感染力。墨彩描金陶瓷人物绘画多采用中国画的工笔重彩及水墨画的表现技巧,讲究线条感和墨色层次的合理运用,画师需具备扎实的线描功底和绘画综合素养,通过精细的线条描绘和墨色渲染使人物形象栩栩如生,情感细腻丰富。

墨彩描金技艺萌芽于清朝康熙中期,盛行于雍正、乾隆时期,这一时期景德镇陶瓷工艺达到了前所未有的高度,墨彩描金作为其中的佼佼者,以独特的艺术风格和装饰效果赢得了广泛的赞誉。雍正时期,造办处珐琅作自制配料并制作成功珐琅彩料,进一步推动了墨彩描金技艺的发展,随着时代的变迁和陶瓷工艺的衰落,墨彩描金技艺在清末民初时期逐渐式微,甚至一度面临失传的危险。幸运的是,民国时期景德镇陶瓷美术名家周湘浦通过不懈努力成功拯救了这一技

艺并将其发扬光大。进入 20 世纪 70 年代,墨彩描金技艺在景德镇艺术瓷厂的大力支持下得到了进一步地发展和创新。

2 墨彩描金陶瓷人物绘画的艺术价值

墨彩描金陶瓷人物绘画以精致细腻的视觉效果和独特的艺术风格提升了作品的艺术审美性,金色点缀的奢华感和高贵感使作品更具欣赏和收藏价值。作为中国传统工艺美术的重要组成部分,墨彩描金陶瓷人物绘画承载着丰富的文化内涵和艺术价值,通过对其技艺特点和发展历史进行深入研究可以更好地传承和弘扬这一传统工艺,同时结合现代艺术理念进行创新,推动陶瓷绘画艺术的繁荣发展。墨彩描金陶瓷人物绘画蕴含着丰富的文化内涵,通过精细地描绘和丰富的色彩运用,作品能够传达出中国传统文化中的吉祥、富贵、美好等寓意,同时作品中的人物形象和故事情节也反映了当时社会的风貌和人们的生活状态,具有重要的历史价值。墨彩描金陶瓷人物绘画的艺术魅力在于其独特的艺术风格和精湛的技艺水平,作品以工笔线条为主,注重细节描绘和人物神态的刻画,人物形象栩栩如生,同时色彩运用上的红、黑、金三色也形成了独特的视觉效果,给人以强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

由于墨彩描金陶瓷人物绘画的技艺要求高、制作难度大、艺术价值高,作品成为了收藏家们争相追捧的珍品。随着人们对传统文化的重视和艺术品市场的不断发展,墨彩描金陶瓷人物绘画的市场潜力巨大,其独特的艺术风格和收藏价值吸引了众多藏家和投资者的关注,因此加强市场开发和推广对于促进墨彩描金技艺的传承与发展具有重要意义。

3 墨彩描金陶瓷人物画工艺创新的探讨

在当代陶瓷绘画领域,墨彩描金技艺仍然保持着

旺盛的生命力,许多陶瓷艺术家通过与现代艺术理念的结合,创作出了一系列富有时代感和个性化的作品,他们巧妙地运用墨彩描金技法,通过线条描绘和金色点缀使作品呈现出独特的艺术魅力和装饰效果,为传统工艺的传承与发展注入了新的活力。在现代工艺创新方面,墨彩描金陶瓷人物绘画面临着更多的机遇和挑战,一方面随着科技的不断进步,新的工艺和材料不断涌现,为墨彩描金陶瓷人物绘画的创新提供了更多的可能性,另一方面现代审美观念的变化也对墨彩描金陶瓷人物绘画的创新提出了新的要求。

未来墨彩描金陶瓷人物绘画将进一步融合科技与工艺,通过引入更多现代科技手段,如数字化设计、智能制造等提高作品的制作效率和艺术效果,同时通过运用新型材料和工艺创造出更加丰富多样的艺术效果满足现代审美需求。墨彩描金陶瓷人物绘画还可以与其他艺术形式进行跨界合作与融合,如与绘画、雕塑、装置艺术等形式进行结合,创造出更具创新性和

(上接第67页)

我们也要学会面对现实,如果总是为不期而至的意外烦恼或悲观失望,结果只会让自己的生活变得更糟糕。我们既然不能改变既定事实,为什么不改变自己的态度呢?消除烦恼有效的办法是正视现实,摒弃那些引起你忧虑不安的因素。若遇离别,不必忧虑,偶有失意,无须焦躁。紫砂壶《泰然自若》告诉我们“人生如逆旅,我亦是行人”,或许生活多苛责,但泰然自若的心境亦能编织出鸟语花香的人间仙境。

3 结语

紫砂壶对我而言并不只是一件艺术品,更是一种情感的寄托,我相信那些茶人在把玩紫砂壶时也能感

(上接第69页)

仅简化了工艺,而且使笔墨画意更浓。

4 结语

浅绛彩以独特的艺术风格成为文人画精神传承的璀璨明珠,它不仅展现了文人墨客高雅的审美追求,更承载了深厚的文化内涵和精神底蕴。在浅绛彩的世界里我们得以窥见古代文人的心灵世界,感受他们超脱世俗、追求精神自由的情怀,同时浅绛彩的传承也提醒我们要珍视和传承传统文化,让其在现代社会中焕发出新的光彩,让我们共同守护这份宝贵的文化遗

作者简介:沈宇(1997.01—),男,汉族,江苏连云港人,景德镇陶瓷大学在读硕士,研究方向:陶瓷艺术设计与理论研究。

表现力的作品,这种跨界合作与融合不仅可以拓宽墨彩描金陶瓷人物绘画的表现领域,还可以为其注入新的活力和创意。

4 结论

墨彩描金陶瓷人物绘画作为中国传统陶瓷艺术的重要组成部分,其技艺发展和艺术价值都值得我们深入探究,通过本文的探讨可以看出墨彩描金陶瓷人物绘画的技艺发展历史悠久、技艺特点鲜明、艺术价值独特,在未来的发展中我们应该注重传承与创新相结合,推动这一技艺的不断发展与繁荣。

参考文献

- [1] 赵芳,肖群.墨彩描金制瓷技艺的传承研究[J].侨园,2019(12):141.
- [2] 陈智猛.浅析墨彩描金罗汉瓷画的艺术特色[J].美术教育研究,2017(24):28.
- [3] 缪堃.(1949—1966)景德镇瓷绘人物图像研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2024.

受到制壶人曾经的喜怒哀乐,想象出他们的制壶故事,把壶拿在手中轻轻晃动,仿佛可以与它对话,紫砂壶就像一个生命意蕴深远。紫砂壶对我而言是一种情怀,是一种生活态度,它让我懂得在生活中去珍惜每一个瞬间,感受生活的美好,我把这些美好的瞬间收集呈现于紫砂壶上再传递出去,就实现了人与人之间跨越时空的能量交流,我认为这是极其富有意义的,是紫砂壶让我明白艺术的力量、人心的震撼。

参考文献

- [1] 顾国芳.论紫砂壶“如虎添翼”的造型艺术和民间文化[J].江苏陶瓷,2020,53(1):84,86.

产,让浅绛彩的艺术魅力永驻人间,文人画的精神永传千古。

参考文献

- [1] 王群.浅绛彩瓷对“珠山八友”新粉彩瓷艺术风格的影响[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2016.
- [2] 杨冰,王孟园.漫谈浅绛彩瓷所反映的文人画元素[J].景德镇陶瓷,2016(5):38-39.
- [3] 宁钢,朱汇洋.陶瓷装饰中的墨彩与浅绛彩关系微探[J].陶瓷研究,2009,24(2):67-68.

青花陶瓷绘画中的工笔人物画分析

芙蓉^{1,2}

(1 蒙古国国立教育大学美术学院, 蒙古国乌兰巴托 11000;

2 呼伦贝尔学院教育学院, 内蒙古呼伦贝尔 210008)

摘要 青花陶瓷承载了千年传统工艺之精髓, 其独特的蓝、白色彩给人以静谧之美, 而在其中工笔人物画更是独树一帜, 以精细入微的笔触生动传神地描绘了各式各样的人物形象。在青花陶瓷的世界里, 工笔人物画不仅展现了匠人们的高超技艺, 更折射出深厚的文化内涵。本文旨在深入探讨青花陶瓷中工笔人物画的艺术特色、历史演变以及创作实践, 以为读者揭示这一传统艺术形式的独特魅力和当代价值。

关键词 青花陶瓷; 工笔人物画; 历史文化; 艺术融合

1 工笔人物画融入青花陶瓷创作

青花陶瓷的绘画风格以简约大方为主, 色彩对比鲜明, 给人以清新脱俗之感。在绘画技法上, 青花陶瓷采用的是釉下彩工艺, 即在陶瓷坯体上绘制图案, 然后施以透明釉料经高温烧制而成, 这种技法使得画面色彩历久弥新, 充满了时间的韵味。而工笔人物画则以精细的线条勾勒和丰富的色彩渲染为特点, 注重人物形象的刻画和情感的表达, 给人以细腻入微的艺术享受。

青花陶瓷与工笔人物画的融合是一种艺术与工艺的完美结合, 在青花陶瓷上绘制工笔人物画不仅要求画家具备高超的绘画技艺, 还需要对陶瓷工艺有深入地了解, 这种融合使得青花陶瓷的装饰效果更加丰富多彩, 同时也提升了工笔人物画的艺术价值。

在融合过程中, 青花陶瓷的清新雅致与工笔人物画的生动传神相互映衬, 共同营造出一种独特的艺术氛围, 这种融合不仅体现在画面风格上, 更深入到文化内涵的交融中。青花陶瓷所承载的传统文化与工笔人物画所表现的人物故事相互呼应, 共同诠释了中国传统文化的博大精深。

青花陶瓷与工笔人物画的融合对传统艺术形式的传承与发展产生了积极的影响, 这种融合使得传统艺术形式在新时代背景下焕发出新的生机与活力, 同时也为传统艺术的创新与发展提供了有益的尝试和探索。

2 青花陶瓷工笔人物画的艺术特色

青花陶瓷工笔人物画的艺术特色集中体现在线条的表现力、色彩的运用与搭配、构图与布局的特点以及人物形象的塑造与情感表达等方面。首先, 线条在青花陶瓷工笔人物画中扮演着至关重要的角色, 线条

的流畅与精准是工笔人物画的基本功, 也是青花陶瓷工笔人物画的灵魂, 画家通过笔触的轻重、快慢、顿挫赋予线条以生命和韵律, 从而生动地描绘出人物的轮廓、衣纹和动态, 这些线条不仅具有极高的审美价值, 更能准确地传达出人物的神态和情感; 其次, 色彩的运用与搭配也是青花陶瓷工笔人物画的一大特色, 青花陶瓷以蓝色为主, 这种色彩给人一种深沉、宁静的美感, 在工笔人物画中蓝色与白色的搭配形成了一种清新淡雅的艺术效果, 同时画家还巧妙地运用色彩的浓淡、冷暖对比以及色彩之间的呼应与协调营造出丰富的画面层次感和空间感, 在构图与布局方面青花陶瓷工笔人物画注重画面的整体感和节奏感, 画家通过巧妙地构图和布局将人物、景物等元素有机地融合在一起, 形成和谐统一的画面, 同时运用对称、呼应等手法使得画面既具有稳定性又不失动态感, 这种构图与布局的特点使得青花陶瓷工笔人物画在视觉上给人一种舒适、愉悦的感受; 最后, 人物形象的塑造与情感表达是青花陶瓷工笔人物画的核心, 画家通过细腻的笔触和生动的线条刻画出栩栩如生的人物形象, 这些人物形象不仅形态各异、栩栩如生, 更通过微妙的表情和动作传达出丰富的情感, 无论是喜悦、忧伤、思念还是期盼都能在这些人物形象中得到淋漓尽致地展现。

3 青花陶瓷工笔人物画的历史演变

青花陶瓷工笔人物画的历史演变是一段承载着中国陶瓷艺术与文化遗产的史诗, 早期青花陶瓷工笔人物画的特点主要体现为线条的简练与色彩的朴素, 这一时期的作品线条流畅而有力, 色彩对比鲜明, 以蓝、白为主色调, 展现出一种原始而纯粹的艺术美, 人物形象通常被描绘得较为简单, 但每一个细节都经过精

心雕琢，透露出匠人的匠心独运，这些画作不仅具有实用价值，更承载着深厚的文化内涵，是中华文化的瑰宝。

随着时间的推移，青花陶瓷工笔人物画开始发生显著的变化。在绘画技法上，画家们开始尝试运用更为复杂的线条组合和色彩搭配使得画面更加丰富多彩，人物形象也逐渐变得更为生动逼真，情感表达更为细腻，此外画家们还开始注重画面的空间感和立体感，通过巧妙地构图和透视技巧营造出更为逼真的视觉效果，这一时期的作品不仅保留了早期的艺术风格，更在技法和情感表达上有了显著地提升。

当代青花陶瓷工笔人物画在继承传统的基础上实现了创新与突破，画家们开始尝试将现代审美观念融入传统艺术中，使得作品既具有古典韵味又不失现代感。在绘画技法上，当代画家们不仅继承了传统的工笔技法，更融入了写意、泼墨等多元化手法，使得画面更加灵动活泼。

