

江苏陶瓷

5
2024.10
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

欢·迎·入·驻

陶艺体验

天裕检测

陶研文創

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。

联系方式: 13506156307

联系人: 张先生

陶艺创作体验

亲子
团建

送礼
佳品

餐具
定制

个人
体验

让艺术融入生活

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，旨在给客户提供技术先进、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

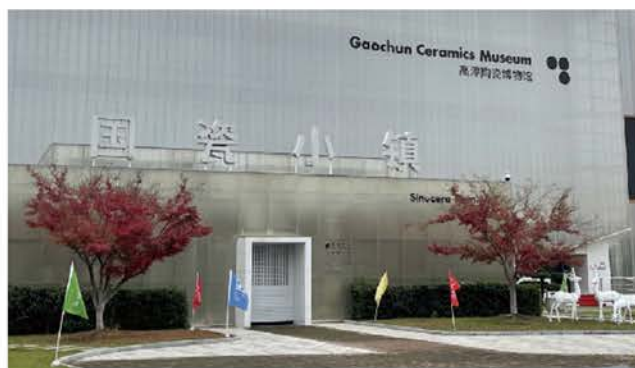
本产品是我公司向市场推出的一款优秀的天然气节能产品，主要针对使用各种天然气窑炉、锅炉的生产企业节省天然气而进行研发，通过本产品可有效改善天然气窑炉、锅炉的燃烧状态，减少天然气的使用量，降低企业的运行成本，同时减少氮氧化物的排放量，针对不同的天然气窑炉、锅炉可以实现7%~15%的节能率。

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

宜兴市红光模具厂
YIXING HONGGUANG MOULD FACTORY

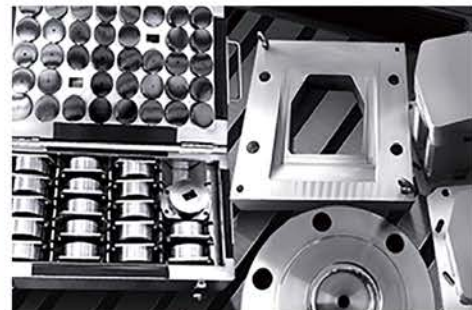

公司简介》》》

》》》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)

地 址: 宜兴市丁蜀镇川埠村1180号

邮 箱: Sales@yxhgmj.com

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 5 期

(总第 254 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文化技术

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 10 月 28 日

目 次

【名人访谈】

传承, 脚踏实地; 创新, 天马行空 —— 记高级工艺美术师庞赋军的
匠心探索与传承发展之路 (1)

【综合评述】

陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用研究 吴丝远 (3)

青花工笔楼阁山水艺术表现形式与思想内涵研究 石冰华 石宇莹 (5)

工程认证背景下融入当地陶瓷产业素材的“特种陶瓷”课程思政教学
改革探索 曹 宇 胡继林 文 瑾 刘 鑫 朱 凌 胡传跃 (7)

综合材料介入潮州手拉壶的设计美学分析 邓石兰 (10)

数字陶瓷技术在文化遗产保护中的可持续应用研究 顿 蓉 (13)

从传统到现代 —— 中国传统造型在紫砂壶设计中的传承与发展 练 震 肖 正 (16)

从志野陶探析日本茶器审美 熊欣茹 黄 岳 (17)

课程思政背景下非遗文化融入陶瓷艺术专业课程的路径研究 何以诺 (19)

长沙窑日用陶瓷中的民族美学应用分析 姚翊娟 (21)

书画艺术在紫砂陶刻教学中的运用 夏 丽 (23)

高职陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准对接研究 郑 潇 (24)

【学术研究】

长石与石灰石釉料调配的呈色研究 刘千平 吴义祥 周华松 张海滨 (27)

浅谈传统生活陶瓷器皿的视觉表达与物质文化 —— 以德化窑为例 ... 马运发 喻 宏 (30)

【紫砂创作】

论紫砂壶作品《水滴心经》的创作灵感和佛教蕴藏 方 赞 赵 珍 (32)

论紫砂艺术的多元化发展 —— 以紫砂壶作品《疾风》为例 潘彩娣 (33)

紫砂壶作品《玉葫东升》的美学特质探析 耿 浩 (34)

从紫砂壶作品《金戈提梁》中探寻中国传统文化魅力 ... 周仪赞 (36)

浅谈紫砂套组作品《百子迎春》的艺术魅力 顾定荣 (37)

论紫砂壶作品《灵兔》的创意设计和人文情怀 赵俊平 (38)

论紫砂艺术的抅制技巧和人文属性 —— 以紫砂壶作品《海棠》为例 王 丹 (39)

论紫砂壶作品《玲珑如意》的造型工艺和吉祥祝福 王小云 (41)

从紫砂提梁壶作品《描金佛莲》中探寻紫砂的工艺之美和人文之韵 张静珍 (42)

浅谈紫砂花瓶作品《鹤寿》的创作心得 赵 阳 (43)

论紫砂套组作品《秀竹》的和谐之韵和人文之美 吴君兰 (45)

JIANGSU CERAMICS

(双月刊)

Started in 1963
Vol.57 No5, 2024
(Serial No.254)

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 address: <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: 2024-10-28

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

【陶艺园地】

- 高校思政教育与审美教育协同发展的现状及价值分析——以无锡工
艺职业技术学院陶瓷学院为例 顾逸莹 (46)
- 陶瓷雕刻中的文化意义 余建新 余悦闻 姜艳慧 (48)
- “谢赫六法”在粉彩花鸟画中的体现 尧 娟 (49)
- 大美育视域下工艺美术课程的改革与创新 秦珍妮 (50)
- 浅析建盏的烧制历史及审美 叶亮玉 (52)
- 建盏烧制技艺探索 卢 毅 (54)
- 浅谈陶艺作品《止戈为武》的艺术价值 张爱青 (56)
- 浅谈景德镇集市产品同质化困境和发展策略 叶泽平 (57)
- 浅谈越窑青瓷作品《云》的艺术内涵 罗洪文 (59)
- 现代青花中的水墨语言——以罗小聪、干道甫陶瓷绘画为例
..... 朱胜蓝 (60)
- 浅谈点茶技艺与建盏艺术的结合 叶 宇 夏 星 (62)
- 文人画在现代青花绘画中的应用研究 欧阳玲 (64)
- 建盏古今烧制工艺的科学总结 谢林灿 (66)
- 非遗背景下建盏烧制技艺的传承与发展 周家勇 (68)
- 建盏传统龙窑烧制技艺与现代烧制技艺的思考 巫 斌 (70)
- 浅析青花与水墨画的关联 胡增友 周云亮 (72)
- 建盏烧制工艺的传承、发展与创新研究 滕景龙 (73)
- 从军持器型看宋元时期泉州瓷器外销与中外文化交流 ... 李 瑜 (75)
- 浅谈玛瑙红山水瓷画的发展及在当代茶器上的运用 陈 婷 (77)
- 表现主义在当代陶艺中的运用 肖扬扬 (79)
- 情感化设计理论下的现代陶瓷文创产品设计研究
..... 王 忠 张梦晴 (80)
- 浅谈陶瓷高温颜色釉与色彩美学 汪玮洁 (83)
- 探寻陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的技法特征与艺术欣赏
..... 江皓晨 (84)
- 直播带货对景德镇陶瓷企业绩效的影响研究 ... 闻曦燕 周珊珊 (86)
- 略论明代官窑青花瓷与青花料的关系 郭 妍 (89)
- 中国灯彩元素在陶瓷艺术设计中的运用研究 钱玉灵 (91)

【信息库】

- “第二届壶艺大赛”精品在宜亮相 (29)
- “吴鸣艺术馆”隆重开馆 (65)
- 宜兴紫砂大师团携百件佳作亮相悉尼博览会 (78)

【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)

庞赋军

高级工艺美术师
广西工艺美术大师
广西陶瓷艺术大师
民革广西中山书画院理事
中国艺术家联合会会员
钦州市国学研究会名誉会长

传承，脚踏实地；创新，天马行空

——记高级工艺美术师庞赋军的匠心探索与传承发展之路

在广西钦州这片充满陶艺灵韵的大地上，庞赋军以深厚的传统国学文化功底和卓越的创作创新能力在坭兴陶的世界里书写了一段段传奇，从一名普通的制陶工人到坭兴陶技艺的传承者，再到行业的领军人，他的每一步都凝聚着对陶艺的热爱与执着，这是一段关于匠心、传承与创新的故事，让我们一起走进庞赋军的陶艺世界，领略他对坭兴陶文化的深情与坚守。

1 陶韵悠长，匠心筑梦，坭兴风水陶的开拓者

庞赋军自幼与坭兴陶结下了不解之缘，在小学二年级的时候初识坭兴陶，母亲从坭兴陶厂带回的茶壶悄然点燃了他心中的陶艺之火，自那时起成为一名坭兴陶艺人的志向便在他心中生根发芽。1992年，他正式成为了钦州坭兴工艺陶厂的一名制陶工人，在厂里他如饥似渴地学习技艺，不断进步，他向梁乃龙、颜良钦等坭兴陶前辈学习拉坯技艺，拜中国工艺美术大师李人骅为师，在李大师的指导下领悟设计理念与技巧，向“中国百杰画家”帅立功教授虚心求教，将绘画艺术融入陶艺之中，向坭兴陶世家省级非遗传承人卢德辉学习烧制。从泥料的选择到设计的构思，再到成型、刻制、烧成、打磨全过程他无不精通，在销售与推广方面也有着独到的见解，他的勤奋与才华使他在坭兴陶的世界里绽放光芒。

然而命运总是充满变数，90年代末坭兴陶厂面临危机，众多制陶工人下岗转业，庞赋军并未因此沮丧，反而将危机视为转机，走出坭兴陶厂筹划着他的坭兴陶事业。2000年，他创办了钦州第一家陶艺馆“红坭壶陶吧”，随后几年他一直都“泡”在陶吧里，享受

陶吧里的种种乐趣，经过他的一系列宣传和努力，钦州掀起一股“弘扬坭兴陶艺，传承千年文化”的热潮，之后庞赋军又成立了红坭壶文化艺术培训中心，以教授陶艺、书画为主，他主要负责上陶艺课，原钦州学院美术分院副院长闭宗庭教授、林繁东老师以及李燕大师等人到中心授课，这里不仅成为了大、中、小学校学生及社会青年的陶艺乐园，更成为了宣传推广坭兴陶文化的重要阵地。

他与师父李人骅合作设计的专利套装茶具作品《风生水起》（见图1）融入了整部易经文化，更是将坭兴陶的传统文化、艺术魅力展现得淋漓尽致，这套茶具设计独特、功能实用，蕴含深厚的国学文化底蕴，茶盘盖上的八卦状漏水孔既美观又实用，茶盘中心的指南针与边沿的二十四方位标记赋予了茶具独特的罗盘功能，壶垫表面的太极图与茶壶的完美结合将茶具的美观与实用性提升到了新的高度，八个品茗杯上分别刻有八个单卦图像、卦名及其代表的自然物象，让品茗之人在品味佳茗的同时也能感受到周易文化的博大精深。庞赋军的套装茶具作品《风生水起》获得了国家实用新型专利授权，并多次获奖，2011年在第十二届中国工艺美术大师作品暨国际艺术精品博览会

图1 套装茶具作品《风生水起》

上获“天工艺苑·百花杯”中国工艺美术精品奖银奖，2012年获首届广西工艺美术精品展金奖，2013年荣获中国科技创新最佳发明成果奖，作品曾在广西南宁吴墟机场的展台上被抢购一空，期间他又创作出《独角麒麟》《道法自然》《佛法无边》《乾坤在握》《生肖能量杯》《盛世帝旺》等融入传统风水文化、吉祥寓意的作品，深受客户追崇，奠定了他在这一领域不可动摇的地位，被业界和媒体誉为“中国坭兴风水陶创建者”。

2 细分市场，精准定位，坭兴陶推广的领军人

六大类茶因为品种、种植、工艺及发酵不同，茶性各异，每一类茶对壶有不同的要求，爱茶、爱壶的制陶艺人在做壶时都会考虑上述因素。庞赋军是少有的对茶、壶都钟爱的陶艺家，所以他设计、制作的茶壶特别注重实用，他认为没有一种材质或一把壶是万能的，他的每一把壶都因茶而制，在动手之前就定好了壶的服务对象，即决定这把壶用来泡什么茶。庞赋军制作较多的是专门冲泡黑茶的壶，从泥料的配比到烧成的温度都有相应的标准，这类壶普遍厚重，壶流与壶型相适配，出水顺畅，不冲击、不回流，能确保“层流”状态，以免茶汤涣散，能最大程度地呈现黑茶的醇厚与顺滑。坭兴陶泥质细腻、密度高、保湿性能良好，内含适量二价、三价铁离子，软化水质作用明显，这是坭兴壶冲泡黑茶的天然优势。庞赋军敏锐地发现了这个天然优势的价值，坭兴壶如果能争取百分之一的黑茶客户，其需求量就能远超现在的产量，庞赋军把它称为茶壶的细分市场，所以抢先注册“黑茶伴侣”“六堡伴侣”的商标，同时不断地向相关业内专家、教授请教，把作品送检、取证，整理出一套佐证“黑茶伴侣”新概念的理論依据，并从2014年起在20多个城市举办了50多场坭兴陶文化专题讲座，着重宣传坭兴壶与黑茶的关系，得到了广大客户的认同，充分印证了细分市场的正确性。他与梧州天誉公司联合推出了礼品套装作品《六堡伴侣》（见图2），并被作为国礼赠送马来西亚总理马哈蒂尔，让坭兴陶茶具在马来西亚风靡。2024年7月，受亚泰国际会展

图2 礼品套装作品《六堡伴侣》

集团邀请，庞赋军组织业内十几家公司、工作室参加长春和呼和浩特茶博会，现场进行大型的坭兴陶技艺演示，并与师父李人枰大师一同举办坭兴陶文化专题讲座，使坭兴陶在东北等市场的知名度及品牌认可度大幅提升。

3 承前启后，桃李芬芳，坭兴陶艺的传承者

在坭兴陶的世界里，庞赋军不仅是一位技艺超群的陶艺家，也是一位教育弟子有方、深受敬仰的“军长”，不仅传授技艺，还将他对坭兴陶的热爱与执着传递给更多的学生们。大弟子刘明俊自幼与刘明洲老师习字，擅柳楷及曹全碑隶书，是中国书法协会会员，其以书法陶刻、微雕与堆雕塑龙在坭兴陶艺界独树一帜，代表作有微型字雕刻作品《四大名楼》、茶壶套组作品《堆雕龙生九子》等，除此之外刘明俊还担任主编写《坭兴陶雕刻技法入门》《坭兴陶模型制作基础》《坭兴陶书法雕刻入门、进阶》《新编院校毛笔书法教程》等坭兴陶专业教材，现为北部湾职业技术学校坭兴陶专业的精英骨干老师；弟子张海是高级技师，北部湾大学陶艺专业科班出身，凭借深厚的专业功底和不懈的努力成为钦州商贸学校坭兴陶实训基地与坭兴陶行业协会钦州工匠学校的优秀教师，荣获了“钦州工匠”“广西技术能手”“全国五一劳动奖章”“全国技术能手”等称号，这一系列荣誉不仅是对张海个人技艺的肯定，更是对庞氏教育理念的最好证明；来自贵州的弟子姜义兵同样是庞门下的佼佼者，他毕业于南昌理工学院艺术设计专业，擅长壶型设计与制作，在壶型创作中他与夫人刘彦辉充分利用坭兴陶泥料的可塑性，大胆结合了广西的民族元素，展示出浓郁的大美广西壮乡特色，其作品不仅在国内市场上受到追捧，更在国际舞台上屡获殊荣。庞赋军的每一位弟子都如同繁星般璀璨，他们不仅继承了他的技艺精髓，更在各自的领域中发扬光大，将坭兴陶文化的独特魅力展现得淋漓尽致，他们的作品在国际陶艺展览中屡获殊荣，赢得了国内外专家和收藏家的高度赞誉，这一系列成就无疑是对庞赋军辛勤耕耘和无私奉献的最好回报。

最后，愿庞赋军的陶艺之树永葆青春，愿他的技艺与精神能够继续传承下去，为坭兴陶文化的繁荣与发展注入源源不断的活力，期待“庞家军”能够继续创作出更多优秀的作品，为广大壶友、茶客和收藏家们带来更多的惊喜。

（文章内容由韦世和提供，图片由章世锐提供）

陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用研究

吴丝远

(景德镇 333000)

摘要 陶瓷新彩是一种以颜色釉为基础，以笔触施彩于瓷器釉面而形成的新的釉上装饰技法，这种装饰手法不仅丰富了瓷雕艺术的审美内涵，也赋予了瓷雕作品新的艺术生命力。

关键词 陶瓷新彩；瓷雕；应用

0 引言

瓷雕艺术是中国传统工艺美术的重要组成部分，其以独特的审美价值和精湛的工艺技术深受人们的喜爱。陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用不仅丰富了瓷雕艺术的审美内涵，也使得瓷雕作品的艺术价值和市场价值得以提升。本文旨在通过对陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用进行研究，以为陶瓷艺术的发展提供一些有益的参考。

1 陶瓷新彩的概述及其与瓷雕艺术的联系

陶瓷新彩是一种以颜色釉为基础，以笔触施彩于瓷器釉面而形成的新的釉上装饰技法，装饰手法丰富多样，色彩鲜艳亮丽，既保留了传统陶瓷装饰的精髓，又具有现代审美的特征。

瓷雕艺术作为中国传统工艺美术的重要组成部分，具有独特的审美价值和精湛的工艺技术。瓷雕艺术的历史可以追溯到古代瓷器的发展时期，随着瓷器的制作工艺不断进步，瓷雕艺术也逐渐发展起来，瓷雕艺术家利用瓷器的特性创造出形态各异、栩栩如生的作品，包括人物、动物、植物、器皿等。瓷雕艺术的表现形式多样，艺术家通过独特的雕刻技法将瓷器加工成各种形态，包括圆雕、镂雕、浮雕、堆雕等：圆雕作品立体感强、形态逼真；镂雕作品则将瓷器雕刻成空洞的图案，具有独特的审美效果；浮雕作品则是在瓷器表面雕刻出浅浮雕效果，具有层次感和立体感。

尽管陶瓷新彩是新的陶瓷艺术形式，但与瓷雕艺术有着密切的联系，新彩作为装饰手法与绘画和雕刻相辅相成，一方面陶瓷新彩丰富了瓷雕艺术的审美内涵，使瓷雕作品在造型、色彩和审美方面更加丰富多样，另一方面陶瓷新彩为瓷雕艺术注入了新的艺术生命力，使得传统瓷雕作品能够与时俱进，符合现代社会的审美需求，二者的结合演奏了一曲艺术之歌。

2 陶瓷新彩装饰的艺术与审美价值

陶瓷新彩作为一种新的陶瓷艺术表现手法，自诞

生以来就在陶瓷艺术中大放异彩，具有丰富的艺术与审美价值。陶瓷新彩装饰在技法上展现出了极高的多样性，艺术家可以根据自己的创作需求和个性特点选择不同的表现技法来进行装饰，陶瓷新彩装饰吸收了中国传统绘画的技法，如勾勒、渲染、泼墨等，同时也融入了西方绘画的某些特点，如透视、光影、色彩对比等，这种结合使得作品在视觉效果上更具冲击力和艺术感染力，艺术家既可以运用细腻的笔触勾勒出精美的图案，又能通过釉料调配作画，创造出丰富的色彩层次和立体感，此外艺术家还善于运用渲染、泼墨等技法使作品具有更为柔和、自然的视觉效果。陶瓷新彩装饰在色彩运用上表现出了极高的表现力，使用的色料是釉上色料，色彩丰富、稳定，在绘画时能够呈现出与烧成后相似的色彩，给艺术家提供了极大的自由度来表达色彩的层次与变化，使作品具有鲜明的视觉效果和较强的艺术感染力，不仅增添了作品的审美价值，还能够表达艺术家的心情和寓意，例如红色象征着喜庆和热情，蓝色则给人一种宁静和深远的感觉。陶瓷新彩装饰在工艺技术上不断吸纳新材料与新工艺，采用进口釉料和先进的炼制技术使得作品的质地更加细腻，色泽更加亮丽。在炼制釉料的过程中，艺术家通过对原料的精心筛选和精细加工提升釉料的质地，此外陶瓷新彩装饰还运用了先进的印刷和喷涂技术，提高了作品的制作效率和装饰效果。

陶瓷新彩装饰在创作上没有过多的限制，艺术家可以充分发挥自己的想象力和创造力，自由地选择题材、表现形式和装饰手法，作品既可以是抽象的也可以是具象的，既有传统的韵味也有现代的气息，这种自由度极高的艺术表现力使得作品充满了艺术生命力，从而使作品具有独特的艺术风格和个性魅力。

3 陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的运用

(1) 陶瓷新彩装饰通过丰富的色彩表现为瓷雕作品带来了无限的想象空间

通过使用不同颜色的釉料，艺术家可以表达出丰

富多样的情感和意境,颜色的选择与运用不仅能够表现自然界的色彩变化,还可以传递出艺术家的个性和情感,色彩的鲜艳与和谐、层次的错落与浑然一体使得作品呈现出独特的审美魅力。在运用陶瓷新彩装饰时,艺术家需要根据作品的主题和情感需求选择合适的颜色,颜色的搭配与运用不仅要注重视觉效果,还要考虑与作品造型、坯体等其他因素的协调,此外新彩的烧成温度相对较高,因此需要控制好烧成工艺,确保颜色在作品上呈现的效果更加鲜艳亮丽,如彩色的瓷雕关公雕像(见图1)运用了陶瓷新彩装饰的表现形式,色彩绚烂、衣着华丽、容貌威严,这是传统陶瓷艺术无法表达的效果。

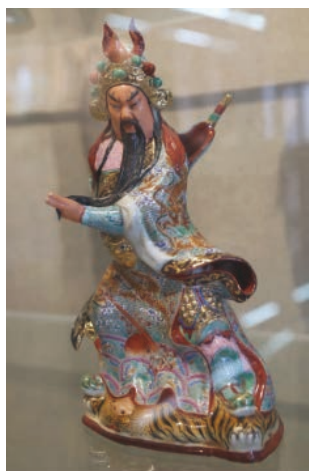

图1 瓷雕关公雕像

(2) 陶瓷新彩装饰在形式表现方面具有创新性和变化性

陶瓷新彩装饰不仅可以在瓷雕的局部进行,还可以在整个器型上进行,将艺术家的创作想法完整地展现出来,陶瓷新彩可以通过各种图案、画面和场景等方式呈现,让作品充满了生命力与动感。陶瓷新彩装饰可以是具象的,也可以是抽象的,注重对传统文化的传承和创新,将现代审美元素融入其中,突破了传统瓷雕装饰的限制,艺术家根据自己的创作理念和审美追求使作品形成独特的艺术风格和个性化的审美。

(3) 陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用注重空间处理

艺术家灵活运用留白技法,通过控制装饰元素与背景之间的空间关系营造出虚实相生的空间感,空白

的处理使得作品显得更加纯净和自由,给观者留下思考和联想的空间,这不仅仅是艺术家技艺的体现,更是艺术作品与观者之间互动的起点,这种空间处理方式既符合传统美学的审美理念,也使得陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中具有更高的审美价值。

(4) 陶瓷新彩装饰的艺术与审美价值还体现在其工艺技术的提升以及对传统文化的传承

陶瓷新彩装饰的制作过程相对复杂,艺术家需要掌握合适的烧制温度与时间,选择适合的釉料与施釉方法,通过不断地尝试与实践探索符合自己作品需求的工艺技巧。随着工艺技术的不断提升,陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用空间也将得到进一步拓展,同时陶瓷新彩在装饰形式上还积极继承传统文化的审美理念,融入现代审美元素,既注重传统艺术技法的传承,也进行着创新。

4 结语

陶瓷新彩装饰在瓷雕艺术中的应用不仅丰富了瓷雕艺术的审美内涵,更赋予了瓷雕作品新的艺术生命力,其丰富的色彩和创新的形式表现以及独特的审美意识使得瓷雕作品的艺术价值和市场价值得以提升,陶瓷新彩装饰以独特的艺术表现形式和审美价值成为了瓷雕艺术中的重要组成部分,随着陶瓷艺术的不断发展,新彩装饰将会在瓷雕艺术中发挥更大的作用,为瓷雕艺术注入更多的活力。

参考文献

- [1] 雒艳花.新彩的现代传承与创新[J].陶瓷,2024(4):109-110,191.
- [2] 黄广宁.现代陶瓷新彩绘画色彩语言的探究[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(8):60-61.
- [3] 梅琳玉.陶瓷工艺的“活化”——以新彩为例[J].佛山陶瓷,2023,33(2):147-148.
- [4] 田彩云,徐玉莹,乐知林.浅谈现代陶瓷新彩装饰技法的丰富性[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(9):6-7.
- [5] 罗福芹.中国传统元素在陶瓷雕塑中的应用研究[J].陶瓷,2024(5):67-69.
- [6] 黄胜,谭嘉欣.当代景德镇陶瓷雕塑艺术的传承与创新[J].陶瓷学报,2024,45(2):416-422.

青花工笔楼阁山水艺术表现形式与思想内涵研究

石冰华 石宇萱

(石冰华陶瓷工作室, 景德镇 333000)

摘要 青花工笔楼阁山水艺术是中国传统陶瓷艺术中的一种独特表现形式, 它将山水与楼阁融为一体, 形成了别具一格的艺术风格。青花工笔楼阁山水艺术兴起于明代, 历经了数百年的发展历程, 在构图、线条、色彩和装饰手法等方面形成了鲜明的特色, 并具有“天人合一”的哲学思想、深邃的文人审美意境、现代审美理念的思想内涵。

关键词 青花; 工笔; 楼阁山水; 表现形式; 思想内涵

青花工笔楼阁山水艺术是以楼阁、山水为题材的青花工笔瓷画艺术, 其发展历史源远流长, 是我国青花艺术中的重要组成部分, 承载着丰富的历史文化内涵, 并具有独特的表现形式与审美意境。通过对青花工笔楼阁山水艺术的表现形式与审美意境的研究, 我们可以更深入地了解这一艺术形式, 以期青花工笔楼阁山水艺术的传承与创新发展提供有益的参考。

1 青花工笔楼阁山水艺术的历史演变

楼阁、山水是青花瓷画艺术的重要题材内容, 在画面中将山水与楼阁建筑融为一体, 形成了别具一格的青花楼阁山水艺术。青花楼阁山水艺术按照表现手法可以分为工笔和写意两大类型, 青花工笔楼阁山水艺术主要呈现严谨的艺术特色, 线条勾勒和分水晕染颇为精细, 而青花写意楼阁山水艺术则比较率意挥洒, 呈现如水墨画般的写意特色。青花工笔楼阁山水艺术的历史最早可以追溯到明代, 在不同的历史发展时期形成了不同的发展特色。

唐代是我国青花艺术的初创期, 这一时期还没有出现楼阁山水的艺术题材。元代时期, 我国青花瓷进入到繁荣发展的时期, 但依旧没有出现楼阁山水的题材。直至明代, 青花楼阁山水题材才逐渐出现并发展, 明代早中期由于道教盛行, 出现了不少仙山楼阁题材的作品, 这些作品描绘大多比较率意, 但是也出现了一些工细的作品, 成为青花工笔楼阁山水艺术的起源。明代晚期, 一部分工细的青花工笔楼阁山水作品与中国的山水界画相似, 由于分水技法尚不够成熟, 大多显得比较粗糙。清代康熙中期, 由于分水技法高度成熟与完善, 这时期的青花工笔楼阁山水作品达到了很高的艺术水准, 不少康熙青花工笔楼阁山水作品线条勾勒精细、色泽层次丰富, 与当时袁江、袁耀所描绘的界画作品风格有相通之处, 这一时期青花工笔楼阁山水艺术达到了发展的高峰, 清代康熙青花工笔楼阁

山水艺术品不仅畅销国内, 也远销世界各国, 成为重要的外销青花瓷类型。清代康熙时期以后, 青花艺术水平逐渐开始下滑, 青花工笔楼阁山水作品虽然得到延续, 但是水平无法与康熙时期相提并论。清代晚期时, 由于仿古瓷的流行, 不少青花作品效仿康熙楼阁山水作品, 但是难以达到相同的水平, 大多比较粗糙、沉闷。在当代, 青花工笔楼阁山水艺术中, 景德镇人民瓷厂生产的“长青”牌青花梧桐餐具是杰出代表, 画面取材于滕王阁, 绘制工细、发色幽亮, 是馈赠、珍藏和实用的青花名品。

2 青花工笔楼阁山水艺术的表现形式

青花工笔楼阁山水艺术在表现形式上主要体现在构图、线条、色彩和装饰手法等方面, 这些元素共同构成了青花工笔楼阁山水艺术独特的审美形式和视觉效果。

(1) 构图形式

构图是青花工笔楼阁山水艺术的重要表现形式, 艺术家通过构图布局将山水、楼阁以及人物等元素融合在一起, 形成了一幅优美的画面。青花工笔楼阁山水艺术的构图不同于一般青花山水画, 楼阁的位置在构图中占据着重要地位, 处于画面视角的中心, 其直接关系到画面构图的效果, 并与山水巧妙地融为一体, 在山水的映衬下显得更加精致、清雅, 并富有层次感和立体感, 与此同时创作者往往利用人物、船只等具有动感的事物进行点景, 使画面元素更为丰富, 同时也使画面更具有灵动的气韵。

(2) 线条形式

线条形式是青花工笔楼阁山水艺术的灵魂, 青花艺术家们运用精细入微的线条勾勒出楼阁、山水的轮廓以及细节部分, 使楼阁、山水以逼真的具象形态展现于观众面前。青花工笔楼阁山水艺术的线条表现与工笔水墨画的线条表现是相通的, 均要求线条流畅而

具有力度,并有一定的节奏感。在青花工笔楼阁山水艺术中,线条还发挥着塑造山体形态和纹理的重要作用,通过披麻皴或斧劈皴等技法赋予山水立体感。在楼阁的描绘中线条表现也是不一样的,通过线条的粗细、浓淡以及虚实的变化可以充分地表现楼阁建筑中不同部位和材料的质感,例如粗而有力的线条可以用来描绘楼阁的立柱、屋脊等,而细腻、柔淡的线条用来描绘屋瓦、窗格、门帘等,增强了建筑的立体感与空间感。

(3) 色彩形式

青花工笔楼阁山水艺术的色彩主要依靠分水技法来表现,在整体上大多呈现出清新淡雅的色彩感觉。在青花工笔楼阁山水艺术画面中,楼阁与山水在色调上是相互协调的,同时又具有较强的装饰性特征,通过工细的分水技法,青花艺术家能够更好地表现出楼阁的材质与光影效果,楼阁一般多为木质结构,用色不宜过于浓重,采用浓淡结合的方式以突出质感和纹理。青花艺术家还通过分水晕染的手法来表现山水的明暗变化和光影效果,增强立体感与空间感,并与楼阁的色彩表现在和谐中相统一,从而使整个画面的色彩呈现出协调、平衡的美感。

(4) 综合形式

在青花楼阁山水艺术创作中,创作者常常将其他装饰形式综合运用到作品当中来丰富作品的艺术表现,一些青花艺术家常常将雕刻手法融入创作当中,如刻花、划花、贴花等,还有的则采用高温颜色釉作为背景,使画面的表现形式更加丰富多彩,这些综合性的装饰手法不仅增强了画面的视觉效果,也体现了青花艺术家的匠心独运以及精湛技艺。

3 青花工笔楼阁山水艺术的思想内涵

青花工笔楼阁山水艺术的审美内涵体现出深邃的意境和独特的艺术魅力,它不仅仅是对自然景色的再现,更是艺术家们内心世界的表达和审美理想的追求。

(1) “天人合一”的哲学思想

“天人合一”的哲学思想是我国传统哲学思想的核心理念之一,在儒家和道家思想中都得到了深入阐述。“天人合一”哲学思想强调的是天地万物与人类之间的和谐统一,青花工笔楼阁山水艺术充分地体现了中国传统的“天人合一”的哲学思想,一方面青花工笔楼阁山水艺术对大自然进行深入、细致的描绘,艺术家通过细腻的笔法描绘出自然山水的形态和神韵,并将自然之美充分融入作品当中,另一方面艺术家将人文元素巧妙地安排在画面当中,既包括楼台亭

阁等建筑,同时也包含了景点、人物以及其他人文景观,将自然与人文巧妙地融合为一体,从而营造出一种大自然与人类和谐共生的意境与氛围。

(2) 深邃的文人审美意境

文人审美意境是我国审美意境中精华的部分,它强调文人化的修养、个性及情感表达,强调艺术形式与文人意趣的融合,青花工笔楼阁山水艺术在一定程度上体现了文人审美意境。青花工笔楼阁山水作品在某种意义上可以说是我国古典园林的再现,其画面构成往往依照古典园林进行布局,而古典园林充分地体现着文人审美的思想,因此文人审美思想成为青花工笔楼阁山水艺术审美意境的核心。在青花工笔楼阁山水作品中,艺术家常常通过园林般的楼阁、山水来表达自我情感与心境,将文人审美思想与理念融入其中,当我们观赏青花工笔楼阁山水作品时往往能感受到一种浓郁的文人氣息,具有一种宁静、淡泊而超脱的审美意境,充分地反映了中国传统文人的精神内涵。

(3) 现代审美理念的融入

进入当代以后,青花工笔楼阁山水艺术创作者不再满足于传统审美思想的表达,而是开始将传统与现代相结合,将现代审美理念融入创作当中,使当代青花工笔楼阁山水艺术呈现出更加现代、多元的艺术面貌,为青花工笔楼阁山水艺术注入了新的思想活力。与传统青花工笔楼阁山水艺术所具有的程式化特点不同的是,当代青花艺术家更加注重在青花工笔楼阁山水艺术创作中融入个性化和创意性思维,每一件作品都呈现出自身独有的思想特色和艺术魅力。当代青花艺术家还更加注重于借鉴油画、水彩等其他艺术形式,将西方写实主义创作理念融入创作当中,使画面更加逼真写实,结构与形态更为准确,创作出更具现代写实主义审美境界的作品。

4 结语

青花工笔楼阁山水艺术作为青花艺术中的重要组成部分,历经数百年的发展与演变形成了独特的工艺特色与艺术面貌。在当今社会,随着社会审美的变迁,传统青花工笔楼阁山水艺术也面临着新的挑战与机遇,如何适应新时代社会审美的需求成为摆在当代青花工笔楼阁山水艺术创作者面前的重大课题,我们应该继续深入探索和挖掘青花工笔楼阁山水艺术的表现形式和思想内涵,传承和发扬其优秀传统文化,不断开拓创新,将其与现代审美和时代精神相融合,推动青花工笔楼阁山水艺术在现代社会中不断焕发出新的艺术生机与活力。

工程认证背景下融入当地陶瓷产业素材的“特种陶瓷”课程思政教学改革探索

曹宇 胡继林 文瑾 刘鑫 朱凌 胡传跃

(湖南人文科技学院材料与环境工程学院, 精细陶瓷与粉体材料湖南省重点实验室, 娄底 417000)

摘要 在工程教育认证背景下, 充分挖掘当地优势产业资源中的思政元素, 将其融入专业课程教学中进行实践探索, 有助于地方高校突出办学特色, 提高人才培养质量。湖南省娄底市是全国较早发展特种陶瓷的基地, 基于思政与工程理念共融的新时代教育背景, 本文首先阐述了当前娄底地区特种陶瓷产业现状, 然后详细介绍了课程思政实践探索实施方案, 最后对课程教学改革探索的实施效果进行了分析, 期望这些改革实施情况为地方高校开展相关课程的教学改革提供一些借鉴和启迪。

关键词 地方高校; 工程认证; 特种陶瓷; 课程思政; 教学改革

基金项目: 湖南省普通高等学校教学改革研究项目(HNJG-2022-1122)。

0 引言

工程教育专业认证起源于西方国家, 现已成为国际上通行的工程教育质量保障制度, 工程教育认证实行“以人为本”的评价理念, 所有标准聚焦于学生。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, 把思想政治工作贯穿教育教学全过程, 实现全程育人、全方位育人。”思想政治教育并不仅仅局限于学校的思想教育课, 在其他基础课和专业课程教学过程中以及在与学生日常交流中也要充分运用思想政治元素, 潜移默化地开展思想政治教育。

近年来, 很多高校就如何有效推动教育教学改革, 在提高陶瓷材料方向人才培养质量方面进行了一系列教学改革探索, 取得了一定的成效。对大部分地方本科高校而言, 通常考虑较多的是如何扩大办学规模, 如何做强学科专业, 而对如何提升教学质量缺乏深入的思考和切实有效的举措, 致使学生所学知识、技能与社会需求之间存在诸多问题。“特种陶瓷”课程是湖南人文科技学院材料科学与工程专业本科生陶瓷材料方向的限选课, 该课程主要介绍特种陶瓷生产用粉体材料的物理性能及其制备方法, 以及结构陶瓷与功能陶瓷的主要品种与相关应用, 根据地方高校服务地方的办学宗旨, 以及近年来国内相关高校陶瓷类专业课程的教改经验, 课程组结合娄底当地特种陶瓷优势产业等资源, 深入挖掘“特种陶瓷”课程中的思政元素, 融入娄底当地陶瓷产业实际素材进行教学改革实践探索, 旨在调动学生学习的主动性和积极性, 进而使该

课程凸显办学特色, 提高人才培养质量。

1 娄底地区特种陶瓷产业现状

湖南省娄底市是全国较早发展特种陶瓷的基地, 涌现出鑫星电陶、美程陶瓷、安地亚斯、创一电子等一大批先进陶瓷龙头企业, 特种陶瓷产品拥有几千个品种, 广泛应用于新能源电动汽车、5G产业、水暖卫浴、电子电器等, 并在运载火箭、神舟飞船等军工领域应用, 获得中央军委和国务院的通令嘉奖。2023年, 全市特种陶瓷企业完成工业生产总产值150多亿元, 特种陶瓷企业230余家, 其中规模以上企业60余家, 对娄底当地的经济发展起到了举足轻重的支柱作用。娄底市特种陶瓷产业集群是湖南省“十三五”期间优先培育发展的产业集群、湖南省十大领域产业技术创新链、20条工业新兴优势产业链等重点支持领域。

娄底地区的特种陶瓷产业主要分布在新化县、娄星区和冷水江市等地, 其中娄底市新化县素有“全国电子陶瓷之乡”“全国特种陶瓷出口基地”的美誉。娄底地区95%以上的特种陶瓷企业主要分布在新化县, 早在20世纪60年代为支持我国“两弹一星”研发, 有着数十年制瓷历史的新化县开始生产“两弹一星”的配套陶瓷部件, 曾研发出应用于“东方红”人造卫星的以95氧化铝陶瓷为主要成分的扁平封装集成电路器件, 获得中央军委的通令嘉奖。当前, 新化县生产的电子陶瓷部件广泛应用于能源、家电、航空航天、汽车配件等众多领域, 其中温控器陶瓷、放电管用金属化瓷管以及绝缘陶瓷保险管均占据国内80%的市场份额。

收稿日期: 2024-06-23

2 “特种陶瓷”课程教学改革实践探索

(1) 多措并举,全方位提升授课教师的课程思政能力

湖南人文科技学院高度重视加强对专业课程思政建设,通过政治理论学习、线上线下培训、典型经验交流、现场教学观摩等多种方式全方位提升授课教师的教学水平和课程思政建设能力,经常组织教师参加各类课程思政教育教学比赛、教学专题讲座与研讨会等,此外还经常组织召开有关课程思政方面的教学交流研讨会,各成员分别就各自承担的专业课程进行课程思政经验交流,共同分享课程思政教育教学改革实践与创新的一系列新理念、新模式、新方法以及新机制,通过课程组讨论、优秀教师传帮带、教材教案编写探讨等多种方式探究课程思政元素,努力提升人才培养质量,培养更多兼具家国情怀和专业技能的高层次、高素质人才。

(2) 与时俱进,深入挖掘当地课程思政资源与元素

教师通过引入娄底当地陶瓷素材介绍“特种陶瓷”课程的有关内容,引导学生认识到我国部分龙头企业通过自主研发在陶瓷生产上所掌握的核心技术和取得的进步,增强大学生的家国情怀意识,培养大学生的社会责任感,同时强调目前我国特种陶瓷研究水平与发达国家相比在技术及新产品工程转化、高端粉体制备及分散技术、制造装备加工技术、高质量烧结技术等方面还存在着一定的差距,增强学生的使命感,培养学生以国家需求为己任,顽强拼搏、献身科学的执着精神,把爱国情、强国志、报国行融入人生选择和现实行动中。

教师在讲述热压铸成型与干压成型工艺有关内容时,结合了热压铸成型中高温排蜡工艺给当地带来的环保问题进行介绍,如新化县骨干企业逐渐减少并淘汰该成型工艺生产陶瓷产品,近年来逐渐增加干压成型工艺,然后引入介绍娄底当地科技型骨干企业湖南省美程陶瓷科技有限公司,该公司拥有国内领先的干压成型生产技术,是中国机械工程学会工程陶瓷专业委员会理事单位,生产的温控器陶瓷、新能源陶瓷、传感器陶瓷以及磁控管陶瓷等系列特种陶瓷产品广泛应用于电子通讯、新能源汽车、军事国防等众多领域。

教师在讲述氧化铝结构陶瓷与电子陶瓷等有关内容时,介绍了成立于1997年的娄底当地骨干企业湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司,该公司是湖南省高新技术企业,为全国结构陶瓷标准化技术委员会秘书处承担单位,与世界五百强企业艾默生和霍尼

韦尔一起用近两年的时间将温控器陶瓷生产本土化,并研制出整体热压成型四角壳体的工艺,比日本的分体制作、粘结的技术更先进。

教师在讲述电介质陶瓷、陶瓷金属化与封接等功能陶瓷相关内容时,着重介绍了成立于2004年的娄底当地骨干企业娄底市安地亚斯电子陶瓷有限公司,该公司拥有省级工程技术研究中心、新能源先进陶瓷省级技术中心以及省级工业设计中心等平台,同时与湖南人文科技学院联合共建了娄底市首家精细陶瓷与粉体材料湖南省重点实验室,该公司新能源陶瓷电池密封连接器生产技术达到了国内领先水平,填补了空白。

教师在讲述结构陶瓷与功能陶瓷相关产品的高温烧结内容时,涉及到一个比较重要的生产工具——匣钵,匣钵是我国陶瓷技术人员经过不断实践探索研究出来的,主要用来装存陶瓷产品,在高温窑炉烧制过程中可以避免陶瓷高温烧结过程中相互之间发生黏结情况,同时便于搬运与装卸,因而可以将娄底当地陶瓷企业生产车间的匣钵知识向学生进行介绍,引导学生学习前辈们那种锐意进取的创新精神。

(3) 加强过程性评价,健全多元化考核评价

传统的教学考核评价通常是课后作业与期末考试两个方面,在对学生学习效果的评价中没有突出对过程性评价的重视。传统的考核评价方式容易促使学生只重视在期末考试前临时突击学习,针对课程相关内容进行死记硬背,不利于良好学习习惯的养成以及专业知识的深入、全面掌握与巩固。传统的评价方式对学生的学习兴趣和学习动力会产生一定的负面影响,不利于培养学生的自主学习、批判分析和创新性等高阶能力。为了使“特种陶瓷”课程评价方式具有多样化、多元化的特点,能全面反映学生对该课程的学习效果,教研室对课程的教学考核评价方式进行了优化改进,突出过程性考核评价环节,将过程评价(40%)与期末评价(60%)相结合,多元化考核评价汇总表如表1所示,过程评价通过线上、线下多种手段全方位考查学生的课外自主学习情况,注重学生阶段性的学习效果,使学生获得自信和成就感,教师还可以根据评估结果对自己的教学活动进行适当的调整,形成学习目标、学习过程、学习评价的闭环。

3 “特种陶瓷”课程教学改革实施效果

以湖南人文科技学院材料类专业陶瓷方向本科生为主要试验对象,从2021级学生开始推行该项教学改革,学生反映良好,学生的期末卷面考试成绩平均

表 1 多元化考核评价汇总表

序号	考核方式	考核要求与评分标准
1	平时出勤及课堂表现	基准分（初始分）80 分，根据平时出勤情况及课堂表现进行相应的扣分或加分。（1）平时出勤情况：迟到或早退一次扣 5 分，无故旷课一次扣 10 分；旷课超过四次，考勤按 0 分处理；事假一次扣 2 分。（2）课堂表现：表现不佳（睡觉、玩手机、不带教材、讲话、做其他与课堂无关事情等情况），每次视具体情况扣 2~3 分，反复不听者扣 5~10 分；表现优秀（认真听讲、认真记笔记、积极回答问题、学习通里的随堂练习答题等情况），每次加分 2~3 分。
2	课后作业	学习通里布置作业，根据学生完成作业的质量情况进行打分，最后取每次作业成绩的平均分为作业综合评价成绩。
3	分组 PPT 汇报及讨论	先布置课外阅读资料作业，然后课堂分组讨论，根据 PPT 制作水平、汇报情况、回答问题情况综合打分。
4	期末考试	闭卷考试，卷面 100 分制（120 分钟），题型分为选择题、判断题、填空题、简答题、综合分析题等，题型多样化，综合考查学生的学习效果。

表 2 “特种陶瓷”课程期末卷面成绩各分数段情况

成绩	90~100	80~89	70~79	60~69	<60
比例（%）	3	30	44	17	6

达到 75.42 分，卷面成绩频数分布合理，具有较好的区分度，卷面成绩呈正态分布，取得了较好的教学效果，各分数段成绩情况见表 2 所示，可见教学改革的实施对于提升课程的教学效果有促进作用。“特种陶瓷”课程在教学改革实施过程中紧扣工程教育认证理念与课程思政建设内容，开展一系列基于目标导向的教学改革，教师在课堂教授内容时有机融入娄底当地特种陶瓷产业素材，培养了学生的自主学习能力、创新能力以及解决复杂工程问题的能力。

4 结语

基于思政与工程理念共融的新时代教育背景，结合近年来国内相关高校陶瓷类专业课程的教改经验，通过在“特种陶瓷”课程教学中引入娄底当地特种陶瓷优势产业等资源，深入挖掘特种陶瓷课程中的思政元素，融入娄底当地陶瓷产业实际素材，同时全方位提升授课教师的课程思政能力以及健全多元化考核评

价，可以有效解决传统授课中存在的授课内容与产业、行业实践知识关联度低、学生学习主动性与积极性不足等问题，对于提升教学效果有促进作用，有助于地方高校突出办学特色，提高人才培养质量。

参考文献

[1] 魏萍，苏智成，杨园园，等. 应用型本科食品质量控制与管理课程思政教学改革探索 [J]. 安徽农业科学, 2022, 50(16):261-264.

[2] 段小明，李隽，黄小萧，等. “先进陶瓷材料”课程中的思想政治教学实践探讨 [J]. 教育教学论坛, 2021(42):117-120.

[3] 孟姣燕. 小小陶瓷片“出圈”又“出海” [N]. 湖南日报, 2023-12-13.

[4] 杨倩倩. 基于学习体验的工科专业课程考核设计研究 [D]. 北京：北京工业大学, 2016.

作者简介：（1）曹宇（1983—），女，湖南长沙人，博士研究生，讲师，研究方向：先进陶瓷；（2）通讯作者：胡继林（1978—），男，湖南浏阳人，博士，教授，研究方向：先进陶瓷。

（上接第 6 页）

参考文献

[1] 陈新. 清代青花山水楼阁纹对欧洲陶瓷绘画的影响 [J]. 景德镇陶瓷, 2021(3):27-29.

[2] 补天天，孟祥彬. 明代晚期青花瓷器纹饰视角下的园林文化研究 [J]. 设计艺术研究, 2022(3):139-143.

[3] 赵琪琪. “瓷上园林”——17-18 世纪中外瓷器上“南京样式”设计特征的比较研究 [D]. 景德镇：景德镇陶瓷大学, 2023.

[4] 余婧. 明清时期景德镇外销瓷山水园林纹饰研究 [D]. 景德镇：景德镇陶瓷大学, 2017.

综合材料介入潮州手拉壶的设计美学分析

邓石兰

(韩山师范学院, 潮州 521041)

摘要 本文旨在探讨综合材料介入潮州手拉壶的设计美学, 首先分析潮州手拉壶的设计及市场现状, 阐述综合材料介入的目的与意义, 探讨综合材料的选择与设计方法, 然后从设计美学的视角出发分析综合材料介入潮州手拉壶后所呈现的功能、造型、装饰、混搭等方面的美学及文化价值, 归纳设计原则并完成综合材料的设计实践, 最后对潮州手拉壶的市场前景及设计趋势进行分析预测, 期望为潮州手拉壶这一传统非遗技艺的创新发展提供新思路、新方法。

关键词 潮州手拉壶; 设计美学; 综合材料; 创新

基金项目: (1) 2024 年广东省高校中华优秀传统文化传承基地——陶瓷文化传承与创新应用研究中心开放课题“潮州手拉壶与综合材料结合创新设计研究”研究成果。(2) 韩山师范学院科研平台“陶瓷文化传承与创新应用研究中心”阶段性成果, 项目编号: PSB230604。

0 引言

潮州手拉壶历史久远, 最早可追溯至明代, 自诞生以来潮州手拉壶经历了多个历史时期的演变发展。早期潮州手拉壶被称为“土罐”, 用于茶叶的冲泡, 以实用为主, 造型简洁, 功能性为主导。随着工艺的进步和审美观念的变化, 潮州手拉壶在造型、装饰、材质等方面不断创新发展, 逐渐形成了独特的艺术风格。2021 年 8 月, 国家知识产权局将“潮州手拉朱泥壶”列入国家地理标志产品, 作为广东省潮州市的特产, 潮州手拉壶是中国传统茶具工艺品的代表之一, 以特有的非遗技艺及深厚的历史文化底蕴深受工夫茶文化爱好者的喜爱。随着工业大生产的冲击及科技的进步, 产品生命周期不断缩短, 作为传统手工艺品的潮州手拉壶在市场环境的冲击下竞争力逐步下降。在崇尚多元文化的时代, 消费者对产品的功能、外观、美学、情感等多方面提出需求, 对传统手拉壶提出更高的设计要求, 而单一的传承方式导致传统手拉壶设计上的单一性, 行业形态不规范制约了潮州手拉壶的可持续发展, 如何应对市场的变化以保持良好的竞争力, 设计创新及改革显得尤为重要, 要摆脱传统固有思维模式, 从设计理念、造型、装饰及材料应用等多维角度进行创新与改革, 从而为该项传统技艺的可持续发展提供良性保障。

近年来, 由于设计理念和材料科学的不断发展, 综合材料开始介入潮州手拉壶的设计之中, 依据设计美学原理有意识地引导其被艺术化处理, 为潮州手拉壶带来新的视觉及触觉体验, 增加产品的设计语言及艺术表现性, 提升其美学价值, 带来全新的设计美学体验, 同时综合材料为设计师提供了更广阔的设计空

间, 设计师在传统手拉壶的形态基础上尝试与不同特性的材料相结合, 为手拉壶造型的多样化提供新的可能, 创作出既保留传统韵味又具备现代感的新形态, 不同材料的属性弥补陶瓷工艺及物理性能方面的不足, 有效地提升了产品的实用性与用户体验感, 满足了消费者不同层面的需求, 拓宽了消费者群体。不同材料的选择与应用是文化的互融与共生, 如与木材等材料的结合可实现跨文化设计的融合与创新, 为传统手拉壶注入新的文化内涵, 推动非遗文化的传承及发展, 进而为潮州手拉壶的创新设计提供理论支持和实践指导。

1 综合材料的选择及方式、方法

(1) 综合材料的选择

宋代沈括在《梦溪笔谈》提及: “以琴言之, 虽皆清实, 其间有声重者, 有声轻者, 材中自有五音”, 可见选材对音色的影响。恰当的材料选择及精心的处理是综合材料介入潮州手拉壶的关键环节, 适用于潮州手拉壶的综合材料包括金属、木材、天然纤维、皮革、石材、复合材料等, 材料的选择应从以下因素进行考虑: (1) 材料的属性。不同的材料物理、化学属性不同, 如抗腐蚀性、导热性、颜色、热稳定性等, 材料的性能对手拉壶的实用功能及视觉艺术表现产生至关重要的影响。(2) 工艺兼容性。材料的加工工艺各不相同, 通过合理的材料选择和搭配, 与潮州手拉壶的制作工艺完美契合。(3) 用户体验感。材料本身特定的色彩、肌理、质感会使人产生不同的视觉和触觉感受, 从而影响用户体验感, 应选择可提升用户体验感的材料。

(4) 绿色设计。选择可降解或可回收的材料, 优先使用可循环再生的材料, 如木、竹、金属等, 考虑人

与自然的和谐共生。(5)市场导向。了解目前市场需求,以经济、美观、适用为原则,选择具有市场潜力的材料,提升手拉壶的市场占有率。(6)创新性。尝试不同的新型材料,以多元组合方式突破手拉壶的传统范式。(7)文化价值。解读不同材料的文化属性,与潮州手拉壶的文化背景相结合,不同材质的相互融合以凸显其自身固有的文化内涵和社会功能。

(2) 综合材料介入的方式、方法

潮州手拉壶以朱泥为原料,成型后经1100℃左右煅烧后烧结成器,极少有材料能够承受如此高温,故复合材料介入是在烧成后,综合材料经过成型加工后对其表面进行处理,如抛光打磨、磨砂、喷漆,也可以进行雕刻、镂空、编制等,之后便可对手拉壶进行二次加工。手拉壶与综合材料的具体结合形式主要呈现在结构及装饰上,将综合材料直接替代壶嘴、壶把、壶盖等部分,使之成为不可或缺的构建部件,也可以利用不同材料的纹理、颜色和光泽将综合材料附于壶体表面,在视觉上形成统一的整体,成为装饰的部分,在结合方式上多以胶接、钉接、镶嵌、缠接、缝合为主。

2 综合材料介入潮州手拉壶的设计美学分析

(1) 功能之美

在传统造物思想中,传统的器物制造和设计在本质上遵循的是满足日常生活的实际需要,实用是最基本的原则,汉代王符在《潜夫论·务本》中论述道:“百工者,以至用为本,以巧饰为末”,说明制造器物应以实用为本,不应华而不实,此外还应“器以便事为善,以胶固为上”,不仅要使用方便,还要坚固耐用。现代主义设计的功能主义美学思想更是将实用等同于美,认为具备良好功能的产品才具有美学价值。潮州手拉壶作为日常饮茶的工具,也应遵循实用功能优先的原则,其目的在于功能的提升。朱泥属于一种特殊的陶泥,虽然硬度较大,但对冲击的韧度较弱,稍有外力撞击就容易破裂,且导热性较强。综合材料的介入可以改善手拉壶的物理性能,如增加隔热、保温、耐磨、防滑等功能,提高手拉壶在日常使用中的便利性和舒适性,以金属为例,金属具有较好的硬度、耐磨性,能较好地提升其实用功能,可以对手拉壶的结构进行优化,手拉壶把手部分可使用竹、藤、麻等材料来制作,以弥补陶瓷提梁成型烧成后变形率高、把手传热烫手等问题,潮州手拉壶作品《砂铤》上的麻绳缠绕可以有效地解决防滑及防烫问题。

(2) 造型之美

潮州手拉壶是存在于空间的立体造型,点、线、面、体是构成外观形态的基本要素。潮州手拉壶多以100 ml左右的小品壶为主,体量较小,从点、线、面元素完成综合材料的介入是较契合的方式,不同材质的点、线、面组合及变化可创造出更多样化的造型形态,并赋予其造型美感。点作为视觉的焦点,存在于手拉壶的壶钮、把手间,形态各异的木质、金属等点状配件可以强化点元素的视觉吸引,造就不一样的质感,使设计显得更加生动有趣;线是产品造型轮廓的构成元素,线条的曲直变化形成造型的特点,呈现造型的韵律美感,在潮州手拉壶的造型设计上,线条的巧妙运用不仅影响外观,也关系到使用时的手感,综合材料的线条元素主要体现在把手与提梁处,不同的材料特性及加工工艺使线的造型得以更自由的发挥,突破陶瓷工艺限制,从而改变造型的单调性,如金属的延展性和可塑性可被用于制作复杂且自带光泽的几何形态或曲率较大的弧形,竹子经过加热软化弯曲形成朴素的自然曲线,这些综合材料均以不同的方式完成手拉壶造型的形态美;面存在于壶体、壶盖间,如壶体上用于隔热、防滑的木质隔热片、硅胶隔热圈,不同材质所形成的面创造出不同的空间效果及层次感,面的装饰性是造型美感的重要来源,对面状的综合材料加以雕刻、镶嵌可以使手拉壶更具艺术性和个性化。

(3) 装饰之美

欧文·琼斯在《装饰的法则》中指出:“尽管装饰仅仅是建筑的附属品,绝不能取代构筑特征的部分,然而装饰有盈有缺都不妥当,毕竟装饰是建筑丰碑的灵魂。”梁梅在《设计美学》一书中认为:“装饰是一个民族的文化和审美观念的浓缩,尤其是在传统手工艺和民间工艺中,一个民族的艺术和日用品风格及美学价值往往就是通过装饰的形式或装饰的图案所体现出来的。”无论是建筑还是日用品,装饰有着无可替代性,赋予造型的美感与艺术价值。潮州手拉壶的传统装饰手法主要有上釉、绞胎、镶嵌、雕花等,综合材料的介入使得装饰手法更为多样化,装饰工艺体现在对材料的加工上,即借助其他工艺的装饰加工方法完成对潮州手拉壶的装饰表达,如木质、玉质壶钮、壶把上的浮雕、圆雕、镂空雕刻,皮革的雕刻及钢模热压烫印、金属的冲压及注塑成型、竹藤的编制工艺都可制作出精美的装饰图案及纹理,创造出独特的装饰效果。在色彩装饰上,朱泥的色调以红棕色调为主,

不同的材料具有不同的颜色和色彩表现力,与其他材料的搭配可以实现更加丰富的色彩组合,恰当的色彩搭配配合特定的使用场景可以带来良好的空间体验。

(4) 混搭之美

混搭美学源于后现代主义对现代主义设计的叛逆与超越,是后现代主义在未明确方向时的设计折中处理的结果,多元化与异质化的设计主张使得不同时期的美学元素、风格、文化融合在一起,从而创造出独特的视觉及审美体验。混搭美学影响着建筑、服装、室内设计等领域,产品设计同样不例外,色彩、材料、肌理、工艺的混合是混搭美学在手拉壶设计的具体表达,传统的陶瓷工艺与现代材料加工技术的结合使潮州手拉壶既保留了传统韵味,又涵盖了现代的科技感,拉坯成型的壶身制作以及利用金属3D建模打印铸造技术完成现代设计的壶钮、壶把,实现了传统与现代的有机衔接。木头色泽可营造出自然、温馨的气氛,使人感到舒适与放松,与陶瓷材质结合创造出典雅、质朴的设计风格;天然皮革柔韧性及耐久性极高,优良的品质感赋予手拉壶高贵感;玉石的光泽感、通透感可以与陶瓷形成鲜明的对比,提升手拉壶的美观度,借助不同的色彩与纹理给人以强烈的视觉及心理反差;朱泥自带的哑光暗色调给人以沉稳、内敛的感觉,附带厚重感,而玻璃色彩丰富多变,通过光的折射给人以轻盈、流动的视觉感,两种材料的色彩和质感形成了鲜明的对比,同时也产生了互补的效果,朱泥的沉稳与玻璃的轻盈相互衬托,拓展材料表现力的同时也使作品的个性得以张扬。材料技术的不断进步让设计师可以更自由地选择和运用不同的材料,实现元素的共存与融合,为潮州手拉壶的设计创新带来更多的可能。

(5) 传承之美

综合材料艺术创作的过程可视为一种创造性的实践活动,在这个过程中设计师将不同的材料、工艺和创作元素结合起来创造出新的艺术形式和视觉形象,这种综合性的创造不仅体现在材料的选择和技艺的运用上,还体现了设计师对传统文化和现代审美趋势的理解与融合。综合材料艺术创作是一种文化创新的过程,艺术家在创作中不仅要考虑材料和技术的问题,还要思考如何将传统文化元素与现代审美观念相结合,如何在作品中表达自己的思想和情感,创作出个性化及蕴含文化内涵的艺术作品,这种对文化的综合创新使得作品不仅是一件日常用品,更是一种文化传承与创新的载体。潮州手拉壶是潮汕地区非遗文化的

一部分,其设计美学需要考虑如何在传承传统的基础上进行创新,介入其他材料可以帮助手拉壶与现代审美、市场需求相结合,同时也能促进传统文化之间的传承和发展,如潮州手拉朱泥壶与潮州木雕的结合使通雕、髹漆贴金技术得以另一种方式出现在实用器物上,同时也带动其他传统工艺的创新发展。

3 综合材料介入潮州手拉壶的设计美学原则

现代设计美学观点认为设计的核心不是物品而是物品的使用者,综合材料介入潮州手拉壶的设计活动也应遵循“以人为本”这一基本原则:(1)功能性原则。手拉壶属于日用瓷范畴,服务于潮州工夫茶,设计的首要原则是能够根据工夫茶饮茶方式及习惯满足饮茶者的基本需求,如小品三杯的冲泡方式,同时注重冲泡、提拿的舒适性和易用性,确保在使用过程中感到方便和舒适。(2)美观性原则。通过美的形式表达和增强产品的功能,达到形式与美感的统一,潮州手拉壶是被设计的主体,综合材料属从属地位,应合理调整各部分间的比例与视觉平衡,在对比中寻求统一,以达到完美的视觉效果。(3)安全性原则。从安全和健康考虑,避免使用可能对健康造成伤害的材料。

(4)绿色原则。坚持绿色环保原则,在材料选择和生产过程中注重环保和可持续性,使用可回收或可再生的材料,实现人与自然的和谐发展。(5)经济适用性原则。综合材料应考虑生产成本和市场定位,确保产品在消费者的合理选择范围内。(6)差异性原则。找寻可与潮州手拉壶结合的新工艺、新材料,突出产品的前瞻性与独特性,避免过度模仿。(7)个性化原则。考虑不同消费者的需求和偏好,提供适应性和个性化的手拉壶设计定制选项。

4 综合材料介入潮州手拉壶的设计实践探索

在综合材料介入潮州手拉壶的设计实践中,笔者尝试银、皮革两种材料与陶进行融合,手拉壶作品《云朵的乐章》(见图1)的壶钮、提梁、杯把由银3D建模打印铸造技术完成,设计上需考虑陶与银在连接处的处理,预先在手拉壶坯体上制作可用于银嵌入的连

图1 手拉壶作品《云朵的乐章》

数字陶瓷技术在文化遗产保护中的可持续应用研究

颌 蓉^{1,2}

(1 兰州大学, 兰州 730000; 2 甘肃工业职业技术学院, 天水 741020)

摘要 本文探讨了数字陶瓷技术在文化遗产保护中的可持续发展, 介绍了数字化档案与虚拟展览的基础技术。数字陶瓷技术利用先进的扫描技术捕捉陶瓷艺术品的形态和细节, 转化为高保真的数字模型, 实现长期的虚拟展览, 并降低实物移动的风险。通过探讨虚拟现实与增强现实技术在数字陶瓷展示中的应用, 丰富了观众对艺术品的理解, 分析云端存储与数据安全在数字化文物管理中的关键作用, 促进文化遗产的全球化共享和学术研究。数字陶瓷技术不仅提升了文化遗产的保护效率, 也为教育和学术研究带来了全新的机遇。

关键词 数字陶瓷技术; 文化遗产保护; 虚拟展览

随着科技的迅猛发展和数字化时代的到来, 数字陶瓷技术在文化遗产保护领域展现出显著的潜力和重要性。传统陶瓷艺术作品作为历史和文化的载体, 蕴含着丰富的文化内涵和独特的艺术价值, 然而这些艺术品长期以来一直面临着时间流逝、环境变化及人为因素所带来的脆弱性和破坏风险。针对这一现状, 数字化技术的引入为这些珍贵的文化遗产提供了一种全新的保护与传播方式。

1 数字陶瓷技术可持续发展的技术基础与应用

伴随着数字技术的蓬勃发展, 陶瓷艺术的传统表达形式通过数字化技术呈现出更加多样化和精细化的特征, 在拓宽陶瓷艺术表现形式的同时也提升了其在当代设计中的应用价值。数字陶瓷技术在存取、加工和分发中更能够在语言、文字和电子技术上展现出审美价值, 在陶瓷艺术品的规划设计中能够实现科学分析, 对陶瓷艺术进行数字化整合, 使设计师以科学的分析方式对规划设计进行优化。在高精度的三维扫描和建模技术的基础上, 设计师能够准确捕捉和再现陶瓷艺术品的形态和细节, 采用精确的数字模型完成对陶瓷作品的保存和展示, 表达数字陶瓷技术的艺术理念及思想, 创造或复原具有独特美学价值的作品。数字化手段在陶瓷艺术设计过程中赋予了设计师更大的创作自由和灵活性, 设计师可以利用数字工具进行虚拟实验和模拟, 在实际制作之前对设计方案进行反复调整和优化, 这不仅提高了设计效率, 也减少了资源的浪费, 体现了可持续发展的理念。

在当代设计领域, 数字陶瓷技术的应用不仅促进了传统陶瓷工艺的现代化转型, 还推动了跨学科的合作与创新, 设计师可以与工程师、计算机科学家等合

作, 共同探索陶瓷艺术在数字化时代的无限可能性, 这种跨领域的合作不仅丰富了陶瓷艺术的表现形式, 也为其在现代设计中的应用开辟了新的路径。

(1) 数字化档案与虚拟展览

数字陶瓷技术通过先进的光学扫描技术高精度地获取陶瓷艺术品的形态、结构和细节, 这些技术能够捕捉到陶瓷作品表面的每一个凹凸、釉彩、色块、笔触和细微特征, 从而实现对实物的非接触式、高保真的数字化记录。通过将三维扫描得到的大量数据转化为数字模型, 数字重建技术能够精确再现陶瓷艺术品的外观和结构, 这些数字模型具有高度的保真度, 能够在虚拟展览中进行长期展示, 极大地减少了对实物的频繁移动和潜在的损坏风险, 这种数字化档案不仅为陶瓷艺术品的长期保存提供了新的途径, 还通过虚拟展览的形式使观众能够全球范围内欣赏这些艺术品, 为专业学者、研究人员、陶瓷爱好者提供更加丰富、具体的数字服务资源与仿真实物体验。虚拟展览突破了时间和空间的限制, 既保护了实物, 又拓展了观众的文化体验, 促进了文化遗产的传播与交流, 这些技术的建立为数字陶瓷技术在文化遗产保护中的可持续应用奠定了坚实的基础。

(2) 虚拟现实(VR)与增强现实(AR)

陶瓷的制作工艺可以通过虚拟技术来实现, 因此陶瓷制作的完整流程通过三维技术进行虚拟创作, 虚拟现实(VR)技术为观众提供了一种沉浸式的体验, 使其能够在一个完全虚拟的环境中制作数字化的陶瓷作品, 观众可以自由地观察作品的各个角度和细节, 仿佛置身于真实的博物馆展览空间, 从而获得与实际观展相似的体验。

增强现实(AR)技术则通过智能设备(如手机或

平板电脑)的摄像头,将虚拟的陶瓷艺术品叠加在现实世界中,使观众能够在现实环境中观察这些艺术品,通过AR技术观众不仅能够更加直观地欣赏陶瓷作品,还可以获取关于作品的详细信息,包括其历史、文化背景和艺术价值等。

故宫博物院官网的数字多宝阁珍藏了数以万计的文物高清数字影像,利用先进的三维建模技术能够实现对这些文物的任意放大、缩小、颠倒和旋转操作,这些技术使每件文物的细节都能清晰地展现在观众面前,纤毫毕现,为观众提供了空前的视觉体验,数字多宝阁的应用极大地提升了观众的参与感和互动性,网站的访问量更是达到3亿3千万次之多。故宫博物院网站陶瓷展区的VR技术使观众能够在现实环境中与数字化的陶瓷艺术品进行互动,线下博物馆陶瓷展区还可以通过智能设备叠加虚拟信息到现实场景中,给观众一种全新的方式观察和理解陶瓷艺术品,例如观众可以通过故宫博物院官网陶瓷展区的作品《清代松石绿地粉彩花鸟图高足碗》VR技术展示(见图1),全方位观察高足碗的三视图以及不同角度、不同光线下高足碗的釉面、纹样、釉料和朝代落款等详细资料,这种高清可视化资料与沉浸式体验极大地丰富了观众对陶瓷艺术的认识理解,使他们仿佛置身于真实的展览空间中,自由地探索和互动每件艺术品,更深入地感受这些文化遗产的艺术价值和历史背景。

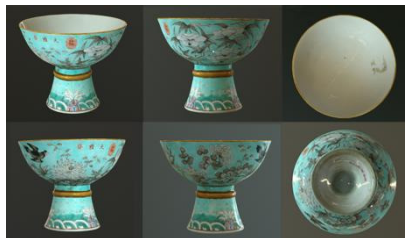

图1 作品《清代松石绿地粉彩花鸟图高足碗》

AR技术将虚拟内容与现实环境无缝融合,提供了一种增强的现实感知体验,这些技术手段不仅增强了观众的文化体验,也为陶瓷艺术的传播和教育提供了新的方法和平台,为观众提供了一个深入了解和欣赏陶瓷艺术的新途径,促进了文化遗产保护与传承的现代化进程。

(3) 云端存储与数据安全

在数字陶瓷技术中,云端存储扮演着关键角色,用以安全地保存和管理大量的数字化文物数据。通过云端存储使数字化的陶瓷艺术品数据得以长期保存,并能够实时备份,避免因地方性灾害或硬件故障导致数据丢失,这为文物的长期保护和全球访问提供了可

靠的技术支持。云端存储提供了灵活的存储空间和计算资源,能够根据需求随时调整,满足不同规模和复杂的数字化文物项目的存储需求。在数字陶瓷技术的实施过程中,隐私保护和数据安全是至关重要的考量因素,通过数据加密技术和严格的访问控制策略,确保存储在云端的陶瓷艺术品数据不被未经授权的访问或篡改,保障其完整性和保密性。合规性与法律规定则针对不同国家和地区的法律法规制定合规性措施,保证数字化文物数据的合法性和合规性,避免潜在的法律风险和争议。

通过云端存储技术,数字化的陶瓷艺术品数据可以实现全球范围内的共享和开放访问,数字化文物数据的全球化共享促进了不同文化之间的交流与理解,有助于推广和保护陶瓷艺术的多样性和独特性。云端存储技术为国际合作和学术研究提供了便利条件,促进了跨学科文化遗产的项目开展和保护研究,推动了陶瓷艺术的持续发展和创新。

2 数字陶瓷技术可持续发展的社会和教育影响

在三维数字化设计技术的支持下,设计者可以通过建模软件形成立体的三维模型,通过软件设计出的数字模型具有可编辑性,可以随意更改参数,这种技术不仅提高了设计过程的效率和准确性,还为陶瓷艺术的创新和多样化表达提供了新的可能性。

(1) 文化遗产的全球传播与共享

数字陶瓷技术通过互联网和数字平台实现了文化遗产的全球传播与共享,突破了地域和时间的限制,丰富了文化表达,增强了全球观众对多元文化的认知与接受,推动了跨文化的交流与理解,同时数字化的陶瓷艺术品成为了丰富的教学资源,高保真的数字模型和虚拟展览不仅扩大了文化遗产的影响力,还为文化遗产的保护提供了新的路径,促进了国际合作与文化遗产的可持续发展和国际化传播。

数字技术的文化传播方式确保了陶瓷艺术的持久保存,提供了多元化的文化交流平台,为艺术家和设计师提供了新的创作工具和表达手段,提升了设计的精确性和灵活性,促进了传统陶瓷艺术与现代设计理念的融合与创新。通过这些技术手段,设计师能够在保留传统工艺精髓的同时更自由地发挥创意,探索新的设计理念与艺术风格,实现传统与现代的有机结合,推动当代陶瓷设计的创新与发展。

(2) 教育与学术研究的新机遇

数字化的陶瓷艺术品不仅能用于静态展示,还能

成为丰富的教学资源,高校艺术教育在人才培养方案制定中可开设相关课程、制定实习实践计划、开放实验室,通过虚拟展览和互动式学习模块的课程设定,学生可以深入了解陶瓷艺术的历史、技术和文化意义,从而拓宽视野,增强跨文化认知能力,这种沉浸式的学习体验使学生能够更直观地感受到陶瓷艺术的独特魅力和文化价值。基于当代数字陶瓷技术的教学和研究,学生可以学习并利用三维数字模型进行虚拟实验和探索,加深对陶瓷制作工艺和艺术创作过程的理解。教师可以在前期的研究基础上组建团队,跨校、跨专业共同开发新的数字化设计教育体系,如陶瓷生产过程小游戏、设计过程步骤、非遗大师教你学、数字企业、国潮陶瓷等可视化有声 APP 小程序等,在提升教学科研能力的同时推动数字化设计教育的发展。研究者则可以通过这些数字模型进行跨学科分析和研究,探索陶瓷艺术的不同维度及潜在价值。数字化技术为学者提供了前所未有的研究工具和数据资源,基于数字化档案,研究人员可以开展跨学科的文化遗产研究,深入探索陶瓷艺术作品的艺术风格、技术创新及其在社会历史中的角色,这些资源不仅便利了学术研究,也促进了跨领域的合作与交流。

作者简介: 颜蓉(1982.02—),女,副教授,硕士,任职于甘肃工业职业技术学院,研究方向:陶瓷工艺品设计、文创产品设计、工艺美术品设计。

(上接第12页)

接件,后通过银件内部嵌入加外包完成,在尺寸的把控上有严格要求。手拉壶作品《皮雕狂想曲》(见图2)将皮雕与陶进行结合,在有一定厚度的头层黄牛皮上进行刻划、敲击、挤压来完成唐草纹样的浮雕雕刻,采用皮革缝合的方式包裹于壶身表面,用皮雕工艺进行壶体装饰,起到防滑、隔热的作用。

图2 手拉壶作品《皮雕狂想曲》

5 结语

综合材料介入潮州手拉壶设计美学分析表明,综合材料的介入为其带来了全新的设计体验和美学感受,潮州手拉壶将在不断地探索中带动美学价值的提升,新材料及新工艺让探索前行不止,潮州手拉壶将面临更多的挑战和机遇。未来,潮州手拉壶的设计将

3 结语

数字陶瓷技术在文化遗产保护中展现了显著的可持续发展潜力,通过数字化档案和虚拟展览可以有效地保护和传播陶瓷艺术品的多样性和历史价值,同时减少了实物接触的风险。虚拟现实和增强现实技术的应用丰富了观众的文化体验,促进了跨文化理解和教育普及,云端存储技术的引入为长期数据保存和全球共享提供了安全、可靠的基础设施,数字陶瓷技术在社会和教育领域的广泛应用为文化遗产的保护和传承注入了新的活力。

参考文献

- [1] 王岩. 陶瓷产品设计中数字艺术的融入途径研究[J]. 大观, 2022(8):85-87.
- [2] 刘昊华. 互动理论下的敦煌飞天形象流变交互设计研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2023.
- [3] 陈怡君. 陶瓷题材纪录片的创作策略研究——兼论个人作品《红色“醴”遇》[D]. 株洲: 湖南工业大学, 2023.
- [4] 熊翊辰. 数字媒体技术在陶瓷产品设计中的应用[J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(4):56-57.
- [5] 刘晓明, 戴亮. 陶瓷产品设计中数字化设计技术的应用特点与策略分析[J]. 鞋类工艺与设计, 2022, 2(12):80-82.