青花陶瓷工笔人物画的历史演变不仅是一段艺术史的发展过程，更是一部中国陶瓷文化的传承史。从早期到当代，每一个时期的作品都承载着那个时代特有的文化内涵和审美追求，通过对这些作品的深入研究和欣赏，我们可以更好地理解中国传统文化的精髓和价值，感受到中华民族对于美的独特追求。

4 青花陶瓷工笔人物画的创作实践与技法探讨

(1) 创作素材的收集与整理

在收集素材的过程中艺术家需要广泛涉猎，从历史文献、古籍插图中汲取灵感，同时也要关注民间传说、传统戏曲以及各类艺术形式中的经典元素，这些素材来源丰富多样，为艺术家提供了广阔的创作空间。通过不断地学习和积累，艺术家可以构建起自己的素材库，为后续的创作提供源源不断的灵感，然而仅仅收集素材并不足以支撑起一幅优秀的青花陶瓷工笔人物画作品，艺术家还需要对所收集的素材进行深入地整理和提炼，这一过程需要具备分类、筛选和提炼的能力，以确保所选素材能够精准地表达出作品的主题和情感。通过巧妙地组合和安排，艺术家可以将这些素材转化为具有深刻内涵和艺术感染力的绘画元素。

在整理素材的过程中，艺术家需要关注现实生活中的细节和情感，艺术来源于生活而高于生活，只有将历史元素与现实情感相结合才能创作出既具有历史底蕴又富有时代气息的青花陶瓷工笔人物画作品。此外，艺术家在收集和整理素材的过程中还可以借鉴其

他艺术形式的优点和特色以丰富自己的表现手法和创作风格，比如可以从中国传统绘画、雕塑、戏剧等艺术形式中汲取灵感，将其与青花陶瓷工笔人物画的创作相结合，从而打造出独具一格的艺术作品。

(2) 线条与色彩的运用技巧

线条作为绘画的基本元素，其运用直接关系到画面的整体效果和氛围的营造。在工笔人物画中，线条的流畅性、力度和节奏感是至关重要的，艺术家需要通过熟练的笔法技巧描绘出刚劲有力或柔美细腻的线条，表现出不同的质感和空间感。色彩在青花陶瓷工笔人物画中的运用同样举足轻重，虽然青花陶瓷的色彩主要以蓝色为主调，但艺术家却能在这一限制中发挥出无穷的创意，通过色彩的明暗、冷暖以及色块的分布和叠加营造出丰富的层次感和视觉效果，使得画面更加生动逼真，同时色彩的选择和运用也能够传递出作品所要表达的情感和主题，增强画面的表现力和感染力。在线条与色彩的配合上，艺术家需要注重二者的协调统一，线条的粗细、浓淡、虚实等变化可以与色彩的明暗、冷暖相呼应，共同构建出画面的节奏和韵律。此外，艺术家还可以运用不同的笔法和色彩搭配来表现出人物的肌肤质感、服饰的纹理以及背景的氛围等细节，使得画面更加逼真生动。

(3) 人物形象的刻画与塑造

在青花陶瓷工笔人物画的创作中，人物形象的刻画与塑造是至关重要的，这不仅要求艺术家有扎实的绘画基础，更需要具备深入洞察人性的能力以及通过细腻的笔触描绘人物内心世界的技巧。首先，艺术家在刻画人物形象时需注重细节的真实与生动，通过精准的线条描绘可以勾勒出人物的形体轮廓，展现其体态特征，同时色彩的运用也是关键，青花陶瓷的色彩虽然以蓝、白为主，但可以通过色彩的深浅、明暗变化来表现出人物的肌肤质感、衣着纹理等细节，使人物形象更加立体鲜活；其次，人物的性格和情感是形象塑造的灵魂，艺术家需要通过人物的面部表情、眼神以及肢体动作等细微之处来揭示人物的内心世界，例如通过细腻的笔触刻画出人物眼角的皱纹、嘴角的微笑或眉宇间的忧伤，让观众能感受到人物的喜怒哀乐；最后，艺术家在塑造人物形象时还需注意人物的社会属性和时代背景，通过服饰、发型等细节的描绘可以展现出人物所处的历史时期和文化环境，同时也可以运用象征、隐喻等手法来深化人物形象的文化内涵，例如在青花陶瓷工笔人物画中常常可以看到仕女、文人等形象，他们不仅代表着当时社会的审美追求，

也承载着传统文化的精神内涵。

(4) 情感表达与意境营造

情感表达是艺术创作中不可或缺的一部分，在青花陶瓷工笔人物画中，艺术家通过细腻的笔触和色彩搭配来传递自己的情感体验，例如深蓝色可以表达出沉稳、宁静的氛围，而浅蓝色则可以带来清新、愉悦的感觉。

意境营造是青花陶瓷工笔人物画中的另一重要方面，艺术家通过巧妙地构图和色彩搭配营造出一种独特的氛围和情境，使观众能够感受到作品所要传达的深远意蕴，例如艺术家可以通过描绘山水背景来衬托人物的情感和心境，或者通过运用象征和隐喻等手法来深化作品的主题和内涵，这种意境的营造不仅需要具备深厚的文化素养和高超的绘画技巧，更需要有敏锐的观察力和感受力，能够从日常生活中提炼出具有诗意的元素并将其融入作品中。艺术家在创作过程中还需要注重情感的表达与意境营造的协调与统一，情感表达过于强烈可能会破坏画面的和谐与平衡，而意境营造过于深奥则可能让观众感到难以理解，因此在创作时寻找到情感与意境的最佳结合点，以达到作品整体效果的和谐与统一。

5 青花陶瓷工笔人物画在当代的价值与意义

青花陶瓷工笔人物画在当代具有深远的价值与意义，主要体现在艺术价值与文化遗产、审美价值与市场需求以及创新价值与发展前景三个方面。首先，从艺术价值与文化遗产的角度来看，青花陶瓷工笔人物画是中国传统艺术的重要组成部分，它不仅承载着丰富的历史文化信息，展现了不同时期的社会风貌和审美观念，更是对中华优秀传统文化的传承和弘扬，这种艺术形式以独特的艺术风格和深刻的文化内涵吸引了越来越多人的关注和研究，对于推动中国传统文化复兴和创新发展具有积极作用；其次，在审美价值与市场需求方面，青花陶瓷工笔人物画以其精湛的工艺、细腻的笔触和生动的人物形象满足了当代人对美

的追求，随着人们生活水平的提高和审美观念的多元化，市场对于这类具有独特艺术魅力和历史价值的艺术作品的需求也在不断增加，这不仅为艺术家提供了更广阔的创作空间，也促进了相关产业的发展和创；最后，谈及创新价值与发展前景，青花陶瓷工笔人物画作为一种传统艺术形式，既需要保持其经典的艺术特色，又需要与时俱进，融入现代审美元素和创新理念，近年来不少艺术家在继承传统的基础上进行了大胆地创新尝试，如将现代人物、场景等元素融入作品中，或者运用新的材料和技法进行创作，这些创新实践为青花陶瓷工笔人物画注入了新的活力，随着科技的发展和艺术形式的多样化，青花陶瓷工笔人物画有望实现更加多元化、现代化的发展路径。

6 结论

青花陶瓷工笔人物画以精湛的绘画技艺和丰富的人物塑造为我们呈现了一个绚丽多彩的艺术世界，无论是其精细的笔触还是传神的形象刻画都充分展示了匠人们的高超技艺和无限创意。在当今时代应该更加重视和保护这些珍贵的传统艺术形式，让它们在新的时代背景下焕发出新的生机与活力，同时也期待更多的艺术家能够继承和发扬这一技艺，不断创新，为青花陶瓷工笔人物画注入新的元素和内涵，让它在未来的艺术领域中绽放出更加绚丽的光彩。

参考文献

- [1] 张圆圆. 青花在现代陶瓷绘画中的表现研究 [J]. 陶瓷研究, 2023, 38(6): 55-57.
- [2] 周厚成. 陶瓷绘画中的中国水墨语言研究——以青花为例 [J]. 陶瓷研究, 2023, 38(6): 141-143.
- [3] 涂公钦. 陶瓷绘画的“万花筒”——民窑青花瓷的艺术形式与自由表现 [J]. 幼儿美术, 2023(5): 36-39.
- [4] 刘丹. 青花在陶瓷绘画中的意境美 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(10): 66-67.
- [5] 李伊. 青花“韵味”在陶瓷绘画中的表现 [J]. 江苏陶瓷, 2023, 56(4): 62-63.

作者简介: 芙蓉(1977.02—),女,内蒙古呼伦贝尔人,蒙古国国立教育大学美术学院在读博士,呼伦贝尔学院教育学院讲师,研究方向:工笔重彩人物画和元青花瓷绘画。

当代陶艺中技与艺的关系

——以克莱尔·托梅为例

张蕴文

(西安美术学院, 西安 710065)

摘要 当代陶艺创作是展现自我观念和技术的媒介,是艺术家和工艺的对话渠道,当代陶艺创作也是对技术和艺术有着双重要求的艺术门类,厘清技术和艺术的关系则显得至关重要。本文以英国艺术家克莱尔·托梅为例,分析其陶艺作品对于技艺关系的探讨,借此观察个体审美在技艺中的呈现。

关键词 技术与艺术;当代陶艺;克莱尔·托梅

1 当代陶艺的发展概述

当代陶艺立足于传统陶艺之上,与之最大的区别在于对陶艺概念的界定,其不仅仅局限于材料这一概念,而是随着艺术家个体性的增强,范围逐渐扩大,并与其他材料相互融合,亦将陶当作一种媒介,传达其个人的观念、思考和认知。艺术家通过火让泥土的柔软、空间等形式在手中变成永恒,以此来抵御时间的侵蚀。陶艺是一种媒介,以人类参与讨论世界的一种物质存在于我们周围,带给人们有别于其他艺术门类的思考。

20世纪初期的奥蒂斯革命,国外的部分著名陶瓷艺术家在创作中加入新的尝试,赋予了陶瓷新的视觉形式,转变了陶瓷的工艺品概念,从此陶瓷进入了个性化创作的时代,创作的形式多种多样,有的是对传统形式的反叛,有的是综合材料的嫁接运用,有的受到抽象表现主义的影响,冲破了长期以来陶瓷艺术远离纯艺术状况,陶瓷材料成为新的承载艺术家情感、观念的载体。中国的陶艺启蒙在20世纪80年代至90年代初,最初的发展与西方的陶瓷革命并没有太大的关联,之后的相关概念则是脱胎于陶瓷革命中某些词语的解释,多元化的面貌开始出现,涉及的题材也多种多样,有自我反思、文化叙事、社会批判、基于日常经验的实验性突破等。传统陶艺多是以实用为目的,具有严格的技术分工和技术规范,且具有极强的工艺性,在当代陶艺的语境下,这种以实用为目的的制作和审美在一定程度上限制了创作者主体性的发挥。当代陶艺不仅在外观上改变了以实用为目的而进行设计的造型形态,且利用传统陶艺的技巧来达到某一技术的极限延伸和审美形式的展现,不仅改变了其审美特征,还改变了其实用目的,使其逐渐变为一种纯粹的艺术创作,是实现个体精神价值的媒介。总的来说,传统陶艺是历代陶艺工匠们集体智慧的瑰宝,当代陶

艺则是个体创作者精神世界的结晶。

2 对技与艺两者关系的思考

“技”是指解决问题的方法及原理,形成新事物或是改变旧事物功能、性能的方法;“艺”是上层建筑中的社会意识形态,发挥其独有的方式认识世界。在传统工艺中,“技术”是指手工艺制作的流程,包括材料选择、工具运用等,“艺术”则指器物外观的视觉体验。

技术与艺术两者之间的关系是什么?哲学家冯友兰在其《新理学》中说:“旧说论艺术之高者谓其技进乎道,技可进于道”,意思是技术达到高超境界之时就可以与道同在,先贤已给出了十分明确的答案,但是在当前时代语境下,创作者们不断利用新的技术、新的材料打破传统的工艺带来的桎梏,创作的思维方法也在不断地更新前进,当下部分制作工艺的制作手段已经被机器、人工智能所替代。技术是解决问题的方法,可以加速进程以及达到理想的效果;艺术是社会意识形态的形式出现,是创作者表达情感、观念的载体。技术和艺术分别在经济基础和上层建筑中发挥作用,在基本的生存问题得到解决后,人们对于艺术品的不断追求,收藏家收藏艺术品是对于相同精神世界的追求,艺术家创作艺术品是对于个体精神世界的输出,画廊贩卖艺术品是精神世界的构建。人们对艺术品的要求不断升级,创作者需要寻找新的方式、方法来进行创作,由此产生对技术的依赖,被总结、参与到新的艺术创作中。中国古代对火的运用使得陶变成了瓷,最开始的烧成技术是平地堆烧,烧成完全是随机的,将晾干的陶坯堆在平地上,覆盖柴草点火燃烧,燃尽熄灭即可,这是全人类古老也是延续时间较长的陶器烧成工艺。新石器时期先后出现了横穴窑和竖穴窑,竖穴窑比横穴窑更为完善。到了商代,在继承前代的基础上继续发展,北方以馒头窑、南方以龙

窑发展为主。随着技术的进步，窑炉的烧制技术越来越成熟，发展到清代出现了古代窑炉技术集大成的镇窑，到了现代社会出现了以电、天然气为烧制材料的电窑、气窑，技术进一步成熟，极大地拓展了陶瓷创作的表现手法和表现空间。

19世纪中期，达盖尔摄影法问世，该方法在一个平面上以微妙的细节永久地固定具有精确色调的外在世界形象，从这一时期开始西方的画家们在创作新的绘画形象时都考虑到由摄影媒介所带来的真实印象。摄影对绘画的冲击较为直接、明显，一直持续到20世纪初，人们所创作出来的新的绘画形式摆脱了摄影的冲击，并且摄影技术逐渐发展为一门独立的、具有审美性的艺术，一直到今天传统的技术在科学技术的发展中变得更加丰富，科学技术的发展也更加多样化，潜移默化地介入到了艺术的系统之中，艺术不再局限于架上绘画，也不再是只能在美术馆中才能看到，艺术作品与观众也能够更进一步地交流，学科之间的边界变得模糊，技术与艺术的关系变得更加紧密。

当然，艺术与技术的关系不是一成不变的，而是根据场景的需要、目的的不同、使用人群的要求来变化的。艺术是表达情感的载体，技术的进步可以作为一种催化剂，但当技术凌驾于艺术之上，一件工艺品没有手工的参与，制作过程全部由机器所替代，这样的一件工艺品还能称为艺术品吗？

3 以克莱尔·托梅为例

克莱尔·托梅1968年生于英国，工作和生活都在英国伦敦，她是英国的独立艺术家，也是威斯敏特大学的研究员，1991年至1994年在爱丁堡艺术学院学习陶瓷，之后进入伦敦皇家艺术学院攻读陶瓷与玻璃硕士学位。经过15年的实践，她提倡将工艺与广泛的视觉艺术并立，保持着对于工艺、材料以及历史和社会背景的关注，她的实践和黏土紧密相连，黏土是她使用的媒介，她的作品精彩之处在于对陶瓷媒介独特的理解和运用，对工艺与视觉关系的把握使得作品往往呈现出敏感、细腻的美感。

2015年她在约克美术馆创作的作品《Manifest:10 000Hours》体量很大，一系列的平台放着一堆堆苍白的、整洁的碗，一直延伸到白色拱形木屋顶，这些摇摇欲坠的碗让人感受到一种独立空间的形成，联想到工厂里面10 000小时日夜不停地工作，这些碗是由志愿者、画廊的工作人员、学生和当地团体成员制作出来的，每一个碗代表的是1小时，这个作品探讨了工艺技术与手工艺的关系，因为作品的

视觉呈现不同，让10 000小时得到量化，进一步让观众思考人和技艺之间的关系、工艺与视觉的关系。在作品《Piece By Piece》中，利用翻模技术探索了收藏对象和观众之间的关系，进而思考到收集如此精美而丰富的陶瓷物品所需要的完整性的深度思考，这些收藏品清晰地展现了几代制造商之间的技能和技术的传播交流，利用翻模技术对这些藏品进行翻模具有其特殊的意义，这些收藏品作为翻模的母模，然后对形态进行复刻，不禁让人思考通过工业化技术制作出来的作品是否具备收藏价值？工业化作品欣赏的点又在何处？对于工业化制作技术的提升在艺术作品中更多的侧重点又是什么？

经过两周左右的时间尝试，作品《Factory:the seen the unseen》进一步探索了工厂生产概念与人类创作过程之间的关系：第一周，一条30米长的生产线、40名工厂员工、8吨黏土、一面墙的干燥架和2 000多件烧制的黏土制品将占据泰特交易所的地板，你可以打卡、加入生产线，学习用黏土工作的技能，你可以用自己制作的东西交换工厂里的茶壶、水壶或鲜花；第二周，生产线停止，工人离开，你将进入一个工厂的背景，现在的工厂成为了一个充满疑问的地方，在现在这个工厂里面代替工业生产的是行业专家的演讲，探求工业生产过程是如何影响我们的未来，未来我们对于工厂的需求又是什么？里面有摆放在各处的卡片让你来思考原材料、知识是如何获得和共享的，这些事物的变革又发生在哪里，通过这些事物应用在物质文化和人际关系之间的不同价值体系。艺术家为泰特交易所建造的工厂并不是一个真正的工厂，它不是一个真正的工作场所，它是一个模拟的地方，目的是去对话一个关于我们如何与日常的劳动、价值和交换思想联系起来的。当工厂有生命的时候，它会把我们吸引到它的劳动任务的节奏中，让我们感受到处理材料的魅力，劳动的语言、技能，工艺的重复和知识的发展。在那个多余的工厂里，工人们已经走了，但他们的声音和呼吸还在，机器、材料、长凳都变成了小小的纪念碑，这个空间充满了人的证据，但工厂的整体性却断裂了，一个人类被渴望的空间存在了，工厂的目的成为了一个既失落又潜在的命题。探索围绕生产概念与人之间的关系，克莱尔的作品很好地做到了这一点。

通过克莱尔的作品可以窥见她艺术精神世界的一角，了解她对于创作的态度和对于现实世界的反应，从而进一步探讨处理个人表达和对创作手法的巧妙运

近代山水瓷画的影响和价值

陈在梅

(无锡工艺职业技术学院, 宜兴 214206)

摘要 近代瓷上山水画对现代陶瓷装饰产生了巨大的影响, 近代瓷上山水艺术开拓了陶瓷文人画艺术的新领域, 文人山水瓷艺家的创新精神和创新意识推动了景德镇陶瓷艺术的进步, 在陶瓷绘画史上树立了不朽的里程碑。

关键词 山水瓷画; 浅绛彩; 粉彩; 影响价值

1 晚清至民国时期瓷上山水画艺术对现代陶瓷绘画的影响

(1) 艺术精神美学理念对后世的影响

在近代陶瓷绘画史上, 从清末兴起的浅绛彩到民国突显的“珠山八友”为代表的新粉彩山水, 文人画的艺术风格一直是瓷上山水艺术发展的主流风格, 而这一艺术形式都是在山水瓷艺家们不断继承和创新中得到发展壮大。在艺术发展史上, 每一种艺术的发展过程继承和创新是一直贯穿其中的, 这是艺术发展的必然规律。艺术当随时代, 笔墨当随时代, 不同的时代有不同的艺术风格和不同的审美形式, 只有有了时代精神, 艺术风格才会新颖独特, 但这一切都要在继承传统的基础上进行, 所谓传统就是前人在不同时代中不断总结出的宝贵经验和艺术精华, 只有继承传统之精华才能做到有的放矢, 然后在此基础上进行大胆创新创作出个性明显、风格独特的艺术作品。浅绛彩瓷艺家们继承了传统釉上彩绘形式的精华, 并对其进行了一系列大胆革新地尝试, 积极吸收了元代水墨山水画传统的文人画形式, 首次集诗、书、画于一体应用到绘瓷上, 开创了前所未有的一代瓷上文风。

新粉彩山水瓷艺家们继承了浅绛彩山水文人画的艺术风格和传统粉彩的一些技法, 并在此基础上不断进行艺术实践, 弥补了浅绛彩山水的工艺缺陷, 使陶瓷文人画艺术成为主流, 代表着一种艺术时尚, 可以说“珠山八友”的艺术形式是继承了中国传统的绘画艺术, 又对传统粉彩进行了一系列地改革, 其艺术精神是开放的、创新的、现代的, 大胆的创新精神和时代精神才是对传统最好地继承, 这也给现代陶瓷山水艺术创作者最好的启示。

(2) 晚清至民国时期瓷上山水艺术体现了雅俗共赏的现代文化意识和美学内涵

浅绛彩和新粉彩山水具有大众化、平民化的现代文化意识和审美倾向, 这两者的文人画艺术风格都受

到了海派画风的影响。海派作为一个艺术流派, 善于把诗、书、画于一体的文人画传统与民间美术传统结合起来, 又从古代刚健雄强的金石艺术中吸取营养, 描写民间喜闻乐见的题材, 将明清以来的大写意水墨技法和强烈对比的色彩相结合, 形成雅俗共赏的新风貌, 所以晚清至民国时期山水瓷艺家们正是善于贴近生活, 以走进百姓的平凡艺术心态来进行瓷上山水创作, 其题材多为林亭小景、茅屋小溪、耕樵晨牧等, 再现了人们的真实生活场景。海派是雅俗共赏风貌的先导, 晚清至民国时期瓷上山水延续了这样的美学理念, 而现代的山水瓷艺家也受到这种雅俗共赏画风的影响, 作品中既有文人画的逸情之趣, 又有实用与欣赏结合的平凡之风, 从而使瓷上山水的艺术美深刻打动了欣赏者的心弦, 产生一种愉悦的美感效应。

(3) 意境美是晚清至民国时期瓷上山水艺术始终坚守的美学标准

意境作为山水画的灵魂, 同样也是瓷上山水画的灵魂。“艺术以境界为极致”“艺术之高下终在境界”, 这里所说的境界实指意境, 而山水画尤其重视意境的创造和表现, 意境中既有来自艺术家主观的情感, 又有来自客观世界升华的境界, 是主观情感和客观事物相融合的产物, 它是情与景、意与境的统一。王国维的境界说从“有我之境”到“无我之境”, 而山水画最想表现的是“有我之境”, 当画家们把自己的主观情感全身心地投入到创作当中, 把客观山水景物作为表现自己内心情感的载体, 如汪野亭青绿山水那种隐逸超然的意境美随处可见, 再如何许人山水的消寂苍茫、寒气袭人的冰雪境界从侧面再现了他们的性情和理念, 他们在瓷艺创作中都表达了王国维的“有我之境”。粉彩山水画家徐仲南画竹的清雅俊美, 汪大仓山水的雄放之气, 他们所表现的意境各不相同, 侧重外景或侧重情绪, 法取简练或独尚繁密, 意贵含蓄或境贵曲折, 含蓄则不会有浅薄, 曲折故多幽隐深远。

意贵真、境尚静，真则无卖弄之弊，静可以显天地之玄微。境界的创造有高低雅俗之分，更强调率真和禅意的汇入，他们根据自己不同的绘画风格创造了静谧、幽远、萧索的意境，意境在描写景物的同时也表达了画家内在的精神气质和思想感情，山水有了美的意境，观者在欣赏山水作品时才有了身临其境的感受，达到忘我的思想境界。

2 现实意义和认识价值

从浅绛彩发展到新粉彩，瓷上山水文人画经历了将近一个世纪的时间，从萌芽到成熟标志着瓷上山水作为陶瓷绘画的一种艺术表达形式，筑就了其在陶瓷绘画史上不朽的辉煌成就。晚清至民国时期瓷上山水画艺术在整个近代陶瓷历史上占有重要的地位，有着深刻的现实意义和认识价值。

通过对近代瓷上山水画的发展脉络以及成就的分析，我们深刻认识到以“程门”为代表的浅绛彩和以“珠山八友”为代表的现代粉彩山水艺术家们既是陶瓷装饰家，更是杰出的陶瓷文人画家，他们所具有的文人品质、学识修养、绘画功底以及艺术创造力不低于国画界的名家，有些作品的艺术价值还超过了他们，从而使瓷上山水作为陶瓷绘画一个新的领域充满无限生机。晚清至民国时期瓷上山水画艺术创作对艺术个性的抒发、对艺术美感的追求以及对陶瓷山水意境美的表现和艺术文化价值的发掘，甚至对艺术创造力不懈追求的精神是值得现代中国陶瓷绘画艺术者继承和

作者简历：陈在梅，女，山东日照人，高级工艺美术师，无锡工艺职业技术学院副教授。

发扬的，这种创新和开拓陶瓷绘画新领域的精神是每个瓷艺家应具备的品质，因此晚清至民国时期瓷上山水文人画在中国陶瓷艺术领域有着深刻的现实意义，对整个陶瓷艺术的发展具有开拓性的文化意义和认识价值。

在当今艺术百花齐放的形势下，近代瓷上山水艺术对当代瓷上山水画的创作与发展产生了巨大影响，景德镇涌现出了一大批卓有成效的山水瓷艺家，他们继承和发扬了近代文人瓷艺家的艺术风格和创新精神，使山水作品既有文人画的古雅，又有现代山水的创新理念，他们的山水透露着文人学者的温文儒雅之风。钟莲生教授山水风格构图严谨、设色清雅，表现了如诗如梦的静幽之境；李林洪教授则开创了陶板山水画的艺术风格，山水作品用笔苍劲，大胆用色彩来表现山水的气势磅礴，透露着一股雄强之风。近代瓷上山水艺术在陶瓷绘画领域的地位是重要的，艺术价值和文化价值应该给予肯定，近代瓷上山水艺术开拓了陶瓷文人画艺术的新领域，文人山水瓷艺家的创新精神和创新意识推动了景德镇陶瓷艺术的进步，在陶瓷绘画史上树立了不朽的里程碑。

参考文献

- [1] 铁源. 民国瓷器 [M]. 北京：华龄出版社，1999.
- [2] 丁叙钧. 明清釉上彩绘瓷器 [M]. 上海：上海书店出版社，2004.