更加注重创新、环保、科技和国际化元素的融入,以满足不同消费者的需求和喜好,同时潮州手拉壶也将继续作为中国传统非遗文化的一个代表在国际市场上展现其独特的艺术魅力和文化价值,让我们共同期待潮州手拉壶能够在未来的发展中不断绽放出新的光彩。

参考文献

- [1] 梁梅. 设计美学[M]. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [2] 周承珺, 何章强, 袁诗群. 文创产品设计[M]. 北京: 化学工业出版社, 2021.
- [3] 杨永善. 陶瓷造型设计[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001.
- [4] 李欣. 设计美学视角下的文化创意产品设计研究[J]. 艺术教育, 2023(7):211-214.
- [5] 郭安娜. 当代日用陶瓷综合材料的设计之美[D]. 景德镇: 景德镇陶瓷大学, 2022.
- [6] 郑振雷. 浅析综合材料在现代陶艺创作中的多元表达[J]. 许昌学院学报, 2022, 41(4):24-27.

——中国传统造型在紫砂壶设计中的传承与发展

练震肖正

(江苏省陶都中等专业学校, 宜兴 214221)

摘要 紫砂壶是中国传统陶瓷艺术品的一个代表,是紫砂文化的核心,也是紫砂艺术的完美体现。作为传统文化与艺术结合的载体,紫砂壶以出众的造型特征和深厚的文化底蕴经久不衰,受到了人们的喜爱。紫砂壶造型种类丰富多样、别具一格,蕴含着浓厚的中国传统文化理念,紫砂壶作品《提梁》《石瓢》《仿古》等都是具有代表性的壶器样式,这些传统作品的特点延续至今,紫砂艺人在这些传统作品的基础上不断推陈出新,展现出紫砂艺术的传统之美,在现代紫砂作品中我们能够感受到这一造物审美仍在延续和传承。

关键词 紫砂艺术; 中国传统造型; 造型设计; 艺术传承

0 前言

宜兴紫砂壶始于北宋,盛于明清,发展于现代,经过历代紫砂艺人的传承与付出,紫砂壶呈现出精彩的面貌,涌现出众多优秀的作品。紫砂壶种类繁多,主要分为圆器、方器、筋纹器和花器,虽然造型不同,但是其中的设计理念有着相似之处。受中国传统文化的影响,紫砂壶与茶文化密切相关,茶文化的发展带动了紫砂壶的腾飞,这样的影响促使人们在喝茶时自然而然地想起紫砂壶,感受到紫砂壶出众的实用价值,现就中国传统造型在紫砂壶设计中的传承与发展谈谈自己的理解与体会。

1 紫砂壶的设计特点

茶文化历史悠久、影响深远,在长期的发展中衍生出众多与之相关的行业,紫砂壶作为传统茶具的一种,与茶文化密不可分,从历史上的紫砂壶就能够看出人们对于茶文化的喜爱,使用紫砂壶泡出的茶不易变味,能使茶汤保持色泽,紫砂壶也无需清洗,长久使用产生的茶锈使空壶注水也能茶香四溢,这一特点使紫砂壶备受茶客们的喜爱。

紫砂壶蕴含着中国传统文化思想,历代紫砂壶的传承都围绕着这一点展开,至今依旧经典的壶器数不胜数,如紫砂壶作品《掇球》《龙蛋》《秦权》等都是脍炙人口的作品,其造型设计的灵感元素来源于自然生活,紫砂艺人将这些元素融入紫砂壶中,展现出紫砂壶造型特征的美感以及其中蕴含的文化内涵。在传统的基础上不断创新是每一位紫砂艺人应当遵循的原则,紫砂艺人将自己的情感融入作品中,把自己对于茶壶的认识发扬光大,为紫砂艺术添砖加瓦。

从古至今,紫砂艺人一直坚持对紫砂传统作品进行创新,以经典的紫砂壶作品《石瓢》为例,其最初由陈曼生创作,后经过顾景舟、徐汉棠等名师之手创新,已经成为紫砂壶的代表之作。紫砂壶作品《石瓢》造型简单,壶身呈三角形状,壶嘴、壶把分别与壶身搭配,也呈三角形,但是这样看似简单的造型设计十分考验紫砂艺人的创作功底。在制作的过程中,紫砂艺人先是按照原尺寸进行制作,随着不断地创作与琢磨,对紫砂壶作品《石瓢》进行创新,首先在材质上进行细泥铺砂,既能够延续传统,也能够表现出作品的自然与和谐,其次在古朴简约的造型基础上融入现代艺术审美特点,利用曲线让整体更为自然,也让整件作品更为匀称,让茶客在饮茶时能够感受到紫砂之美。通过对传统壶器进行创新,能够体现出紫砂艺术实践的重要性,只有不断实践才能够创新出更多优秀的作品。

2 紫砂壶的传承与发展

在紫砂壶的设计中我们能够发现许多中国传统造型艺术元素,如对称、圆融、方中寓圆等,这些都是紫砂对于传统文化的传承与延续。造型特点不仅是对造型本身的塑造,也是随着社会的需求而变化的,紫砂壶在不断创新与发展中前进,因此作为现代紫砂艺人应当不拘泥于传统作品,在继承传统的基础上不断推陈出新,发扬中国传统美学的特质,将更多文化元素融入作品中,展现出紫砂艺术与传统文化结合的意义。中国传统文化中充满着先人对于生活与自然的思考,这样的思考也延续到紫砂壶的设计中,例如古人认为“天圆地方”,紫砂作品的创作中也常常包含了

熊欣茹 黄岳

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 在日本茶道博大精深的历史长河中, 茶器扮演着至关重要的角色, 茶道不仅仅是一场品茗的仪式, 更融合了美学、哲学与宗教等, 在这一独特的文化体系中, 茶器作为传递茶道精髓的媒介承载着深厚的精神内涵与情感寓意, 生动展现了茶人的内心世界与独特审美, 其中志野陶以独特的风格和精湛的工艺成为日本茶器中的一颗璀璨明珠, 备受世人瞩目与赞赏。

关键词 茶道; 志野陶; 陶瓷装饰

1 志野陶的历史与特点

(1) 志野陶的起源与发展

志野陶的历史可以追溯到16世纪, 相传南宋嘉定年间一个叫加藤四郎的日本年轻人跟随曹洞宗道元禅师来到中国浙江学习陶艺, 归国后周游各地遍寻制陶矿土, 几年后他在东海道尾张国濑户发现了优良陶土, 便开始建窑烧陶, 成为濑户烧创始人, 同时也被奉为了日本的陶祖。在濑户烧的产品当中有很大一部分是模仿建盏天目, 世人称其濑户天目。在应仁之乱时, 因为战争原因不少濑户陶工逃至美浓避难, 这便促使了美浓诸窑兴起, 故濑户、美浓一脉相承, 在美浓烧的庞大支系中便又分支出了志野陶这一类目。

(2) 志野陶的制作工艺

志野陶又称为“白天目”, 而“天目”是日本对我国宋代黑釉瓷器的称呼。在一些野史中记载, 志野陶是在烧制天目时釉料无意施挂成长石釉而形成的, 两者最大的不同便是在颜色上。志野陶为何能脱颖而出, 也归功于它的材料和制作方式的不同: 首先, 志野陶的泥料为艾土, 这种泥料铁含量少、耐火度极高; 其次, 在釉料上选择长石原料, 长石是一种碱金属或碱土金属铝硅酸盐矿物的总称, 制作时采用生坯挂厚釉的方式, 烧出来的陶器表面有像虫蛀一样的小洞, 这是在烧成中坯体和釉料内部气体的排出而引起的效果, 但也因为生坯挂釉的原因导致志野陶的成品率极低; 最后, 在烧制过程中需要1300℃左右的高温, 窑的方位大部分选址在西北朝向, 采用红松进行加热升温, 经过一系列复杂的物理、化学变化, 最终形成了温润如玉、色泽淡雅的志野陶。

(3) 志野陶的艺术特色

随着陶工技术的进步, 志野陶在历史的长河中也不断发展着新的样式, 现如今便有无地志野、鼠志野、赤志野、绘志野等。无地志野纯白无纹, 表面施白色

的长石釉, 釉面光滑细腻; 鼠志野的色调主要呈蓝灰色, 是在坯体上施挂铁化妆土而形成的; 赤志野色调偏赤, 烧成温度高, 釉面干涩、不甚温润, 但色彩鲜艳、热情奔放, 既有传统陶艺的厚重感, 又带有现代陶艺的时尚感; 绘志野便是在坯体上用天然氧化铁原料描绘图案再施长石釉进行烧制, 绘志野不仅体现了制作者的技艺, 也是志野陶里较为出名的一种。

2 日本茶道的起源与发展

日本茶道的起源可追溯到奈良、平安时代, 据日本文献《奥仪抄》记载, 日本天平元年四月, 朝廷召集百僧到禁廷讲《大般若经》时曾有赐茶之事, 这表明日本人饮茶始于奈良时代初期。在镰仓、室町、安土桃山时代, 日本茶道开始逐渐成形, 主要效仿宋代的抹茶和斗茶, 并在安土桃山时代基本定型, 茶道开始融入更多的宗教元素, 特别是受禅宗的影响, 茶道具有了更深的哲学和内涵。当时在织田信长的统治下, 公家和寺僧被限制了特权, 这对于茶道来说是一个潜在的发展契机, 当时千利休被聘请为茶头, 负责茶道及茶器鉴赏等事务, 茶会成为了织田信长笼络重臣的一种手段, 茶会不再仅仅是大家聚在一起喝茶聊天, 而成了一种政治工具, 千利休也自此和政治有了不可割舍的关系。织田信长通过茶道展示其权力和财富, 而千利休则通过茶道追求简朴和自然的美学, 茶道在这样的背景下日益盛行, 千利休明确提出了以“和、敬、清、寂”为日本茶道的基本精神, 这四个字不仅概括了茶道的核心精神, 也体现了茶道对人际关系、个人修养以及生活态度的深刻理解和追求。通过茶道人们可以在清寂之中去掉自己内心的尘垢和彼此的芥蒂, 达到和敬的目的, 而武士们也可以在茶道中短暂逃避现实、看淡生死, 忘却马革裹尸的悲惨命运, 在茶道的世界里得以解脱。至江户时代, 茶道已经普及到各个阶层, 并得到了进一步的发展和完善。

3 志野陶在日本茶道中的审美价值

(1) 志野陶与茶道精神的契合

志野陶粗犷自然、古朴无华的风格与日本茶道追求的简约、自然之美不谋而合,茶道强调的是与自然的和谐相处,在品茶的过程中强调对自然美的体验,而志野陶的简约设计和自然质感正好为茶道提供了一个完美的载体。在茶道的实践中,人们可以通过欣赏和品味志野陶感受大自然带给我们的宁静,从而进一步感受到茶道提倡回归自然、淡泊名利的精神。志野陶在制作的过程中融入了禅宗的思想,通过它的造型和釉色传递出禅宗思想中的寂静、淡泊与超脱,这种禅意与茶道所追求的“和、敬、清、寂”的精神相得益彰,使得人们在品茗的过程中达到心灵的净化和升华。志野陶制作的每一个步骤都由匠人悉心打磨、钻研,这种匠心精神与日本茶道强调的专注、细致和严谨精神不谋而合,两者之间盘根错节、完美契合。

(2) 志野陶在茶道实践中的应用

在使用上,志野陶的茶具含有大量的二价、三价铁离子,这些成分与茶中的单宁酸、茶碱等作用能够软化水质,大大提升茶汤的回甘度,为品茗者带来独特的口感体验。在器皿的选择上,志野陶大多以茶碗为主,口径较大,这种设计使得泡茶者便于在泡茶的过程中进行茶的调和,同时也使得品茗者在喝茶时能够轻松感受到茶的香味,宽口的造型增加了志野陶的观赏价值,使得整个品茗过程更加赏心悦目。在功能上,志野陶厚重的坯体和釉面使得它能在点茶的过程中保持茶的温度,茶道通过泡茶和品茶来感受茶的韵

味,因此能够维持适宜温度的茶器是必不可少的。

(3) 志野陶在日本茶道中的地位

志野陶在日本茶道中占据着举足轻重的地位,被视为日本茶器中的璀璨明珠,志野陶作为日本茶道文化中重要的组成部分,承载着日本的历史和文化内涵,它不仅仅是茶道文化的载体,更是连接着过去和未来的桥梁。通过在饮茶中使用志野陶,人们不仅能够更好地去理解日本茶道文化对日本历史的影响和发展,还能进一步体会到日本的文化底蕴和人文精神。

4 结论

本文通过表述志野陶和日本茶道文化的关系,分析了志野陶在日本茶道审美中的地位和作用。日本茶道文化历史悠久,在中世纪发展成熟,一直到现在都被大家推崇,而志野陶作为茶道文化中的器物,以独特的釉色和纹饰在一众茶器中扮演着无可替代的角色,志野陶的出现不仅提升了茶道的艺术价值和审美层次,还体现了茶道文化的追求,彰显了日本陶艺的独特魅力和高超技术。

参考文献

- [1] 徐爱琴.安土桃山时代日本茶道定型的原因探析[J].今古文创,2023(1):70-72,130.
- [2] 戴慕潜.长石釉的结构和性质[J].中国陶瓷,1982(5):1824.
- [3] 紫玉.纯正日本风格的和物茶陶——志野陶[J].收藏界,2012(7):65-69.
- [4] 郭城.从茶碗看日本侘寂审美观[J].文化创新比较研究,2023(22):73-76.

作者简介:熊欣茹(2000—),女,汉族,江西南昌人,景德镇陶瓷大学设计艺术学院设计学在读硕士,研究方向:陶瓷艺术设计与理论研究。

(上接第16页)

天地一体的思想,因而在作品中能够感受到方中寓圆的特点,通过器型的塑造展现出其中蕴含的艺术内涵。

随着时代的发展,紫砂壶的设计与时俱进,然而许多紫砂作品出现了奇奇怪怪的造型特点,失去了对传统作品的传承与发展,紫砂壶作为一种传统器物,因具有独特的艺术内涵而备受好评,只有经过时间的检验才能够将有价值的作品保留下来,作为新一代紫砂艺人我们有责任也有义务对传统紫砂艺术进行继承与创新,展现出紫砂壶的艺术内涵。

3 总结

紫砂壶的蓬勃发展得益于传统造型,随着文化的

发展与融合,紫砂壶的创作具有更多可以参照的素材。新一代的紫砂艺人也在不断摸索紫砂壶新的发展之路,塑造出更多优秀的作品来延续紫砂艺术的辉煌,从传统文化中不断寻找创作的灵感,丰富紫砂壶的艺术特色,无论是传统还是现代,紫砂艺术都是中国陶瓷艺术的佼佼者。

参考文献

- [1] 查沁怡.论传统造物之宜兴紫砂壶[J].文艺生活·中旬刊,2018(1):16.
- [2] 马永强.从传统造物谈紫砂壶之型[J].陶瓷科学与艺术,2011,45(4):72.

课程思政背景下非遗文化融入陶瓷艺术专业课程的路径研究

何以诺

(无锡工艺职业技术学院, 宜兴 214206)

摘要 随着课程思政成为高等教育的重要组成部分, 将非遗文化融入专业课程成为有效的教学路径, 本文在课程思政视角下探讨了非遗文化融入陶瓷艺术课程的路径, 以提升学生的文化认同感和价值观塑造。通过文献综述与案例分析梳理了课程思政与非遗文化教育的理论基础, 明确了二者结合的教育价值, 分析了课程目标与内容的优化方向, 提出项目式学习和案例分析法等促进学生对陶瓷非遗文化的理解, 结合多元化评价机制强调文化理解、艺术表达和技艺掌握。

关键词 课程思政; 非遗文化; 陶瓷艺术教育; 路径探索

基金项目: 2022 年度院级立项课程思政专项课题: “思政元素”融入陶瓷艺术专业课程的教学方法研究——以无锡工艺职业技术学院为例, 课题编号: 22kt102。

1 非遗文化融入陶瓷艺术课程的目的与意义

课程思政的核心在于通过各类课程传达思想政治内容, 激发学生的文化认同和价值观建立, 在中国传统文化复兴的背景下, 将课程思政与非物质文化遗产(简称“非遗”)相结合成为一种趋势, 非遗文化不仅包括传统技艺, 更承载了民族的历史记忆与文化价值。陶瓷艺术作为中国非遗的重要分支之一, 具有丰富的文化象征意义, 其中尤以宜兴紫砂、景德镇青花等传统技艺为典型, 这些技艺蕴含着深厚的历史积淀和人文内涵, 然而其在陶瓷艺术课程中的体现尚有不足, 通过课程设计将陶瓷非遗文化有效地融入陶瓷艺术教学既是传承文化精髓的需要, 也符合课程思政的教育目标。为此, 本文从多角度探索陶瓷艺术课程中非遗文化的有效融入路径。

本文研究的核心在于探讨课程思政背景下如何通过多元路径将非遗文化有效地融入陶瓷艺术课程教学中, 通过对非遗文化的导入可以提升学生对中华优秀传统文化的理解, 增强其文化自信, 有助于完善陶瓷艺术专业的课程体系, 使其不仅在技能培训上有所突破, 更能实现文化与价值观教育的同步推进, 这样的研究不仅可用于陶瓷艺术课程, 也为其他艺术类课程中的思政实践提供可行的思路。

2 非遗文化融入陶瓷艺术课程中的理论基础

(1) 文献综述

文献显示国内关于课程思政与非遗文化融合的研究多集中在非遗的传播途径和文化认同构建方面, 强调通过课程教学提升学生的民族认同感, 而课程思政

在陶瓷艺术专业中的应用探索相对不足, 相关研究多聚焦于传统文化在教学中的引入及其文化价值传播。在国际方面, 文化教育关注的是多元文化下的包容性培养, 但在文化遗产与课程思政结合方面较少。本文以国内外文献为参考, 针对陶瓷艺术的专业特点探索具有实用性和创新性的课程设计。

(2) 理论基础

课程思政的理论来源于马克思主义的全面教育观, 注重知识传授与思想教育的同步实现, 同时文化认同理论强调教育中文化内容的潜移默化作用, 能够帮助学生建立积极的民族认同感。陶瓷艺术课程在此背景下跨学科教学能够帮助将非遗文化的工艺技能、审美价值和历史背景相结合, 使学生在掌握技艺的过程中理解其背后的文化内涵, 跨学科的课程思政模式不仅拓宽了学生的知识视野, 更使其在文化的传承与创新中获得身份的认同和自豪感。

3 课程思政背景下非遗文化融入陶瓷艺术课程的路径探索

(1) 融入教学目标的路径

在教学目标设定上, 陶瓷艺术课程应明确技艺传授与非遗文化传承并重, 设立掌握陶瓷艺术技能与理解非遗文化价值的双重目标。具体而言, 课程应要求学生既掌握技艺技巧又理解文化内涵, 例如在紫砂壶制作教学中教师可提出熟练掌握紫砂壶制作技巧并能阐释其文化背景的要求, 教学中可将紫砂壶的制作细节与文化背景相结合, 分阶段开展技艺培训和文化认知教育, 让学生了解紫砂壶的历史源流及其在中国茶文化中的地位, 然后通过操作训练熟练掌握泥料选择、成型技法等关键工序, 在操作训练中教师融入非遗文

化知识,如紫砂壶经典造型的审美内涵及其背后的工匠精神,通过这种设计学生能在学习技艺的同时深化对紫砂壶作为非遗艺术品的理解,在技艺与文化遗产上均有所收获。

(2) 教学内容整合路径

在课程内容设计上,教师可以将非遗文化的知识体系与陶瓷艺术技能教学进行深度融合,全面提升学生的文化理解和技艺掌握,例如教师在教授陶瓷制作流程和技法的同时可以安排系统的非遗文化专题讲座,介绍传统陶瓷的历史源流、地域特色及其文化符号的独特内涵,在讲座中教师可以深入解读某些传统陶瓷作品的设计理念、象征意义,以及其在不同时代和地区的演变,使学生对陶瓷技艺形成跨文化和历史的认识。课程还可以通过引入经典非遗陶瓷作品的赏析环节,如龙泉青瓷作品、景德镇青花瓷作品等,结合具体的案例让学生了解每一件作品背后的文化故事和工艺细节,例如赏析景德镇青花瓷作品时教师可以讲解其钴蓝色料的选择、构图设计和烧制技法,以及这些细节如何体现了古代瓷艺人的审美追求和文化表达,在知识体系的整合下学生不仅能学习到陶瓷制作的精湛技艺,还能深刻领悟传统文化的独特韵味,使技艺学习和文化理解同步进行。

(3) 教学方式与方法创新路径

在教学方法方面,教师可以通过项目式学习和案例分析法引导学生将对非遗文化的理解转化为具体的艺术表达,在项目式学习中教师可将非遗文化主题融入课题研究,鼓励学生在研究和实践中体会非遗技艺的独特魅力,课程可以设置“非遗陶瓷技艺体验”项目,让学生选择一种传统的陶瓷工艺进行调研和操作,如宜兴紫砂壶制作或景德镇青花瓷绘制,通过分析制作流程、材料选择及工艺细节,学生能够在动手过程中深入理解传统技艺的文化内涵,同时完成调研报告,记录从技艺学习到文化体悟的过程,增强对非遗文化的认同感。

在案例分析法中,教师可以选取典型的非遗陶瓷艺术作品,如景德镇青花瓷或彩绘作品,带领学生分析其工艺流程、纹样设计和文化象征,教师详细讲解青花瓷的绘制方法和构图内涵,并鼓励学生结合历史背景理解这些艺术形式中的文化表达。在案例分析中学生逐步提升文化敏锐度和美学鉴赏力,体会非遗作品的工艺之美与深厚的文化底蕴,这种教学设计在培养技能的同时加深了学生对非遗文化的认知,助力非

遗文化的创新性传承。

(4) 评价机制路径

评价体系应构建多维标准以学生非遗文化的理解深度和作品表现力为核心,评价标准涵盖文化理解、技艺掌握和创新表达。文化理解考核学生对非遗技艺历史、艺术价值的认识深度,关注他们是否能阐释作品的文化背景和象征意义;技艺掌握则聚焦学生对工艺流程的熟练度与技法运用的准确性,考查学生在材料、工具上的理解与操作能力;创新表达鼓励学生在传统技艺基础上融入现代审美和个人创意,展现艺术创新力。评价体系应兼顾思政目标与艺术技能培养的结合,不仅关注技艺进步,还重视文化理解与价值认同,帮助学生在非遗学习中获得技术与自我价值的双重提升,全面提高学习质量。

4 结语

在课程思政背景下将非遗文化融入陶瓷艺术课程有效拓展了教学的文化深度,增强了学生对非遗文化的理解和技艺鉴赏力,通过双重设计教学目标、文化导向的课程内容以及项目式学习等创新方法,学生对非遗技艺的认知实现了从浅层到深入的转变,多维度评价机制关注其文化理解力的培养,为进一步实现非遗文化在陶瓷艺术课程中的传承,应在课程中增加专题讲座和实地调研等资源保障,并提升教师的课程思政与非遗文化培训水平,通过校企合作为学生提供真实的制作场景体验,使其更深刻体悟传统文化的价值。未来,非遗文化教育可在课程思政框架下推广至更多艺术类课程,形成多学科文化教育体系,同时通过国际文化交流提升非遗文化的全球影响力,课程思政与非遗文化的融合在陶瓷艺术课程中的实践不仅推动了文化的传承与创新,也为艺术教育与文化遗产带来了新的启示,为学生全面素养的提升提供了有力支持。

参考文献

- [1] 陈迟. 课程思政背景下非遗文化融入艺术设计教学的实践探究[J]. 湖北开放职业学院学报, 2023, 36(16): 104-106.
- [2] 蒋小兰, 邹子怡. “思政元素”融入陶瓷艺术设计课程的教育方法研究[J]. 陶瓷研究, 2023, 38(2): 107-109.
- [3] 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.
- [4] 孙庆国, 刘继莲. 文化认同理论视阈下高校设计专业课程思政建设路径[J]. 辽宁丝绸, 2024(2): 119-120, 126.
- [5] 董翠, 王俊杰. 艺术设计类专业课程思政元素的挖掘和融入[J]. 中国轻工教育, 2021(3): 17-22.

长沙窑日用陶瓷中的民族美学应用分析

姚翊姁

(长沙师范学院, 长沙 410000)

摘要 在经济快速发展的背景下,不同区域独特的民族文化和思想哲学受到了冲击,在振兴长沙窑的过程中应当以民族美学为基石,保持区域独特性方面的价值。本文首先从东西方文化、宗教思想和致用为本三个角度探究长沙窑日用陶瓷的造物理念,然后从文化符号中解释民族美学在日用陶瓷中的应用,最后深入分析民族文化和生活哲学的审美情趣在日用陶瓷中的具体表现。长沙窑日用陶瓷中的民族美学一方面依赖于工匠们对民众精神需求、审美情趣的把握,同时也离不开创作时开放包容的心态。

关键词 长沙窑日用陶瓷;民族美学;生活哲学

项目名称: (1)长沙师范学院校级青年项目“民族美学思想下的长沙窑陶瓷形态创新实践研究”阶段性研究成果。
(2)长沙师范学院校级教改项目“大思政背景下艺术设计类专业基础课程教学模式研究与实践”。

0 引言

长沙窑产品主要以外销为主,现如今政府和当地手工艺人不断努力,通过各种方式来振兴长沙窑,在这个过程中存在着一些问题,如盲目地模仿复制使其与其他地区的陶瓷产品相似,失去了独特性。本文通过对长沙窑日用陶瓷造物理念、文化符号和审美情趣三个方面进行分析,试图从中寻找民族美学在日常器物中的基因和应用价值,探究其在当下民族文化与世界文化碰撞、消融、重构的演变过程中具有的重要意义。

1 长沙窑日用陶瓷的造物理念

(1) 东西方文化和而不同

长沙窑始于唐代初期,兴盛于唐代中晚期,此时出口外销的长沙窑制造的日用陶器是中国精神和文化内涵的载体,将民族文化和美学思想物化于形。长沙窑日用陶瓷的设计师和工匠自身已具备的设计技能、文化和审美是中原文化、湖湘文化和自西传入的西域文化的共融,如当时民众的“好胡风”。安史之乱后大量北方陶工逃至南方,将中原文化、三彩技术与本土湖湘文化相融,一方面长沙窑所在的湖湘地区原属于南方楚文化,以浪漫多情见长,另一方面本地陶工又具有湖湘民众骁勇倔强、敢为人先的性格特征,勇于创新,才有了长沙窑日用陶瓷的独特属性。

(2) 宗教思想兼容并蓄

基于唐代空前繁荣的社会活动,百姓思想上高度活跃与开放,各种宗教思想、文化异彩纷呈,其中以儒、释、道三家最为突出,其在长沙窑日用陶瓷中应用明

显,一定程度上体现了唐代民众的美学和生活哲学。

道教作为本土宗教,在唐代时被奉为国教。道家主张道法自然,推崇自然之趣,“奇技淫巧者罪无赦”,表现在艺术审美中即顺应自然,不过多加以人为干预,故而从长沙窑日用陶瓷的器型、装饰和色彩中都能看到自然天成的效果。

唐代佛教经过南北朝发展已出现了本土化特征,其在长沙窑日用陶瓷的美学应用主要体现在佛教禅宗意趣上,在花鸟景物上多追求禅趣之意,如长沙窑釉下彩绘作品《写意纹壶》,寥寥数笔便描绘出一幅山川层峦、空谷幽灵的画面。

儒家思想在长沙窑日用陶瓷中同样有所表现,儒家思想中对于美的认识强调以“文质相称”为标准,《论语·雍也篇》写道“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子”,这里的质虽是个人的修养之道,但也适用于艺术创作,质是根本,可以看作是长沙窑陶瓷的日用功能,是可实用的本质,文则是装饰技法。

(3) 致用为本实用主义

长沙窑陶瓷作为出口外销瓷,以较低廉的价格和高性价比服务于平民阶层,工匠们以拙朴的造物理念将日用陶瓷的造型、装饰和功能完整结合在一起。以在长沙窑中占比最大的壶类为例,作为一种盛酒器,其形制受到功能的影响,需有手柄方便提拿。冯先铭等人主编的《中国陶瓷史》中提到“与嘴相对一边安着曲柄的酒注”,曲柄执手或注子都是弓形柄,在器物肩腹部,两点着力方便拿取,而在长沙窑出土的还有不少横柄壶,一字形柄,一点着力,谓之“偏提”。

2 长沙窑日用陶瓷的文化符号

(1) 神话形象与情感寄托

传统文化里的神兽形象经常出现在各种艺术创作中,先民们将自己对美好生活的祝福和愿景寄托在神兽身上,并为之创作了许多神话故事,久而久之,神兽作为一种文化符号被运用到了生活的各个方面,这方面的题材在长沙窑陶瓷创作中也常常出现,不仅有本土文化中的龙、麒麟等形象,也有外来神兽如狮子等,这些神兽在本土化的演变过程中被赋予了新的寓意。

(2) 质朴自然的生活理念

长沙窑日用陶瓷整体呈现出质朴、浑然天成的艺术特征,制作工艺上采用拉坯、捏塑的传统技法,因材施技,在器物表面能发现手工修坯时留下的刀痕或者捏塑的痕迹,这些痕迹正是工匠们在劳动生产时专注的表现,也是他们对美好生活的追求,以朴素的制作手法将自身的情感融入日用陶瓷中。

3 长沙窑日用陶瓷的审美情趣

(1) 借诗传情的诗文装饰

长沙窑烧制的陶瓷一个鲜明的特征就是大量使用诗文作为装饰,作为我国较早出现诗文装饰的制瓷窑口,其内容之多、题材之广是其他任何一个窑口不能比拟的。诗词是中华文化一种特有的文学形式,通过有节奏、韵律的语言反映生活、抒发情感。长沙窑日用陶瓷中的诗文装饰以五言律诗居多,题材有记录家人间的思念之情、恋人间依依不舍的离别之情,还有蕴含人生哲理的警示格言等,但这些诗文的创作者并不是唐代的大家,而是当时的工匠、民间雅士,属民间文学范畴,语言直白率真,内容通俗易懂,反映了百姓的思想感情。

(2) 自然洒脱的釉色表达

造型、釉色、纹饰是陶瓷的三大基本特征,其中釉色又是陶瓷艺术中独有的装饰手法,有着比本身颜色更重要的审美价值。唐代陶瓷釉色以南青北白为特征,邢窑和越州窑的单色白瓷、青瓷在贵族阶层备受推崇,而长沙窑的釉色主要呈青釉色,继承岳州窑,

早期胎土较粗糙,釉色发黄,后期胎质有所改进后呈浅灰色,釉色由单色釉装饰发展出釉下彩,主要是青釉褐彩、青釉绿彩、白釉绿彩及白釉褐彩等。

(3) 生活化审美的彩绘装饰

西晋晚期开始出现陶瓷彩绘装饰,唐代长沙窑才真正发展出了瓷上绘画,彩绘装饰满足了消费者审美的需求,同时又能在一定程度上掩盖一些瑕疵,绘制的图案以点彩、条彩、斑块彩、线彩为表现形式,开创了瓷饰绘画的先河。

长沙窑作为日用民窑,在发展中将文人艺术与民间艺术相结合,正是由于这种交融,长沙窑日用器物的彩绘装饰才能体现出人们对绘画艺术形式的审美追求,器物在整体绘画风格上呈现活泼、俏皮之趣,因为它的使用对象是民众,所面对的是新兴的市井文化审美,多种色彩的运用正是商品社会中小农经济对单一釉色或者说以釉分阶级的对抗。长沙窑作为民间窑厂,在创作的同时要保证高产出,故而为追求绘制速度,画工们有意无意地形成了长沙窑简明、抽象的画风,所以与当时的文人画或官窑相比,长沙窑恰恰是民间绘画的代表,自然、简洁、真实的生活化特点显示出它在民族审美中的价值。

4 结论

通过对长沙窑日用陶瓷中涉及的民众思想和生活哲学进行深入分析,不难发现其日用陶瓷中的民族美学依赖于工匠们对民众精神需求、审美情趣的把握,同时也离不开创作时开放包容的心态,普通人的精神思想和生活哲学可以通过长沙窑日用陶瓷来表达,故我们可以此为鉴,保持思想活跃性,既能包容新兴的文化形式,又可以关注人们的精神思想,再现日用陶瓷的艺术魅力。

参考文献

- [1] 冯先铭.中国陶瓷[M].上海:上海古籍出版社,2001.
- [2] 柴彬彬.唐代长沙窑瓷器造型的艺术特征研究[J].天工,2021(6):32-38.
- [3] 喻宏,刘瑶.基于本土文化基因认同下的陶瓷攒盘设计[J].陶瓷学报,2023,44(2):368-374.