（上接第76页）

用这两者之间的平衡感，艺术与技术谁更占据主导地位可以从她的作品中找寻答案。

4 结语

从陶艺创作的角度来说，工艺制作过程的熟练程度固然重要，但技术只是创作中的一部分，如何用技术将所想要表达的观念传递出来，用非日常的方式展示出来。当代陶艺的创作将技术融合进艺术表达，在满足个人艺术创作需求的同时思考如何构建自身创作作品与技艺的关系，对技艺的使用达到何种程度，展现出什么样的视觉感受？由此通过创作进行作者之间、物与人之间、现实与个体生命意义之间的表达。

参考文献

- [1] 赫伯特·里德. 艺术的真谛 [M]. 北京：中国人民大学

作者简历：张蕴文（2000.04—），女，湖南长沙，西安美术学院工艺美术系研究生，主要研究方向：现、当代陶艺。

出版社，2004.

- [2] 朱乐耕. 当代陶艺问道集 [M]. 北京：北京时代华文书局，2015.

[3] 柳宗悦. 工艺文化 [M]. 桂林：广西师范大学出版社，2006.

[4] 杭间. 语焉不详的中国“现代陶艺”——90年代以来中国现代陶艺的现实和问题 [J]. 文艺研究，2003(1):111-123.

[5] 黄岱. 技术与艺术关系之辨析 [J]. 艺术市场，2023(1):66-68.

[6] 周武. 后工业社会语境下的陶瓷手工艺 [J]. 中国陶艺家，2007(4):10-15.

[7] 方李莉. 艺术人类学视野下的新艺术史观——以中国陶瓷史的研究为例 [J]. 民族艺术，2013(3):50-62.

传统文化融入陶瓷 IP 形象设计人才培养路径研究

赵雁 张严文 乔璐 张煦康

(吉林动画学院, 长春 130012)

摘要 本文通过校企合作的陶瓷 IP 设计项目实践, 结合传统理论教学总结培养青年将中华优秀传统文化融入陶瓷 IP 设计的创新思维和创作能力的路径, 强调跨学科融合, 利用传统艺术元素丰富设计灵感, 提升作品文化内涵, 将中华优秀传统文化与现代创新理念相结合, 使中华优秀传统文化成为青年创新的源泉, 促进青年创新人才的培养与成长。

关键词 中华优秀传统文化; 陶瓷; IP 形象; 校企合作

基金项目: 2024 年吉林省青少年发展研究计划, 编号: 2024jqy-450。

1 IP 形象设计市场现状研究

IP 形象是指企业或其某个品牌在市场上、在社会公众心中所表现出的个性特征, 它体现公众特别是消费者对品牌的评价与认知。作为小说、动漫、游戏等文化产品中的核心组成部分, 其涵盖的人物形象和故事背景深受大众喜爱, 基于这些 IP 而衍生出的实体商品被称为 IP 形象, IP 形象市场的增长快速, 授权衍生品行业的收入逐年攀升, 这一市场的繁荣主要得益于现代青年追捧。青年对设计和美感有着强烈的追求, 而 IP 形象作为以艺术创意为核心的文化产品, 它抓住了年轻消费者的需求痛点, 作为在经济实力有限的情况下通俗文化与艺术表达的产物, 青年们愿意为满足自己的心理需求而买单, 比如寻求治愈陪伴、悦己减压和个性彰显。为了满足年轻消费者的这些需求, IP 形象在设计上融入了丰富的个性和时尚元素, 成为他们表达自我、认同身份和投射情感的媒介, 部分 IP 形象还具备一定的投资价值, 由于 IP 形象富有艺术价值, 它满足了人们的某种精神需要和审美需要, 消费者购买部分 IP 形象后会进行收藏, 特定情况下也会在二级市场高价交易流通。艺术家们的独特设计赋予了 IP 形象独特的价值, 而品牌推出的限量款策略更是增加了其稀有性和收藏价值, 因此这些 IP 形象不仅具有市场的吸引力, 还具备了收藏、投资、娱乐和情感传递等多重价值。

随着 IP 形象设计市场的蓬勃发展, 尽管中国本土 IP 形象层出不穷, 但受美国、日本、韩国等影响的经典动漫 IP 尤其是日本动漫 IP 形象依然占据主导地位, 在中国市场占有很大份额, 这些承载着年轻一代成长记忆的经典 IP 形象的影响力不容小觑。对于从事 IP 形象设计的国内企业而言, 寻求这些外国 IP 授权时往往面临着高昂的成本挑战, 这成为了我国 IP

形象设计行业发展的长期困扰。将中华优秀传统文化融入陶瓷 IP 形象设计不仅能为品牌带来新的发展机遇, 更能够让优秀的陶瓷文化在青年流行文化中占据一席之地, 能够将中华优秀传统文化融入陶瓷 IP 形象设计的人才缺口日益凸显, 这些专业人才要创作出既符合年轻人的流行审美, 又充满中华优秀传统文化韵味的 IP 形象, 他们既需要具备深厚的中华优秀传统文化素养, 又需要精通现代设计理念和技术手段, 捕捉市场需求和消费者的心理, 因此培养具备中华优秀传统文化素养和现代设计能力的陶瓷 IP 形象设计人才已成为推动中国 IP 形象设计行业和文化创意产业持续发展的关键所在。

2 传统文化融入陶瓷 IP 形象设计人才培养工作存在的问题

(1) 跨学科知识整合不足

陶瓷 IP 形象艺术创新需要精通艺术、市场营销、文化、数字技术等多学科的知识, 现在的学科教育缺乏跨学科知识教育课程, 导致学生难以形成全面的知识体系, 无法满足面向市场的以结果为导向的陶瓷 IP 形象设计创新的需求, 在学生面对新的 IP 市场需求时缺乏灵活应对和创新的能力。

(2) 传统文化与现代化表达的融合不足

在陶瓷 IP 形象设计中融入中华优秀传统文化元素可以为其增添独特的文化价值和市场竞争力, 但在实际教学过程中, 中华优秀传统文化的使用场景与学生的专业使用场景有较大差距, 导致学生有内容却不知道该如何运用, 往往只能生搬硬套中华优秀传统文化, 或披着中华优秀传统文化的概念做现代的内容, 与现代社会具有一定的距离、与流行文化差距较大、获取具体信息的方式比较复杂等造成了学生难以学以致用。

(3) 产业与教学的目标不一致

产业所需要的陶瓷 IP 形象设计创新人才与教学所培养的人才能力不一致, 产业界需要具有实际操作能力和市场洞察力的创新人才, 而学校教育往往更注重相关理论知识与基础技能的传授, 只有紧密结合市场需求的创新才是陶瓷 IP 形象有意义的创新。学生往往缺乏与产业界合作参与实际项目的机会, 导致他们缺乏实践经验和市场洞察力, 不了解市场审美需要, 只是一味地根据自己的喜好进行设计, 这使得他们在创新过程中难以准确把握市场趋势和消费者需求, 难以做出符合市场需求的创新作品。

3 传统文化融入陶瓷 IP 形象设计人才培养的措施

(1) 将传统文化融入市场导向的企业项目教学

陶瓷 IP 形象设计通过校企合作的方式进行实践教学, 用企业分析商业市场的模式, 对中华优秀传统文化资源进行深入地分析和整理, 探索其在商业市场中的竞争特点, 并形成具有指导意义的理论。将中华优秀传统文化的理论知识与实践项目融合, 培养艺术专业学生的创造性思维、独立创作能力和跨界合作能力, 提高其在艺术创作和表现领域的竞争力。项目制作教学流程包括中华优秀传统文化知识的学习, 教师在项目启动之前组织学生相关中华优秀传统文化知识, 包括历史背景、文化内涵、艺术特色等, 然后进行市场化分析, 借鉴企业对项目的市场化分析方式对中华优秀传统文化的市场化进行深入研究, 分析中华优秀传统文化的市场需求、竞争情况以及潜在的优势和劣势, 确定中华优秀传统文化在陶瓷 IP 形象设计中的表现形式和卖点, 为项目制作提供明确的指导方向, 在掌握了中华优秀传统文化知识和市场化分析的基础上进行设计与实践, 鼓励学生发挥创意, 将中华优秀传统文化与卡通形象结合, 创作出符合青年流行文化内容的陶瓷 IP 形象。通过动漫的艺术造型方式重新诠释中华优秀传统文化元素, 提升作品对于消费者的吸引力, 借鉴传统工艺技艺和民间艺术表现形式引导学生在实践中学习和掌握陶瓷制作技艺, 提升他们的创作实践能力, 完成陶瓷 IP 形象设计后组织作品展示活动, 邀请专家、学者和业界人士进行评审和反馈, 通过这一环节能让学生了解自己作品的优点和不足, 并根据反馈进行改进和提升, 同时也为他们提供了展示自己才华和成果的机会, 增强了他们的自信心和创作动力。通过实践探索和创新尝试不断提升学生的陶瓷 IP 形象设计能力, 了解市场现状, 促进

中华优秀传统文化的传播和发展, 使中华优秀传统文化更好地融入青年流行文化的发展。借助企业项目孵化的思维模式将中华优秀传统文化的理论知识与专业实践紧密结合, 找到中华优秀传统文化与现代产业实践相结合的教学路径和方法, 提高学生对于中华优秀传统文化表现的创新能力。

(2) 产教融合的人才培养路径, 强化青年艺术创新理论与实践

大一、大二学年教师对学生进行中华优秀传统文化的理论教学, 通过中华优秀传统文化的理论教学, 学生将深入理解陶瓷艺术的历史与文化背景, 大三、大四学年对学生进行实践项目教学, 遵循产教结合的原则, 在实践项目中将运用所学知识结合中华优秀传统文化的价值观念进行陶瓷 IP 形象的创新设计, 这种教学方式是为了引导学生以中华优秀传统文化作为创新思维的基础。中华优秀传统文化实践项目是由往届学生的优秀项目雏形为基础, 在已经获得行业专家评估的项目基础之上进行进一步开发, 充分保证了项目的前期质量与开发方向的准确, 同时要在其基础上进行创新和改进, 融入商业化的思路 and 想法, 使项目更具商业价值, 这不仅有利于学生提高对学校的归属感, 更能够提高学生深入创作的能力, 并与用人市场紧密对接。通过中华优秀传统文化中的价值观念引导青年创新人才的观念和行动, 培养其积极的人生态度和社会责任心。

(3) 跨学科知识与技能的整合, 提高青年综合创新能力

在陶瓷 IP 形象创新人才的培养路径中, 跨学科知识与技能的整合是非常重要的, 陶瓷 IP 形象创新人才不仅需要掌握艺术创作技能和中华优秀传统文化的基本素养, 还需要具备数字技术、产品营销等知识和技能。在陶瓷 IP 形象校企合作的真实项目教学中, 在艺术创作方面帮助学生将中华优秀传统文化中的造型、色彩、装饰等元素和绘画理念融入陶瓷 IP 形象作品中, 使其作品既具有中国传统韵味, 又不失现代流行元素的表达。在技术层面上通过电脑数字技术建模, 学生可以更迅速、更精准地表达设计思路, 同时易于修改, 3D 打印技术能够将电脑中的设计图迅速转化为实体模型, 大大缩短了设计到成品的周期, 对于手工塑造基础能力薄弱的同学也更为方便, 在陶瓷造型塑造上可以很好地起到辅助作用。此外, 深入分析市场的潮流、消费者的喜好对于做好一款融合中华优秀传统文化的陶瓷 IP 形象产品也是必不可少的, 学

浅谈建盏套组作品《今生茶具》的艺术传承

周世义

(南平市建阳区周世义建盏陶瓷有限公司, 南平 362500)

摘要 宋朝是我国陶瓷艺术发展的黄金时期, 陶瓷手工业经过长时期的发展和传承迎来了全新的局面, 建盏作品变幻无穷、丰富多彩, 实现了实用性和艺术性的统一, 建盏艺术以其独特的风貌和特点为后续的陶瓷发展作出了巨大的贡献。

关键词 建盏艺术; 今生木叶盏; 艺术传承

在宋代, 建盏的出现促进了宋人斗茶文化的传播, 随着斗茶文化的不断发展, 建盏艺术迎来了发展的巅峰, 建盏被众多文人雅士逐渐推广到各个阶层, 受到人们的喜爱和推崇。宋朝的尚黑文化将黑釉瓷推向了巅峰, 建盏属于黑釉瓷, 黑色庄重而高雅、神秘而厚重, 展现出中国传统文化的厚重底蕴。现就建盏套组作品《今生茶具》为例(见图1), 详细论述建盏的艺术传承。

图1 建盏套组作品《今生茶具》

1 建盏套组作品《今生茶具》的造型特征

中国是茶文化的发源地, 经过数千年的传承和发展已经形成了完整、系统的饮茶文化。宋代茶文化以建盏的兴起为标志, 建盏对后续的茶文化发展有促进作用。由于地理位置和气候条件, 岭南地区的茶文化源远流长, 尤其是福建一带的制茶工艺逐渐精进, 名气越来越大, 这使得斗茶文化与建盏艺术相辅相成, 促进了茶文化的发展。以茶坊为代表的茶馆文化逐渐兴起, 人们在茶坊之中进行斗茶等一系列茶事活动, 为建盏后续的发展提供了坚实的基础, 宋朝对于茶具的选用十分讲究, 其中福建生产的黑釉茶盏较受欢迎, 是人们茶具的首选, 因此在当时建盏得以大量生产。建盏是为点茶、斗茶等茶事活动而生的一种茶具, 无论是其造型特征还是实用性都满足了人们对于茶具的需求。