书画艺术在紫砂陶刻教学中的运用

夏 丽

(江苏省陶都中等专业学校, 宜兴 214221)

摘 要 紫砂陶刻与中国书画艺术一脉相承, 具有十分深厚的文化底蕴, 紫砂陶刻艺术不仅注重内容上的表现, 还需要创作者具有一定的文化基础, 能够通过紫砂艺术将文化内涵生动传神地展现出来。在紫砂陶刻艺术上运用书画艺术能够很好地凸显出紫砂的艺术价值, 还能够相互映衬, 体现出其中的文化韵味, 紫砂与陶刻的融合是艺术发展的韵味展现, 所以每一件紫砂陶刻作品中都包含着一种特殊的情感。

关键词 书画艺术; 紫砂陶刻; 艺术魅力

0 前言

紫砂陶刻历史悠久, 具有深厚的文化底蕴。紫砂作为历史悠久的艺术形式, 其发展与文人墨客息息相关, 文人积极参与到紫砂的创作中, 将书法、绘画、篆刻等多种文化形式融入紫砂艺术的创作中。紫砂作为典型的手工制品, 是中国陶艺的重要组成部分, 其成型技巧别致有趣, 造型丰富多样, 紫砂艺人常以篆刻的艺术形式对作品进行装饰, 这样不仅能够增添整件作品的文化气息, 还能够让作品更加丰富有趣。现就自己的创作经验谈一谈书画艺术在紫砂陶刻教学中的运用。

1 书画艺术与紫砂陶刻的关系

紫砂陶刻作为一种重要的表现形式, 与书画有着紧密的联系, 书画艺术中笔墨运用的技巧以及技法对于紫砂陶刻有着深远的影响, 在紫砂陶刻过程中笔触的运用十分关键, 从中能够看出创作者对于作品的情感, 良好的笔触效果能够让作品更加生动形象。在中国画中有多种笔触的技法, 这些技法在紫砂陶刻中同样适用, 在刻画山水时可以运用中国画中泼墨的技法, 使得整体的画面效果更加自然有趣。书画笔墨的结构特点对于紫砂陶刻的表现有着突出作用, 其通过结构规律形成的美感为紫砂陶刻提供一定的参考标准, 在紫砂陶刻中应当结合题材内容采用合理的结构化规律, 使得作品的刻画更加准确、自然。紫砂陶刻与书画艺术有着紧密的联系, 他们之间相互结合、相互衬托, 共同促进了艺术的发展与演绎, 在紫砂陶刻教学过程中应当注重书画形式对于艺术作品的表现, 充分运用书画艺术来体现紫砂陶刻的艺术性。陶刻题材十分广泛, 形式丰富多样, 这些题材给予作品不同的文化意境, 有助于作者内心情感的抒发。与其他艺术形式不同, 每一件紫砂陶刻作品都有着不同的艺术情感, 对于紫砂创作者而言, 必须将紫砂艺术与书画艺术相

结合, 深度发掘其中的精髓, 以文化助力紫砂艺术的发展。

在紫砂陶刻艺术上也容易产生一些误区, 就是紫砂陶刻与紫砂作品的关系, 许多茶友反映一些作品过于突出紫砂陶刻的表现, 导致欣赏时会让人主次不分, 因此在紫砂陶刻艺术教学中, 我们应当明确紫砂陶刻与紫砂作品的主次关系, 紫砂陶刻作为一种装饰并不能过于突出, 否则会让人忽略了作品的特点。紫砂陶刻与紫砂作品相辅相成, 只有二者相互映衬才能形成一个完整的整体, 才能够让紫砂艺术更加绚丽夺目。在紫砂作品创作中我们需要去处理好紫砂陶刻与紫砂作品的关系, 促进紫砂陶刻艺术更好地融入紫砂作品中, 让二者更加和谐、统一。

2 紫砂陶刻的传承与发展

书画是中国传统文化的重要组成部分, 好的书画内容能够使紫砂陶刻的境界得到升华, 在紫砂陶刻教学中书画教学同样重要。紫砂陶刻以刀为笔、以坯为纸, 通过作者的刻画展现出绘画技巧, 达到紫砂与书画的完美结合。紫砂艺人没有扎实的文学功底很难创作出优秀的作品, 与纸上创作一样, 艺人们在进行紫砂陶刻创作时首先要考虑好创作的位置, 在小小的空间中如何让内容变得合理是十分考验作者功底的。艺人要将文学作品的洒脱和气势展现出来, 对于刻刀的使用十分讲究, 执刀和用刀都需要艺人在学习时打好基础, 有些文学作品是作者随性创作而来的, 这就需要艺人理解文学作品的含义, 并通过刻刀在紫砂作品上加以表现, 展现出艺术的特点。

紫砂陶刻作为紫砂艺术的一部分, 也是紫砂艺术创新发展的见证, 作为文化与艺术的结合, 它的发展促进了紫砂艺术与文化的进一步结合, 成为了紫砂艺术发展的另一种途径, 也是能够支撑紫砂艺术继续向前发展的形式与内容。紫砂陶刻经过长期的沉淀与发

高职陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准对接研究

郑 潇

(湖南科技职业学院, 长沙 410000)

摘 要 本文旨在提高高职陶瓷设计与工艺专业教学质量和职业能力匹配度, 聚焦于高职陶瓷设计与工艺专业的教学标准与职业能力标准的对接问题, 探究教学标准与职业能力标准的实施路径, 通过深入分析行业需求和职业发展趋势, 优化教育内容和方式, 提升学生的实践能力和职业素养, 满足陶瓷行业对高素质技能人才的需求。

关键词 高职; 陶瓷设计与工艺; 教学标准; 职业能力标准对接

项目名称: 湖南省职业教育改革研究基金项目: “岗课赛证”四位一体的陶瓷艺术设计专业教学标准研究, 课题编号: ZJBZ2021047。

职业教育专业教学标准作为国家对职业教育学校的基本要求, 具有高度的规范性和标准性, 为各职业院校提供了统一的教学依据, 有助于教师更好地开展教学活动, 提高教学质量, 有利于提高人才培养质量和适应经济社会发展对高素质技能人才的需求。通过专业教学标准与职业能力标准的有机对接, 职业教育能够紧密结合行业发展的最新要求, 确保教学内容和课程设置与行业实际需求高度匹配, 从而培养出更符合市场需求的高素质技能人才。

1 研究背景

(1) 陶瓷行业的发展需求

随着陶瓷行业的不断发展, 企业对于高素质、高技能人才的需求日益增加, 传统的教学模式难以满足行业对于创新设计、先进工艺等方面的要求, 因此需要进行教学标准与职业能力标准的对接, 培养出更符合行业需求的人才。市场需求的多样化和个性化趋势要求陶瓷设计与工艺专业的学生不仅要具备扎实的专业基础知识, 还要具备创新思维和实践能力, 通过教学标准与职业能力标准的对接可以更好地适应市场需求的变化, 提升学生的就业竞争力。

(2) 教育改革的要求

近年来, 我国职业教育改革不断深入, 强调产教融合、校企合作, 注重学生实践能力和职业素养的培养, 教学标准与职业能力标准的对接是职业教育改革的重要内容, 有助于推动学校与行业之间的深度合作, 实现教育与产业的无缝衔接, 也有助于明确教学目标和教学内容, 使教学更加具有针对性和实效性, 同时通过引入行业标准和企业需求可以推动教学内容和教学方法的创新, 提升教学质量和效果。

(3) 学生职业发展的需求

教学标准与职业能力标准的对接可以使学生更加

明确自己的职业定位和发展方向, 提前了解行业对于人才的需求和标准, 从而有针对性地提升自己的职业素养和技能水平, 这有助于提高学生的就业质量和职业满意度。随着科技不断进步和行业快速发展, 终身学习已经成为一种趋势, 教学标准与职业能力标准的对接可以帮助学生树立终身学习的观念, 掌握学习方法和技巧, 为未来的职业发展奠定坚实的基础。

(4) 政策支持与推动

国家和地方政府出台了一系列政策, 鼓励和支持职业教育与产业发展相结合, 推动教学标准与职业能力标准的对接, 这些政策为教学标准与职业能力标准的对接提供了有力的支持和保障。一些职业教育项目和教学资源库的建设也推动了教学标准与职业能力标准的对接, 职业教育专业教学资源库的建设涵盖了多个专业领域, 包括陶瓷设计与工艺专业, 项目的实施和推动促进了教学标准与职业能力标准的对接和融合。陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准对接的研究背景是多方面的, 包括陶瓷行业的发展需求、教育改革的要求、学生职业发展的需求以及政策支持与推动等, 这些背景因素为教学标准与职业能力标准的对接提供了必要的条件和动力。

2 教学标准与职业能力标准对接的意义

陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准对接的意义在于促进教育与产业的无缝衔接、优化教学资源分配、推动教育教学改革及提升学生综合素质, 这些意义的实现有助于培养出更多符合市场需求的高素质技能人才, 为陶瓷行业的持续发展提供有力的人才保障, 主要体现在以下几个方面:

(1) 促进教育与产业的无缝衔接

通过教学标准与职业能力标准的对接, 学校能够更准确地了解行业对人才的需求, 从而调整教学内容

和方式,使学生所学技能更加贴近实际工作岗位的需求,提高毕业生的就业竞争力。随着陶瓷行业的不断发展,对人才的需求也在不断变化,教学标准与职业能力标准的对接有助于学校紧随行业动态,培养出符合市场需求的高素质技能人才。

(2) 优化教学资源配置

通过对接,学校可以明确行业需要的知识和技能,避免在教学内容上的盲目性和重复性,提高教育资源的利用效率。教学标准与职业能力标准的对接要求教师在教学过程中注重实践性和应用性,这有助于提升教学质量,使学生能够更好地掌握所学知识和技能。

(3) 推动教育教学改革

教学标准与职业能力标准的对接需要学校对课程体系进行相应地调整和优化,以适应行业发展的需求,这有助于推动教育教学改革,促进学校与企业的深度合作,对接后的教学标准更加注重学生实践能力和创新能力的培养,这有助于增强教学的针对性,使学生在在校期间就能积累丰富的实践经验和创新能力,为未来的职业发展打下坚实的基础。

(4) 提升学生综合素质

教学标准与职业能力标准的对接要求学生在掌握专业知识和技能的同时还要具备良好的职业素养和综合能力,如团队协作能力、沟通能力、创新能力等,这有助于培养出既有专业技能又有综合素质的复合型人才,对接后的教学标准更加注重学生的可持续发展能力,鼓励学生不断学习和提升自己的能力水平,这有助于培养学生的终身学习习惯和能力,为他们的未来职业发展提供有力的支持。

3 陶瓷行业对教学标准的要求

陶瓷行业对教学标准的具体要求包括专业知识的系统性和深度、实践技能的培养、职业素养的塑造、与行业标准的对接以及持续学习与自我提升等方面,这些要求旨在培养出既具备扎实专业知识和技能,又具备良好职业素养和创新能力的高素质技能人才,以满足陶瓷行业发展的需求。

(1) 专业知识的系统性和深度

学生要掌握扎实的陶瓷材料学、工艺学、设计原理等基础理论知识,包括陶瓷原料的性能、成型工艺、烧成技术、装饰手法等,不同岗位如陶瓷设计师、工艺师、生产管理人员等要求学生在各自领域具备深入的专业知识和技能,能够解决实际工作中的复杂问题。

(2) 实践技能的培养

学生的实践操作能力包括陶瓷成型、装饰、烧成

等各个环节,使学生具备熟练的动手能力,鼓励学生发挥创新思维进行陶瓷产品的设计、工艺改进等创新活动,培养学生的创新能力和实践能力。

(3) 职业素养的塑造

学生要具备高度的职业道德和责任心,遵守行业规范,尊重知识产权,注重产品质量和安全,强调团队合作的重要性,培养学生的沟通能力和团队协作精神,适应现代陶瓷企业的生产和管理需求。

(4) 与行业标准的对接

学生要了解并熟悉陶瓷行业的国家标准、行业标准和企业标准,掌握陶瓷产品的质量控制和检测方法。学校要根据市场需求的变化调整教学内容和方式,使学生所学知识和技能更加贴近实际工作岗位的需求,提高毕业生的就业竞争力。

(5) 持续学习与自我提升

教师要培养学生的终身学习习惯和能力,鼓励学生不断学习和提升自己的专业知识和技能水平,要求学生关注陶瓷行业的最新动态和发展趋势,了解新技术、新材料、新工艺的应用情况,为未来的职业发展作好准备。

4 教学标准与职业能力标准对接的路径

陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准对接的途径是一个系统工程,需要学校、企业、行业等多方面的共同努力和配合,通过行业调研与需求分析、课程体系构建与教学内容优化、教学模式与教学方法创新、评价体系与质量标准建设以及师资队伍与教学资源建设等方面的综合施策,可以实现教学标准与职业能力标准的紧密对接,培养出更多符合行业需求的高素质技能人才。

(1) 行业调研与需求分析

学校要定期组织教师、行业专家等深入陶瓷企业、行业协会等进行实地调研,了解陶瓷行业的最新动态、市场需求、岗位设置及职业能力要求,这有助于学校明确人才培养的目标和方向,为教学标准的制定提供依据。基于行业调研结果,对陶瓷设计与工艺专业的职业能力进行细致分析,明确不同岗位所需的核心技能、知识结构和职业素养,为教学标准的优化提供依据。

(2) 课程体系构建与教学内容优化

根据职业能力标准构建符合行业需求的课程体系,课程体系应涵盖造型基础、设计创意、陶瓷工艺基础等基础课程,陶瓷造型设计、陶瓷纹样设计、陶瓷烧成技术等专业课程,同时注重实践课程的设置,

强化学生的动手能力和创新能力培养。根据职业能力标准的要求对教学内容进行优化和调整,确保教学内容与行业实际需求紧密对接,注重知识的实用性和前瞻性,同时引入行业新技术、新工艺和新材料来保持教学内容的更新和升级。

(3) 教学模式与教学方法创新

推行工学结合的教学模式,将学校的教学过程与企业的生产过程紧密结合,通过校企合作、实训基地建设等方式为学生提供真实的工作环境和实践机会,增强学生的职业素养和实践能力。采用项目化的教学方法,以实际项目为载体,让学生在完成项目的过程中学习知识和技能,这种教学方法有助于培养学生的团队协作能力、创新思维和解决问题的能力。

(4) 评价体系与质量标准建设

学校要构建符合职业能力标准的评价体系,包括过程性评价和结果性评价相结合的评价方式,通过多元化的评价方式全面、客观地评价学生的知识掌握程度、技能水平和职业素养,及时发现问题并采取措施加以改进。

学校要定期邀请企业专家对毕业生进行评价和反馈,为教学标准的优化提供依据,制定符合行业要求的教学质量标准,明确教学目标、教学方法、教学内容和评价标准等方面的具体要求,定期对教学标准与职业能力标准的对接情况进行评估,根据评估结果及时调整教学计划和教学方法,通过质量标准的实施和监控确保教学质量稳步提升。

(5) 师资队伍与教学资源建设

学校要加强师资队伍建设,提高教师的专业素质和教学能力,通过引进优秀人才、加强教师培训等方式提高教师的专业素质和教学能力,打造一支具有行业背景和实践经验的教师队伍。加强教学资源建设,

作者简介:郑潇(1977—),教授,硕士,研究方向:职业教育、陶瓷艺术研究。

(上接第23页)

展,已经拥有了深厚的文化底蕴,不仅能够满足人们的审美需求,还能够促进紫砂艺术的繁荣发展。作为紫砂艺人而言,我们应当深入发掘紫砂陶刻艺术中的精髓,与时俱进,将紫砂艺术继续发扬光大,展现出紫砂文化的魅力,更加全面地展现出紫砂陶刻的特点,让更多的人体会到紫砂艺术的魅力。

3 总结

紫砂陶刻发展至今已经不仅仅是艺术形式的呈现,而是一种历史与文化的象征,是历史的见证以及艺术的沉淀。通过紫砂陶刻人们能够发现紫砂艺术发

展的多样性和有效性,将文字、书画以紫砂陶刻的形式呈现出来能够带给人们一种不同的艺术享受。在紫砂陶刻中人们能够了解紫砂艺术的更多可能,从而促进紫砂艺术不断蓬勃发展,展现出传统艺术的美好。

5 结语

通过陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准的有效对接,使学生的就业竞争力得到提升,迅速适应市场需求并具备竞争力,同时学校与陶瓷行业的联系更加紧密,合作更加深入。随着陶瓷行业的不断发展和市场需求的不断变化,教学标准与职业能力标准的对接工作仍需持续加强。学校应继续关注行业动态和市场变化,不断优化课程体系和教学内容;加强与企业的合作与交流,共同探索人才培养的新模式和新途径;注重培养学生的创新能力和实践能力,为他们未来的职业发展奠定坚实的基础。陶瓷设计与工艺专业教学标准与职业能力标准的对接是提升教学质量,增强学生就业竞争力的重要举措,通过不断探索和实践我们有望为陶瓷行业培养出更多高素质的技能人才,为行业的持续发展贡献力量。

参考文献

- [1] 罗小芬. 高职大数据技术专业教学标准与职业标准对接研究[J]. 福建轻纺, 2023(5):64-67.
- [2] 李兴涛, 孟繁硕. 专业教学标准与职业技能标准对接研究——以电梯工程技术专业为例[J]. 中国电梯, 2021, 32(8):44-46.
- [3] 宦媛. 新形势下高职院校毕业生就业工作思考——以陶瓷设计与工艺专业为例[J]. 科学咨询(科技·管理), 2021(1):155.
- [4] 李雪玲. 高职教育创新创业人才培养模式的实践研究——以陶瓷设计与工艺专业为例[J]. 山东陶瓷, 2020, 43(2):22-24.

参考文献

- [1] 杨一鸣. 浅析紫砂陶刻中的书画艺术[J]. 天工, 2020(1):116-117.
- [2] 陈云峰. 紫砂陶刻中的书画艺术[J]. 陶瓷科学与艺术, 2020, 53(4):107.

长石与石灰石釉料调配的呈色研究

刘干平¹ 吴义祥² 周华松³ 张海滨¹

(1 龙泉市鼎青青瓷坊, 龙泉 323700;

2 义乌工商职业技术学院, 义乌 322000;

3 龙泉市艺华青瓷厂, 龙泉 323700)

摘 要 通过改变长石与石灰石的相对含量, 并考虑不同品种的长石进行釉料的调配, 获得钾长石-石灰石、钾钠长石-石灰石、钠长石-石灰石 3 个系列共 18 种釉, 将其施于白坯上, 入窑采用还原气氛进行烧制, 观察各烧成制品的呈色变化, 结果表明: 随着釉中石灰石与长石比例的提高, 釉的颜色从黄绿色逐渐变成青蓝色, 且逐渐变淡, 另外从钾含量高的釉到钠含量高的釉, 釉色大体从黄绿色向青蓝色转变。

关键词 长石; 石灰石; 釉料调配; 呈色

釉是覆盖于陶瓷坯体上的玻璃体, 一般是以长石、黏土、石英与石灰石四种原料为组合配置而成的, 其中长石和石灰石的组合乃是最简单的釉料调配, 基于钾、钠含量的不同造就了长石品种的多样性, 而不同比例、不同品种的长石所配置的釉烧成结果所表现出来的性能及性状有很大不同, 其中釉的呈色直接决定了陶瓷制品的外观美感, 因此对长石和石灰石釉料配置的研究是至关重要的。

众所周知, 由于陶瓷釉料中或多或少都含有铁元素, 采用还原气氛烧制便会呈现蓝色、青色或绿色, 因此从古至今、从南到北, 青瓷几乎贯穿于整个陶瓷史。由于青瓷色调和色度不同, 中国青瓷史上出现了月白、影青、天青、粉青、梅子青、豆青等诸多品种, 各具特色、自成一体。虽然铁的含量对青瓷的呈色起决定性的作用, 但化学组成对其呈色的影响却不容忽视, 其中碱金属氧化物 K_2O 、 Na_2O 和碱土金属氧化物 CaO 的含量以及相互之间的比例对青釉的呈色影响尤为突出。鉴于此, 本文以钾长石、钠长石和石灰石三种原料为基础, 采用网格法配釉进行实验, 观察其呈色变化, 从而总结出 K_2O 、 Na_2O 和 CaO 对青釉呈色变化的影响规律。

1 实验

(1) 实验设计

长石因钾、钠含量不同分为钾长石、钾钠长石和

钠长石, 本次试验选用不同品种的长石与石灰石采用网格法进行配置, 形成钾长石、钾钠长石、钠长石三大系列釉, 此外为便于观察釉料呈色的变化, 各釉料均外加 1% 的氧化铁。原料化学组成和釉料配方详见表 1 和表 2。

表 2 各釉料配方表 (%)

系列名称	釉名	钾长石	钠长石	石灰石	氧化铁
钾长石 - 石灰石系列	1-1	95.0	0.0	5.0	1.0
	1-2	90.0	0.0	10.0	1.0
	1-3	85.0	0.0	15.0	1.0
	1-4	80.0	0.0	20.0	1.0
	1-5	75.0	0.0	25.0	1.0
	1-6	70.0	0.0	30.0	1.0
钾钠长石 - 石灰石系列	2-1	47.5	47.5	5.0	1.0
	2-2	45.0	45.0	10.0	1.0
	2-3	42.5	42.5	15.0	1.0
	2-4	40.0	40.0	20.0	1.0
	2-5	37.5	37.5	25.0	1.0
	2-6	35.0	35.0	30.0	1.0
钠长石 - 石灰石系列	3-1	0.0	95.0	5.0	1.0
	3-2	0.0	90.0	10.0	1.0
	3-3	0.0	85.0	15.0	1.0
	3-4	0.0	80.0	20.0	1.0
	3-5	0.0	75.0	25.0	1.0
	3-4	0.0	70.0	30.0	1.0

表 1 原料化学组成表 (%)

原料	SiO_2	Al_2O_3	K_2O	Na_2O	CaO	MgO	Fe_2O_3	TiO_2	灼减
钾长石	65.70	17.49	14.71	0.60	0.29	0.06	0.49	0.14	0.31
钠长石	66.19	20.53	0.48	11.13	0.53	0.12	0.12	0.04	0.54
石灰石	3.26	0.58	0.16	0.69	50.17	1.07	0.19	0.03	43.27
氧化铁	0	0	0	0	0	0	100	0	0

(2) 试验过程

釉料按配方配料后, 采用快速球磨机进行球磨 1 小时, 细度达到万孔筛筛余不超过 0. 2%。为排除坯体对釉色的影响, 本次试验坯料选用龙泉弟窑白泥, 将白泥制成圆形试坯, 经 850 ℃ 素烧, 采用浸釉法上釉, 釉层厚度为 1. 0 ~ 1. 5 mm, 用还原气氛进行烧制, 实验最高烧成温度为 1 270 ℃, 保温 30 min, 详见图 1。

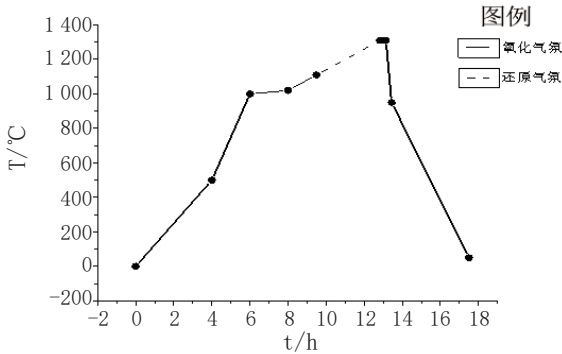

图 1 烧成曲线图

2 结果和讨论

(1) 烧成试验结果

烧成制品呈现出各种不同的颜色, 详见表 3。

(2) 青釉的呈色原理

铁在釉中的存在状态决定了青釉的呈色, 铁在釉中是以 Fe^{2+} 或 Fe^{3+} 形式存在的, 釉的颜色主要取决于二者之间的平衡, Fe^{2+} 能使釉呈现蓝色, 而 Fe^{3+} 使釉呈现黄绿色或黄色, 详见表 4。

在中低温阶段 (釉层封闭前): 氧化气氛烧制时,

表 4 铁的不同状态与釉色关系

铁的存在状态	釉质颜色	波长 (nm)	含氧量 (%)
Fe+FeO	蓝紫色	410	125
FeO	蓝色	470	22. 2
FeO+Fe ₂ O ₃	绿色	520	27. 6
FeO+2Fe ₂ O ₃	黄色	580	28. 6
FeO+3Fe ₂ O ₃	橙色	600	29. 0

部分氧化亚铁被氧化成三氧化二铁, 其化学反应式为 $4FeO + O_2 = 2Fe_2O_3$; 还原气氛烧制时, 部分三氧化二铁又被还原为氧化亚铁, 其化学反应式为 $Fe_2O_3 + CO = 2FeO + CO_2$ 。

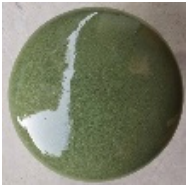
在高温阶段 (釉层封闭后): 釉料完全熔融, 釉中氧化物皆呈离子状态存在, 围绕着铁离子周围的游离氧数量决定了釉的颜色。铁离子周围的游离氧数量多, 有利于 Fe^{3+} 的存在, 使釉呈青中带黄绿色; 铁离子周围的游离氧数量少, 则有利于 Fe^{2+} 的存在, 使釉呈青中带蓝色。

(3) 石灰石与长石的比例对釉的呈色影响

从表 3 可以看出, 随着釉中石灰石与长石比例的提高, 即 $CaO/KNaO$ 比值增大, 釉的颜色逐渐从黄绿色变为青蓝色, 釉色逐渐变淡。

CaO 在高温时 $Ca-O$ 键键强较弱, 容易断裂, 释放出游离氧, 但随着温度的降低, $Ca-O$ 键变强, Ca^{2+} 反过来吸引 O^{2-} , 使釉中的游离氧减少, 从而使铁离子保持低价态, 有利于 Fe^{2+} 的存在, 釉呈青中带蓝绿色, 而 K_2O 和 Na_2O 中由于 $K-O$ 键或 $Na-O$ 键键强很弱, 容

表 3 各釉料烧成实验结果

组成	5% 石灰石	10% 石灰石	15% 石灰石	20% 石灰石	25% 石灰石
钾长石	 黄绿	 绿中带黄	 绿	 青中带蓝	 青
钾钠长石	 绿中带黄	 绿	 青中带绿	 青	 青中带蓝
钠长石	 蓝	 淡蓝	 淡蓝	 淡蓝	 淡蓝

易断裂,釉中游离氧增多,有利于铁离子保持高价态,使釉呈青中带黄绿色。因此, CaO/KNaO 比值增大,釉的颜色从黄绿色逐渐变为青蓝色。

石灰石含量增加,釉色逐渐变淡,其原因是随着石灰石含量的增加,釉的黏度逐渐降低,使得釉中气泡逐渐排出,致使釉中气泡减少,失去乳浊感,故色调变淡。

(4) 氧化钾与氧化钠的比例对青釉的呈色影响

从表3实验结果可见,从钾含量高的釉到钠含量高的釉,釉色从黄绿色向青蓝色变化。由于钾离子和钠离子的半径均较大,故 K-O 键或 Na-O 键键强很弱,容易断裂,从而给出游离氧,有利于铁离子保持高价状态,使釉呈色偏向黄绿色,其中钾离子的半径大于钠离子的半径, K_2O 给出游离氧的能力比 Na_2O 强,因此 K_2O 比 Na_2O 更有利于 Fe^{3+} 的存在,使釉呈黄绿色。

3 结论

(1) 铁的含量对青瓷的呈色起决定性的作用,

但釉的化学组成也影响了釉的呈色。

(2) 对比石灰石和长石,石灰石有利于铁离子保持低价态,使釉呈青中带蓝绿色,而长石则有利于铁离子保持高价态,使釉呈青中带黄绿色。

(3) 对于不同品种长石而言,钾长石有利于铁离子保持高价态,使釉呈青中带黄绿色,而钠长石则使釉呈青中带蓝绿色。

参 考 文 献

- [1] 施佩. 五代耀州窑、北宋汝窑及南宋官窑青瓷釉的比较研究 [D]. 西安: 陕西科技大学, 2020.
- [2] 李其江, 吴隼, 吴军明, 等. 龙泉粉青釉的仿制及呈色机制研究 [J]. 陶瓷学报, 2009, 30(4): 423-427.
- [3] 杨文君. 浅析关于青瓷釉色的呈色研究 [J]. 佛山陶瓷, 2018(9): 43-46.
- [4] 刘干平, 李刘旒. 长石与石灰石釉料调配的热膨胀系数研究 [J]. 佛山陶瓷, 2023, 33(10): 14-17, 32.
- [5] 刘干平, 史德, 谈梅英, 等. 基于化学组成的龙泉窑粉青和梅子青釉呈色研究 [J]. 中国陶瓷, 2023, 59(9): 74-80.

通讯作者: (1) 刘干平 (1969.09—), 男, 本科, 工程师; (2) 吴义祥 (1980.01—), 男, 研究生, 副教授。

“第二届壶艺大赛”精品在宜亮相

10月15日,由联合国教科文组织非官方合作伙伴国际陶艺学会与宜兴陶瓷行业协会联合举办的“第二届壶艺大赛”开幕式在丁蜀镇陶二厂会展中心举行,开幕式上公布了大赛获奖名单并现场展出197件(套)入选作品。

“第二届壶艺大赛”自2024年3月15日公告发出至7月30日报名截止,共收到27个国家符合条件的参赛作品404件(套)。经过评委线上初审、现场评审等环节,共评选出3个金奖、5个银奖、10个铜奖以及50个优秀奖,包括晶莹剔透的瓷壶、个性十足的陶土壶、新奇的装置壶等。大赛秉承公平公正、开放包容的精神,来自全球27个国家的艺术家带来了风格迥异的陶瓷壶艺作品。盛会不仅促进了国际陶瓷文化的交流与进步,还进一步巩固了大赛在国际舞台上的影响力。本次大赛获奖名单如下:

一、金奖

逢威《竹影沁风漪》 刘士才《紫砂新韵》 王敬业《川境·在雾中》

二、银奖

戴安娜 博尔特曼《白色的风景》 韦丽米儿 维可维《天气茶壶》 李永进《川迹·玄素》

徐曲 吴咏梅《和》 孔春华《袋袋有福》

三、铜奖

伊连 缇娜《印花》 李传昌《雨云茶壶》 林秀明《隐逸四方》 茱莉亚 弗莱德《失落的珍宝》

意罗那 罗米儿《两面》 谢宇航《道德经·壶》 阿曼达 罗杰斯 玛尔塔《梦茶》

孟赟《星迹四象·西座毕宿 α 星系》 王忠振《碧峭》 张玉菲《悠然自得》

* 其他奖项名单见公众号《宜兴市陶瓷行业协会》

(内容来源于公众号《宜兴市陶瓷行业协会》《宜兴发布》)

浅谈传统生活陶瓷器皿的视觉表达与物质文化

——以德化窑为例

马运发 喻 宏

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘 要 陶瓷是土与火的艺术、力与美的结晶,生活陶瓷器皿是陶瓷最早的造型样式,为人类的生存与生活解决了诸多问题,在视觉上它是看得见、摸得着的物质,但其在发展历程中也形成了重要的物质文化。陶瓷的生产具有相对的稳定性,窑口便是其中的保障之一,笔者选取宋元时期福建德化窑作为研究对象,它的特殊之处在于它作为一口民窑基本上没有受到政府政策的影响,造物理念相对自由、开放,能够客观反映普通人民阶层的真实生活和部分无名设计者的状态与形式。本文探索陶瓷器皿的发展过程以及形成的陶瓷文化,厘清部分陶瓷日用品的现实功能、作用以及影响、决定它发展动机与方向的原因,启示当下的日用陶瓷器皿设计与生产走向。

关键词 生活陶瓷器皿;形式;物质文化

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

生活陶瓷器皿,顾名思义就是用陶瓷材质做成的在生活中使用的器皿,自原始社会时期开始,生活陶瓷器皿就成为了人们重要的工具来满足生活的需求。在时间上,“传统”是指工业革命爆发前的时期,但“传统”不仅指时间上的界定,也指世代相传的文化、艺术、风俗、造物的思想及理念,传统生活陶瓷器皿便是以传统的造物思想理念和工艺与方式制造出符合该时代生活需求的器皿。

视觉是人类感知世界的一种方式,器物的外在就是我们视觉的直观反映,那么器物的不同外在就是一种视觉的表达,陶瓷器皿因其多姿多彩的釉色与装饰、形态各异的造型深受各阶层的关注与喜爱。

“文化”代表着我们能感知到的一切领域,它是在物质中抽离出来的一种抽象的概念,比如语言、风俗习惯、宗教信仰、造物思想和理念等,它看不见、摸不着,但通过物质就可以体现出来。社会中的物质多是通过劳动获得的,所以文化涵盖了几乎所有的领域。陶瓷物质文化便是在不断的劳动过程中形成的,“形而上者谓之道,形而下者谓之器”,这种文化既存在于观念之中,又出现在生活中。

1 民窑之奇——德化窑

福建德化在古代属于边疆地区,开发较少,保留着原始的状态,该地区自然资源非常丰富,包括各类矿产、山林树木,为制瓷业提供了丰富、优质的原料。德化地理位置优越,靠近泉州港,为陶瓷业、商业和

其他产业的发展提供了便利的交通运输条件。在古代战火四起,中原地区的人们为躲避战乱纷纷移民到福建德化,这些人中自然也有部分能工巧匠、陶瓷匠人等,为当地陶瓷业的发展提供了技术支持。

德化是中国陶瓷文化发祥地之一,历史上曾与江西景德镇、湖南醴陵并称为“中国三大瓷都”,该地烧制陶瓷的历史最早可以追溯到新石器时代,但真正烧制瓷器的时间在唐代晚期,此时以烧制青瓷为主,而青瓷烧制技术也是来自北方地区,并且烧制品和烧制方式还处于较为原始、初级的阶段。到了宋代,德化窑开始迅速发展,取得了显著的成果,宋元时期以青白瓷著称,德化瓷器具有洁白细致、晶莹透亮、润泽高雅的优点,依托海上丝绸之路德化瓷器远销海外,将中国陶瓷文化传播到世界各地。

2 德化窑——瓷之视觉

德化窑悠久的制瓷史并不是单一的,唐代的青瓷,宋、元青白瓷以及明、清白瓷,每个时期虽发生变化,但以日用生活陶瓷器皿为主要品种的方向没有变,映射出技艺与材料的更新发展史。青瓷是唐代德化窑初创时期的品种,烧制工艺与方式来源于北方制瓷技术的继承,整体来看此时技术还未成熟,规模较小,以碗、壶、碟等生活用器为主。宋元时期,青白瓷是主要的制瓷品种。宋代开始,由于商品经济的逐步流行,德化地区及其众多窑口也迅速发展起来。北宋至南宋中期,由于战乱而导致经济文化的南移,产品以青白釉为主,还有部分白釉。南宋至元初,青灰釉和青白釉

并存,青灰釉较多,主要原因是青白釉中的金属元素含量和烧成温度的不同。酱釉色瓷器也是该时期的特色,但并非原创,而是仿制建窑黑瓷而来的。在元代,形成了青白釉与白釉并存的局面,在造型上均是以碗、盘、洗、钵、盒、炉、执壶和注子等生活用具为主,元代出现了高足杯、盅等器皿,装饰以莲瓣纹、莲花纹、缠枝莲、牡丹纹等为主,元代缠枝莲纹成为主流,另外还有飞凤、蝴蝶等动物题材,模印和刻划成为表现这些装饰题材的技法。元代白釉细腻温润,有的呈乳白色,可以说为明代乳白釉的出现开创了先例。

3 德化瓷物质文化——变与不变

(1) 釉色之美:因时而变

德化地区的移民不断增加,伴随而来的是优秀外来文化不断充盈,包括各类知识、技术、经验等,这些文化在移民和本土劳动人民的辛勤劳动下一并注入到陶瓷中,诞生了无数优良器物。

从青瓷到白瓷在表面上看是一种颜色的变化,但透过现象看本质,釉色的不同是由于釉中成分的变化,尤其是金属元素含量的改变而导致的,这种改变逐渐达到理想的状态,这个过程是漫长的,这种变化并不是空穴来风,而是有迹可循的。青瓷是在原始青瓷上发展而来的,青白瓷的釉中成分是在青瓷釉成分的基础上进行的改变,白瓷的出现亦是如此,是在不变中寻求变化,在变化中也有不变,这就是对传统的继承、对文化的继承、对瓷的基因的继承才有了更多的创新。优良的陶瓷文化基因拥有强大的生命力,长盛不衰,既有生活性也有文化性。

(2) 实用主义:生活陶瓷器皿的永恒真理

分析宋元时期德化窑的发展过程,实用型器皿占据主导地位,虽有新的造型和釉色出现,但也离不开“用”与“实用”的理念,这是普通阶层人民的需求决定的。碗、盘、碟、杯等不同品种都透露出了朴实的生活气息和不骄不躁的生活态度,久而久之这种理念、态度便不自觉地融入到每一件生活器皿和制器人的骨子里,不仅是德化窑,全国各个产瓷区都会把实用作为生活器皿的重要前提。当下飞速发展的社会中,不同产品的设计与生产依然在遵守这个客观前提,这

也是每位设计师要重点关注的问题。

(3) 海上丝绸之路上的德化陶瓷器皿

依托得天独厚的地理位置优势,大约从公元11世纪开始德化瓷便开始销往海外各地,其中生活陶瓷器皿是重要品种,但不同的是对于外销瓷的生活陶瓷器皿在尺寸和样式方面均作出了调整与创新,这是为了满足不同国家和地区人们的生活习惯和饮食差异,这种商业化带来的利益不仅仅是利润上的,更是文化上的,依托陶瓷制品中国优秀制瓷文化传播到了世界各地,海外人民也因此对这种外来文化加以接受、认可、创新,德化窑也因此多方面地进行发展、创新,也为未来的发展奠定了基础。

4 结语

德化窑的形成并不是偶然的,是多种影响因素共同作用下的结果,人们的生活、地理资源、商业、政策等直接或间接地影响着它的发展。外表也好、内在也罢,均是通过视觉上和物质文化层面的双重作用给人们的生活和国家形象留下了深刻的印象。民窑造物体现了与官窑大相径庭的独特风格,也反映了人们生活的现实写照以及谋生方式,有形的器皿与无形的陶瓷文化基因均是德化窑留给后人的宝贵财富,直至今日德化窑仍是一种符号象征,一种文化传承与新生的象征,也是未来发展之根源与典范。

参考文献

- [1] 陈建中. 中国德化瓷史 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2011.
- [2] 远宏. 中国窑口系列丛书——德化窑 [M]. 哈尔滨: 黑龙江美术出版社, 2017.
- [3] 林瀚. 海外珍藏中华瑰宝——白瓷 [M]. 北京: 北京工艺美术出版社, 2011.
- [4] 陈建中, 陈丽华. 中国古陶瓷标本——福建德化窑 [M]. 广州: 岭南美术出版社, 2003.
- [5] 陈建中. 泉州的陶瓷贸易与东西方文化互动: 以德化窑外销瓷为例 [J]. 海交史研究, 2004(1): 94-104.
- [6] 王丽丽. 明清德化窑陶瓷器皿造型研究 [J]. 山东陶瓷, 2017(5): 21-27.

论紫砂壶作品《水滴心经》的创作灵感和佛教蕴藏

方 赞¹ 赵 珍²

(1 湖州市滨湖街道方赞紫砂设计工作室, 湖州 313001;

2 长兴县水口成校, 长兴 313108)

摘 要 从整体上来看紫砂壶作品《水滴心经》, 作者在传统壶型的基础上不断寻求突破, 力求在全手工成型的主观能动性上突出自己的艺术创作风格, 作品主要围绕水滴形态来展开技术层面的创作实践, 把抽象的题材用紫砂展示出来, 壶身陶刻全篇《心经》则是起到了锦上添花的作用, 让我们明白紫砂艺术和文化息息相关, 让佛教的理念深入到我们日常的生活之中, 在一壶壶香茗氤氲中体会佛教哲理蕴藏的无穷力量, 带给广大壶友们艺术享受和人文内涵, 这才是紫砂真正的魅力之所在。

关键词 紫砂; 水滴心经壶; 创作灵感; 佛教蕴藏

紫砂艺术在发展历程之中有许多传奇的故事, 其中广泛传播的就是“始陶异僧”, 由此可见紫砂文化的源远流长。世世代代的紫砂艺人们在传承过程中一方面继承了传统的抻制技巧, 另一方面也在不断与时俱进, 创作出更多创新作品, 他们把佛教文化与紫砂完美地结合在一起, 让我们广大紫砂壶友们在长期使用过程之中能够体会到袅袅佛音和“禅茶一味”的艺术氛围, 并且体会到创作者的设计初衷和匠心独运。

1 紫砂壶作品《水滴心经》的创作灵感

紫砂壶作品《水滴心经》(见图1)采用创新的手法把诸多传统元素完美地融合在一起, 在造型设计时作者充分利用传统技艺及长期的实践经验把滴水的形态采用紫砂演绎出来, 巧妙绝伦。作品壶身修长高挑, 以柔美的线条勾勒出宛如缸杯一般的姿态, 兼具实用性和艺术性, 可以让水和茶叶得到充分交融, 最终冲泡出茶叶纯正的滋味; 壶嘴一侧贴合于壶身, 另一侧微微上扬, 出水爽利; 壶盖嵌入壶口, 并带有向上的弧度, 宛如水滴激起的涟漪一般; 壶钮既是水滴的形态又形似佛手, 拿捏称手; 高弧度的提梁设计非常夸张, 完美地融合于整体。此壶壶身还微刻描金的《心经》装饰, 洋洋洒洒几百字容纳于小小的壶身一面, 让我们看到了紫砂陶刻的无穷魅力, 很好地诠释出紫

砂和佛教文化的关联。从整体上来看紫砂壶作品《水滴心经》, 作者在传统壶型的基础上不断寻求突破, 力求在全手工成型的主观能动性上突出自己的艺术创作风格, 作品主要围绕水滴形态来展开技术层面的创作实践, 把抽象的题材用紫砂展示出来, 壶身陶刻全篇《心经》则是起到了锦上添花的作用, 让我们明白紫砂艺术和文化息息相关, 让佛教的理念深入到我们日常的生活之中, 在一壶壶香茗氤氲中体会佛教哲理蕴藏的无穷力量, 带给广大壶友们艺术享受和人文内涵, 这才是紫砂真正的魅力之所在。

2 紫砂壶作品《水滴心经》的佛教蕴藏

紫砂艺术和佛教的关系由来已久, 渊源深厚, 龚春在宜兴金沙寺僧人的指点之下根据千年银杏树树瘿的形态仿制紫砂壶作品《供春》, 可惜并没有留下关于僧人的更多记载, 但是可以从中看到紫砂和佛教的渊源。江苏宜兴寺庙众多, 鼎盛时期有400余座, 目前存世有记载的有百余座, 寺内许多僧人都会挖泥制陶, 一方面是用来冲泡茶叶, 另一方面是静心修养自己的修为, 所以紫砂和佛法有着异曲同工之妙。水滴形态非常具有变化性, 如此抽象的题材在抻制的过程之中需要考虑如何将艺术审美和谐统一, 所以在制作紫砂壶作品《水滴心经》时作者将我们印象中水滴的形体具象化, 比较充分地还原出来, 壶身陶刻的《心经》是佛教的经典, 其中诸多的名言警句都是佛教和中国传统文化相互结合的成果, 具有荡涤心灵的功效, 同时茶叶也是一种非常健康的饮品, 二者相得益彰。紫砂壶作品《水滴心经》在汲取传统元素的基础之上保留了创新的动力, 让我们在饮茶玩壶的过程之中真正感受到“禅茶一味”的氛围。值得一提的是, 这样的作品区别于传统的紫砂器, 属于创新设计的工艺美术

图1 紫砂壶作品《水滴心经》

——以紫砂壶作品《疾风》为例

潘彩娣

(宜兴 214221)

摘要 紫砂艺术的发展离不开中国传统文化的滋养,也离不开世代紫砂匠人们的匠心守正,从整体上来看紫砂壶作品《疾风》,作者把何道洪大师设计的作品以及形成的艺术风格完美地呈现出来,在此基础上展开艺术创作延伸,更加从容地把紫砂的发展历程有效地梳理起来,在经过无数次实践之后作品最终能够呈现出来的艺术效果远远超出了创作者的期望,所以当我们面对这样一件作品的时候,除了好好体验它的实用价值之外,更为重要的是要细细品味其中蕴藏的人文韵味,这不仅是一件紫砂作品的价值,还是紫砂发展脉络清晰有力的表达和传承。

关键词 宜兴紫砂;疾风壶;多元化;发展历程

世代代的紫砂艺人们在长期的坚守中不断传承和发展紫砂造型和人文内涵,使紫砂壶被融入中国传统文化的韵味,提升自己的艺术品位,也让紫砂这样的实用器逐渐升华成为艺术的载体。随着饮茶方式越来越多地被人们接受,我们能够清晰地感受到紫砂壶也逐渐走入了千家万户,广为流传,无论是平民百姓、文人雅士还是高官贵族都能从造型千奇百怪的紫砂壶中找到属于自己喜爱的那一把,或日常实用或摆台欣赏或升值收藏,随着紫砂与人们生活的日益交融,紫砂艺术的发展也进入到百花齐放、百家争鸣的时代,延续着传统的路径,夹杂着时代的脚步,紫砂的发展旅途有着许多值得我们关注和欣赏的内容。

1 紫砂壶作品《疾风》的多元创作

紫砂壶作品《疾风》(见图1)采用了何道洪大师创新的作品风格,创新性地加入了陶刻装饰,更加清晰地表明创作者的心路历程和审美态度,让更多紫砂壶友们能够明白其中的奥妙。此壶壶身圆融饱满、敦厚自然、弧线优美,初看有一种并不符合我们传统艺术审美的感觉,尤其是在壶嘴、壶把和壶钮的搭配方面更多的是一种在经过千锤百炼之后的随性而为,但是妙就妙在那种豪放的态度,当我们细细端详和审视时能够体会到不同元素之间的聚散分合,壶嘴弯流

图1 紫砂壶作品《疾风》

明显、出水爽利,相呼应的壶把得心应手、张弛有度、调配自然,能够感受到虚实结合的那种游刃有余,壶身的陶刻内容也鲜明地表达出作者豪放、豁达的姿态,可谓是相得益彰,让我们能够在不断地探寻之中找到创作的源泉和动力。从整体上来看紫砂壶作品《疾风》,作者把何道洪大师设计的作品以及形成的艺术风格完美地呈现出来,在此基础上展开艺术创作延伸,更加从容地把紫砂的发展历程有效地梳理起来,在经过无数次实践之后作品最终能够呈现出来的艺术效果远远超出了创作者的期望,所以当我们面对这样一件作品的时候,除了好好体验它的实用价值之外,更为重要的是要细细品味其中蕴藏的人文韵味,这不仅是一件紫砂作品的价值,还是紫砂发展脉络清晰有力的表达和传承。

2 紫砂壶作品《疾风》的发展历程

紫砂壶作品《疾风》根据千年银杏树树瘿形态仿制而成,紫砂壶艺术经过文人雅士的推波助澜成为我们今天所看到的规模,在这过程中时大彬、陈鸣远、邵大亨、陈曼生、顾景舟等充分利用自己聪慧的头脑以及对于紫砂艺术独到的领悟开创了属于自己的时代,何道洪也是其中的佼佼者,他师从王寅春、裴石民等紫砂前辈,打下了坚实的基础,是当代紫砂艺术的领军人物,其代表紫砂壶作品《梅桩》《集思》《五竹》等都给我们留下了深刻的印象,而且在拍卖会上的成交价格也非常可观,在长期积累的基础之上何大师创作了自成一派的紫砂壶作品《道洪》,主要的艺术特征就是自由奔放、洒脱自然。紫砂壶作品《疾风》正如同它的名字一般具有非同寻常的艺术效果,能够非常具象地体现出狂风之后的万物姿态,通过不同元

紫砂壶作品《玉葫东升》的美学特质探析

耿 浩

(宜兴 214221)

摘 要 宜兴紫砂壶的审美特征主要表现为古朴醇厚、不媚不俗，这是紫砂壶在数百年的发展历程中逐渐形成的，主要体现在造型设计、泥色质感、文化内涵和使用功能等方面，这些特征共同构成了紫砂艺术的独特魅力，使紫砂壶成为中国传统文化器物中的一颗璀璨明珠，这种特质与文人气质十分相近，因此深受文人雅士的喜爱。紫砂壶作为紫砂艺术的代表，也成为了文人的茶室雅器，紫砂壶作品《玉葫东升》也是这样的一件作品。

关键词 紫砂；玉葫东升壶；人文；形态

“春茶自造始开尝，色味甘新气芬馥”，每当春茶上市时人们都争先品尝，选一把好壶，挑一个午后，二三好友煮茶品茗，这是一种境界。紫砂壶作为历史悠久的茶器，其对于茶饮的作用早已不仅是作为茶器的实用价值，更在于其带来的精神层面的艺术审美价值，紫砂壶提升了饮茶氛围和空间格调，也让茶客能感受到深刻的情感共鸣。宜兴紫砂壶的审美特征主要表现为古朴醇厚、不媚不俗，这是紫砂壶在数百年的发展历程中逐渐形成的，主要体现在造型设计、泥色质感、文化内涵和使用功能等方面，这些特征共同构成了紫砂艺术的独特魅力，使其成为中国传统文化器物中的一颗璀璨明珠。紫砂壶作品《玉葫东升》（见图1）也是这样的一件作品，现就其美学特质作一探析。

图1 紫砂壶作品《玉葫东升》

1 紫砂壶作品《玉葫东升》的形态美

紫砂壶作品《玉葫东升》的形态美主要体现在其独特而精致的器型设计上：壶体以玉葫芦为题材，分上下二层，以筋纹形态半写实塑造壶体，线条流畅优雅，展现出一种自然、和谐的美感，这种设计不仅符合紫砂壶的传统审美，更增添了几分现代感和创新气息；壶嘴的设计也十分独特，短而微翘，形态呈乳状，既符合出水流畅的要求，又增添了几分灵动；壶把则以葫芦藤蔓为灵感，半环形的设计既符合人体工学又显得别致有趣；壶盖的设计也堪称匠心独运，盖面稍隆起，嵌入壶口，与壶身完美契合；壶钮则以半小葫芦呈现，颇具意趣；圈足支撑起整壶，颇具气势。

整体来看，紫砂壶作品《玉葫东升》的形态既体现了紫砂壶的传统工艺和审美标准，又融入了现代设计和创新元素，使其既具有古朴、典雅的气质，又不失时尚感，无论是从细节处理还是整体造型上都展现出了匠人的精湛技艺和深厚的艺术修养。

2 紫砂壶作品《玉葫东升》的材质美

紫砂壶作品《玉葫东升》的材质美主要源于所用紫砂泥的独特性质。“人间珠玉安足取，岂如阳羡溪头一丸土”，其把紫砂材质的珍贵性作了生动的描述。紫砂泥大致可分为三大类：紫泥、段泥和红泥，三种泥料各有特色，作品精心选用了优质原矿紫泥，其含铁量高，独特的双气孔结构使得壶体透气而不透水，良好的气密性和保温性能适宜发茶，确保茶叶在壶中能充分舒展，释放出浓郁的香气，极大程度地发挥茶叶的特性，增强了其作为茶具的实用性，同时紫泥呈色沉稳、紫润细腻、光而不浮，赋予了作品独特的触感和视觉效果，给人一种优雅而高贵的感觉。随着时间的推移，壶身会逐渐形成独特的包浆，增添古朴的韵味，让人在把玩时能感受到其材质的优越性，这种材质美不仅提升了壶体的实用性和观赏性，更使其成为了一件值得珍藏的艺术品。

3 紫砂壶作品《玉葫东升》的功能美

紫砂壶作品《玉葫东升》的功能美主要体现在其实用性和艺术性的完美结合上，它不仅能够满足人们日常品茗的需求，还能够带来愉悦的视觉和触觉体验。

从实用性角度来看，紫砂壶作品《玉葫东升》作为一件茶具，其设计充分考虑了沏茶品茗的需求，独特的壶嘴形状使出水流畅而不滴漏，人们在倒茶时能够轻松控制茶汤的流量和速度，保证了品茗的舒适体验，同时壶身的造型和大小也经过精心设计，既方便握持又能够容纳适量茶叶和水，满足日常品茗的需求。

从艺术性角度来看，紫砂壶作品《玉葫东升》以

葫芦为灵感,壶身圆润饱满,线条流畅优雅,展现了一种自然、和谐的美感。紫泥经过精心烧制后呈现出温润的光泽和细腻的触感,使得整个壶体充满了古朴、典雅的气质,这种艺术性的设计不仅提升了壶体的观赏价值,也使其在沏茶品茗的过程中能够带来更加愉悦的视觉体验。

4 紫砂壶作品《玉葫东升》的人文美

紫砂壶作品《玉葫东升》的人文美主要体现在其深厚的文化内涵和象征意义上,它不仅仅是一件茶具,更是一件承载了丰富人文精神和艺术价值的艺术品。作品的设计灵感来源于中国传统文化中的葫芦元素,葫芦在中国文化中有着悠久的历史 and 深厚的底蕴,被视为吉祥、富贵和长寿的象征,将葫芦融入紫砂壶的设计中不仅赋予了壶体独特的形态美,更寓意着人们对美好生活的向往和追求。

紫砂壶作品《玉葫东升》的命名也蕴含着深刻的人文寓意,“玉葫”代表着高贵和纯洁,“东升”则寓意着旭日东升、朝气蓬勃,这种命名方式不仅体现了人们对自然的敬畏和崇尚,更表达了人们对积极向上、勇往直前的生活态度的追求。

紫砂壶作品《玉葫东升》还承载着中国传统茶文化的精髓,茶道文化是中国传统文化的重要组成部分,

它倡导的是一种宁静、自然、和谐的生活方式,作品作为茶道文化的载体,通过其独特的材质和工艺将茶文化的韵味和内涵完美地展现出来,使人们在品茗的过程中能够感受到中国传统文化的博大精深。

紫砂壶作品《玉葫东升》体现了艺人的智慧和匠心,在制作过程中艺人运用丰富的经验和精湛的技艺,经过多道工序和烧制过程才能打造出这样一把完美的壶,这种对工艺的追求和对美的执着也体现了艺人的的人文精神和对传统文化的尊重。

5 结语

紫砂壶历经数百年的发展,随着制作技艺的逐步精进,不断被加入了创新元素,作品主题日益丰富,形成了千变万化、丰富多彩的造型体系,紫砂壶兼具日用性、观赏性与人文性,其美学特质高度契合了传统文人的气质。这件紫砂壶作品《玉葫东升》以葫芦为题材,造型架构与人文寓意相互呼应,既展现了紫砂壶艺术的精湛技艺,又传承了中国传统葫芦文化的精髓,是紫砂文化、茶文化与葫芦文化的完美融合,其无论是作为茶具使用还是作为收藏品都承载着丰富的文化内涵和美好的寓意,让人们在使用的过程中感受到中华文化的博大精深。

(上接第32页)

术作品,具有强烈的个人风格,非常考验作者的基本功底和各元素之间的和谐统一。

3 结语

当我们回溯紫砂艺术的发端和发展历史的时候,总是能够发现中国传统文化的身影,其如波澜壮阔的历史画卷启发制壶艺人将紫砂从实用器一步步提升为

艺术品,让我们在使用紫砂壶的过程中体会到更多关于佛教的理念,让人受益匪浅。

参考文献

[1] 刘忠泽. 佛韵清幽通化境——从“拈花一笑”看紫砂陶刻艺术的工艺技巧和佛教韵味[J]. 陶瓷, 2021(7): 77-78.

(上接第33页)

素的空间搭配和舒展自如找到和谐的平衡点,这是普通匠人不能达到的水准,也是道洪风格能够引领风潮的关键,由创作者创新制作的紫砂壶作品《疾风》也表达出其中蕴藏的狂放不羁的味道,整壶粗朴却圆润豁达,搭配镌刻的铭文来装饰,使其在具有完美形体姿态的基础之上更具文人味道,能够传递出我们广大紫砂艺人在创作背后所付出的努力,同时也希望更多紫砂艺术爱好者能够通过一把看似简单的紫砂壶品味到丰富的人生哲理:无论时代如何变迁,哪怕变化如疾风过境,但只要守住本心、坚定不移,终能迎来朗朗晴空。

3 结语

“台上一分钟,台下十年功”,现如今宜兴丁蜀及其周边依然能够听到阵阵拍打泥条的声音,从遥远的过去穿越到今天,让我们的思绪从琳琅满目的紫砂艺术品之中抽离出来,感慨匠人们的艰辛和坚守,正是在这样的氛围之中紫砂才能够与时代同频共振,奏出紫砂艺术当下发展的最强音。

参考文献

[1] 王立. 疾风知劲草,路遥知马力——浅谈《疾风》壶的创作[J]. 陶瓷科学与艺术, 2011, 45(11): 53.

从紫砂壶作品《金戈提梁》中探寻中国传统文化魅力

周仪赞

(宜兴 214221)

摘要 紫砂艺术经过长期的发展已经从泥、型、工、名等不同的维度展示出成熟化和系统化的一面，世世代代的紫砂艺人在长期的传承和创作之中积累了丰富的经验，用自己的勤劳和匠心为我们带来更多、更好的艺术作品。从整体上来看紫砂壶作品《金戈提梁》，我们能够看到传统紫砂器的演绎手法，尽管器型比较简约，但是却蕴藏着掷地有声的金属质感，在转制的过程之中所表现出来的那种技巧性和实用性相结合的神韵特别符合我们对于紫砂艺术的理解，这样的作品在茶座之上除了是冲泡饮茶的利器之外还是把玩欣赏的佳品，凸显出主人的艺术审美水准。

关键词 宜兴紫砂；金戈提梁壶；传统文化；艺术魅力

在中国传统文化的艺术表现形式之中，陶瓷可谓是具有代表性和历久弥新的一种，从过去国际贸易的典型到今天拍卖市场的宠儿，陶瓷艺术带给我们很多的启迪，在这其中宜兴紫砂比较另类，它的玻化程度介于陶和瓷之间，既具有陶的透气性，同时也能够兼顾实用性和耐用性，受到了人们的广泛关注。宜兴特有的紫砂矿料能形成独特的双气孔结构，用来泡茶最为合适不过，明代文人文震亨在《长物志》中写道：“壶以砂者为上，盖既不夺香，又无熟汤气”，这很好地概括出了紫砂壶的特征，也让更多喜欢饮茶的朋友能够全面地去感受紫砂艺术的魅力。

1 紫砂壶作品《金戈提梁》的设计转制

这件宜兴紫砂壶作品《金戈提梁》（见图1）采用了传统的设计方式，加入了提梁的元素，更具空间感，对于我们紫砂艺人而言，提梁除了具有实用的功能之外，更多的是一种装饰的作用，特别是随着饮茶方式从煮茶发展到冲泡，紫砂也采用了端把的形式，能够充分迎合当下时代的发展。此壶壶身具有金属的气息，所以棱线的处理也比较凌厉，从壶底的收拢、肩部的过渡等细节中能够看到作者深厚的功力水准以及对于不同转制技巧的精准把控。壶嘴直流设计，上面的棱线和壶身不谋而合，出水爽利自然，壶盖压合壶口严丝合缝，上面的壶钮拿捏称手，最为值得称道的是此壶的提梁设计属于点睛之笔，此壶壶身刚硬正

图1 紫砂壶作品《金戈提梁》

直，需要一些柔和的元素点缀其上，提梁那种宛如飘带的感觉正好能够与之中和，让二者达到视觉平衡，起到相得益彰的作用。在具体的转制过程之中，紫砂艺人只有经过一定的练习和实践之后才能够转制出自己心目之中所思、所想的器型，这也为紫砂艺术的创作设置了一定的门槛。从整体上来看紫砂壶作品《金戈提梁》，我们能够看到传统紫砂器演绎手法众多，尽管器型简约，但是却蕴藏着掷地有声的金属质感，在转制的过程之中所表现出来的那种技巧性和实用性相结合的神韵特别符合我们对于紫砂艺术的理解，这样的作品在茶座之上除了是冲泡饮茶的利器之外还是把玩欣赏的佳品，凸显主人的艺术审美水准。

2 紫砂壶作品《金戈提梁》的艺术魅力

紫砂造型的演变从明代出土的紫砂壶作品《吴经提梁》之中可以窥见端倪，关于紫砂的历史有的学者认为从明代开始，有的则认为宋代就已经发端，虽然结论不同，但是都能够从一定的史料记载和残存的实物之中寻觅到一些蛛丝马迹。紫砂壶作品《吴经提梁》的出土让提梁这种设计更加为人所知，其实我们能够从古人煮茶的方式之中推断出来，提梁的存在具有实用的价值，在后来的演变之中紫砂壶作品《东坡提梁》的出现更加使提梁名声大噪，现今广为流传的苏东坡与宜兴紫砂壶的故事使得紫砂艺术在传播的过程之中受到了前所未有的关注。回到提梁造型的设计，我们作为匠人最为关心的是实用性和艺术性的高度融合统一，这也是紫砂艺术最为核心的命题，在实用性上紫砂壶作为我们大众喜欢的饮茶工具，独特的材质加上其冲泡茶叶的功效使其已经深入千家万户。艺术性方面则需要更多的人文内涵来支撑其文化属性，从这件紫砂壶作品《金戈提梁》中能够看到作者赋予其中的金属质感，展现出古代战场之上那种“金戈铁马”

浅谈紫砂套组作品《百子迎春》的艺术魅力

顾定荣

(宜兴 214221)

摘要 随着社会的快速发展,人们早已不再趋向于物质上的满足,而是追求精神需求方面的享受,向往精神世界的富足,因此茶文化以迅猛的势头飞速发展,受到了人们的喜爱和追捧,因茶而生的紫砂壶也由此得到快速发展。用紫砂壶品味好茶能够让人得到心灵上的满足和享受,紫砂壶以独特的外观造型展现出艺术创作的表现力,让人们能够沉浸在紫砂艺术中静静地享受艺术创作的美好。

关键词 紫砂艺术;百子迎春;造型特征;艺术魅力

紫砂壶起源于宋代,发展至明清两朝逐渐成熟。紫砂艺术集书法、绘画、篆刻等多种艺术形式于一体,它的出现让传统文化的发展有了新的方向和动力,许多文人雅士将自己对于文化的看法和情感都融入紫砂艺术的创作中,助力紫砂艺术不断向前发展,而随着紫砂艺人的技艺日益精进,紫砂壶的艺术表现力也更加丰富,如今紫砂艺术发展日益完善,其文化属性得到更加充分的体现,使紫砂壶成为欣赏、把玩的佳品,展现出紫砂匠人的创作特点。现就以紫砂套组作品《百子迎春》(见图1)为例,详细论述作品的文化价值。

图1 紫砂套组作品《百子迎春》

1 紫砂套组作品《百子迎春》的造型特征

紫砂双气孔的结构使得茶水隔夜不馊,适合各种茶水的泡制,能够尽情散发出茶水的香味。紫砂壶从传统中一路走来,以出众的材质美和形制美而著称,因茶而生,被世人推为茶具的首选,每一件紫砂壶都是经过紫砂艺人精心制作而来的,融合了紫砂匠人的技艺与情感,紫砂艺人赋予每一件作品独特的艺术情感和文化内涵,欣赏一件紫砂壶能够从中感受到独特的文化意蕴,只有真正懂得欣赏紫砂壶的人才能品味到其中蕴含的美感。

泱泱中华上下五千年的历史文化深厚,能够被运用到艺术创作中的元素数不胜数,立春是二十四节气之首,是春天到来的信号和标志,在中国历朝历代都会举行盛大的迎春活动来庆祝春天的到来。数百年传承与发展的紫砂艺术与传统民俗节气相结合,可以创

造出别具一格的艺术作品,在历史上也有许多经典的迎春作品,如紫砂壶作品《报春》等皆是庆祝春天到来的艺术创作。对于紫砂艺人而言,创作这样的作品不仅能够体现出紫砂壶的艺术性,还能够突出中国传统文化的博大精深。这件紫砂套组作品《百子迎春》由四件紫砂作品组成,分别是一把紫砂壶、一个紫砂茶叶罐以及两个紫砂杯。紫砂壶稳重大气,壶身由六个面均匀分布而成,每一个面都能够看出其中的变化,紫砂艺人在塑造壶身时尤其注重比例的把控,体现出紫砂艺术创作的精细化,笔直的壶嘴从壶身中部胥出,出水流畅、方便实用,而壶把则是以笔直的线条勾勒出整个造型,方便握持的同时还与整体的设计相一致,突出紫砂壶设计的合理性和统一性;紫砂罐则是延续了紫砂壶的设计特点,体现出方中寓圆的设计感,盖子与口之间严丝合缝,体现出设计的合理性以及对于细节处理的严谨程度;两只紫砂杯则是让整体的设计变得更加完整,突出整体组合设计的一致性。

2 紫砂套组作品《百子迎春》的艺术魅力

紫砂套组作品《百子迎春》的艺术设计不仅注重造型设计,还将中国独有的文化元素充分融入紫砂艺术创作中,以获得更加完整的艺术特色,使得整套作品更加完整有趣。在中国传统文化中,“百子迎春”是对美好春天的向往和期盼,是对未来生活的祝愿,作者将这一元素融入紫砂艺术创作中就是希望通过这样一套作品来唤醒人们对于传统文化的关注和重视。从紫砂艺术刻画中我们能够感受到其中蕴含的文化底蕴,从作品中能够看出主题内容,这就使得紫砂套组作品《百子迎春》散发出浓厚的文化韵味,这样的一种艺术形态更具艺术表现力,更加符合迎春的艺术效果。“百子迎春”这一主题蕴含着深刻的含义,春天是一个充满勃勃生机的季节,预示着万物复苏,而作

论紫砂壶作品《灵兔》的创意设计和人文情怀

赵俊平

(宜兴 214221)

摘要 从整体上来看紫砂壶作品《灵兔》，其并不是普通的一把紫砂壶，而是结合了泡茶功能的艺术品，其中运用了很多全手工捏塑和抻制的技巧，把中国传统文化之中其他工艺的方式融入其中，使其更加符合我们国人的艺术审美，更好地展示出兔子在我们心目之中的灵动形象，与此同时还让更多朋友们能够真正了解到紫砂在我们生活之中占据的重要地位，带给我们更多无与伦比的快乐。除了在使用体验上面几乎是饮茶的首选之外，紫砂壶在装饰性、把玩性和陈列艺术性方面也有着广阔的发展空间，带给我们更多的启迪。

关键词 宜兴紫砂；灵兔；创意设计；人文情怀

“小石冷泉留早味，紫泥新品泛春华”，这是宋代文人梅尧臣在描绘自己和朋友饮茶时候的情景，其中的紫泥新品就是宜兴紫砂壶，它的矿料稀缺、可塑性好，而且只出产在宜兴这样一方水土上，其中富含石英、云母、铁质和其他微量元素，紫砂壶经过一千多度的高温烧成之后具有天然的透气性，用来冲泡茶叶最为合适，既没有熟汤味道，又能够保持茶叶原始的滋味，让我们广大的茶友在品味香茗的时候不仅能够感受到它自古至今良好的实用性，还能够感受到其中蕴藏的丰富的人文内涵。

1 紫砂壶作品《灵兔》的创意设计

紫砂壶作品《灵兔》（见图1）采用了一种抽象的仿生手法把兔子的形态融合在紫砂壶之中，尽管看起来此壶的容量比较小，但是依然具有实用的功能，而且就算是陈列起来当作小小的工艺品也是充满了趣味性，值得我们细细品味一番。此壶壶身采用了动态的小兔子跳跃的形式，拟人化地展示出兔子可爱、灵动的一面，也让紫砂良好的成型工艺和可塑性得到了完美的呈现。壶身采用了兔子的身体作为载体，壶嘴也形似兔嘴，直流水爽利，壶把以非常夸张的兔子耳朵作为装饰，壶口呈圆形设计，短短的尾巴装饰其上，细细欣赏仿佛一只可爱的小兔子在腾空飞越，同时壶上的细节装饰纹理融合了如意纹饰的艺术手法，

图1 紫砂壶作品《灵兔》

让这件作品具有中国传统文化的经典韵味和现代设计的艺术气息。从整体上来看紫砂壶作品《灵兔》，其并不是普通的一把紫砂壶，而是结合了泡茶功能的艺术品，其中运用了很多全手工捏塑和抻制的技巧，把中国传统文化之中其他工艺的方式融入其中，使其更加符合我们国人的艺术审美，更好地展示出兔子在我们心目之中的灵动形象，与此同时还让更多朋友们能够真正了解到紫砂在我们生活之中占据的重要地位，带给我们更多无与伦比的快乐，除了在使用体验上面几乎是饮茶的首选之外，紫砂壶在装饰性、把玩性和陈列艺术性方面也有着广阔的发展空间，带给我们更多的启迪。

2 紫砂壶作品《灵兔》的人文情怀

兔子在我们的生活之中存在感并不高，它给我们的感觉是胆小、孤僻的，所以并不能够成为宠物的焦点，在中国传统文化之中，兔子在十二生肖中排名第四，由此可见其重要的地位和受人喜欢的程度。兔子有着机智敏捷的身手和安静美好的寓意，人们常用“狡兔三窟”来夸赞兔子的聪明和善于保护自己，而“动如脱兔”则非常形象地展示出了兔子在奔跑之中灵动的姿态，除此之外兔子的安静还表现在《嫦娥奔月》的故事之中，嫦娥在月宫居住，她的身边总是会有一只玉兔相伴，并且不断地捣制长生不老的药，所以我们也把小兔子作为月亮的象征，勾起我们巧妙的联想。在紫砂艺术之中，围绕着兔子所展开的创作也不胜枚举，除了在造型方面进行一些巧妙的捏塑之外，更多的是采用陶刻装饰的手法来表达对于这样一种题材的喜爱之情，当我们看到这样一件栩栩如生、灵动自然的紫砂艺术作品的时候，由衷地佩服作者高超的紫砂技艺水准以及天马行空的创作理念，在经过大量的实

论紫砂艺术的抻制技巧和人文属性

——以紫砂壶作品《海棠》为例

王 丹

(宜兴 214221)

摘 要 紫砂筋纹器作为造型艺术之中非常具有代表性的一种，非常考验紫砂艺人们的技艺。从整体上来看紫砂壶作品《海棠》，其筋纹器的造型一方面能够很好地表现海棠花的形象，另一方面能够呈现出作者的紫砂制作技艺在经过积累和沉淀之后形成的独特艺术审美，我们不仅能够从中感受到筋纹器优秀的质感，也能够在使用过程之中感悟到更多的人生哲理。

关键词 宜兴紫砂；海棠壶；抻制技巧；人文属性

宋代大文豪欧阳修曾经在《和梅公仪饮茶》之中这样描写道：“喜共紫瓯吟且酌，羡君潇洒有余情”，这就说明早在宋朝时期紫砂已经出现在文人雅士的茶桌之上，并被赋予了不同的文化内涵和人文意境，可见紫砂壶不仅是粗陶用品，受到普通百姓们的青睐，适用于田间地头、粗朴陋室，也是文人雅士们的心头好，能营造饮茶的氛围，提升饮茶的格调。时至今日，紫砂在岁月的沉淀中形成了更加丰富多彩、包罗万象的艺术体系，让我们能够通过不同的形式来进一步了解紫砂以及它背后的故事，也正是在这样的过程中我们能够明白紫砂艺术不仅仅是中国传统文化的折射，也是大众心中对于美好生活的期待和向往。

1 紫砂壶作品《海棠》的抻制技巧

众所周知，筋纹器的节奏感和韵律感能够很好地把握紫砂的形态向立体的层面引导，与此同时筋纹也能够展示出花卉、果实的细节，紫砂壶作品《海棠》（见图1）采用了筋纹器的形式来展示紫砂壶的与众不同，把惹人怜惜的海棠花优雅地呈现出来时能够达到紫砂艺人所希望的效果。紫砂壶作品《海棠》的壶身造型来源于比较少见的紫砂壶作品《扁掇》形态，古朴自然，在加入筋纹的设计之后形如海棠花一般，虽然没有过多的装饰，但是能够很好地营造出繁花似锦的氛围感，让广大紫砂壶友们沉浸其中。在扁圆的壶身上面壶嘴小巧宜人、出水爽利，简约的壶把与壶嘴相呼应，因为壶身已经是筋纹的设计了，所以壶把、壶嘴就比较

图1 紫砂壶作品《海棠》

朴素，这样更符合紫砂的传承之道。壶盖也是和壶身一样采用筋纹设计，丝丝吻合，能够看到作者精湛的技艺水准以及在抻制过程之中的耐心和细心。壶钮是海棠花的花蕊形态，也是采用了筋纹的形式，一脉相承、和谐自然地展示出作者对于海棠花的抽象概括。从整体上来看紫砂壶作品《海棠》，我们能够感受到作者对于紫砂传统器的制作胸有成竹，同时筋纹器一方面能够很好地表现海棠花的造型，另一方面也能够呈现出作者的紫砂制作技艺在经过积累和沉淀之后形成的独特艺术审美，将紫砂壶作品《海棠》置于茶桌之上，我们不仅能够感受到筋纹器优秀的质感，也能够在使用过程之中感悟到更多的人生哲理。

2 紫砂壶作品《海棠》的人文属性

宋代大词人李清照曾经留下非常经典的诗词《如梦令》：“昨夜雨疏风骤，浓睡不消残酒。试问卷帘人，却道海棠依旧。知否，知否？应是绿肥红瘦。”寥寥的几十个字却把对海棠的爱惜之情写得淋漓尽致，在风雨之后卷帘而看，海棠依旧绿肥红瘦，如此经典的描写让我们身临其境地感受到海棠花迷人的姿态。海棠花总是充满了诗情画意和淡淡的忧伤，在古代诗词中海棠花常常被用来描绘女子的美丽和柔情，在绘画中海棠花常被描绘为清新淡雅、飘逸脱俗的形象，是画家们表达自然之美和人文情怀的重要载体，海棠花文化的内涵不仅仅是对美的追求和赞美，更是文人的精神寄托。在紫砂艺术之中如何把海棠这样充满了画面感的形态以紫砂的方式呈现出来确实值得我们好好思考，作者善于运用传统技法来展示紫砂的优点，筋纹可以最大程度地把海棠花的姿态以自然、不加修饰的方式体现出来，也能够让作者把多年来对于传统紫砂艺术的研究和心路历程都寄托在这小小的紫砂壶之中。在这样的创作背景之下，紫砂壶作品《海棠》蕴

藏着深厚的人文内涵，广大紫砂艺术爱好者们也能够从中领悟到紫砂的精妙之处，体验紫砂艺术的无穷魅力，它用纯粹和质朴的形态传承着中国传统文化上下五千年的历史渊源。

3 结语

无论是“琴棋书画诗酒茶”还是“柴米油盐酱醋茶”，饮茶作为一种传统的休闲方式已经在我们国人的生活之中生根发芽，在漫长的历史中它早已从一种生活方式发展为深入人心的文化，在生活实践中广为流传。随着茶文化的发展，各种茶具也层出不穷，表

（上接第36页）

现出不同的历史特色和社会文化思想，紫砂作为饮茶的重要载体，已经不仅仅是简单的实用器物，更是一种精神的升华，是紫砂艺人情感的载体和情怀的表达，紫砂壶通过丰富的造型和不同的形态演绎让更多的人关注宜兴紫砂的历史沿革和人文内涵，走入紫砂的神奇世界。

参考文献

- [1] 余跃. “筋”工细作 妙若天成——浅谈紫砂筋纹器[J]. 江苏陶瓷, 2010, 43(6): 51-52.