建盏套组作品《今生茶具》由一把茶壶、一个分杯器以及两只品茗杯组成, 其中最引人注意的便是茶壶和分杯器上的木叶装饰, 艺人将整片木叶融入作品

之中, 突出作品的内涵, 刻画出整件作品的意境, 褐色的树叶在黑釉上十分明显, 让人产生无尽的联想。此套组不仅造型别致, 且品相完整典雅、比例适中, 包含协调、自然之美, 在太阳光的照射下闪耀着光泽, 展现出建盏作品的内敛和典雅。

随着社会的发展和工艺的进步, 建盏早已不是名门望族的专属, 而是人人都可以使用的日用品, 是人们喜闻乐见的茶具。现今的建盏虽然没有之前传统文化中的独特性, 但是更加具有实用性, 更加贴近人们的生活。建盏作为中国传统文化和茶具的衍生品, 将中国传统文化和艺术精髓相结合, 展现出中国瓷器发展的源远流长, 历史上的茶具形式数不胜数, 但是建盏具有一定的独特性和代表性, 它见证着一个时代的发展和元素变迁, 是中国古代瓷器发展的证明, 是中国传统文化生生不息的象征, 也是中国劳动人民智慧的体现。建盏从审美特点上分析可以说是完美的, 整体作品的线条走向、腹部曲线的变化一气呵成、流畅优美、自然和谐, 釉色的变化也是建盏作品值得称道的特点之一。在使用功能上, 建盏的杯口薄、底厚, 便于端握和保持水温, 并且其中内凹的部分与喝茶的嘴形相契合, 符合人体工程学的要求, 因此建盏作品无论是使用功能上还是造型设计上都是独树一帜的存在, 以出众的造型设计满足了人们对于茶具的期待和要求。

2 建盏作品的艺术传承

宋朝是一个极为注重理学的朝代, 这样的精神追求使得那个时代的器物都有着鲜明的特点, 体现出典雅、朴实、低调、内敛的特质, 在这样的时代背景下陶瓷作品的特点自然也是不言而喻的, 往往自然情趣中充满着风雅的趣味。建盏在中国茶文化中扮演着重要的角色, 丰富了茶事活动, 与其他茶具相比建盏艺术能够在变化中展现出工艺之美, 而随着建盏品种的增加, 建盏的制作工艺越来越精湛, 技术越来越成熟,

这是对中国传统手工艺的一次创新，也促进了中国茶文化的发展。

建盏与其他陶瓷作品不同，其纹饰较少，并且都是富有变化的素雅装饰，通过细致地刻画展现出中国传统审美的特点。建盏的纹饰将典雅的气质展现出来，其独特的艺术风格和淡雅的气质展现出宋代瓷器的最大特征，让人感受到中国传统艺术的博大精深。建盏的简约风格并不是单纯地去掉或忽略装饰，而是将其中自然、纯粹的内容进行展现，以简练的艺术语言塑造出纯真的艺术气质，这也符合现代艺术的审美需求，建盏以简单、直接的造型特点蕴含着深厚的文化内涵，俨然已经成为收藏界和陶瓷爱好者的关注对象。

建盏艺术有着十分重要的审美元素，有着十分高超的技术和工艺表现，是中国陶瓷的代表之一。建盏之美在于其有着深邃生动的意境，色泽的变化使得其更加生动有趣，形制优美独特，整体给人一种和谐之美，具有中国传统陶瓷艺术的特点，观之让人意犹未尽。建盏作品的线条简洁明快、精美、细腻，反映了中国传统文化的元素特点，同时也传递出建盏从业人员的技術能力以及对于作品的把握程度，建盏艺人注重对细节的刻画，这些细节元素都是让建盏在中国陶

瓷文化中发扬光大的原因所在，建盏在中国传统陶瓷中地位较高，它们不仅仅是陶瓷艺术之林中的佼佼者，还是中国传统文化中值得称赞的代表作品。建盏的艺术价值一直是中国传统文化推崇的方向之一，在中国陶瓷的发展过程中建盏起到了一定的推动作用，展现出深厚的历史底蕴，让人们在品味建盏作品时能够感受到来自于历史的熏陶。

3 总结

综上所述，建盏是从茶文化中衍生出来的艺术形式，作为一门历史悠久的陶瓷文化，建盏与茶息息相关，二者之间有着千丝万缕的联系，茶文化促进了建盏艺术的发展，建盏的兴起则是帮助茶文化蓬勃发展。我们作为建盏艺术的从业者，一定要将文化之美和历史之美充分融入作品中，发挥文化最大的价值，让世界能够了解中国传统文化的博大精深，认识到中国历史的源远流长，展现出中华民族生生不息的创造力，将中国文化继续发扬光大。

参考文献

- [1] 牛丽彦. 宋代茶文化与建盏的相互作用关系研究[J]. 福建茶叶, 2016(8):370-371.
- [2] 陈春华. 建窑建盏研究[J]. 陶瓷, 2022(10):124-126.

(上接第80页)

生需要学习如何分析市场需求、用户偏好以及竞争态势，以便设计出更符合市场需求的陶瓷IP形象，这样的跨学科整合不仅拓宽了他们的视野，也增强了他们应对复杂要求挑战的能力。

4 结语

中华优秀传统文化为陶瓷IP形象设计提供了丰富的创意灵感和独特的审美视角，与动漫等流行元素相融合可以创造出表现中华优秀传统文化内涵和商业价值的陶瓷IP形象。在人才培养路径上重点突出跨学科知识的整合，要加强实践教学，采用市场导向的教学策略，形成中华优秀传统文化融合陶瓷IP形象设计的人才培养路径，探讨更多行之有效的教学方法，

这样不但能够促进陶瓷IP形象人才培养路径的发展，帮助IP形象产业的创新，而且在推动中华优秀传统文化的传承和发展方面出一份力。

参考文献

- [1] 朱郁闻. 高等艺术教育“艺科融合”的逻辑、价值与实践路径研究[J]. 江苏高教, 2024(4):94-99.
- [2] 陈汐. 文化自信融入高校艺术教育的模式探析[J]. 中国高等教育, 2023(18):58-61.
- [3] 陈格雷. 超级IP孵化原理[M]. 北京:机械工业出版社, 2020.
- [4] 杨晓燕, 刘肖. 春节文化主题元素提取与衍生设计[J]. 包装工程, 2019(4):93-98.

作者简介: (1) 赵雁(1983.10—), 女, 汉族, 吉林长春人, 硕士, 吉林动画学院讲师, 研究方向: 设计艺术学; (2) 张严文(1988.03—), 女, 汉族, 吉林长春人, 本科, 吉林动画学院讲师, 研究方向: 设计艺术学; (3) 乔璐(1990.08—), 女, 汉族, 吉林长春人, 硕士, 吉林动画学院助教, 研究方向: 设计艺术学; (4) 张煦康(1994.12—), 女, 汉族, 吉林长春人, 硕士, 吉林动画学院助教, 研究方向: 交互设计。

建盏的历史文化与审美价值

林加余

(南平市建阳区林加余建盏陶瓷工作室, 南平 353200)

摘要 建盏是中国传统陶瓷艺术品中的一种,是艺术史上的瑰宝之一,伴随着茶文化的兴起而逐渐兴盛,数千年来受到大众的喜爱和追捧,其本身具有的独特吸引力是纯天然而成的,因此其具有的艺术气息和文化内涵在众多陶瓷艺术品中独树一帜。建盏不仅具有独特的传统文化,还被赋予了深刻的艺术符号,在宋朝时曾经被传播至海外,对于世界陶瓷的风格具有一定的影响。建盏作为中国陶瓷的一张名片,让世界认识到中国工艺的精神以及其中蕴含的古人智慧,充满了艺术价值。时至今日,人们对于建盏艺术的历史文化依旧充满着兴趣,能够通过建盏充分认识到中国传统文化的精髓。

关键词 建盏艺术; 历史文化; 审美价值

瓷器是中国的名片,独特的表现形式与深厚的文化底蕴使其成为能够承载中国历史的媒介,而建盏是其中具有代表性的器具之一,与众多传统文化形式一样,不断地将中国传统文化中的精髓内容注入到作品中。建盏起源于唐朝,兴于宋朝,工艺在宋朝登峰造极,每一样艺术的诞生和当时所处的环境息息相关,是当时历史和文化的记载和符号,而建盏艺术则是最大程度地展现了宋朝陶瓷艺术的审美风格特点,自然纯粹的艺术特点与当时的审美风格相一致,展现出当时古人的审美意趣以及建盏艺术的风格特点。现代艺人对于建盏艺术不断发展创新,与现代艺术审美相结合,让其与时俱进,利用自然之美吸引人们的关注和喜爱。

1 建盏艺术的历史文化

建盏是一种陶瓷工艺品,为茶盏的一种,主要用于品茶、斗茶等,是中国国家地理标志产品,最初起源于中国福建南平建阳区,在宋朝时建盏艺术发展较快,无论是制作技术还是制作规模都是具有一定的影响力,因此各地逐渐开始兴建窑厂,大大提高了整体的产量,并且通过远销海外的方式进行艺术与文化的传播,历史上建盏曾经因为多方面的原因而没落,如今人们对于传统文化愈发重视,建盏因此而备受关注,人们通过建盏能够更加充分地了解中国传统文化的内容。

众所周知,历史上宋朝是一个重文轻武的朝代,是重建孔孟之道的时代,器物也有着这个时代独一无二的审美特点,不会过分地追求华丽的装饰以及图案,而是注重事物的内涵,通过内心表现出事物本身的价值。在这样鲜明的时代背景下,人们注重内在而不注重外观的特点造就了建盏艺术的朴实无华,达到一种

心灵上的纯净与自然,古人对于建盏的喜爱由此可见,就以宋朝的斗茶为例,能够看出人们不仅注重饮茶的实质性需求,还十分注重其中的文化内涵,追求艺术层次的风雅,以精致的建盏为茶具进行吟诗、作画、下棋等一系列艺术性的活动,给予了人们最大程度地满足,达到心灵上的愉悦、欢快。从历史文化的角度上分析建盏,它是以一种艺术品的形式逐渐发展成为人们生活中必不可少的一部分,将古代的茶文化发展到极致,将陶瓷艺术发展到巅峰的一种茶具,人们通过建盏这一艺术形式了解到当时的文化气息与艺术氛围,能够展现出中国陶瓷艺术的与众不同,表现出中国传统文化的博大精深。

宋朝以朴素无华为美,崇尚自然淳朴的艺术形式,将朴实之美作为理想的美,这样的意识形态不仅仅体现在生活中,更是在艺术形式上格外明显。宋朝的作品没有任何多余的渲染与装饰,而是注重内涵与意境的表达,追求事物的本色,例如山水画通过简洁的勾勒凸显出深远的意境,力求自然、纯真之美,这样的艺术风格在瓷器的特点上也是展现得淋漓尽致,自然纯粹之精髓形成了宋瓷独一无二的艺术特质。建盏造型朴实无华、低调内敛,其中釉为结晶釉,是烧制时经过一系列化学反应的过程而形成的结晶,从而产生了不同的斑点和纹饰,不同的搭配以及独一无二的特点造就了具有如此美感的建盏,有的如兔毫细致入微,有的如鹧鸪羽毛的斑点,这样自然形成的美感在建盏作品中表现得十分别致,建盏本身属于自然而成的艺术形式,符合宋朝时的审美特点。人们在喝茶的过程中感悟到其中的道理,欣赏朴实的建盏让心灵得到享受,在这样的审美特点下建盏艺术作品保持经久不衰。

不同的人欣赏建盏的角度也完全不同,有人觉得建盏本身的朴实无华就是一种美,有人觉得建盏的斑纹是一种独一无二的美,这就是建盏的特殊之处,人们通过欣赏建盏能够发现其中的美。随着时间的推移,建盏艺术也在不断创新,斑纹的变化充满着多元的创意,有人喜爱油滴盏,有人偏爱立体饱满的兔毫盏,而不同的建盏造型是从尺寸、比例上考虑的,造型的独特追求成就了建盏独特的艺术之美,建盏的造型设计善于利用简洁的线条去勾勒整个作品,线条变化万千、自然顺畅、曲直结合,和谐地存在于整个器具之中,将整件作品衬托得饱满立体。建盏艺人们运用出众的技艺对建盏进行制作,从而形成含蓄、朴实、内敛的建盏作品。

2 建盏艺术的审美价值

建盏的斑纹变化万千,富有一定的层次感,并具有一定的金属色泽,在光线的照耀下,随着光线的强弱而逐渐变化色泽,细细品味建盏作品能够发现其中蕴含的低调、内敛之美,与中国茶文化的主题相一致。建盏作品的背后蕴含着一种与自然的相处之道,没有任何多余的装饰,而是讲究素面素心、朴实无华的作品内涵,这种古朴、素雅之美是与生俱来的艺术气质,与中国的传统文化息息相关。由于建盏采用含铁元素较高的红土进行烧制,胎质厚重,具有金属光泽,受到温度、湿度等因素的影响,其釉面能够呈现出不同的色泽光彩,因此也就会产生不同的杂色釉。

随着时代的发展以及人们生活水平的日益提高,人们对于精神文化的需求越来越高,茶文化的兴起就是最好的证明,而建盏艺术作为中国茶文化的一部分也因此被带动发展,建盏与茶紧密结合在一起。现代建盏艺术是一个正在发展的行业,随着市场的关注,建盏艺术受到大众的喜爱,现代建盏艺人在传统建盏艺术的基础上不断融入现代科学技术,以原材料的美增加更多建盏艺术的价值,这样才会使其具有丰富的色彩纹饰以及做工精良的建盏作品得到市场的认可和接受。随着时代的发展,建盏艺术也在不断创新,将传统文化的精髓与现代审美艺术相结合,使其能够完