3 结语

紫砂壶随着饮茶文化的普及已经深入千家万户，人们对于紫砂壶的喜爱也促进了对于中国传统文化的

（上接第37页）

继承和发扬，紫砂产业在宜兴已经成为了重要的支柱产业之一，深刻地影响着我国经济、文化和生活的方方面面，也让越来越多喜爱紫砂的朋友们感受到中国传统文化的博大精深。

参考文献

- [1] 吴昊. 妙笔生花 紫泥赋神——论紫砂“提梁壶”的泥绘艺术和人文雅韵[J]. 陶瓷科学与艺术, 2021, 55(10): 85.
[2] 周杉. 壶器蕴禅意，历史见真谛——浅谈紫砂《吴经提梁壶》的艺术品味[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(6): 155.

3 总结

紫砂壶的发展与传承已有几百年的历史了，紫砂艺人凭借着精湛的技艺和孜孜不倦的从业精神让紫砂

作品变得美好而富有生机，使得紫砂壶不仅具有光鲜亮丽的外表，还具有深厚的文化底蕴，这样的艺术创作让紫砂壶内外兼修，凸显出紫砂壶真正的艺术价值。作为紫砂从业者，我们应当继续学习，深入发掘传统文化精髓，把更多特色文化注入到艺术创作中，使得紫砂艺术迸发出更加顽强的生命力，展现出紫砂之美。

参考文献

- [1] 缪锡强. 瑞出麒麟，祥和迎春——漫谈“麒麟迎春壶”的瑞兽意蕴[J]. 江苏陶瓷, 2017, 50(5): 34, 37.
[2] 陈相序. 迎得春来非自足 百花千卉共芬芳——从紫砂“迎春壶”看材料与设计[J]. 江苏陶瓷, 2018, 51(6): 78, 80.

（上接第38页）

践和艺术理论的学习之后，紫砂艺人能够更好地驾驭紫砂技艺这一传统工艺，让我们广大紫砂艺术爱好者能够在饮茶和欣赏紫砂艺术雅器的过程中汲取到丰富的养分，感受到中国传统文化的丰富多彩和包罗万象。

3 结语

在紫砂艺术发展的数百年之中，广大紫砂艺人们坚守自己的匠心，面对机械化大生产的背景依然能够

创作出如此惊艳的作品，既能够满足我们的日常需求，同时也具备艺术观赏性，使紫砂艺术作品带给我们更多的可能性，促进了紫砂工艺的繁荣和中国茶文化的广泛传播，具有重要的意义。

参考文献

- [1] 江焘. 论紫砂艺术作品《瑞兔迎福壶》的创意设计和美好祝福[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(2): 163.

论紫砂壶作品《玲珑如意》的造型工艺和吉祥祝福

王小云

(宜兴 214221)

摘要 无论是古朴自然的圆器、横平竖直的方器还是栩栩如生的仿生器,都能够看到紫砂匠人们不同的艺术理念和技艺、技巧的交锋。从整体上来看紫砂壶作品《玲珑如意》,作者把自己多年积累过程之中的一些心得体会充分利用紫砂良好的可塑性呈现出来,从工艺的角度来看这件作品非常考验紫砂艺人转制的功力,而且也充分考虑了使用者在不同场合之下的运用场景,经过长期的泡养之后色泽更加温润自然,令人爱不释手,壶盖上面的如意纹饰表达了浓郁的美好祝福之情,是把中国传统文化和紫砂艺术完美结合的典型代表。

关键词 宜兴紫砂;玲珑如意壶;造型工艺;吉祥祝福

中华文化源远流长,各种艺术形式层出不穷,随着时代的变化和不断更迭,在中国传统的艺术形式之中我们能够看到陶器的古朴自然、青铜的威严肃穆、瓷器的华丽多彩,而宜兴紫砂将这些融于一体,推动了艺术形式更加多样化。宜兴紫砂起源于北宋时期,相对于几千年的中华文化虽然是后起之秀,但是其包容性、创新性、开放性使其以旺盛的生命力不断发展,当其他传统工艺没落时它却散发出与众不同的魅力。紫砂矿料之中富含石英、云母、铁质及微量元素,经过一千多度高温烧制以后形成的胎质介于陶和瓷之间,具有良好的透气性,耐用性也较好,其所制成的紫砂壶成为我们冲泡茶叶的首选茶器,用紫砂壶泡茶没有熟汤味道,可以很好地保留茶叶原有的醇正滋味,无论是普通老百姓还是文人雅士都非常喜欢用紫砂壶泡茶,这也反哺着紫砂艺术的不断发展和繁荣。

1 紫砂壶作品《玲珑如意》的造型工艺

紫砂壶作品《玲珑如意》(见图1)将圆器和方器相结合,对“思圆行方”的概念进行诠释,在整件作品的诸多元素中我们能看到作者的匠心独运以及精湛的技艺水准。此壶壶身以四面具有的弧度来展示棱线的装饰,非常巧妙地运用起伏的波纹装饰把壶底的层次感更加立体地呈现出来,有一种玲珑的精美之感,壶身过渡的位置能够让紫砂壶友们感受到紫砂壶全手工成型的鼓胀感和气韵的和谐;壶嘴婉约,出水自带弧度;壶把也有着小小的飞把设计,融合度很高;壶

盖则是圆形的设计,以“天圆地方”的理念作为支撑,壶盖上面刻有精美的如意纹饰;桥型壶钮的设计一方面比较符合我们使用的拿捏习惯,另一方面把江南小桥流水的感觉充分地展示出来,这样的组合能够更好地体现出紫砂艺术的融合之道以及制壶艺人对于不同艺术理念的理解。从整体上来看紫砂壶作品《玲珑如意》,作者把自己多年积累的一些心得体会充分利用紫砂良好的可塑性呈现出来。从工艺的角度来看这件作品非常考验紫砂艺人转制的功力,而且也充分考虑了使用者在不同场合之下的运用场景,经过长期的泡养之后色泽更加温润自然,令人爱不释手,壶盖上面的如意纹饰表达了浓郁的美好祝福之情,作品是中国传统文化和紫砂艺术完美结合的典型代表。

2 紫砂壶作品《玲珑如意》的吉祥祝福

在紫砂艺术的造型之中,紫砂艺人常常会采用筋纹的方式来体现“玲珑”这一抽象的概念,并以此来展现我们比较熟悉的元素和场景,最为典型的代表就是江南常见的太湖石,通过“透”的感觉来呈现出玲珑之美,所以紫砂艺人在紫砂壶的转制过程之中也会通过不同平面之间的交错来展示层次感和韵律性,让我们在视觉上得到充分的享受。如意纹饰作为中国传统文化具有代表性的艺术符号,最早是由古人挠痒痒的一种器具抽象发展而来的,随着人们生活水平的提高,如意的材质从普通的竹子、木头等逐渐演化成为金属和玉器等,实用功能弱化,装饰功能加强,充满了吉祥如意的美好祝福,在很多器物上能够看到如意纹饰和诸多其他吉祥元素的结合。在紫砂艺术之中,除了陶刻装饰之外,采用如意纹饰直接装饰的也屡见不鲜,紫砂壶作品《大彬如意》《仿古如意》等都采用了如意纹作装饰,具有鲜明的艺术风格,满满的祝福之情让广大紫砂壶友们沉浸其中。紫砂壶作品《玲

图1 紫砂壶作品《玲珑如意》

从紫砂提梁壶作品《描金佛莲》中探寻紫砂的工艺之美和人文之韵

张静珍

(宜兴 214221)

摘要 从整体上来看紫砂提梁壶作品《描金佛莲》融合了诸多紫砂的关键元素和佛教文化,相得益彰,在不断地发展演绎和工艺融合之中表现出紫砂艺术的无穷魅力和我们对于佛教文化的深切领悟,紫砂艺术爱好者在深入了解紫砂的历史之后能够明白二者的融合其实是一种水到渠成的自然规律,我们在玩壶的过程之中能够充分地体会到文化底蕴的重要性,紫砂古朴、自然的肌理在经过紫砂匠人们的妙手天工之后,最终体现出来的恰恰是背后的文化延续和人文情怀,这才是紫砂艺术的魅力和价值之所在。

关键词 宜兴紫砂;描金佛莲提梁壶;工艺之美;人文之韵

北宋著名书法家、文学家米芾在《满庭芳·咏茶》之中这样写道:“窗外炉烟自动,开瓶试、一品香泉。轻涛起,香生玉乳,雪溅紫瓯圆”,茶叶和紫砂在妙手催动之下形成了如同飘雪一般的美景,这是何等的惬意。饮茶不仅是一种健康的生活方式,还可以让我们感受到大自然的恩赐,体验到人生百味和世事浮沉,能让我们感受到紫砂艺术的瑰丽神奇,从小小的紫砂壶中与制壶艺人产生深刻的情感思想联结,与制壶艺人穿越时空产生共鸣。世世代代的紫砂艺人们不断地积累中国传统文化的精华,用自己聪慧的头脑和灵巧的双手演绎出紫砂的无穷魅力,让更多的艺术家们参与到紫砂的创作和宣传推广之中,形成了今天方兴未艾的大好局面,让紫砂壶友们能够通过自己喜欢的紫砂作品来享受生活,在繁忙的工作之余充分体验到“禅茶一味”的美好意境。

1 紫砂提梁壶作品《描金佛莲》的工艺之美

从紫砂提梁壶作品《描金佛莲》(见图1)的名字之中就能够看到作品关键的三元素:描金、佛莲和提梁。在紫砂抻制的过程中如何充分地运用传统的手法来展示如此精妙的设计和工艺值得我们细细考量。此壶壶身如同碗形一般,庄重大气、实用有形,壶腹鼓胀,能够让茶水得到更加充分的融合,底部的收拢

图1 紫砂提梁壶作品《描金佛莲》

恰到好处,平底的设计让我们爱不释手;壶嘴婉约,如同鸽子嘴一般的造型设计非常优雅,出水自带弧度,巧妙地融合于壶身;壶盖上下子母线吻合,严丝合缝地压合于壶口之上;在壶身的周围有着莲花形态的纹理装饰,令人拍案叫绝,金线的描边为作品增添了许多佛教韵味,也让紫砂壶的气质更加高贵;壶把采用了提梁的设计,其实更多的是一种对于传统致敬的意味,早期的紫砂壶由于饮茶方式的不同,壶把大多是提梁设计,但是随着饮茶方式的变化,端把成为主流。从整体上来看紫砂提梁壶作品《描金佛莲》融合了诸多紫砂的关键元素和佛教文化,相得益彰,在不断地发展演绎和工艺融合之中表现出紫砂艺术的无穷魅力和我们对于佛教文化的深切领悟,紫砂艺术爱好者们在深入了解紫砂的历史之后能够明白二者的融合其实是一种水到渠成的自然规律,我们在玩壶的过程之中能够充分地体会到文化底蕴的重要性,紫砂古朴、自然的肌理在经过紫砂匠人们的妙手天工之后,最终体现出来的恰恰是背后的文化延续和人文情怀,这才是紫砂艺术的魅力和价值之所在。

2 紫砂提梁壶作品《描金佛莲》的人文之韵

紫砂和佛教的关系要从紫砂的历史起源之中去一探究竟,许多艺术作品和佛教之间有着千丝万缕的联系,但是紫砂有着得天独厚的优势,紫砂的故里宜兴在历史上就是佛教圣地,寺庙本来就有茶园,僧人为了冲泡茶叶方便亲手抻制紫砂壶的也不在少数,小书童龚春在金沙寺里面受到了僧人的指点才能够完成紫砂壶作品《供春》,所以佛教的理念和紫砂有着异曲同工之妙。莲花是佛教之中的圣洁之花,许多寺庙之中的装饰都采用了莲花的形态,可以说莲花已经成为

浅谈紫砂花瓶作品《鹤寿》的创作心得

赵 阳

(宜兴 214221)

摘 要 在紫砂艺术世界中有诸多形式丰富多样的艺术活动,其中蕴含着深厚的文化内涵和艺术底蕴,紫砂艺术将众多文化形式如绘画、篆刻等内容集于一身,成为综合性较强的手工艺活动,这种艺术活动需要创作者具有扎实的基本功和美学素养,能够将艺术中的精髓展现出来,紫砂花瓶将这些特点汇聚一体,成为紫砂艺术中独树一帜的存在,而陶刻又是紫砂花瓶中常见的装饰手法,可以在众多器皿上进行雕刻创作,将文字与绘画内容集中体现,将其变成一个具有文化属性和艺术价值的作品。

关键词 紫砂艺术;鹤寿紫砂花瓶;造型特征;创作心得

紫砂陶刻历史悠久,在古代人们就会在器皿上进行绘画篆刻装饰,从明清开始文人雅士参与到紫砂艺术的创作后,紫砂陶刻便有了更加丰富的内容与形式,成为了紫砂艺术中独特的装饰手法,传统的紫砂陶刻以落款为主,并未在紫砂作品的主体上进行深度刻画,而随着紫砂艺术的发展,紫砂艺人习惯在紫砂花瓶上进行创作,使得紫砂艺术呈现出不同的艺术特点,紫砂艺术得到了蓬勃发展,涌现出众多优秀的作品,给人以美的享受。随着紫砂艺术的发展,紫砂陶刻为作品增添了艺术价值,赋予了作品独特的艺术魅力,在紫砂艺术发展的道路上不断为其添砖加瓦,将紫砂作品的精髓与内涵继续发扬光大,展现出紫砂作品的艺术之美。现就以紫砂花瓶作品《鹤寿》(见图1)为例谈一谈创作心得。

图1 紫砂花瓶作品《鹤寿》

1 紫砂花瓶作品《鹤寿》的造型特征

紫砂作品的创作基于创作者对于作品的理解与认知,紫砂花瓶就是其中值得注意的一种艺术形式,在紫砂花瓶上进行陶刻创作需要创作者对于作品的造型特征有着独特的解读,在紫砂陶刻创作中将传统文化素材作为创作的题材较为常见,诞生了许多经典的作品,这样的艺术创作方式不仅是对文化的传承,也是对紫砂艺术的一种展现,现代的紫砂陶刻不再局限于某一种紫砂造型,而是以不断创新的角度去进行紫砂

艺术的设计,以紫砂花瓶为载体,用陶刻技法对其进行创作,使其在具备实用性的同时增添几分艺术特质,既能带给人们视觉享受,还能够让人们感受到作品中蕴含的艺术美感和文化内涵,令人回味无穷。

紫砂花瓶作品《鹤寿》以花瓶的形式进行呈现,用陶刻的技法对其进行刻画和装饰,瓶身修长挺拔,比例和谐自然,从上至下逐渐向内收敛,形成一定的弧线与结构比例,令人感受到其中设计的用意。瓶身稳重大气、自然典雅,转折自然而又独特,将造型塑造得十分立体饱满,最引人注意的是瓶身中刻画的内容,围绕“仙鹤”这一中国传统文化元素展开,仙鹤闲庭信步地展现着自己美妙的身姿,仙气飘飘的意境展现在我们的面前,无论是仙鹤造型的刻画还是整体画面的塑造都被表现得淋漓尽致、惟妙惟肖,人们能够感受到其中传递出来的艺术美感,由此可以看出创作者对于这一题材的认知与整体画面的设计。不仅如此,分布在瓶身两侧的瓶耳大气别致,将整件作品点缀得更加庄重、典雅,与整体的造型相一致,展现出紫砂花瓶中独特的艺术气质,充满了浓厚的艺术气韵。紫砂花瓶作品《鹤寿》以陶刻为主要装饰手法对作品进行深度演绎,展现出紫砂艺术独特的气质,通过造型的设计和刻画使我们能够感受到其中蕴含的艺术气韵,从而使人更加深刻地理解紫砂艺术刻画的魅力,把这样的艺术创作手法与人们喜爱的文化艺术相契合,充分展现出紫砂艺术的价值。

2 紫砂花瓶作品《鹤寿》的艺术之美

紫砂花瓶作品《鹤寿》以仙鹤祝寿为主题进行刻画和演绎,以仙鹤为主要内容绘制出一幅生动形象的《仙鹤祝寿图》,仙鹤在中国传统文化中具有十分鲜明的特征,代表着长寿和吉祥,具有灵气,人们将其视作是仙人的化身,因此在众多艺术作品中常常能够

发现仙鹤元素的身影，创作者们将其应用到艺术作品中，将其演化成为一种美好的寓意，对人们进行祝福和祈愿，这一独特的文化是紫砂艺术从众多艺术作品中寻找到的灵感，紫砂艺人将其作为美好的化身来展现紫砂作品的美好与吉祥。紫砂花瓶作品《鹤寿》中饱含对传统文化的传承与创新，紫砂艺术的创作不仅仅是对作品造型特征的刻画，还是对作品内涵的塑造与体现，这件作品将仙鹤作为祝寿的主题，展现了鹤在中国传统文化中的美好寓意，不仅塑造得形象逼真，还体现出紫砂艺术的自然与美好，给人一种美的享受。紫砂艺术以不同的形式展现出作品的生动和立体，传递出不同的艺术气质，表现出更加旺盛的生命力和感染力。紫砂陶刻对于紫砂作品内涵的表达是独一无二的，其将多种文化形式融于一体，将紫砂艺术中的精

髓展现得淋漓尽致，令人回味无穷。

3 结语

紫砂艺术的成功绝非偶然，在历史的传承与发展中紫砂艺人将多种文化与艺术形式相结合，展现出紫砂艺术中的美感与内涵。一件优秀的紫砂作品不仅体现在其造型特征上，更加表现在作品中蕴含的艺术内涵和文化价值，而紫砂花瓶作品《鹤寿》将文化的寓意深刻地表达出来，使得紫砂作品迸发出新的生命力，也让紫砂艺术变得与众不同。

参考文献

- [1] 李卢春. 浅谈紫砂赏瓶“鹤寿图”的陶刻艺术以及文化韵味[J]. 陶瓷科学与艺术, 2021, 55(4): 139.
- [2] 祁星斗. 竹报平安 鹤寿千年——浅析紫砂陶刻作品《鹤寿平安》的艺术创作[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(7): 169.

(上接第 41 页)

珑如意》抓住了筋纹和如意两个重点来展开控制，从棱线的处理和壶底的纹理都能够看到作者在长期积累过程之中形成的优秀执行力，把这样一把具有挑战性的紫砂壶作品演绎得如此生动自然，同时呼应如意纹饰，可谓是赏用俱佳的典型代表。这样一把小小的紫砂壶能够让广大紫砂壶友们体会到中国传统文化对于紫砂的深刻影响，紫砂艺人把自己的思想理念注入壶中，带给我们更多的美好祝福。

3 结语

紫砂艺术的发展是时代的必然，也是无数紫砂艺

人共同努力成就的。在一代又一代紫砂艺人的接力下，紫砂艺术不断焕发出新的生命力，摆脱传统粗陶器皿的桎梏，在时代的洪流中开荒拓土，最终迎来自己的一片天地。紫砂艺术发展到今天已经形成了完整的产业链，紫砂壶、紫砂杯、紫砂雕塑、紫砂文玩等各种集实用与收藏于一体的器具出现在人们的视野中，满足了人们多样化的使用需求。

参考文献

- [1] 王正俗. 紫砂壶的民族情感之美——浅谈紫砂壶“如意”的造型创意[J]. 陶瓷科学与艺术, 2019, 53(7): 72.

(上接第 42 页)

了佛教重要的标志，所以在紫砂艺术之中我们能够看到许多关于莲花的题材也就不足为奇了。描金工艺是常见的一种艺术表现手法，运用在紫砂壶上更多的是为了中和紫砂古朴、自然的肌理，起到一定的凸显作用，所以当紫砂艺术作品融入其他艺术装饰手法之后能够更加具有人文气息和历史厚重感。当代社会节奏不断加快，人们生活压力越来越大，在这样的环境下“佛系”这个词越来越多地出现在人们的视野中，在年轻一代中越发盛行，“佛系”一词代表着现代年轻人放下压力、顺其自然的生活态度，代表着年轻一代对返璞归真、休闲放松的生活方式的追求，现代年轻人的生活方式更加多样化，独身或旅居，他们用自己的实际行动表明了人生不必局限于城市里的一亩三分地，不必局限于金钱、房子等，无论身处什么样的时代，无论周遭环境如何，只要心怀“佛系”二字就能

活出自己的“佛系”生活。紫砂提梁壶作品《描金佛莲》正是在这样的背景之下创作出来的，既让紫砂壶友们体会到紫砂艺术的博大精深和包罗万象，同时也满足了当下我们对于紫砂艺术的需求，在忙碌的生活和工作之余通过具有仪式感的饮茶休闲方式领悟更多的生活哲理和人生启迪。

3 结语

紫砂壶发展到今天已经成为茶友们生活中不可或缺的器物，不仅满足了冲泡香茗的功能，同时也让更多的中国传统文化得到普及，能够引起人们内心深处的情感共鸣，在这样的基础之上紫砂融合了大量的不同元素，最终把美好的一面呈现给广大的壶友。

参考文献

- [1] 张丹丹. 从紫砂艺术作品《梵音》中探寻佛教文化的传统表达[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(5): 184.

论紫砂套组作品《秀竹》的和谐之韵和人文之美

吴君兰

(宜兴 214221)

摘要 宜兴是一座到处都充斥着竹子文化的城市,围绕着竹子这样的题材所展开的艺术创作也是不胜枚举,从整体上来看紫砂套组作品《秀竹》,墨绿色的壶体能够让我们有一种身临其境的感觉,活灵活现的竹子和丰富多彩的点缀衬托出大自然的勃勃生机,这样一组囊括了壶、公道杯和品茗杯的作品非常适合我们在日常生活之中使用,不需要添置更多的茶具就可以完美地体验到饮茶的快乐,在长期的使用之中还能够体会到紫砂形成包浆的过程,让我们完全沉浸在竹子营造的完美环境和人文氛围之中,从而能够带来更多的生活乐趣和人生的启迪。

关键词 宜兴紫砂;秀竹;和谐之韵;人文之美

宜兴位于长江三角洲几何中心位置,天目山余脉穿城而过,在与太湖水域的交汇之处蕴藏着丰富的紫砂矿料,紫砂原矿富含石英、云母、铁质和其他微量元素,具有独特的双气孔结构,烧成成品后透气性非常好,用来冲泡茶叶特别合适,没有熟汤气,被许多茶友青睐,也被更多的文人雅士称赞,紫砂壶有着“世间茶具称为首”的美誉。世世代代的紫砂艺人们在长期的实践之中充分发挥自己的主观能动性,把紫砂全手工的特征展示得淋漓尽致,也让更多的朋友们能够充分了解紫砂艺术的丰富多彩和包罗万象。

1 紫砂套组作品《秀竹》的和谐之韵

紫砂套组作品《秀竹》(见图1)采用了一把壶、一只公道杯和两只品茗杯的设计,所选的绿泥呈墨绿色,符合竹子秀丽的形象。在抻制的过程之中充满了紫砂艺人的匠心独运,此壶壶身扁圆,宛如井栏一般,流畅的线条勾勒出整体的轮廓特征,在壶身还有竹叶和小花的点缀,更加具有浓郁的自然味道,壶嘴上的竹节非常鲜明,层次感突出,壶盖嵌入壶口严丝合缝,壶钮是小小的蜗牛造型,栩栩如生,令人爱不释手,提梁是此壶的点睛之笔,宛如竹竿轻轻弯折而成。配套的公道杯相对简约,杯身竹叶随风飘逸,令人观之心旷神怡,还有与之相匹配的两只品茗杯和壶身的设计同出一辙,使用起来非常便捷。从整体上来看紫砂套组作品《秀竹》,墨绿色的壶体能够让我们有一种

身临其境的感觉,活灵活现的竹子和丰富多彩的点缀衬托出大自然的勃勃生机,这样一组囊括了壶、公道杯和品茗杯的作品非常适合我们在日常生活之中使用,不需要添置更多的茶具就可以完美地体验到饮茶的快乐,在长期的使用之中还能够体会到紫砂形成包浆的过程,让我们完全沉浸在竹子营造的完美环境和人文氛围之中,从而给我们带来更多的生活乐趣和人生的启迪。

2 紫砂套组作品《秀竹》的人文之美

唐代王建在《雨过山村》之中描写道:“雨里鸡鸣一两家,竹溪村路板桥斜”,清新脱俗的笔触把雨中的鸡鸣和溪边的竹子、石板桥等具有浓郁乡野气息的画面描写得楚楚动人,竹子的美尽管没有明确地描写出来,但是在这样的环境之中,水边的秀竹更加映照出大自然的鬼斧神工。对于竹子紫砂艺人推崇的就是苏东坡那“不可居无竹,无竹令人俗”的论断,也是在这样的背景之下紫砂艺术和竹子的结合能最大程度地呈现出我们宜兴紫砂的地域特色。以紫砂竹器为题材的组合其实创作起来并不容易,需要紫砂艺人将不同的元素统一起来,然后恰到好处地展示出我们对于竹子的情感,中国传统文化之中竹子所代表的那种坚韧不拔、高耸入云、中空虚节的精神品质在紫砂艺术之中都能够一一得到印证。在紫砂套组作品《秀竹》之中凸显了“秀”字,主要表现出大自然的那份秀美,蜗牛、花卉等元素的搭配多样性地展示出紫砂艺人对于紫砂艺术的理解和对中国传统文化的领悟,在当下纷繁复杂的环境之中这样的坚守依然有着历史的传承和现实的意义。

3 结语

我们在使用紫砂壶时总能够感受到浓郁的历史韵

图1 紫砂套组作品《秀竹》

高校思政教育与审美教育协同发展的现状及价值分析

——以无锡工艺职业技术学院陶瓷学院为例

顾逸萱

(无锡工艺职业技术学院, 宜兴 214206)

摘要 党的十一届三中全会召开后,国家高度重视以美育人,社会主义教育体系将美育纳入其中,以此凸显美育的重要地位。基于这样的背景,本文通过结合地方及专业特色在课程中融入美育教学,将美育元素有机融入教学全过程,围绕美育融入实际教学,结合大学生群体、一线教师、地方特色等多因素进行全面分析,将审美教育与思政工作紧密结合,着力推进大学生思政教育灵活多变、润物无声的实际效果。

关键词 思政元素;审美教育;职业教育

项目名称:2023年学校党建与思想政治教育研究课题:“大思政”视域下高校思政教育与审美教育协同发展路径研究,课题编号:Djsz202303。

无锡工艺职业技术学院陶瓷学院作为陶瓷文化传播的阵地,在“大思政”视域下要在课程教学的各个环节中教育引导学生在实践过程中立足时代、扎根人民、深入生活,树立正确的艺术观和创作观,在指导学生艺术创作过程中坚持以美育人、以美化人,积极弘扬中华美育精神是思政教育的重要补充及手段,因此在重视审美教育的同时,教师要深刻认识到美育教育与思政教育的互通性与互补性。

1 审美教育与思政教育协同发展的现状分析

无锡工艺职业技术学院陶瓷学院拥有多门与美育相关的核心课程、基础课程及拓展课程,为学生学习美、感受美、展现美提供综合的练习与培养。近几年,学院在人才培养、课程体系构建、校企融合、对外培训等方面取得了卓著成效,获得了良好的社会声誉。尽管如此,思政元素与美育的协同发展仍在课程实施过程中显现出一定的割裂性、一定程度上协同性的不足、认识不够深刻等问题,从而使部分学生过分重视某一艺术特长,忽略建立完善的创造美的能力与未来的规划能力,导致从业计划不清晰,缺乏可持续性的发展能力。

2 审美教育与思政教育协同发展的价值研究

(1) 提高学生的审美和人文素养,有效避免“喊口号”的模式

为将思政教育准确、有效、生动地融入日常艺术教学中,贯彻“以美化德”为核心,为避免机械化思政教育思维与专业课的生硬结合,在美育中以情动人、

以情育人,唤醒受教育者对自身行为的自我判断,在潜移默化中使学生主动认同思想政治教育理论,将一些难以理解的理论内化于心、外化于行,为思想政治教育的深层次发展提供更有效的发展思路,是情感教育的内在要求。

陶艺类专业课程着重于手工艺的传承与发展,将陶瓷的造型美、材料美、精神美、文化美进行传播,在教学过程中有机融入课程思政元素,利用宜兴独特的陶瓷优势将传统陶瓷工艺作为载体,在润物细无声中将文化自信(陶瓷·国家非遗)、人文精神(传统文化元素)、家国情怀(党史礼赞)、科学精神(陶瓷工艺技术研究)、职业素养(工匠精神)等融入课程,进一步对接思政连通美育的工作机制。通过此类课程的设置将思政元素有机结合陶瓷艺术相关专业课程,达到“三全育人”的效果。

(2) 培养学生自觉传承和弘扬中华优秀传统文化,增强文化自信,为陶瓷行业输送高质量人才

宜兴拥有7000多年的制陶史,孕育了紫砂、精陶、均陶、青瓷、美彩陶的“五朵金花”,铸就了“中国陶都”的品牌。多年来,我市一直把陶瓷文化产业作为城市的核心竞争力,不断加强陶瓷文化的保护、传承和创新,依托深厚积淀形成了完善的陶瓷产业链,成为国内工业陶瓷产品门类齐全、产业链完整的陶瓷产区之一。通过前期扎实的工作和积极对上争取,2023年7月《江苏省保障和促进宜兴陶瓷高质量发展条例》成功列入江苏省人大常委会2023~2027年立法规划调研项目,对我市陶瓷高质量发展乃至城市未来发展具有重大意义。宜兴的高质量发展离不开高质

量人才的培养,无锡工艺职业技术学院陶瓷学院的相关专业课程如“现代陶艺”“陶瓷造型设计”“紫砂陶制作一圆器”等深耕陶瓷行业,紧密结合陶瓷产业未来发展趋势及产区就业发展,为陶瓷行业输送新鲜血液,为本土行业高质量发展添砖加瓦。此外,课程思政融入艺术专业资源库的建设也为校内、校外的学生及陶瓷爱好者提供了学习的平台,为陶瓷行业输送有创作能力的高质量人才。

(3) 延长学生创新、创作周期,为学生可持续性发展添砖加瓦

创新是社会发展的动力,创作真、善、美的作品一直是无数艺术从业者的追求。高校思政教育及审美教育联合发展、并驾齐驱能有效提升学生的创新能力,提高社会对于作品的认可度。以无锡工艺职业技术学院陶瓷学院为例,在“三全育人”体系指导之下,学院艺术类课程以提高学生可持续的创造能力为课堂的最高目标。创新是第一原动力,艺术类学子要有创新、创作的內驱力,产区、社会才能有高质量的发展,而没有创造力就没有创新的结果。因此,思政育人中创造力的培养对学生的可持续发展是至关重要的。

习近平总书记在文联十一大、中国作协十大开幕式上发表重要讲话,号召广大文艺工作者“要紧跟时代步伐,从时代的脉搏中感悟艺术的脉动,把艺术创造向着亿万人民的伟大奋斗敞开,向着丰富多彩的社会生活敞开。”无锡工艺职业技术学院陶瓷学院拥有陶瓷设计与工艺、雕塑设计、工艺美术品设计、书画艺术、陶瓷制造技术与工艺、材料工程技术6个专业,依托陶都宜兴的悠久历史、丰富的陶瓷资源、浓郁的文化氛围,已培养3000余名专业技术人员,其中包括中国工艺美术大师、研究员、教授、一级美术师等专家和设计人员。学院人才培养方案中一直以培养学生挖掘美、创造美为教学任务,因此将创新发

展等思政元素与美育相结合,形成“精益求精、精雕细琢、抟泥成器、育人成才”的专业文化,延长学生从事艺术创作的生命,使广大学生能够实现可持续性发展。

3 结语

高校思政教育与审美教育协同发展是艺术类专业教学的必然趋势,以无锡工艺职业技术学院陶瓷学院为例,学院致力于打造基于“陶文化”的学生综合素养培育工程,为学生打下坚实的技艺基础,全方位培养学生的创造力,团结互助、脚踏实地等综合素质,思政元素的加持可以使课堂的教学设计更加有方向性与全局性。一个优秀的社会工作从业者需要有能够发现生活的美、社会的美、艺术的美,热爱祖国、爱岗敬业、持续创新等综合能力,才能为社会提供源源不断、持续向前的能量。只有深刻认识到思政教育与审美教育协同发展的重要性,一线教师才能避免“喊口号”的教学模式,真正达到“三全育人”的教学目的。

通过研究思政教育与美育协同发展的现状与价值体现,我们发现思政并不是一句口号,只有切实以润物细无声的方式融入审美教育,才能把握好艺术教育的大方向,使艺术类高校教育稳健前行,使学生达到可持续性发展。

参考文献

- [1] 张浩,张立家.美育融入高校思政课教学的困境与对策探析[J].美术教育研究,2024(3):127-129.
- [2] 魏萍.新时代高校美育融入思想政治教育育人路径研究[J].佳木斯职业学院学报,2023,39(11):7-9.
- [3] 龚婷婷.向美而行 以美化人——高校美育与思想政治教育工作的融合发展探究[J].现代商贸工业,2023,44(23):100-102.
- [4] 高扬.高校美育协同育人路径探析[J].江苏航运职业技术学院学报,2023,22(3):77-80.

(上接第45页)

味和书卷气息,紫砂壶在经过几百年的沉淀后呈现出质朴的肌理之感以及紫砂匠人们的妙手天工,二者相结合的综合效果让我们广大紫砂壶友人在琳琅满目的艺术作品之中寻找到属于自己的那一份感动,这也是宜兴紫砂匠人们不忘初衷、坚守至今的重要意义,在促进紫砂艺术不断向前发展的同时也启迪着更多的朋

友们静下心来,从中国传统文化之中汲取更多的养分。

参考文献

- [1] 范盈盈.论紫砂壶作品《宜竹》的工艺特色与文化精神[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(1):98.
- [2] 张丹丹.从紫砂艺术作品《梵音》中探寻佛教文化的传统表达[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(5):184.

余建新 余悦闻 姜艳慧

(绍兴市越城区华闻电脑刻字制作部, 绍兴 312000)

摘要 陶瓷雕刻作为一种传统的艺术形式, 承载着丰富的文化意义。自古以来, 陶瓷在中国被视为一种重要的工艺品, 其制作工艺精湛、艺术性强, 包含了丰富的文化内涵。陶瓷雕刻作为陶瓷艺术的一种表现形式, 通过雕刻的方式将文化内涵传达给观众, 反映出当时社会的价值观念、审美趣味和生活态度。本文将从陶瓷雕刻的历史渊源、风格发展以及文化意义等方面进行探讨, 帮助读者更好地认识陶瓷雕刻的独特魅力。

关键词 陶瓷; 雕刻; 文化; 意义

1 陶瓷雕刻的历史渊源

陶瓷雕刻作为一种传统的艺术形式, 具有悠久的历史和丰富的文化意义。从装饰发展到文化内涵, 陶瓷雕刻不仅反映了时代的变迁和审美趣味的变化, 更传承着中华民族的文化传统和艺术精神。陶瓷在中国有着悠久的历史, 早在新石器时代就出现了陶器, 陶瓷作为一种常见的生活用品, 从古代起就被人们广泛使用, 随着时间的推移, 中国的陶瓷工艺逐渐发展成熟, 并成为独特的艺术形式。

陶瓷雕刻作为一种装饰形式, 起源于古代的绘画技法, 早期的陶瓷雕刻多以人物、花卉、动物等为主题, 风格以写实主义为主, 力求准确地表现对象的形态和特征, 这些作品往往具有较高的审美价值和艺术欣赏性, 展示了古代陶工们精湛的雕刻技艺和对美的追求。在唐代, 陶瓷雕刻达到了一个新的高度, 出现了很多精美的刻画作品, 三彩陶器以绚丽的色彩和精细的雕刻工艺而著名, 三彩器物在当时的社会备受推崇, 不仅实用, 更具有一定的艺术价值, 这些作品也反映出唐代社会的繁荣与富裕, 展示了当时人们对美好生活的向往和追求。陶瓷雕刻作为一种传统的装饰形式, 承载着丰富的历史渊源, 随着时代的发展, 陶瓷雕刻技艺逐渐发展成熟, 形成了独特的艺术风格, 反映出社会的文化风貌和审美取向。

2 陶瓷雕刻的风格发展

陶瓷雕刻在历史的长河中经历了不同的时代变迁和风格演变, 随着时代的发展, 陶瓷雕刻逐渐走向成熟, 形成了独特的艺术风格。在明清时期, 陶瓷雕刻进入了一个新的阶段, 出现了很多精美的刻画作品。明代的景德镇瓷器以其薄胎精细、色泽洁白而著称, 而清代的官窑瓷器则以素雅、清丽的风格和精湛的雕刻工艺而广受赞誉, 这些作品不仅在技艺上达到了极致, 更是体现了当时社会的审美观念和价值取向。近

现代, 随着文化交流的加深和技术的发展, 陶瓷雕刻的风格也在不断创新, 现代陶瓷雕刻作品往往融入了更多的当代元素, 如抽象主义、现代主义等, 呈现出更加多样化的风格和形式, 这些作品不仅吸引了更多的观众, 更为陶瓷雕刻注入了新的活力和生机。

在历史长河中, 陶瓷雕刻经历了从古代写实主义到近现代创新风格的转变。古代的陶瓷雕刻多以人物、花卉、动物等为主题, 以写实主义为主。明清时期则展现出精美的刻画作品, 近现代随着文化交流的频繁和技术发展的不断进步, 陶瓷雕刻融入了更多的当代元素, 呈现出更加多样化的风格和形式, 这样的风格不仅展示了陶瓷雕刻的技艺精湛, 更代表了不同时期人们审美趣味和文化价值观念的变化。

3 陶瓷雕刻的文化意义

陶瓷雕刻作为一种具有悠久历史的传统装饰形式, 承载着丰富的文化意义, 反映了当时社会的价值观念和审美趣味, 通过对不同题材如人物、花卉、动物等的刻画展现了人们对自然、生活的热爱, 表达了他们对美好生活的向往和追求。陶瓷雕刻所表达的不仅是审美情趣, 更是当时社会的价值观念和文化氛围, 反映了人们对自然、生活的热爱和追求, 传递了社会的文化价值观念和审美追求。通过对陶瓷雕刻作品的研究和欣赏, 人们不仅可以了解中国传统文化的丰富内涵, 还能感受到中华民族的传统精神和艺术情怀。

陶瓷雕刻具有一定的艺术价值和历史价值, 作为一种传统的艺术装饰形式, 陶瓷雕刻作品承载了传统文化的符号意义和象征意义, 在古代常常被赋予一定的神圣性和仪式性, 成为文化传统和宗教信仰的载体, 通过对神话传说、历史故事等题材的创作, 传承了民间的文化传统和价值观念, 使其得以传承和延续。陶瓷雕刻在当代社会中具有重要的现实意义和社会意义, 随着全球化进程的加深和文化交流的扩大, 陶瓷

“谢赫六法”在粉彩花鸟画中的体现

尧 娟

(景德镇 333000)

摘 要 谢赫是南朝齐梁时期的杰出画家，他在《古画品录》中提出了著名的“六法”，即气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写，这六个方面不仅为画家提供了创作依据，也为观者提供了品评标准，经过历代画家的实践，俨然成为了美术领域的纲领性文件。粉彩花鸟画作为中国陶瓷百花园中的一个分支，以丰富的创作手法和作品效果深受古今中外人士的追捧喜爱，其中的创作自然也离不开“六法”的指导。本文旨在深入探讨“谢赫六法”在粉彩花鸟画中的应用与体现，以及其对粉彩花鸟画艺术发展的影响。

关键词 谢赫六法；粉彩花鸟；艺术发展；陶瓷艺术

粉彩起源于清代，是基于五彩和珐琅彩所衍生出的新工艺，随着工艺的进步和工匠的创新，逐渐独立成为具有鲜明个性的工艺技法。粉彩花鸟画以色彩柔和、线条细腻、构图精致为特点，其画面上的花鸟栩栩如生、形态各异。在色彩运用上，粉彩花鸟画注重色彩的柔和与协调，通过运用色彩的渐变和过渡等手法使画面上的色彩更加和谐统一；在构图布局上，粉彩花鸟画注重画面的整体性和层次感，通过巧妙的构思和安排使画面上的物象栩栩如生，仿佛是真正的花鸟世界。

1 “谢赫六法”的体现

“气韵生动”是“谢赫六法”中的核心要素，它强调绘画作品应具有生动的气韵和神韵，同时也是画家的情感体现，尤其是在花鸟画中各类鸟儿的姿态、神情都是体现气韵的关键所在，不论工笔还是写意追求的都是一种真实的意境，在合乎常理逻辑的基础上展现花鸟的特点。在描绘飞翔的鸟儿时，画家会注重鸟儿躯体的角度变化、翅膀的挥舞幅度以及它与花草等的互动，表现出鸟儿的轻盈和飘逸之美。

“骨法用笔”强调的是线条的变化，古今中外的绘画都离不开线条的勾勒，画家通过控制笔触的力度、速度和方向使线条富有生命力和表现力，从而更好地表现出物象的形态和特征。在描绘花卉时，对于根茎的曲直状态讲究一气呵成，保证其完整性，再在其上添加细节，对于枝叶则讲究粗细变化、展现纹理，表现出枝叶的刚健和生命力。

“应物象形”指的是画中所描绘的物象要与客观世界中的物象保持一致，不能有过多的艺术创造，将其放在“谢赫六法”中的第三位也反映出古人对于“形似”的重视程度。在绘画中，画家需要通过观察物象抓住其特点，用笔墨将其生动地表现出来，这就要求

画家对客观世界要有准确认知，能够把握各种鸟类、花卉的特点，并注重比例的和谐变化。在描绘花卉时，画家通过细致的观察和描绘，准确地表现出花卉的形态和特征，使画面上的花卉形象栩栩如生。

“随类赋彩”强调的是色彩，画家需要根据物象的固有色、环境色和光源色等因素，运用色彩的对比、协调、明暗等手法使画面上的色彩更加和谐统一、富有表现力。在描绘花卉时，画家根据花卉的固有色和环境色等因素，运用色彩的渐变和过渡等手法使画面上的花卉色彩既真实又富有艺术感染力。

“经营位置”则是指构图，画家在构图时要注重画面的整体性和层次感，同时也要注重物象之间的呼应和联系，例如画家会考虑花卉与鸟儿的布局关系，通过合理的位置安排使花卉与鸟儿相互呼应、相互衬托，如果鸟儿落在枝叶上则要注意枝干的弯曲程度，使得画面更加真实。

“传移模写”是对古人作品的传承和摹写，通过学习前人的绘画技法和经验，并在此基础上进行创新和发展。清代一些杰出的粉彩花鸟画家在继承传统技法的基础上融入了新的元素和创意，使粉彩花鸟画在色彩、构图和技法等方面都达到了新的高度。

2 “谢赫六法”对于粉彩花鸟画的意义

粉彩属于釉上彩工艺，在历史上出现得较晚，集历代各类工艺于一身，具有无限的创作可能，但正是因为选择太多，很多艺术家在实际创作过程中难以把握其中的精髓，此时“谢赫六法”作为经过千年岁月淘洗沉淀的理论成为各大创作者的指南说明。

“谢赫六法”在粉彩花鸟画中的意义在于它促进了艺术的传承和发展，通过学习和摹写前人的作品，艺术家们可以深入理解和掌握传统绘画的技法和经验，并在此基础上进行创新和发展，在这个过程中艺

大美育视域下工艺美术课程的改革与创新

秦珍妮

(江苏省陶都中等专业学校, 宜兴 214221)

摘要 美育作为新时代文化建设中的重要组成部分, 肩负着国家精神文明建设的重要责任, 同时在高校教育中具有极其重要的教学地位, 结合中国传统文化精髓的美育内容需要多元化的文化内容注入其中, 承担更为重要的育人作用。基于此, 教学过程中需要加强人文素质教育, 促进学科与美育的融合, 对传统工艺进行创新与改革, 构建全新有效的教学体系, 以振兴发展传统工艺为出发点, 为传统艺术的发展以及学科建设奠定坚实的基础。

关键词 大美育; 工艺美术课程; 艺术改革与创新

传统工艺是现代艺术设计的基础和起源, 在现代文化艺术中占据一席之地。从古至今, 工艺美术都是反映一个时代生产技艺与文化特色的重要形式, 反映出时代的审美元素, 同时也是中国传统文化的重要组成部分, 其中蕴含的艺术内涵和人文价值是时代传承的精髓。目前, 国内教育已经将弘扬中国传统工艺融入美育工作之中, 在具有传统文化特质的教学中注重美育价值, 从传统文化中汲取优秀的文化内涵, 让学生能够从中感受到传统文化的魅力, 不断提升学生的文化自信, 最终激发出他们的艺术创造力和表现力。

1 工艺美术课程与美育的关系

工艺美术作为中国传统文化的重要组成部分, 是艺术与科学的有机结合, 丰富着人们的精神生活, 陶冶着人们的情操。随着时代的发展, 中国传统文化备受瞩目, 国家也愈发重视文化发展, 传统工艺作为国家文化发展的重要战略, 其重要性毋庸置疑。校园是培养优秀工艺美术人才的有效场所, 教学以传承传统文化为前提, 不断注入新的活力, 从而助力工艺美术学科的改革与创新。随着时代的发展, 如今的社会背景以多元化的形式呈现, 学科教学也是如此, 学科之间的联系愈发紧密, 传统的学科教学要立足传统进行创新与改革, 开创具有新时代特色的艺术道路。工艺美术作为体现中国优秀传统文化的重要部分, 其教学过程应当着力于美育教学, 将美育融入工艺美术学科之中, 发现二者的有机结合点, 注重现代社会背景下教学理念的创新, 充分发挥中国传统文化在教学中的有效价值, 打破传统工艺美术教学的局限性, 促进工艺美术课程的创新。

美育是促进精神文明建设的有效手段, 基于社会的发展, 我国中高职院校注重培养各类特色人才, 承担着传播传统文化的重要责任, 而美育就是其中关键的环节之一。面对社会发展的需求, 大美育视域下的

工艺美术课程迎来了新的改革与创新, 作为特色化工艺美术优势的中高职院校应当充分发挥美育的价值, 为现代化工艺美术课堂教学提供更多的思路 and 想法。新时代背景下, 工艺美术学科亟待创新, 传统优秀工艺美术品在具备精湛工艺的同时也蕴含着创作者对于文化的独特理解, 在教学过程中教师应当积极发挥美育教学的作用, 提升学生的文化修养, 构建完整、有效的教学模式, 提高工艺美术课程教学的针对性, 深化对传统文化的认知。美育视域下的工艺美术教学应当立足于新型的知识体系中, 将文化素养放在首位, 切实加大文化内容在工艺美术教学中的比重, 强调教育的深度, 引导学生提高艺术认知, 树立美育教育背景下的工艺美术理念, 以美育为核心提升文化素养, 激发学生创造力, 引导工艺美术课堂教学不断发展。

工艺美术作为一门实践性极强的艺术学科, 其发展创造力与综合性应当与时俱进, 传统的工艺美术教学已经无法满足现代艺术发展的需求, 应当从大美育的全面性入手, 培养多样化人才, 对工艺美术学科作出创新, 与传统文化建立联系, 凭借现代工艺的优势进行艺术创新和升级, 将工艺美术课程向多元化、深层次方向发展, 致力于大美育视域下工艺美术的革新。

2 工艺美术课程的创新

工艺美术是传承传统文化的重要窗口, 现代工艺美术的发展应当在校园里抓好, 发展校园教育的优势, 让经典的传统工艺美术资源助力创造性艺术的发展, 工艺美术课程应当以美育为切入点, 多角度协同培养复合型人才, 创新培养的模式, 拓宽教学策略, 完善教学体系, 让工艺美术课程更加完整、有效。

良好的人文素养是现代工艺美术人才应当具备的素质, 在传统文化基础上构建的工艺美术课程能够有效地培养学生的文化素养, 发展专业水平, 凸显美育价值, 让新时代美育思想贯穿整个工艺美术课程, 以

发展技艺为起点,将传统文化与现代技艺相结合,展现民族文化精神的核心,以创新升级为工艺美术赋能,满足学生的不同发展需求,为社会培养更多复合型人才。工艺美术的传承离不开生活实践,在教学过程中要让学生深入实践,从实践中获悉创作的真谛,只有这样才能够创作出更多有思想、有深度的作品。在工艺美术教学实践中教师应当引导学生将生活融入实践中,探究艺术与生活的结合点,培养学生的审美创造能力,让作品更加贴近生活、充满趣味。艺术创作需要与时俱进,工艺美术课程的创新要以实际需求为出发点,深入研究传统工艺与行业发展的关系,要求学生深入了解专业知识,教师要引导学生运用所学知识

(上接第48页)

雕刻的传承和发展变得更为重要,通过对陶瓷雕刻的创新和传承可以激发人们对传统文化的热爱和尊重,促进中华传统文化的传承和发展,同时陶瓷雕刻也可以为当代社会提供更多的艺术价值和文化品位,丰富人们的精神生活,提升社会整体的文化素质和艺术水准。陶瓷雕刻作为一种传统的艺术形式,具有独特的文化意义,通过对陶瓷雕刻的历史渊源、风格发展以及文化意义的探讨,我们可以更好地认识到陶瓷雕刻的独特魅力,体会到中华民族传统文化的博大精深,感受陶瓷雕刻的深厚文化底蕴。

4 总结

陶瓷雕刻作为一种传统的艺术形式,承载着丰富的文化意义。自古以来,陶瓷在中国被视为一种重要的工艺品,其制作工艺精湛、艺术性强,包含了丰富的文化内涵。陶瓷雕刻作为陶瓷艺术的一种表现形式,

(上接第49页)

术家们不仅可以通过参照对象来检验自己的学习创作效果,还能提高自己的审美,形成一种难以言喻的感觉,这种感觉源于自己对世界的理解,经过时间的沉淀后转化为自己的创作风格。艺术家们通过陶瓷作品展现自己的情感,与观者进行交流,同时“谢赫六法”还有助于粉彩花鸟画艺术的传承和弘扬,让更多的人了解和欣赏这一独特的艺术形式。

3 结语

通过对“谢赫六法”在粉彩花鸟画中应用与体现的探讨,我们可以看到“谢赫六法”对粉彩花鸟画艺术发展的深远影响,它不仅是中国古代绘画艺术的心理理论,也是粉彩花鸟画艺术表现的重要指导原则。

将课堂内容转化为实际操作能力,实现对传统课程的创新,为工艺美术的发展提供更多思路。

3 总结

大美育视域下的工艺美术课程应当结合实际,依据市场需求进行合理创新,将美育融入工艺美术课程之中,促进工艺美术的发展,无论是挑战和机遇都能够凸显出工艺美术的教学特点,展现民族艺术的特色,让中国传统艺术继续蓬勃发展,进一步展现中国传统文化的底蕴。

参考文献

- [1] 陈墨缘.新时代美育视野下工艺美术学科发展路径探析[J].大众文艺,2023(6):194-196.

通过雕刻的方式将文化内涵传达给观众,反映出当时社会的价值观念、审美趣味和生活态度,通过对其历史发展、风格特点和文化内涵的探讨和传承,我们可以更好地认识和欣赏这一传统艺术形式的魅力,为中华民族传统文化的传承和发展添砖加瓦,为推动艺术与社会文化的繁荣作出更大的贡献。

参考文献

- [1] 王晓放.传统艺术造型要素的现代陶瓷浮雕表现[J].陶瓷科学与艺术,2023,57(11):126-127.
[2] 钟福洪.论传统山水画形式在当代陶瓷浮雕艺术中的应用[J].中国陶瓷,2021,57(3):112-115.
[3] 钟福洪.浅析陶瓷雕刻艺术的美学特点[J].景德镇陶瓷,2016(6):30-31.
[4] 程志平.浮雕艺术在陶瓷上的表现[J].景德镇陶瓷,2015(4):46-47.

在粉彩花鸟画的创作过程中,艺术家们通过运用这些法则创作出了无数精美的作品,让观者在欣赏时仿佛置身于真实的花鸟世界,令人心旷神怡,同时也展现了粉彩花鸟画独特的艺术魅力和深厚的文化内涵。未来,我们应该继续加强对粉彩花鸟画艺术的传承和发展,推动其在新的历史时期焕发出更加璀璨的光彩。

参考文献

- [1] 钟新春.“六法论”视野下的青花花鸟瓷画[J].景德镇陶瓷,2019(5):18-19.
[2] 侯泽涛.浅谈花鸟画的气韵形成与审美价值[J].美术大观,2014(6):51.

叶亮玉

(南平市建阳区王盏堂建盏陶瓷研究所, 南平 354200)

摘要 建盏是广泛流行于宋朝的茶具,其因独特的造型特征和朴实的意境体现出传统瓷器的精髓。随着远洋通商贸易的盛行,建盏艺术远渡重洋,甚至影响了其他国家的瓷器风格,因而深受大众喜爱,但是随着时代的更迭以及饮茶方式的变化,建盏曾一度没落,失去发展的方向,以至于建盏被人们所遗忘。进入20世纪80年代,建盏被国内艺术家发掘,并以新的艺术语言呈现,其特点不仅在于传统作品的造型之美,还能够将时代的文化内涵展现出来,为现代陶艺注入灵魂,也为现代建盏艺术的创作提供新的思路 and 方向。

关键词 建盏艺术; 烧制历史; 艺术审美

0 前言

在宋朝,建窑是八大名窑之一,以生产瓷器的釉色灿烂、造型雅致而著称,建窑因地处于建州而得名,也被称作建安窑等。宋朝的茶文化绚烂,形式丰富,在很大程度上促进了建盏艺术的繁荣发展。从中国陶瓷发展历史上看,建盏与宋朝文化相互呼应,推动着茶文化的进步,随着宋朝文化的发展以及点茶文化

色的区分,因此具有不一样的风格特点,兔毫盏是建盏中成熟的产品之一,也是较好的斗茶茶具,深受当地人们的喜爱;鹧鸪斑,顾名思义就是指其斑纹如同鸟类的羽毛一般细致光滑,烧制在1300℃以上的还原气氛中完成,鹧鸪斑的斑纹均匀分布,因其是由气泡所形成的,釉存在的地方有气泡的存在,所以斑点分布于整个釉面,斑点内更是有肉眼可见的沟纹;曜变这一称号其实来自于日本人的书籍记载,也被称作圣品,曜变极为珍贵,并且难以烧制,在宋朝时曜变盏的烧制成功率非常低,较为苛刻的条件造就了曜变盏的独特性,曜变盏的斑核大部分都是圆形,这与其他盏有着本质的区别,并且其光斑内部是黑色的,被其他光环所包围,曜变盏是在油滴和兔毫的基础上获得的效果,因此要想能够烧制出曜变就首先应当掌握油滴和兔毫的技术,曜变盏的特点之一就是其斑纹随着视角的变化而变化,闪耀着迷人的光芒。总之,建盏的纹饰受到多种因素的影响,其纹饰越复杂,烧制的难度就越大,收藏价值就越高。

这件建盏作品《曜变花瓶》的釉面效果突出,其曜变效果独特,有着连续的变化,色调过渡流畅自然,让人爱不释手。建盏作品《曜变花瓶》瓶身紧凑,线条自然流畅,造型轻盈和谐,给人一种简洁大方的感觉,在阳光的照射下散发着细密、柔和的光彩,这些颜色并非固定的一种颜色,而是有着渐变的色彩,就像是灿烂的星河一般璀璨,与底色形成了鲜明的对比,这种釉色和纹理完全出自于大自然的鬼斧神工,与中国传统文化理念相一致,曜变釉正是宋朝建盏文化中值得自豪的品种之一。

建盏制作工艺是中国传统茶具制作技艺的重要部分,建盏作为一种历史悠久的茶具,釉色的烧制工艺

图1 建盏作品《曜变花瓶》

1 建盏的烧制及其造型特征

建盏的造型给人一种规整的感觉,线条简约流畅,盏足干净利落,圈足较为平整,给人一种艺术上的美感,建盏与中国的茶文化息息相关,建盏的纹饰具有特色,其中主要包括兔毫、鹧鸪斑以及曜变等。建盏的釉色以黑为美,黑中带兔毫等形式为上品,其中兔毫盏细如兔子身上的毛发,不仅有长短之分,又有颜

收稿日期: 2024-05-21

赋予了其独特的艺术韵味和文化美感。建盏作为中国传统瓷器的代表之一,有着一种含蓄之美,黑中透亮,沉稳中却不失优雅,传递出传统艺术对于美的表达,这样的艺术形式在中国历史上独树一帜。建盏的独特烧制工艺令其增色不少,釉色在烧制过程中能够形成独特的纹理和纹饰,与形态相结合使作品充满了艺术性,因此每一件作品都是独一无二的存在。以曜变盏为例,对于曜变的烧制而言:首先需要考虑的就是温度的控制,一旦温度较低就无法产生较多的斑纹,无法完整地呈现出作品的效果,但如果温度过高则会析出较多的斑纹,导致底釉颜色被覆盖,因此曜变是对温度极其精确掌握而来的;其次还应当注重气氛的控制,曜变主要是在还原气氛中呈现的。正是因为上述种种条件的约束和限制,才导致曜变变得可遇而不可求。

现代建盏技艺在传统的基础上有了很大程度的创新,工匠们将现代技术与艺术手法都融入建盏作品中,使现代建盏作品充满了丰富的艺术表现力。现代建盏釉色烧制技艺主要使用天然矿石作为釉料,引入现代色彩搭配技术,通过不同化学元素的配比就可以制作出丰富多样的釉料,这些新颖的釉料能够将建盏的装饰效果变得更加出色,增加了作品的艺术气息和艺术美感。在建盏烧制中使用电子控温可以使作品的成功率大大提高,实现了对温度和时间的精确控制,整体上提高了建盏作品的稳定性。现代建盏釉色烧制技艺在传统技艺的基础上更加注重对艺术形式的展现,通过创新造型设计以及纹理装饰的多元化使得作品变得更具创意和艺术表现力。建盏烧制技艺为建盏艺术的发展奠定了一定的基础,提供了更大的舞台和更加明确的方向,同时也促进了茶文化的传承和发展,通过传统艺术与现代技艺的结合,建盏成为了传统文化与现代艺术相结合的载体,展现出中国陶瓷艺术的博大精深。

2 建盏的艺术审美

建盏作品充满着宋代瓷器的特点,极具民族风格和艺术色彩,其外饰主要由丰富多样的纹样构成,通过不同的烧成温度、气氛以及釉料配方能够展现出不同的作品样式,这也体现出建盏艺术的独特性。建盏的艺术美学形式具有深厚的文化底蕴和艺术感染力,除了实用功能之外还在一定程度上表现出建盏艺人的思想和艺术造诣,而这些精神文化恰恰决定了作品的结构和特点,是建盏艺术发展所需要的方向,每一件作品都是科学与艺术的结合,是实用与文化的融合。

建盏还能够体现造型上的深度,如造型结构的比例、造型的匀称度都能够体现出整件作品的境界,让人们在欣赏一件作品时能够感受到文化与艺术的双重享受。

作为传统瓷器中较为特殊的一种,建盏显得十分珍贵,建盏文化重新回到大众的视野,受到了很多人的关注,作为建盏艺术的从业者,我们有义务将建盏艺术不断创新,开拓更多具有艺术价值的作品领域,将传统艺术与现代技艺相结合,凸显中国建盏艺术的文化魅力。建盏不仅满足了生活中茶文化的需求,还能够丰富人们的精神世界,成为茶文化发展的必要条件之一。随着近年来政府对于传统艺术产业越来越重视,建盏文化重新回到了艺术的舞台上,受到了大家的喜爱。对于建盏艺术而言,技术的创新、技艺的修炼以及文化的传承都是需要着重发展的方向,只有将各个部分相互连接起来才能够创作出更多精湛、美好的作品,让建盏艺术重新恢复生机,展现出中国传统陶瓷作品的精髓。

建盏是历史和文化的产物,是社会与艺术的结晶,体现出中国古代劳动人民的勤劳与智慧,展现出中国传统文化美学的特点。建盏作为宋朝茶具的代表之一,在一定程度上促进了茶文化的繁荣,也展现出中国传统艺术的与众不同,细细品味传统建盏作品能够感受到其中蕴含的艺术美感,对于后续建盏艺术的发展起到了一定的促进作用。

3 总结

建盏艺术由兴盛到没落,再由没落到兴盛,其中充满了变化和发展,为建盏艺术日后的发展提供了宝贵的经验。发展是艺术的前提,但是同时也要注意对艺术的保护,随着人们生活水平的日益提高,人们对于建盏艺术充满了兴趣,也为建盏艺术的发展提供了新的思路,建盏作为中国陶瓷艺术的重要组成部分,如何将其艺术与时代特色相结合,发掘出其中蕴含的艺术价值是如今的建盏艺术需要着重考虑的方向,作为建盏从业者,我们要在坚持继承传统的前提下对艺术进行深入思考和改革,让建盏艺术重新焕发生机,为中国传统艺术的发展添砖加瓦。

参考文献

- [1] 暨国平. 建盏的传承与创新发展探析 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(1): 30-31.
- [2] 江密秀. 建盏的工艺鉴赏与发展 [J]. 天工, 2020(5): 82-83.

卢毅

(福建省开河窑建盏文化发展有限公司, 南平 354200)

摘要 中华文明上下五千年间出现了众多陶艺形式, 这些精彩的艺术品组成了我国辉煌灿烂的艺术体系, 推动了中华民族文化历史的不断发展, 其中建盏作为具有代表性的瓷器之一, 以朴实、低调的造型特征获得了大众的喜爱, 在中国陶艺历史中占据着一席之地。建盏是宋朝饮茶的一种代表茶器, 在形态上以厚重、稳固而著称, 在制作技艺上与其他陶艺形式有着本质的区别, 低调、内敛的艺术气质造就了其独特的艺术风格, 历经近千年的发展一直受到大众的关注。建盏曾经随着海运远渡重洋, 影响了世界陶瓷艺术的发展, 在世界陶瓷之林中独树一帜。

关键词 建盏艺术; 烧制技艺; 文化传承

建盏艺术最初起源于宋朝, 宋人喜斗茶, 建盏的实用性、艺术性与斗茶文化完美契合, 因此在宋朝时建盏艺术迎来了发展的高峰。建盏的艺术性体现在其烧制技艺上, 在烧制过程中充满着诸多不确定因素, 但正是这种种不确定造就了建盏艺术的变幻无穷, 使其充满了别具一格的艺术特征。随着时代更迭, 建盏艺术曾经一度面临消亡的问题, 烧制技艺濒临失传, 直至政府重视传统艺术的传承, 加强了对传统文化的保护, 建盏匠人们在新时代的背景下不断探索建盏艺术的烧制技艺, 寻找新的艺术突破点, 将建盏艺术继续发扬光大。

1 建盏艺术的烧制技艺

建盏来自于中国福建南平地区, 是国家地理标志产品, 最初起源于宋朝, 与斗茶文化紧密结合, 奠定了最初的造型特征。建盏表面有一层金属色泽, 细细观赏能够感受到其中的变化之美, 而建盏的釉色在高温烧制过程中充满了不确定因素, 每一件建盏作品都是独一无二的存在, 深受大众的喜爱。

建盏在制作前首先要配制泥料, 将红泥等原料按配方进行混合, 加水进行淘洗后得到细腻、顺滑的泥料, 制作成型后将坯体阴干、素烧、上釉后进行烧制, 烧制的时间需要三天三夜, 自然冷却后取出作品。建盏艺术的重点在于窑内烧制, 这一特点造就了建盏艺术绝非人为干预便可改变的艺术特质, 这也导致了許多建盏艺人可能辛苦数天也未能烧制出一件优秀的作品。

建盏有兔毫、油滴、鹧鸪、曜变等釉色斑纹效果, 在烧制时建盏艺人需要关注每一个细节, 在火与土的作用下任何一个微小的细节没有处理到位都会导致作品的失败, 因此每一件成功的建盏作品背后都是无数

次的尝试和失败, 建盏的烧制难度也使其散发着一一种可遇而不可求的自然之美。建盏可以说是自然的馈赠, 虽然是人工创作的作品, 但是其艺术性表现出自然之美。

建盏的烧制技艺是中国历史上陶瓷艺术的伟大成就, 建盏之美体现在其秀丽、内敛的造型上, 建盏艺人在进行创作时以传统美学为基础, 加入自己的见解, 正是融入自己对于艺术的观点和理解才能创作出具有如此美感的建盏作品。

2 建盏的造型特色和艺术特征

传统建盏器型主要为上大小、有底足, 整体外观匀称和谐, 线条处理流畅自然、构造合理, 同时还包含着丰富的想象力和艺术美感。现代建盏艺术在创作时运用不同手法的装饰技巧, 大大增强了建盏的艺术性和多样性, 使得作品能够展现出更加独特的内容。建盏艺术采用全手工制作而成, 从材料的选择到成品的制作, 每一个环节都容不得半点马虎, 需要创作者精心应对, 最后才能够创作出一件精致的作品, 体现了中国传统手工艺的精髓。

建盏有着自身独特的艺术特征: 兔毫盏在黑釉中散布着均匀密布的细纹, 如兔毛般绵密细长, 惹人喜爱; 油滴盏主要体现在釉面的花纹上, 星星点点如斑点状, 远远望去就像是水面上的油滴; 鹧鸪盏就像是鹧鸪鸟身上的羽毛斑点, 凸显出斑斓的花纹; 曜变斑则是以蓝色的光彩为主, 随着观察方向的转变, 其散发出的光晕色泽也随之发生着变化。除了具备出众的造型之外, 和谐之美也是建盏独树一帜的原因所在, 同时建盏还具有实用性, 建盏作为茶器是茶文化中重要的一部分, 对中国传统文化的传播起到了重要的作用。

3 建盏的烧制方法探究

建盏的烧制方法通常以传统的柴烧和现代的电烧为主：柴烧为传统的烧制方法，用木柴作为燃料，在烧制时将坯体放置在匣钵内，避免火焰与坯体直接接触，保证了建盏的烧制成功率，柴烧以依靠人工不断添加木柴的方式来掌握温度进行烧制，展现出传统手工艺对于技术的要求；而电烧这一现代烧制技艺通过精确的温度控制让作品变得稳定可控，但同时也影响了艺术的纯粹与本真。

建盏柴烧体现了建盏艺人的审美特点，是建盏艺人与传统文化之间的心灵碰撞，他们将自己的观点融入建盏之中，运用柴烧技术展现出其中蕴含的艺术气质，建盏艺术的传承需要建盏艺人的不断坚守和创新。建盏柴烧之美不仅仅体现在其外观上，还表现在其内涵中，中国陶瓷精致的气质之美与生俱来，而建盏则反其道而行，以一种大巧若拙的形象颠覆了传统陶艺的艺术表现，作品造型千变万化，这其中的缘由与宋朝文化密不可分，宋朝注重朴实内敛、低调含蓄，建盏艺术成为了当时社会文化的一个缩影，宋朝文化赋予了建盏艺术独特的艺术气质，建盏的特点并非其华丽的外表，而是其精神价值的境界。

相较于传统的柴烧，现代创新的电烧方法则让建盏艺术迈上新的台阶，与柴烧的偶然性不同，电烧能够精确地控制窑内温度，容易实现建盏艺人对于建盏的想法和构思，但是由于结晶釉在高温中易变，极难控制，加上含氧化铁较高的坯体难以承受高温，导致成品率还是较低，因此要想成功获得一件精致的建盏对于每一个环节的把控都要求甚高。对于建盏烧制而言有几个方面是需要格外注意的：（1）温度的控制对于建盏而言是重中之重，随着温度的升高釉料逐渐开始熔化，当温度达到1300℃左右时釉料开始流动，而最终的作品效果与釉料的流动有着直接的关系，因此对于建盏而言温度的控制十分重要；（2）在整个烧制的过程中，把控时间是一位合格的建盏艺人必须具备的基本功，窑内温度升高的时间以及降温的时间都是在烧制过程中不能忽略的关键点；（3）当窑内氧气充足时釉色能够直接进行反应，但当窑内氧气不足时在烧制过程中便会使作品变成暗褐色。

科技的不断进步让建盏艺人变得更加精益求精，无论是传统柴烧还是现代电烧都促进了建盏艺术的发

展，不断拓展和深化着艺术形式，打造出具有艺术性和时代性的建盏佳品。建盏的烧制十分重要，需要适合的窑炉和精准的温度控制，并按照规定的要求进行烧制操作，这样才能使得建盏从里到外都展现出其中的艺术美感和特点。建盏作品大都以自然、古典为内容进行表现，这样的内容极具表现力，令人印象深刻。建盏艺术将中国传统制陶技艺与传统文化集中融合在一起，经过设计使得作品变得更加精致，其中包含了传统文化内涵，具有极高的艺术价值和文化属性，让建盏这一传统艺术能够发扬光大，从而提高中国陶瓷在世界上的影响力。

在传统建盏技艺的传承上，众多陶艺家都坚持手工制作，坚持让每一件建盏作品都是独一无二的存在，同时他们还延续着传统的制作方式和装饰手法，并在此基础上不断探索新的创作方法，比如对传统窑炉的改进以及对烧制方法的创新，使得建盏作品得到进一步完善与进步。建盏艺人不仅对传统技艺进行一定程度的传承，还能够吸收外来文化与艺术内容，对传统技艺进行一定的创新，将传统内容与其他形式的文化进行融合，使建盏艺术以更加多元化的姿态呈现在大众的面前，在不断发展与完善的过程中建盏艺术能够得到更好的传播与推广，进而凸显中国传统工艺的特点与魅力。

4 总结

作为人们关注的茶器之一，建盏不仅体现出艺术价值，还蕴含着中华陶瓷艺术之美。建盏艺术在发展的过程中不断融入创新元素，建盏的创新促进了瓷器的发展，让中国茶文化蓬勃发展。建盏艺术发展至今已有近千年，历代匠人的辛勤付出才有了如今的艺术成就，在建盏的创作中如何提高作品的成品率是如今建盏艺人应当去研究的问题，对于现代艺人而言，应当在传统文化的基础上不断推陈出新，以多元化的方式展现出建盏之美，让建盏艺术在中华陶瓷的舞台上续写辉煌。

参考文献

- [1] 李建平. 建盏的烧制技艺及其艺术研究[J]. 江苏陶瓷, 2023(1): 69-70.
- [2] 暨子文. 柴烧建盏的烧制技艺及其艺术价值探析[J]. 江苏陶瓷, 2023(5): 86-87.