美地融入建盏的创作中。建盏艺人也在不断探索,通过一系列艺术性地创作使建盏艺术更具时尚性和艺术性,让收藏者能够更加充分地感受到其中蕴含的艺术魅力,这也是传统艺术与现代文化相碰撞的艺术形式。

在中国传统陶瓷的代表中,在以简洁素雅、素面清新而著称的艺术品中,建盏是其中的佼佼者,建盏注重自然纯粹的造型特点,通过自身的形、色来代替多余的装饰,展现出陶瓷的本真之美。作为传统陶瓷的代表,建盏在造型设计上不断追求创新,意在重振传统建盏的辉煌,展现出新时代中国陶瓷的欣欣向荣,由此可以预见建盏艺术有着广阔的发展前景和市场潜力。作为传承中国历史价值和内涵的陶艺术品,建盏以挖掘中国茶文化内涵为主题,在传承的过程中需要对建盏艺术做出重大的突破,建盏艺术能在现代完美地融入人们的生活中就是在不断发展创新、与时俱进的结果。建盏的美经历了数千年的岁月却依旧能够闪耀,让人陶醉其中,茶客们在用建盏品茗时能够从中领会到变化之美以及做人的道理,不用过分地追求华丽的装饰,而是要充实自己的内心,摆脱世间俗世的烦扰,追求内心的富足,让人们在茶艺中感受到生活的本质美好。

3 总结

建盏是时间与艺术的结合,也是建盏匠人们的智慧结晶,通过自己朴实的艺术特点将中国传统文化完美地融入其中,并且与人们的生活和谐契合,将中国茶文化提升到一个全新的境界。随着建盏行业的不断发展,建盏的文化与艺术也得到不断地提升,真正体现出文化遗产的意义,建盏在世界陶艺独树一帜的表现力让世界认识到中国陶艺的博大精深、源远流长,建盏背后蕴含的和谐朴实与茶文化的审美相一致,其艺术气质展现出中国传统文化的精髓。

参考文献

- [1] 李健. 建盏艺术之美 [J]. 陶瓷, 2022(1): 75-77.
- [2] 黄辉耀. 建阳建盏艺术之美 [J]. 东方收藏, 2020(2): 46-48.

钧瓷釉色的特征与价值挖掘

杨晓平

(河南省禹州市杨志钧瓷艺术馆, 禹州 452570)

摘要 本文聚焦钧瓷色彩的价值挖掘,通过分析色彩特征、色彩的历史演变来讨论钧瓷独特的视觉艺术价值,提出从色彩角度进行价值挖掘的思考,其将为同样关注钧瓷艺术发展的同行提供有价值的参考。

关键词 钧瓷; 釉色; 色彩特征

钧瓷作为中国的传统瓷器在世界陶瓷舞台上享有一定的声誉,自明代起进入了一个衰退消亡的时期,曾一度面临失传的危机。近几十年来,禹州钧瓷产业得到了全面复苏,在改革开放后的外贸需求下又迎来了新的发展空间。随着科技和艺术的不断进步,钧瓷在生产水平和艺术水准方面都得到了极大提升,现今钧瓷烧制技艺已被列入国家级非物质文化遗产名录,获得了高度的重视和保护。除此之外,在当代社会中互联网技术与网络热销平台创新了钧瓷传统的销售模式,钧瓷通过网络平台得到了更多年轻人的喜爱,并因此获得了青年消费市场。新兴科技手段为钧瓷行业带来了新的机遇,但是如何深层次地挖掘钧瓷的艺术价值是当下钧瓷艺术研究的重要问题,文章聚焦钧瓷的色彩特征,从钧瓷色彩的历史演变讨论钧瓷独特的视觉艺术价值,提出从色彩角度进行价值挖掘的思考。

1 钧瓷的色彩特征

(1) 钧瓷色彩的视觉特色

乳光状态和窑变现象是构成钧瓷色彩特殊艺术效果的两个基本条件。乳光状态指的是钧釉经过烧制后表面呈现的半乳浊形态,颜色像青玛瑙或雨花石一样,在光线下发散出柔和而迷人的光泽,乳光状的色泽赋予钧釉神秘而优雅的视觉感受;窑变现象是指工匠在烧制过程中产品因摆放位置、炉温等复杂因素影响而形成釉的乳浊度和色彩发生的变化,这种变化往往赋予了钧瓷多样丰富的色彩层次和纹理效果,工匠有时为了实现更佳的釉面窑变效果会对作品进行多次施釉,这样可以使得釉层在火焰的烧烤后更加均匀,富有层次感,从而形成独特的色彩和纹理。乳光釉面和窑变是钧瓷色彩区别于其他瓷器色彩的重要特征。

(2) 钧瓷色彩呈色原理

钧瓷釉色的美是一种抽象的意境美,釉面随着观者的想象而变化,釉料会在高温烧制中逐渐熔化并在器物的表面流动,形成色彩和纹路交织的效果,这种渗化现象导致器物釉层颜色深浅不一,浅色部分呈现

出胎骨的质感和流转的韵味,而深色部分则呈现出釉彩交错变化的效果,构成了非常奇特且无比精美的图画,这些流动的画面随着人们艺术修养与想象力的提升而产生各种幻化。根据研究发现,这种丰富的色彩变化主要是由于在连续的玻璃相介质中悬浮着无数圆球状的小颗粒,这些小颗粒能散射短波光,使釉色的表面呈现出独特的乳光。

2 不同时期钧瓷色彩特征的演变

钧瓷在唐代时兴盛,到宋代时达到鼎盛,然而其色彩的审美标准一直在变化,在创烧时期、成熟时期、鼎盛时期、恢复与发展时期、衰退时期、复苏时期、新生时期等分别展现出不同的审美特点。

(1) 创烧时期

创烧时期主要为唐钧的发展时期,这一时期的釉色总体呈现花釉彩斑的特征,工匠们通过在黑釉、褐釉、茶叶末釉等上施以呈色不同的釉料后进行高温烧制,这些陶瓷以黑和白为主色调,表面呈现出灰蓝色和乳白色大块彩斑或者是蓝、白、绿、灰相间的流纹,其中夹杂着隐约的黑色和泛白的蓝色,这种多样化的装饰突破了当时单色釉的局限,发展为多色的装饰釉。

(2) 成熟时期和鼎盛时期

成熟时期和鼎盛时期主要为宋钧发展的时期,其中宋钧的色彩极为丰富,打破了青白瓷一统天下的局面。北宋早期的钧瓷以蛋白石光泽青釉为主要呈色特点,在技术工艺上更是加入氧化铜作为着色剂,釉色在还原气氛中进行焙烧,得到天青、天蓝、月白、葱翠青、葱绿、豆青等多种颜色,此外在窑变过程中还能产生深浅不同的红色或紫色斑点,形成玫瑰紫、海棠红和玛瑙红等钧红釉,颜色逐渐从单一走向丰富。

通过对民窑天青釉和紫红斑釉的改良,钧釉又成功地形成了蓝、红、紫、青等多种颜色混杂的窑变釉,这些窑变釉从北宋早期的单一颜色发展到官钧青紫并重的基本风格,并形成了釉色的固定范式,工匠通常在器物内部使用青蓝釉,在外部使用红紫釉,形成所

谓“内青外紫”的基本范式，这一时期钧釉的颜色已经非常丰富，从色相上主要分为红色和青色两大类，色调上分为红、蓝、灰、白四种色调以及十余种窑变颜色，其中青色有月白、天青、天蓝、葱绿和米黄等，而红色则有茄皮紫、海棠红、玫瑰紫等多种不同的色调。

(3) 恢复与发展时期

恢复与发展时期主要指金钧和元钧的发展时期，金钧的色彩相对暗淡，元钧的颜色变化却特别丰富，主色调以天青、月白和天蓝为主，紫斑点涂随意分布，形成偶然的肌理效果。在这一时期釉色较为漂亮，包括天青、天蓝、月白、葡萄紫和海棠红等色彩，这些颜色相互映衬，为窑变效果增添了不可预知的神秘性，此外也保留了一些暗淡沉闷的颜色表达，在釉面浓厚处会出现斑彩或条纹。

(4) 衰退时期

衰退时期主要指明清钧瓷的发展时期，明钧的色彩审美倾向于鲜艳的颜色，主色调仍是以天青、天蓝、粉青、豆青和月白为主，偶尔出现紫色的斑点点缀。清钧色彩则以火焰青、火焰红等颜色为代表，斑点活泼多变、飘逸自如，展现出各种幻化。总体上看，明钧与清钧两种不同类型的颜色都充满了生机和活力，在视觉上给人带来愉悦和轻松的感受。

(5) 复苏时期

复苏时期主要指清末民国钧瓷的发展时期，清末钧瓷在制作工艺上逐渐复杂，除了采用氧化钴作为着色剂外，还通过严格控制氧化条件确保器物能呈现出孔雀绿和碧蓝相间的色彩效果，工匠们在天青器上创新烧制出抹红、飞红加彩的新工艺，使得钧瓷的色彩呈现更加多样化。民国时期的钧瓷主要以青绿色为主色调，还烧制出天青、豆青、冬青、粉绿、瓜皮绿、麦芽绿和孔雀绿等色彩的釉色作为装饰，这些细致而

复杂的釉色烧制工艺使得清末至民国时期成为中国陶瓷史上重要的一个阶段。

(6) 新生时期

新生时期主要指中华人民共和国成立后钧瓷的发展时期，这一时期随着技术的更新和工艺的进步，加之人们对钧瓷审美观念的变化，钧瓷釉色产生了很大的变化，可以说五彩争艳、辉映竞芳是这一时期釉色的主要特征。

3 钧瓷色彩要素的价值挖掘

(1) 钧瓷色彩演进的历史文化价值

自唐代后经过一千多年的发展，钧瓷釉色呈现出不同的色彩艺术特征，变化演进的色彩特征背后的文化价值是其对同时期社会风尚和社会意识形态的反映，也是考证同时期技术、材料和工艺形式的物质依据，钧瓷色彩演进展现出脉络清晰的历史文化价值。

(2) 钧瓷色彩呈现的市场经济价值

钧瓷色彩是一种偶然天成的意象美，从审美的角度看，消费群体会把钧瓷色彩呈现的抽象美和意象美作为传统文化的视觉标签，吸引了一部分对中国传统文化感兴趣的消费群体，同时钧瓷的釉色丰富多变，窑变导致的色彩变化让每件钧釉都成为独一无二的孤品，这满足了部分追求个性的消费群体的心理需求，并且乳光色泽赋予钧瓷良好的视觉体验，提高了消费者观赏钧瓷釉色的视觉层次，因此钧瓷色彩成为当代钧瓷创新发展的重要因素。

参考文献

- [1] 李向垒. 钧瓷的文化意义与影响：审美的演变与传统工艺的传播[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(3): 110-111.
- [2] 宋红雨, 宋政言. 传统钧瓷的现代造型设计与工艺研究[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(2): 90-91.
- [3] 王洪伟. 钧瓷意象美学的双重探索：一种现代性视角[J]. 许昌学院学报, 2024, 43(1): 27-32.

现代装饰艺术在陶瓷绘画中的运用

许睿超

(南昌航空大学, 南昌 330000)

摘要 现代装饰艺术与传统手工艺不同的地方在于它的观赏性高于功能性, 从而使被装饰的物品更具美感, 因此现代装饰艺术也与人的实际生活联系较密切, 如室内环境设计、工业造型设计以及食品包装设计等。陶瓷绘画距今已有 5 000 年的历史, 20 世纪 90 年代进入快速发展期, 陶瓷绘画作为中国传统手工艺已进入了新的发展阶段, 将现代装饰艺术与陶瓷绘画相结合, 将装饰绘画融入传统陶瓷绘画不仅给传统陶瓷绘画的发展和创新注入新的生命力, 同时也能够开拓传统陶瓷绘画的多元设计理念, 体现其又一独特的符号特色。

关键词 现代装饰艺术; 陶瓷绘画; 装饰绘画

基金项目: 本项目由 2023 年研究生创新专项资金项目“现代装饰艺术在陶瓷绘画中的运用”(项目编号: YC2023-S741) 资助。

0 引言

现代装饰艺术诞生于 20 世纪 30 年代的法国, 其是在工艺美术运动与新艺术运动相结合的基础之上产生的。艺术表达的形式多样, 画面丰富多变, 在今天现代装饰艺术更加充分地融入我们的生活中, 在环境设计、产品设计、平面设计等领域皆有体现。陶瓷绘画在中国已有几千年的历史, 随着工业科技的快速发展, 由于陶瓷绘画的成本较高, 导致陶瓷绘画这一传统文化艺术形式逐渐淡出大众的视野, 如何将现代装饰艺术中的元素运用到陶瓷绘画的画面当中成为陶瓷绘画新的发展课题。创新设计符合大众审美以及符合时代特征的画面构图, 将其运用在陶瓷绘画中一定程度上能够吸引大众对于陶瓷绘画的关注, 使陶瓷绘画融入大众的生活中, 亦可通过市场的流通传播实现文化的交流与传播。

1 现代装饰艺术的概述

(1) 现代装饰艺术的发展背景

装饰艺术不是横空出世的, 是在工艺美术运动和新艺术运动相结合的基础上进行的, 融合了现代艺术设计之特征。在西方, 装饰这个词泛指艺术修饰, 在装饰与主体的关系上有双重的性质: 一方面, 装饰的美是服务于主体的, 能够对主体进行美化; 另一方面从功能和价值角度来看, 装饰可看作是一门单独的艺术, 有它本身的价值所在。在《中国民间美术词典》中, 装饰是指对器具、身体、环境等的美化, 这说明装饰历经了时间的沧桑, 已从简单地对外进行修饰上升为对人类居住的周边环境设计的范畴。

(2) 现代装饰艺术的概念

装饰就是美化对象、美化环境, 它利用了色彩、

装饰、材质等, 以装饰的方式和构成原理来表达人的思想或感情。审美观的差异催生了人们对各类图案的组成形式以及对其颜色的不同喜好与格调, 新材料、新技术在时代中不断发展, 致使人的审美不断发生变化。现代装饰艺术是自然的、契合时代特点的、具有符合人们审美喜好的一门艺术, 它可以是抽象的, 也可以是具象的, 具有观赏性, 它打破了传统的构图方式, 有其独特的表达手法, 它是人们内心情感的充分表达体现。

(3) 装饰绘画的特征

现代装饰绘画是在现代绘画与现代设计理念的共同影响之下所形成的一种具体艺术形式, 现代装饰绘画图案使用独特的视觉语言和色彩组合搭配等, 通过简约的轮廓形态以及大胆的用色使得画面丰富起来, 给人以独特韵味, 这一“快餐式”的艺术表现形式已渗透到各行各业。20 世纪 20 至 30 年代美国的平面设计受到其一定程度的影响, 例如在这一时期的《Vogue》杂志封面设计(见图 1)由美国艺术家 Helen Dryden 绘制, 设计师大胆采用简约的线条勾勒出水面波纹的形象, 人物比例协调, 色彩采用蓝、橙互补色系, 使

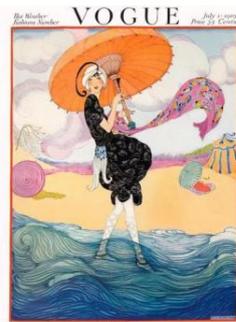

图 1 《Vogue》杂志封面

得画面色彩鲜艳、构图和谐,这也恰恰说明现代装饰绘画不再拘泥于风格的限制,而是通过丰富多彩的构图方法以及装饰手法将科技与艺术相结合,使其表现性具有无限可能。

2 陶瓷绘画的概述

(1) 陶瓷绘画的概念及其发展进程

陶瓷绘画顾名思义就是用绘画装饰瓷器,始于唐代的长沙窑,唐代长沙窑中经典瓷器《褐绿彩莲瓣纹盏托》,盏托上绘制着精美的莲瓣纹。而宋元时期的磁州窑、吉州窑又有了进一步地发展,题材有山水、人物、花鸟、走兽及虫鱼等,磁州窑以生产白地黑花瓷器为主。明清时期彩瓷十分盛行,大部分是用国画的画法,清朝的粉彩与珐琅彩的山水画更是精美绝伦,并且出现仿西洋画的画法,题材有花鸟人物、历史故事、神话传说、仙山楼阁等。中国陶瓷绘画艺术的发展要做到与时俱进,具有时代性以及实用性,符合当今大众的审美趋势,陶瓷绘画艺术产品不仅仅是艺术品,它应该融入人们的生活当中,如此才能被更大程度地去传承与发展。

(2) 现代陶瓷绘画的发展特点

陶瓷绘画经过了漫长的发展,已然能够很好地与国画艺术相融合,后又受到20世纪80年代后期西方绘画艺术的影响,现代陶瓷绘画向着更为多元化的艺术方向演变。现代陶瓷绘画有着题材新颖、充满趣味性的特点,陶瓷艺术家会在陶瓷绘画的装饰上有所创新,开拓全新的创作题材以及新颖的装饰手法,不再拘泥于传统陶瓷绘画艺术中的山水、人物、花鸟等,部分现代陶瓷艺术家在陶瓷造型上下功夫,使其更具趣味性,更加符合当下年轻人的审美,使作品逐渐走进人们的视野中,为中国陶瓷绘画艺术开启一个崭新的篇章。

3 现代装饰艺术在陶瓷绘画当中的运用

(1) 现代装饰艺术在各类设计中的运用

现代装饰艺术不仅是一门艺术,它逐渐与我们的生活相结合,在室内空间设计、产品设计以及平面设计等方面都有运用。现代装饰艺术不局限于平面作画,有独特的立体装饰手法且具有多种实用功能,对材质的界限并不狭隘,与其他传统艺术相比,现代装饰艺术可使用的材料五花八门,所表现出的效果各不相同。在室内设计中,现代装饰艺术坚持简洁不失高雅的设计理念,以简单的线条和形状来构建空间,通过材质

与色彩的变化增加空间的层次感,材质上利用玻璃、金属等新型材料与传统木材、石材相结合、打造出既现代又温暖的空间环境。现代装饰艺术在产品设计中强调实用性与美观性的统一,在保证产品功能的基础上注重产品外观的设计,考虑用户的使用感受,通过人体工程学进一步优化产品,提高舒适度以及观赏性。总之,现代装饰艺术以独特的魅力影响着当今设计界,不仅为人们的生活带来了美的享受,同时促进了设计领域的创新发展。

(2) 现代装饰艺术在陶瓷绘画中的再创新

从古至今,中国陶瓷绘画艺术经历了数千年的发展,已然成为中国优秀传统文化中不可分割的一部分。而随着社会的发展变化和文娱产业的兴起,了解陶瓷绘画艺术的人数逐渐减少。现代装饰艺术在陶瓷绘画中的再创新无疑是一个充满挑战和机遇的过程,可以借鉴不同地区的艺术风格,将这些文化符号融入陶瓷绘画当中,将古代陶瓷艺术的传统图案与现代设计语言相结合,例如使用传统青花技术绘制现代抽象图案,除此之外可以创新材料与技术,尝试使用新型釉料、陶瓷材料,如光敏陶瓷、透明陶瓷等为现代陶瓷绘画作品带来不一样的视觉效果,通过3D打印等科学手段对陶瓷作品进行造型与装饰,打破传统手工艺的限制,拓展更多的可能性,还可以在传统陶瓷绘画的色彩与构图上进行创新,色彩上采用更加鲜艳、强对比的组合营造强烈的视觉冲击,构图上尝试非对称、多视角的新颖构图方式赋予作品更多现代感与动态感。

4 总结

随着社会的发展、科技的进步,很多工艺都能够完成,大量的创意都可以通过现代工艺和手段进行实现,设计师需要有大胆的想法与创意,将当代年轻人喜闻乐见的现代装饰艺术运用在传统陶瓷绘画当中,将陶瓷绘画融入人们的生活当中,提高其实用性与创新性,这有利于陶瓷文化的传承与弘扬,也能够进一步使大众关注到陶瓷绘画这一优秀的传统艺术。

参考文献

- [1] 秦蓉. 论现代装饰艺术语境中的传统文化符号——以南京云锦为例[D]. 南京:南京艺术学院,2015.
- [2] 杨霄华. 陶瓷绘画在陶瓷艺术上的应用体现[J]. 陶瓷,2022(11):80-82.
- [3] 刘为宇. 现代陶瓷绘画艺术的继承与创新研究[J]. 农家参谋,2019(18):222.

明末时期青花山水瓷绘研究

邓涵宇^{1, 2}

(1 广西艺术学院中国画学院, 南宁 530007;

2 醴陵窑山水文化创意设计研究中心, 醴陵 412200)

摘要 本文以明末时期青花山水瓷绘为研究对象, 探讨其艺术特色及发展演变历程, 主要概述明末时期青花山水画的研究现状, 分析相关学者的著作成果, 阐述明末时期青花山水画的风格特点及演变轨迹, 突出其在构图、笔墨、色彩等方面的变革。通过分析明末时期青花山水画兴起的社会文化背景, 梳理明末时期青花山水瓷绘的发展脉络, 为进一步研究明代瓷绘艺术提供新的视角。

关键词 明代社会; 青花瓷; 陶瓷绘画; 工艺美术史

陶瓷绘画作为中国传统工艺美术的重要组成部分, 其发展历程与中国绘画艺术的演变密切相关。自唐代长沙窑开始, 山水便成为陶瓷绘画的题材之一, 并在宋元时期得到了进一步地发展与成熟。到了明代, 尤其是明末时期青花山水瓷绘呈现出崭新的面貌, 不仅在技艺表现上有了突破性的进展, 而且在内容选择和审美取向上也发生了一定的转变, 这一时期的青花山水瓷绘不仅仅是一种装饰性的艺术, 更是中国传统文人精神的重要表达形式。

1 明末时期青花山水画的研究现状

目前学界对明末时期青花山水画已经进行了较为深入地研究, 取得了一些重要成果, 例如: 孔六庆教授在其著作《中国陶瓷绘画艺术史》中对各时期的瓷绘艺术发展进行了全面阐述, 指出青花山水纹饰兴起的时间比人物纹饰要晚, 直到明末时期才大规模出现, 他认为这种青花山水画与同时期的文人绘画存在着密切渊源, 董其昌、“四王”(王时敏、王鉴、王翬和王原祁)等大家的影响不可忽视; 杨波在《明末景德镇民间青花山水审美研究》中指出: “尽管当时社会动荡, 但民窑青花却呈现出质朴纯真、率意洒脱的风格, 体现了时代审美价值取向的转变”; 刘光甫从构图、笔墨等方面对明代不同时期的青花山水画进行了详尽描述, 较为系统地梳理了其发展脉络。总的来说, 学界的研究已从不同角度全面把握了明末青花山水画的发展特点及其形成原因, 为进一步对这一时期瓷绘艺术的深化认知奠定了重要基础, 但仍需要进一步挖掘其内在文化内涵, 深入理解其发展规律。

2 明末时期青花山水画的风格演变

明代万历年间, 青花山水画呈现出一系列富有特色的风格特点, 在绘画题材和构图上此时期的青花山水画已经开始出现革新倾向, 尤其在万历晚期画面不

再局限于简单的山水纹样, 而是体现出更丰富的内容, 山水有意境、人物有故事、花鸟有神态, 体现了明代文人画风的影响, 整幅山水图也开始独立成形, 不再仅仅是零散的纹样点缀, 例如青花作品《万历青花山水纹碗》(见图1), 这个碗体现了明代万历时期景德镇瓷器生产的较高水平, 这个青花碗的造型规整, 碗口边缘略微外撇, 碗身渐向底部收紧, 呈现出优雅的弧线, 碗底部相对较小, 形成稳固的支撑, 此碗的外壁装饰着精细的山水画, 画面上有亭台楼阁、树木、山峦和水波等元素, 表现了丰富的景致与细节, 展现出这一时期陶瓷山水画风格的特点。此外, 此碗碗心也设计有山水画, 与外侧图案相呼应, 加强了整体的美感与和谐, 在绘画技法上也能看出几分文人画的审美取向。这一时期的青花山水画呈现出朴拙、生动的绘画风格, 充满了生机, 但与同时期的纸本山水画相比, 其在构图和笔法上还存在着一些问题, 青花山水画上山石的描绘普遍缺乏皴法, 立体感较弱, 山石多采用块状分割的形式排列, 缺乏透视关系, 仅凭山石的大小关系营造出视觉上的远近感, 同时配景也较为单一和符号化。

图1 青花作品《万历青花山水纹碗》

明代崇祯年间, 青花山水画呈现出一些新的风格特点, 既有前朝遗风, 又有较大的革新, 在画面构成上保留了一些万历天启年间的特点, 山石的描绘仍然缺乏皴法, 多用点状表示植被, 未能塑造明显的阴阳关系, 笔法也维持勾勒填涂的风格, 缺乏层次感, 有

时还会超出山石的边界，这些特点与前朝青花山水画相通，但同时也呈现出一些全新的变化，这一时期景德镇的青花瓷器以民窑为主，在外销和国内需求大增的背景下，民窑的生产水平和工艺水准均有了很大的进步，这使得崇祯时期的青花山水画呈现出更加精致、细腻的特点，摆脱了前朝随意洒脱的风格。崇祯时期的青花山水纹饰在题材和构图上也发生了较大革新，山水纹样不再局限于传统的碗、盘等器具，开始出现在各种器型之上，如青花作品《崇祯青花山水图蕉叶纹花瓶》（见图2），这大大丰富了青花山水画的画面构成。此外，崇祯时期青花山水画在技法上也有了突破性进展，随着青花料的提纯，分水技法开始应用于山石的描绘，使之呈现出更清晰的层次感，一改前朝山石全无立体感的状况，这种创新为清初时期青花山水画的发展奠定了基础。

图2 青花作品《崇祯青花山水图蕉叶纹花瓶》

3 明末时期青花山水画兴起的文化成因

明末时期青花山水画兴起的文化因素可以从多方面进行考察。首先从政治和社会背景来看，明代晚政局动荡不安，自嘉靖万历以后朝廷腐败、宦官横行、党争不断，文人士大夫不得不远离仕途，或托病不仕或辞官避世，这种严重的人才流失严重影响了朝廷的正常运转，导致官员严重缺乏，国家机器几近瘫痪。在此背景下，许多文人士大夫选择了避世归隐，他们认为山水可以净化心灵、调养身心，故热衷于山水游历，这种对于山水文化的热衷在一定程度上反映了他

们内心对于安宁归隐的渴望，因此在这种动荡的社会环境中山水文化所蕴含的逸世远离、心灵寄托的内在意义不仅成为文人士大夫的精神寄托，也为当时青花山水画的兴起创造了适宜的文化土壤。其次从艺术发展的角度来看，晚明时期的政局变迁重塑了传统山水绘画的地位，古代山水绘画的发展往往伴随着政局动荡而兴盛，此时的不稳定性为青花山水瓷绘的发展提供了契机，因此从政治、社会、文化等多个层面来看，明末时期特殊的历史背景和文人心理状态为青花山水画的兴起奠定了重要的文化基础，这种山水文化的倾向性成为青花瓷绘发展的重要驱动力。总之，明末时期青花山水画的兴起既有特定的社会政治变革带来的契机，也契合了当时文人士大夫逃避现实、寄托情怀的内在需求，是多重文化、心理因素叠加下的产物，这种文化因素的影响无疑是推动其发展的深层动因。

4 结语

明末时期青花山水瓷绘的研究已取得了重要成果，为我们全面认识这一时期艺术发展的特点，把握其内在的历史逻辑提供了新的视角。从政治社会背景、文人心理状态、艺术发展规律等多方面来看，明末时期特殊的历史环境为青花山水画的兴起创造了适宜的文化基础，这种山水文化所蕴含的逸世远离、心灵寄托的内在意义不仅成为文人士大夫的精神寄托，更是推动青花瓷绘发展的重要动力。通过对明末时期青花山水瓷绘的深入研究，我们不仅可以全面认识其独特的风格特点，更能把握其内在的文化内涵，为进一步理解中国传统陶瓷艺术的发展脉络提供新的视角。

参考文献

- [1] 万明. 明代青花瓷崛起的轨迹——从文明交融走向社会时尚[J]. 故宫博物院院刊, 2008(6):22-42.
- [2] 苏裕民. 永登出土明代青花瓷器[J]. 文物, 1994(1):94-95.
- [3] 杨振鑫. 明末清初青花山水纹饰研究[D]. 南京: 南京艺术学院, 2023.

作者简介: 邓涵宇, 男, 湖南醴陵人, 中国工艺美术学会会员, 中华诗词学会会员, 广西艺术学院在读硕士, 供职于醴陵窑山水文化创意设计研究中心。

——探索宜兴陶瓷博物馆文化创意产品的无限可能

王淑晨

(宜兴陶瓷博物馆, 宜兴 214221)

文化创意产品简称文创产品, 依靠创意人的智慧、技能和文化积淀对文化资源进行创造与提升, 其核心是文以粹灵、创向消费, 在文化中萃取具有价值亮点的东西落实在民生消费上, 也是目前大部分博物馆用以增加收入的主流选择。近年来, 博物馆成为旅游热门打卡地, 文创产品让馆内的藏品从无形变成有形, 既体现了馆藏文物的文化底蕴和特质, 又对传统文化进行现代表达, 文创商店也被称为“博物馆的最后一个展厅”。

1 博物馆文创产品的成形与销售

通过查阅资料和实地走访, 目前博物馆的文创产品大致成形于以下方式: (1) 馆藏资源: 馆藏品是每个博物馆开发文创产品的设计灵感和基础, 也是主要的创意来源; (2) 展览主题: 配套特色主题展览进行联名、限定的文创产品设计与售卖; (3) 品牌共建: 邀请领域专家解读、挖掘文化元素进行智力投资, 增加文创产品的文化深度, 符合市场需求; (4) 人文故事: 以当地知名人物、地方经典为设计元素, 让文化与产品、产品与故事相结合, 让购买者之间产生更多情感代入; (5) 实用为主: 近年来人们消费以自我实用为主。

文创产品销售大致为以下模式: (1) 借势造品: 做好文创产品等待时机, 当某一类藏品成为社会热点时, 消费者因从众心理的影响而产生购买欲望就能成功变成热门文创产品; (2) 稳抓媒体: 利用短视频、小程序等当下热门自媒体手段将文创产品包装好, 通过流量的形式推广出去, 激发消费者或旅游者的好奇心与购买欲; (3) 技术支持: 利用数字化技术开发数字化文创产品, 同时与其他行业跨界融合, 与艺术、科技、音乐、时尚等领域合作创造出更加丰富和多元的产品; (4) 市场趋势: 正视当地文旅资源特色品牌, 强化文化自信和认同感, 增加主题游、风光游的个性化定制内容, 让游客在自主、自愿消费中带动文创产品市场消费。

2 宜兴陶瓷博物馆文创产品的创意与构思

结合上述认知, 针对如何走好我馆文创产品的发展之路, 正确打开文旅故事, 探索新时代人文经济学的陶博实践, 用文创助力消费持续升级, 从文创产品

的研发角度有如下构思: (1) 原创 IP 人物: 设计一款专属宜兴陶瓷博物馆的原创 IP 人物, 以二次元形式展示, 凸显可爱、生动的形象, 通过 IP 形象展示陶瓷传统文化, 感受陶瓷之美。(2) 与馆互动: 馆徽是博物馆文创产品的代表, 加入博物馆主建筑的元素设计一款专属宜兴陶瓷博物馆的馆徽; 设计一款打卡小册子分配在各个值班师傅手中, 再设计一款打卡指示牌, 参观一个展厅便可以得一枚印章, 同时也方便提醒游客参观时遗漏掉了哪些场馆, 一目了然。(3) 文化元素体现: 以讲解韩世忠将军行军用的水壶为例, 只靠故事游客无法想象韩世忠将军的威武形象, 讲解员随身携带人物玩偶, 可在讲解中穿插文创产品的介绍, 既可以让故事生动形象, 又可以活跃人物形象, 除此之外也可将水壶物化, 设计一款便携式水壶, 国家一级文物的珍贵与价值最令游客流连忘返、念念不忘; 通过文创设计将水壶进行等比例缩小, 设计成钥匙扣、手链、冰箱贴、胸针等小物件, 满足游客的情绪需求; 与特定的展览相结合设计联名购物袋, 满足收藏者的爱好; 将画花碗与宜兴红茶进行捆绑销售, 让参观者亲身体会斗茶的乐趣; 设计配套紫砂壶的附属文创, 茶盘、杯垫、茶巾等作为纪念品, 宜兴陶瓷博物馆置身于陶瓷品销售的市场中心, 且抖音等电商迅猛发展, 社会大众对增加饮茶气氛的物品需求也日益提升, 借此热度可推出与紫砂等陶瓷品相匹配的附属文创产品。(4) 与当下风尚结合: 攒蛋文化已深入各行各业, 并在各地广泛流行, 可以在纸牌的图文设计中加入陶瓷文化, 实现寓教于乐; 电竞、桌游等是国家层面都在积极引导的娱乐项目, 开发与社会主义核心价值观相匹配的实景游戏并引入博物馆, 将较大程度地增加到馆人群的参观体验时间, 让更多亲子游家庭实现博物馆带娃的舒适旅; 男士常常有到处寻找打火机的不便, 可以设计既符合安全标准又具备文化属性的打火机, 任何场合都能体现文化内涵。(5) 与节日寓意、节气寓意、季节相结合: 每个节气、节日都有美好的寓意, 将其寓意与陶瓷文化相结合设计限量、限时文创售卖, 在原有文创产品的基础上添加节日、节气元素。夏天可以设计带宜兴陶瓷博物馆元

素的短袖、遮阳帽、冰激凌、雨伞等，也可以让游客亲手制作蒲扇；冬天可设计耳罩、手套、帽子、暖手宝等。

从文创产品的宣传角度有如下构思：（1）包装文创：包装分为视觉包装和文字包装，文创的视觉包装是给人视觉的传达，激发消费者购买欲的直观表现，外形美观且具有个性化的产品更容易吸引消费者的目光，从消费者角度出发，产品本身的外包装是产品附加值的一种重要体现形式，包装设计要做到色彩、图片、形状之间的高度契合，让产品外包装能够拥有极为合适的氛围，确保消费者看到产品外包装的同时能够形成高度的心理认同感，设计要秉承“简约而不简单，古朴而不失大气”的核心理念；文字包装又叫产品介绍，文字的介绍能够让人更加明晰这件产品设计的意义所在，一件产品要有它的自身意义，要想引起消费者的购买欲，文字包装必不可少。（2）媒体宣传：选择形象气质佳的工作人员作为模特，以拍摄海报的形式对文创产品进行介绍，同时借助大众之手，例如借助热点话题“打卡博物馆”等，以照片或视频的形式免费帮助宜兴陶瓷博物馆文创宣传，在平台发布内容的同时@官方公众号即可得礼物，一传十、十传百，扩大产品的传播范围。（3）市场宣传：如今各类市集层出不穷，举办形式也多种多样，文创售卖也不一定要固守在馆内，积极参与各地有影响力的市集、文旅活动，推广文创产品的同时也可增加宜兴陶瓷博物馆的知名度。

3 宜兴陶瓷博物馆文创的设计与销售

文创产品在宣、发、售的过程中可能还会遇到一些问题需要我们作实时应对和规划调整，也有一些风险需要我们提前防范并做好应急处理预案，查阅了一些资料信息后大致梳理出如下注意点：（1）授权与版权：博物馆在推出文创产品时往往涉及到知识产权

的授权与版权问题，包括博物馆自身文物的版权、陶瓷艺家的版权和设计师的创作权等，因此在设计文创产品的时候要注意合理授权、保护版权，避免出现侵权的行为。（2）产品同质化与创新性：2016年“十三五”规划的核心理念是强化创新与引领，提出创新与转型。当前市场上许多博物馆文创产品存在同质化现象，缺乏创新和特色，极大影响消费者的购买欲望，也限制了博物馆文创产品的发展空间。（3）市场定位与营销策略：在推出文创产品时没有明确的市场定位和营销策略会导致产品难以触达目标消费群体，在做文创产品前需深入调查消费者的需求和市场趋势，制定针对性的营销策略，借助各大网络媒体平台扩大宣传力度，吸引消费群体。（4）品质与价格控制：价格和品质可以直接影响消费者的购买体验和满意度，注重品质控制，在合理定价的同时满足消费者的消费心理，博物馆文创产品应容易被广大群众接受，最重要的一点就是优化生产工艺以降低生产成本，选择高性价比的生产材料，从而降低博物馆文创产品的销售价格，提高购买率。

都说文创产品好做，但做好却很难。宜兴陶瓷博物馆有着丰富的文化资源及品牌影响力，创作者需要具备深厚的文化底蕴和敏锐的市场洞察力，还需要对细节的极致追求和对品质的严格把控，我们可以先做一个“移动式文创”试水，利用小推车的模式，借助博物馆特有的文化元素进行设计，以小物件为主，例如钥匙扣、书签、打卡册、紫砂壶耳钉、冰箱贴、馆徽等，同时做一个冷动车，有咖啡、冰激凌、水等饮品，也可以拍摄视频作为宣传，借助“前世今生，穿越千年的相遇”等热点话题，让穿越过来的“古代人”领略一下现代的创新。

我们期待迈出陶博馆文创道路的第一步，我们期盼为文化的传播和创新贡献力量。

紫砂俊杰·壶耀香江

——2024 吕俊杰（香港）紫砂艺术作品展在香港揭幕

8月22日，“紫砂俊杰·壶耀香江”——2024 吕俊杰（香港）紫砂艺术作品展暨《中国工艺美术大师全集·吕俊杰卷》首发式在香港太古广场举行。开幕式上，一件由中国工艺美术大师吕尧臣、吕俊杰父子联袂创作的名称为《团聚》的紫砂艺术品捐赠给中国香港体育协会暨奥林匹克委员会，中国香港体育协会暨奥林匹克委员会副会长霍启刚出席仪式并接受捐赠。

此次展览展示吕俊杰在人生不同阶段创作的48件代表作品，这些作品立足传统、创意独具，文化内涵丰富，风格高雅典丽，于圆润丰瞻中饱含韵律感。吕俊杰不仅在紫砂艺术上取得了令人瞩目的成绩，还具有强烈的社会责任感，多年来他关心行业发展，大力弘扬推广紫砂非遗文化，用紫砂讲好中国故事，推动中国紫砂文化走向国际舞台。

（内容来源于公众号：宜兴市陶瓷行业协会）

IACE CHINA 2025

2025第十七届中国国际先进陶瓷展览会

同期举办:粉末冶金及硬质合金展、磁性材料展、增材制造展、粉体加工展

帮展商找
终端客户
帮观众找
解决方案

2025年3月10-12日 上海世博展览馆

主办单位

UNIRIS
新之联伊丽斯

电话: 021 59881253 4000 778 909 020 8327 6369 / 6389

电邮: iacechina@unirischina.com iacechina@unifair.com

官网: www.iacechina.com

关注展会微信
获取一手资讯

· 理论培训 ·

· 理论考核 ·

· 实操考核 ·

· 综合评审 ·

宜兴陶瓷行业
高技能人才培训

艺无止境

ISSN 1006-7337

9 771006 733247

中国标准连续出版物号：

ISSN1006-7337

CN32-1251/TQ

定价：20.00元

电子信箱：zhanglei@jstys.com