浅谈陶艺作品《止戈为武》的艺术价值

张爱青

(杭州贵埴文化艺术有限公司, 杭州 310012)

摘要 陶瓷工艺品在众多工艺品中独树一帜,它既象征着手工艺术的多元化,也是陶瓷艺人的智慧结晶。陶瓷艺术是出现较早的艺术形式,以实用为目的,随着技术的进步以及人们审美需求的变化,陶瓷工艺品集实用与欣赏于一体,具有一定的收藏价值,衍生出现代陶瓷艺术体系。现代陶艺的发展与时俱进,随着时间的推移形式越来越多样,无论是在造型特征还是文化价值上都闻名遐迩,受到广大陶瓷艺术爱好者的一致好评。

关键词 陶瓷艺术; 止戈为武; 造型特征; 艺术价值

陶瓷艺术历史悠久、底蕴深厚,是中国传统艺术宝库中的一朵奇葩,由于源自民间,陶瓷作品的主题与内容与人们的生活息息相关,与当地的物质水平以及文化内涵相关,在一定程度上能够体现出当时的审美特点及文化特色。陶瓷艺术品主要由陈设工艺品和日用品组成,受到文化和审美的影响而呈现出不同的风格特色,作为中国传统工艺品,陶瓷工艺品既具有独特的造型特点、深厚的文化内涵和独特的观赏价值,同时也是文化传承的重要载体,不仅能够丰富人们的生活,还能够丰盈我们的精神世界,具有突出的艺术价值,值得我们去细细品味。现就以陶艺作品《止戈为武》(见图1)为例,详细论述该作品的艺术价值。

图1 陶艺作品《止戈为武》

1 陶艺作品《止戈为武》的造型特征

每一件艺术作品都是时代审美的体现,展现了时代文化。陶瓷艺术品以构思巧妙而著称,作者以文化为主题,运用大胆和夸张的手法来表现自己的内心情感,优美、生动的形象可以表现出他们对于美好生活的向往和愿景,蕴含着积极乐观的态度,具有十分鲜明的艺术风格。陶艺作品《止戈为武》带有明显的中国传统艺术特色,将向往和平的愿望融入艺术创作中,宣传国人渴望和平的美好愿望,展现出作者的美好想法,令人回味无穷。陶瓷艺术与其他艺术形式相似,都是艺术家为了展现自身对于艺术的解读而作出的一种表达方式,现代陶艺作品无论是从造型特征还是艺术内涵上都能够融合作者的情感,通过不同的塑造手

法为人们展现作品的意境。发展至今,现代陶艺作品已经不局限于实用性,而是注重艺术精神的传递与表现,通过艺术手法的处理为观众创造无尽的想象空间,使作品具有独特的艺术魅力。我国现代陶瓷艺术是在传统陶瓷艺术的基础上创新而来的,既保留了传统制陶的工艺特点,也在装饰手法和技艺上进一步发展与创新,现代陶瓷艺术已经不再是中规中矩的陶瓷作品,而是以多元化的角度展现陶瓷之美。陶艺作品《止戈为武》以两个正在习武的人为主要造型,身形自然有趣,线条运用和谐自然、一气呵成,清晰地表现出人物的具体形象,泥色纯正稳重、大气典雅,具有浓厚的文化内涵。陶艺作品《止戈为武》以人的姿态为原型进行塑造,形象逼真自然、生动有趣、新颖独特,将陶瓷技艺与传统文化相融合,同时包含文化价值和艺术价值,作品形神兼备的造型特点独特而新颖,能够让人感受到其中蕴含的力量感,适合摆放在办公室或书房中来体现主人的品位与气质,具有高超的艺术价值。

2 陶艺作品《止戈为武》的艺术价值

陶艺作品《止戈为武》不仅给我们带来了视觉上的震撼,还能够给予我们一定的心灵享受。传统文化是艺术发展的宝库,为艺术设计提供了源源不断的创作灵感,中华民族向往和平、自由、友爱、和谐,作品以“止戈为武”为主题,意在传递一种和平、和谐的主题思想,充分表现出中国传统文化的寓意和特点。陶瓷艺术凭借独特的材质展现出较好的可塑性,在创作者的刻画下生动地凸显了作品的艺术价值,展现了中国传统艺术蕴含的深厚历史底蕴。

陶瓷艺术以蓬勃发展的姿态不断前进,在传统文化的帮助下作品不仅具有出众的造型特征,还有深厚的文化底蕴,促进了陶瓷艺术的发展。陶瓷艺术善于吸收、借鉴传统文化的精髓,以极强的包容性接纳传

浅谈景德镇集市产品同质化困境和发展策略

叶泽平

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 景德镇作为中国陶瓷的“千年瓷都”,保留着完整的制瓷工艺,一直以传统的陶瓷工艺而著称,享誉海内外。随着媒体的广泛宣传和景德镇自身的文化魅力,越来越多的年轻人被景德镇质朴的文化气息所吸引,景德镇的集市文化为创业提供了销售平台,来此创业的年轻人络绎不绝,而抄袭、二改、产品同质化等一系列问题层出不穷,本文旨在通过分析、了解景德镇产品同质化的原因与解决方案,探寻未来景德镇市场的发展路径。

关键词 景德镇集市;产品同质化;发展策略

0 前言

一条“景德镇火了”的词条在2023年末登上热搜,吸引着一批批的游客不约而同地来此旅游打卡,景德镇随处可见的集市让人应接不暇,大部分创客工作室的分布主要集中在五个区域:雕塑瓷厂、老厂、新都、湘湖镇、三宝周边,工作室通常规模较小,其面积为50平方米左右,一般1至3位学生经营,大多数是情侣经营,从生产到销售的全部流程都由他们自己负责,这些人群主要来自景德镇的各类高校,毕业之后来此创业谋求发展,其中包含专科生、本科生、研究生等,90后是这类人群的主流。笔者先后走访调研了陶溪川集市、乐天陶社集市、陶大青年集等,了解到目前市场上较为出色的几家工作室以及背后的成长路径,例如“喜上陶社”“见青集”“toto晓芸遥”“白鸦工房”等,他们的工作室已经在市场上形成了一定的影响力,已经不需要在集市上摆摊兜售自己的产品,很多产品都已经供不应求了,发展成熟的“喜上陶社”已经有了自己的直播间,但从研发自己的产品到批量化生产,并且形成自己独有的技术壁垒不是一件容易的事,且大部分工作室的器物风格都开始同质化,如何找到市场需求的画面成为了这类人群的阶段性目标。

1 景德镇集市现状

(1) 产品同质化严重,原创不再纯粹

纵观景德镇茶器市场,只要一款器物突然爆火,紧接着模仿其风格的产品就会像雨后春笋一样遍地开花,尽管有作品专利的保护,但还是挡不住一些创客模仿其风格,导致大多数的工作室都走上了“异质的同质化阶段”。归根结底,这是个体工作室以市场上的标准来对比自己的产品,它就像是一个考试的参考答案,会让市场上所有的从业者围绕着这个参考答案去努力,逐渐演变成群体竞争的形态。当市场形成的

衡量标准逐渐固化,个体工作室之间的竞争越是激烈,就越难出现偏离标准的行为,从而也就无法产生差异化的行为,例如“toto晓芸遥”工作室刚开始采用立体釉的形式绘制画面时还没什么人了解,等市场上开始风靡起来后,立体釉已经被卖爆了,此类风格的作品更是层出不穷。

(2) 消费群体的享乐适应症

面对种类越来越多但是越来越同质化的器物,笔者认为消费者大概会有两种反应,首先是享乐适应症,比如“见青集”那朦胧的青花杯,消费者在购买到这古朴、典雅的风格时感到开心,很快市场上也开始出现相似的风格,其工艺形式很快会形成固定的行业标准,消费者觉得这样的改动是应该的,还会期待下一个新奇的作品。当消费回归理性,觉得产品没有什么新意时,消费者满意度也就没有什么提升了。消费者第二个反应是不会刻意关注品牌方,品牌也就很难吸引消费者,笔者把消费者分为四种:第一种是产品类别收集者,他们更愿意购买不同品牌的产品,所以只喜欢特定的某个品类,而不会依赖特定的品牌;第二种是周密的规划大师,他们消费商品会精打细算,喜欢促销产品、喜欢还价、喜欢小赠品等,出于利益最大化的想法,他们会仔细对比产品之间的差别,但是更青睐于价格便宜;第三种是实用主义者,他们并不在意产品之间的差异,觉得能解决当下的问题就是好产品,所以面对不同品牌的产品时他们会随便选择一个;第四种是品牌忠爱粉,无论市面上出现什么产品,他们只在意自己热爱的品牌。

2 差异化战略

(1) 简化品种类型,塑造独特性

以“白鸦工房”为例,这家店铺的种类很少、风格独特,基本以咖啡杯为主,杯子风格是类似于木刻

版画类型的装饰技法,黑白的配色非常简约,再加上一点金色点缀,整个器物的档次提升了好几倍。反观大多数的店铺呈现的作品琳琅满目,消费者很容易患上选择困难症,不知道该如何挑选哪类器物,从而带来的后果是消费者在选择产品时会耗费更多的时间。

(2) 跨界创新,不同元素混搭

大家都喜欢通过分类来整理器物的类别,比如有釉上的器物是什么类型,釉下的器物又是什么类型,它很容易限制我们的思维,我们要去打破固化的器物分类思维,去整合新型元素,更深维度地思考器物的混搭型风格,例如“喜上陶社”的器物就非常明显,有些杯子的把手换成了可爱的卡通人物,一时间吸引了很多消费者的目光,“喜上陶社”的器物就很好地诠释了广告语“创意是旧元素的新组合”。

(3) 不取悦大众,只服务小众

众口难调,想要自己的产品更有新意,就应该不轻易向消费者妥协,不取悦大众,只为一小部分消费者服务。景德镇旅游业兴起后,像雕塑瓷厂“十元三串”的廉价瓷充斥着整个市场,市场不规范的管理使得“乐天陶社”在11月份搬到了双凤桥,那一时期不少人人流全涌向双凤桥,在此次矛盾和冲突中也为那些特立

独行的器物提供了展示自我的平台。除此之外,“陶然集”过高的门票价格筛选了受众群体,只有针对真正有意愿的小众人群才能取得更大程度的销售效果。

3 结语

要想让自己的产品获得市场认可,优质的商业运作是必不可少的,创客需要按照商业思维来规划自己的创作,按照商业规律来精心运营自己的作品创作、营销、评价和收藏。艺术经济和市场经济是相通的,都会不断开发消费者的需求来持续扩张产业。伟大的艺术是想象力的“引爆剂”,但前提是拥有灵魂的作品才能够引起观赏者的心灵共振,才有可能使消费者觉醒,引起内心深处的思想革命,所以对产品质量的极致追求、与消费者沟通的真诚态度和对景德镇艺术产业链的高度重视都应该成为每个创客的必修课。

参考文献

- [1] 万健婧,闫宁宁.景德镇陶瓷产业现状及对策分析[J].商业经济,2022(1):47-49.
- [2] 郑海林,计镇华.景德镇大学生团队陶瓷创新创业现状分析[J].数码世界,2018(4):425.
- [3] 李璐瑶.基于消费者认同的景德镇陶瓷艺术品品牌建设研究[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2022.

(上接第56页)

传统文化内涵,让作品呈现出独特的艺术魅力,就像陶艺作品《止戈为武》,人们欣赏这件作品时能够从中感受到传统文化与手工艺术相结合的美好,能够感受到陶艺作品的文化性和艺术性,让人爱不释手。陶艺作品《止戈为武》不仅是艺术创作的体现,还是传播传统文化的重要载体,既能够丰富我们的精神世界,也能够加深我们对文化的理解与认识。

每一件现代陶瓷艺术作品都蕴含着艺术家的审美思想,而这也是现代陶瓷艺术作品的精髓,艺术家的灵感为作品插上了翅膀,使之能够在艺术空间中尽情飞翔,将技艺、情感与思想无限融合,现代陶瓷艺术作品也是艺术与文化的完美融合,由于文化的熏陶,艺术家的思维方式发生了积极的变化,在这一背景下的现代陶瓷艺术能够焕发出新的活力与激情,能够具有更加鲜明的特点。陶瓷艺术品能够给予人们精神和视觉上的双重享受,它不仅是具体的作品,还包含着人们对艺术的理解与感悟,陶瓷艺人可以运用艺术语言来诠释作品,陶瓷艺术品既承载着过往的历史辉煌,又寄托着对于未来的希望,它在艺术价值和文化价值

上具有不可替代的特点,现代艺人应当将这一古老而富有活力的艺术形式传承下去,并在此基础上不断创新,这也是陶瓷艺术发展的关键。

3 总结

陶瓷艺术在发展的进程中将艺术与文化紧密结合,让艺术充满文化价值,也让陶艺有了更大的发展空间,陶瓷艺术从业者应当关注现代陶瓷市场的真正需求,寻找市场的发展规律,了解其真正的价值。随着时代的发展,众多艺术形式纷纷涌现,陶瓷艺术品以独特的艺术特色将文化与陶瓷艺术相结合,体现出时代艺术审美的特点,作为民间艺术的一部分,陶瓷艺术仍在以蓬勃的状态不断发展与进步,等待着我们去不断发掘,作为新时代的陶瓷艺人,应当继续发掘传统文化的精髓并将其融入创作中,创作出更多佳作。

参考文献

- [1] 叶虹.浅析中国陶瓷艺术的美学价值[J].艺术科技,2018,31(6):120.
- [2] 周文姬.浅析中国陶瓷艺术的美学特征[J].兰州教育学院学报,2001(1):30-35.

浅谈越窑青瓷作品《云》的艺术内涵

罗洪文

(杭州青瓷艺术馆, 杭州 311100)

摘要 经过数千年的发展,浙东地区的越窑青瓷展现出深厚的文化底蕴和艺术美感,作为一种重要的精神和物质财富,越窑青瓷以独特的造型特征和艺术魅力获得了人们的喜爱,其清新典雅、大气稳重的作品风格展现出中国传统瓷器的艺术特点,发展至今仍具有深厚的艺术底蕴,为现代艺术创作提供了新的思路 and 方向,现代艺人应当在传统作品的基础上大胆创新,创作出更多脍炙人口的作品,充分发挥青瓷的艺术价值。

关键词 青瓷艺术;造型特征;艺术内涵

越窑青瓷发展至今已有数千年,其包含着民间艺术在历史发展过程中的特点,融合了人们对于艺术的设想和创作,以独特的艺术气质展现出民间工艺品的特点,富有传统文化气息,涵盖独特的地域特色,蕴含着艺人对于青瓷的理解与认知。越窑青瓷作品的创作融合了内在思维与外在造型,传承了传统美学,现代创作者能够从中汲取艺术创作的精髓,寻找属于越窑青瓷发展的道路,为凸显越窑青瓷的设计特点作出卓越的贡献。在现代越窑青瓷的创作中,创作者应当用心感受传统工艺之美,并在此基础上继续挖掘,真正展现出越窑青瓷之美,现就以越窑青瓷作品《云》(见图1)为例,详细论述该作品的艺术内涵。

图1 越窑青瓷作品《云》

1 越窑青瓷作品《云》的造型魅力

越窑青瓷有着十分鲜明的造型特点,与其他陶瓷作品不同,越窑青瓷清新简约、素面素心、以简为美,设计简单干练,釉色以青釉素色为主,很少能够看到作品上出现色彩的装饰,在刻画上以细致的划花工艺为主,其纹饰自然和谐、流畅生动,展现出素雅、干净之感,青釉的色彩与干练的刻画相互映衬,展现出越窑青瓷的造型特点。越窑青瓷具有深厚的历史底蕴,延续了历史上淳朴、自然的特色,不追求华丽的装饰,通过简约的特点展现出青瓷的魅力,达到与众不同的艺术效果。

越窑青瓷作品《云》在设计风格上带有一种自然的亲和力,散发着鲜明的艺术风格,创作者将地域文化特色和自然之美充分融入作品中,给人们带来视觉上的享受。这件青瓷作品《云》为古典的熏炉造型,以云纹作为装饰,自然装饰的祥云图案让整件作品古典、优雅。历代匠人对于越窑青瓷进行研究与挖掘,将自己对于艺术的理解融入作品中,传递出对文化内涵的向往,他们在创作作品时不仅会考虑作品的造型特征,还会注重其艺术内涵的刻画,使二者相互促进、相得益彰,共同体现出越窑青瓷的艺术魅力。

2 越窑青瓷作品《云》的艺术内涵

越窑青瓷的器具之美不仅体现在作品的造型特征上,还蕴含着独特的艺术内涵,这种美感在灯具及熏炉等作品上尤为突出,展现出极为神秘的艺术之感,通过祥云图案能够看出作者对于青瓷作品的喜爱,营造着美好的环境,依据这一特点更能传递出神秘之感。越窑青瓷兼具实用性和艺术性,以深厚的艺术底蕴获得了人们的喜爱,但是从烧制这一环节中能够看出其对创作有着极高要求,创作者必须严格控制烧制温度,并且把握好通风量,使窑内氧气比正常燃烧少一些,从而生成一氧化碳,这样才能够得到完美的青釉色,如果在烧制过程中不注意这些细节就会导致作品的效果不佳,因此越窑青瓷的烧制需要匠人们对于细节和流程有着十分娴熟的把握。

越窑青瓷有着十分鲜明的造型特征和艺术风格,以展现中国陶瓷素雅、简练的特质而著称,始终秉承着淡泊、宁静的创作原则,凸显越窑青瓷的艺术魅力。越窑青瓷很少有丰富、华丽的装饰内容,以青色为主色,造型简单素雅,与青翠的釉色和谐统一,获得了人们的喜爱。越窑青瓷的花纹越少,说明匠人们的创作技能越是炉火纯青,有着极高的艺术造诣,越窑青瓷中传递出的艺术思想干练且富有趣味,在简约中展

——以罗小聪、干道甫陶瓷绘画为例

朱胜蓝

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 青花具有浓郁的东方气息以及中国韵味,给人以宁静的感觉,青花是泥的语言、火的艺术,青花水墨的创新离不开艺人对材料工艺的深入掌握,而借鉴水墨画理论技法则是创作的方法,唯有从自然物象到青花水墨表现才能真正实现创新。现代青花已经不再仅仅是传统瓷画中的皴、擦、点、染,而是追求表达创作者个人的文化观念、思维情感、生活经历。艺术家对艺术认识和创作自然流露,汲取现代水墨的主流审美观念,结合陶瓷绘画技法,从而在瓷器上表现出具有中国意味的笔墨语言,将传统文化与现代笔墨、东西方文化相结合。

关键词 笔墨; 现代青花; 创新; 传统; 情感表达

1 从传统到现代青花的转变

青花以素坯作纸,细笔勾勒,如冰雪覆青花,莹润细腻、青翠欲滴,只青、白两色却恣意昂扬。青花瓷作为中国传统陶瓷文化的重要组成部分,见证了从唐、宋、元、明、清到今天的变迁,承载着不同历史时期中国文化和精神的精髓。青花瓷其特色在于采用氧化钴釉料在白瓷坯上绘制,形成独特的蓝、白对比,这种传统工艺传承了数百年,成为中国陶瓷文化的经典代表之一。成熟的青花瓷出现在元代景德镇的湖田窑,独特之处在于用青花画笔替代了以往的刻刀,取代了瓷器以刻花装饰为主的工艺,表现出一种静穆之美,这个时期青花水墨画的特点在于汲取了水墨画中用笔的独特之处。明、清两代青花汲取了水墨写意的特征,使画面呈现出一种空灵的境界,青花成为一种具有独特魅力的画种,它将水墨艺术与陶瓷结合起来,开创了一条全新的途径。在近代,王步青花的绘画风格融合了传统水墨画的笔墨技法特点,并在青花多种材料的支撑下实现了笔和墨的完美统一,从而形成了青花水墨画独具特色的绘画语言。随着时间的推移,青花瓷器的制作技艺不断创新,与传统的釉下青花有所区别,现代青花瓷创作技法经历了一场融合传统和创新的革命,现代陶瓷艺术家积极尝试新的材料和工艺,例如贴花、丝网印刷、釉中青花等,赋予青花瓷更多的表现力,同时现代青花瓷也更加注重表达个性化。总体而言,从元代的经典之作到现代艺术家的创新之举,青花瓷不断更新自身,传递着艺术家对世界的独特观点和对传统文化的独到解读,这一演变过程不仅仅是艺术形式的变迁,更是文化传承与创新的生动写照。

2 青花与诗意

青花是思想自由与工艺材料语言的结合,体现艺人对工艺的熟练应用和独特的审美精神。干道甫的青花创作中不拘于传统的绘画工具,赋予画面更为独特的色彩和纹理,使传统的蓝、白青花呈现出更为多样化的外观,他运用一切可以为他所用的物品,譬如抹布、刀、竹片、海绵甚至是肢体,打破了传统绘画手法的束缚。在这种抽象思维的影响下,青花笔墨和韵律不仅追求了抽象思维的开放性,同时也保留了传统青花水墨气韵的独特魅力,从有形到无形,从无形到有形,从简单中寻求丰富,从丰富中寻求简单,在梦境中幻化成青花的笔墨精神。一山一石、一草一木,笔触细腻、诗意呈现、意境悠远,每一片青花都是一首现代的诗篇,是艺术家对生活的思考,对传统文化的重新诠释,它们不仅仅是装饰品,更是当代人对诗意生活的追求。

3 青花工艺的再创

从传统到现代的过程标志着艺人对传统文化的深刻理解和当代生活的深刻思考,每个艺术家都想从传统中突破,寻找一条属于自己的新的道路,在当代青花瓷绘中出现一种减法技艺,其作品既得妙境于随性天成,又有人为的补笔造化和剔青特技的幻化出彩。在罗小聪的作品中我们能够看到对青花瓷的重新构想,与以往的青花山水画不同,他拒绝抄袭他人的艺术创作,以其对青花艺术的独特感受为基础创作了剔青技法,其中远山采用青花泼墨技法层层叠加,在积墨处用刻刀将画面剔出,呈现出树木和房屋,实现了青花和实景的完美融合,同时泼墨所产生的流动感使得青山和徽派建筑的房屋呈现出江浙一带熟悉的徽派

人家的场景,给人带来一种充满诗意的祥和之感,这样的创作不仅是对传统工艺的尊重,同时也是一种对当代艺术语境的创新回应。罗小聪的作品运用了多种技法,如泼、喷、绘、剔等,以最大化剔青绘画的容量强化了绘画性,通过自己的视角和感受从而创造出新的意境和美感,并赋予其深厚的文化底蕴。艺术创作如果只是对图像的翻造与模仿,只有传统形式而无法创新,无法展现时代特性,没有“借笔墨写天地而陶咏于我”的情思,那么不管其声势有多么浩大,也会在历史的长河中变得寂寂无闻,不会流传下来。罗小聪的青花笔墨创新不仅注重技法上的突破,更倾向于在审美和表达层面赋予传统青花新的内涵,更贴近现代人的审美追求和艺术需求。罗小聪的作品呈现出一种独特的叙事性,通过青花的传统工艺语言传达了对历史、文化和个体经验的当代诠释,反映出对当代社会、文化和人生的独特观察。

4 总结

现代青花的水墨语言是在传统青花瓷器的基础上融入了现代元素和艺术风格的表达方式,在构图、形式和细节上进行了现代化的创新,加入了更具当代感的设计元素,这种艺术形式旨在传承传统工艺的同时与现代审美和文化相融合,呈现出独特而现代的视觉语言。青花笔墨应该强调意义,追求内心精神的表现,通常只需寥寥几笔便把心中的情感在笔中挥洒、在墨中展现。青、白之色只不过是它的相,笔墨才是它的魂。中国水墨,墨分五色,青花也是如此,一笔青花由浓转淡、由焦变清是对世间万物的款款深情,一气呵成、气韵流转是囊括天地之气于胸怀的磅礴。创作者以笔

作者简介:朱胜蓝(2000—),女,汉族,湖北荆州人,景德镇陶瓷大学陶瓷美术学院美术专业在读硕士,研究方向:陶瓷绘画创作。

(上接第59页)

现出宏大的艺术境界,简约而不简单。越窑青瓷作品中包含着一些吉祥、美好的元素,是人们对美好生活的向往和祝福,从越窑青瓷作品《云》中我们能看到代表长寿、如意的祥云纹,这些美好的图案为越窑青瓷增色不少,表达出创作者对生活的乐观与积极的态度,深受人们的喜爱和追捧,这也是越窑青瓷能够不断发展的原因所在。在文化的熏陶下,越窑青瓷的装饰样式逐渐丰富,散发着新时代艺术发展的新面貌,美好优雅的图案不仅让器型更加优美,还能够突出作品的艺术内涵,形成这门艺术的独特风格。

3 总结

古老而传统的越窑青瓷艺术走过了岁月的长河,

墨的方式将思想感情融入画面,为作品注入更多的文化内涵,笔墨是一种精神,它不仅是造型的点、线、面,也是作者内心世界的外化、审美趣味的显示、学养气质的体现,笔墨精神是艺术家通过笔墨的表达手法所传递出的情感和思想的集合,是艺术作品深层次意义的一种呈现。艺术家们使用多元化的线条和渲染手法以突显图案的层次和细节,这种现代的笔墨运用使得青花瓷作品在审美上更富有层次感,更能吸引现代观众的眼球。一些现代青花瓷艺术家采用不同材质的颜料探索新的绘制工艺,以突破传统的技法边界,使青花瓷作品更具现代感。现代青花工艺开始关注社会和文化议题,通过青花瓷表达当代人对社会变迁、文化认同和个体经验的独特理解,这些创新不仅为青花工艺注入了新的生命力,也使其更好地适应当代审美和文化需求,展现了传统工艺与现代艺术的和谐共生。

参考文献

- [1] 景德镇陶瓷大学.中国当代青花学术邀请展(青蓝)[M].景德镇:景德镇陶瓷大学,2021.
- [2] 干道甫.青花和诗[M].长春:吉林美术出版社,2020.
- [3] 欧阳景山.早期青花对现代青花艺术的影响[J].中国陶瓷,2007(11):67-69.
- [4] 叶建新.青花瓷绘艺术的“笔墨”精神[J].陶瓷科学与艺术,2015(5):49-51.
- [5] 林博.青花艺术的传承与创新[J].景德镇陶瓷,2019(1):11-12.
- [6] 杨志.白地青韵 象外心游——干道甫的青花绘画艺术[J].美术,2020(11):150-151.

以独特的艺术魅力激励创作者创作出众多底蕴深厚的作品,其中散发出的艺术气质让人感受到艺术沉淀的魅力。在艺术快速发展的今天,我们应当以发展的眼光看待越窑青瓷,在传统的基础上对作品进行创新,只有不断挖掘其中的价值与魅力才能够让越窑青瓷变得更加美好,才能够创作出更多优秀的作品。

参考文献

- [1] 施祖清.越窑青瓷造型文化探析[J].东方博物,2005(4):16-21.
- [2] 张建萍,许瞳.越窑青瓷艺术的水文化特点探析[J].艺术与设计(理论),2015,2(4):115-117.

浅论点茶技艺与建盏艺术的结合

叶宇夏星

(南平市建阳区六丁建盏文化发展有限公司, 南平 354200)

摘要 宋朝是中国历史上茶文化的鼎盛时期,涌现出了众多优秀的茶器,是茶文化快速发展的黄金时期。由于当时盛行斗茶文化,而建盏又是适合点茶、斗茶的陶瓷作品,因此在一众茶具中脱颖而出。建盏与点茶文化产生了紧密的联系,如此契合的文化属性展现出宋朝文化的风格特点,当时的文人雅士对于文化的欣赏角度以及审美特点展现出中国传统文化的意义,诠释了这一时期的艺术审美特点以及志趣。

关键词 建盏艺术;点茶技艺;文化传承

中国茶文化历史悠久、源远流长,具有深厚的文化底蕴,并且有着独特的艺术个性。在中国历史上,每一个时期的茶文化都有着不同的艺术特征,宋朝斗茶文化是茶文化中具有特点的活动之一,茶文化其实就是将文化以茶的方式进行展现,是一种文化的表现形式,在宋朝历史中,斗茶作为一种高级的饮茶方式,为建盏的盛行打下了扎实的基础。建盏与茶文化相呼应,展现出独特的文化趣味,同时也能够表现出文化的包容性,将多种形式的艺术元素都融入其中。建盏与点茶艺术的融合更是包含着当时人们对于茶文化的喜爱以及对于生活的愉悦之情,点茶作为宋朝具有特点的品茶方式之一,在满足人们饮茶需求的同时大大促进了茶器的高速发展,而建盏的发展见证了中国古代精致的饮茶生活,点茶让人们在饮茶的同时将茶器的趣味性、文化性都融入其中,甚至改变了建盏的设计风格特点,由此可见宋朝饮茶文化的丰富性、茶器发展之旺盛以及当时的社会风貌。

1 点茶技艺与建盏艺术的结合背景

不同的时代有着不同的文化形式,当时的文化背景决定着器具的造型和特点,作为中国具有影响力的文化之一,茶文化有着极为悠久的历史,如北宋年间的饮茶文化展现了中国茶文化的精髓,其中以点茶技艺最能够突出宋朝茶事之丰富,点茶时需要格外注意水沸的程度,即称之为“候汤”,“候汤最难,未熟则沫浮,过熟则茶沉”,将团饼经炙后用碾磨成粉末状,然后再用筛箩分筛出细腻的茶粉投入茶盏中,用沸水冲点,随即用茶筴快速击打,使茶与水充分交融,并使茶盏中出现大量白色的茶沫,泡沫的量非常重要,形状也很有讲究,沫高且白、持久不散为佳饮茶,因此这种形式变成了一种精神上和视觉上的享受,人们将越来越多的关注放到传统饮茶方式中,探寻传统饮

茶的文化精髓。建盏是北宋茶器中的典范,其造型、釉色、工艺特点都符合人们对于茶器的需求,作为宋朝茶文化的载体,能够通过多方面展现出其中的艺术特征,也是宋朝文化的精髓所在。因此,建盏艺术的发展是当时文化与艺术的结合,宋朝点茶文化的兴起才是建盏艺术不断发展的原因。

建盏经过时间的推移和发展,蕴含着丰富的艺术内涵,适合进一步地深入探究,找出其中的发展规律,建盏对于其他陶瓷艺术如何发展具有一定的借鉴作用,同时点茶技艺对中国茶文化的发展起到了一定的推动作用,甚至影响着海外国家的饮茶方式,具有十分深远的意义和影响。因此,我们需要深入探索建盏艺术和宋朝点茶文化结合的联系,通过结合能够感受到宋朝文化的意义,建盏艺术不再是一个简单的茶具,而是能够凸显出中国传统文化精髓的艺术品,让人得到视觉上和精神上的享受。建盏作为具有文化形态的茶器,对于当下的茶具设计具有一定的借鉴意义,蕴含着巨大的能量,在历史的传承中不断地为中国的传统文化助力,体现出出众的人文价值,因此点茶技艺与建盏艺术的结合能够展现出独特的艺术价值和审美意义。

2 点茶技艺的特征表现

点茶在悠久的中国茶文化中具有独特的美学特征,能够展现出中式美学的特点,宋朝点茶是中国传统文化中具有代表性的一种,具有深厚的文化内涵和独特的审美价值,是古人在生活中对饮茶方式不断总结得来的经验,是文人雅士通过自己对文化的解读而得来的,人们通过茶艺将思想与茶事完美地融为一体,体会到其中的饮茶乐趣,感受其中的文化底蕴。点茶不仅仅是一项技艺,而是人们生活中不可或缺的艺术享受,通过点茶技艺将外在的审美特点融入内心的感

受之中,将点茶与文化结合起来为大众带来文化与艺术的结合之美。

点茶技艺主要在于汤色,茶汤愈发白亮愈发上乘,茶汤之美能够表现出其中的特点,因此根据这一特点延伸出观茶汤这一活动,以不易消散、白亮透彻为佳品,于是便延伸出另一种具有鲜明特点的斗茶技艺,斗茶是丰富宋朝点茶文化的重要形式之一,也是斗茶之美的呈现,以点茶为代表的茶事发展能够提升人们的审美价值,对于茶文化的发展有着促进作用。

宋朝是文人的时代,对于茶艺文人不仅注重饮茶的方式,更注重对于精神文明的追求,茶艺作为一种包容性较强的艺术形式,能够与文化形式相结合,点茶艺术中所呈现的文化特点正是宋代文人所喜爱的,而建盏艺术所表现出的朴实、淡雅与文人的想法一致,茶之美与人之美能够完美地结合在一起,斗茶是围绕茶艺活动展开的娱乐竞技,其中传达出来的乐趣是淡然、从容、优雅的表现,能够感受到属于那个时代的魅力,既能够塑造整个宋朝的文化底蕴,又能够凸显出中国茶文化的艺术特点,让后人可以在茶事中感受其中的艺术美,以茶为导向能够感受其中表现出的精神价值。

3 建盏艺术与点茶技艺的结合

宋朝是中国陶瓷发展的巅峰时期,发达的海外商贸促进当时制陶技术的快速发展,由于斗茶文化在宋朝盛行,建盏又是较合适的茶器之一,因此宋人对于斗茶文化有着深厚的感情。建盏作为宋朝斗茶必需的茶器之一,对于茶文化的发展起到了促进作用,建盏作为宋朝八大名瓷之一,釉色黑润耀眼,胎质厚重,造型沉稳大气、内敛朴实,由于斗茶时需要能够清楚地看见茶面白沫的变化,因此建盏以黑瓷的形式展现(见图1),将茶文化之间的活动串联起来,通过建盏来完成与茶事之间的对话,建盏的原料是含铁量较高的黏土,烧制出的建盏胎质厚实且具有金属质感,因其原料的特殊性,建盏一般产自福建闽北一带,其他地区的土壤无法烧制出建盏的效果特点,这也造就了建盏独特的作品类型。建盏的另一大特点是烧制的温度,高温下的建盏容易起泡变形,导致釉面不平,无

图1 建盏

法使用,温度过高或过低都会导致斑纹的乱象或是呈现出黑釉面。

建盏与点茶的结合展现了宋朝以建盏为代表的黑釉陶瓷在历史发展过程中的进步,不但促进了我们对于宋代陶瓷有了更加深刻的认识,还能够加深对中国传统文化的印象,在传承的基础上不断对传统茶器进行创新,满足人们的实际需求。对于新时代的建盏艺术我们要立足传统,但是需要在传统的基础上不断创新,正因为历史上一代代匠人对于工艺的不断创新才能够展现出中国陶瓷的博大精深。随着人们生活水平的不断提高,人们更加重视对精神层面的追求,例如点茶延伸出来的文学艺术与精神追求就是人们所需要的,宋人追求质朴、高雅的饮茶方式仍在影响着一代又一代人,它能够促进人文精神世界的探索,促使人们用更加宽阔的视野去看待世界上美好的事物,参与到茶文化活动中不仅能够感受到茶文化的趣味,还能够感受到文化带来的美好享受。

现代建盏作品中的意蕴让人们能够舒缓工作带来的紧张情绪,放松身心,从而投入到和谐、放松的饮茶方式之中,建盏艺术发展至今已经是艺术的代名词了,通过建盏人们能够更加深刻地感受到中国传统文化的意义。作为如今一种独特的饮茶方式,展现出对于茶文化的热爱和传承,建盏匠人也是通过创新建盏作品的风格,突破传统作品的束缚,改变传统特色,力求创新出具有新时代特色的作品,这样的创新方式也是对现代茶艺的升华,表现出中国传统文化的精髓,引导人们对于其中蕴含的艺术气质进行深入探究。

4 总结

建盏艺术与点茶技艺的结合呈现出中国传统文化的精髓,建盏是宋朝茶器的代表之一,点茶技艺是宋朝独有的饮茶方式,两者的结合展现了民族特色以及精神的完美契合,茶文化能够反映出其中的人文内涵和精神价值,点茶将建盏与茶文化联系在一起,将生活态度与审美情趣结合在一起,体现出不同时代的不同境界,宋朝建盏的朴实无华深受宋人的喜爱,被众多文人雅士追捧,茶文化的内涵就是建盏艺术所追求的精神境界。

参考文献

- [1] 倪梅英. 点茶的艺术价值和建盏文化传承[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(7): 116-117.
- [2] 邢湘臣. 宋代福建的点茶技艺[J]. 农业考古, 1998(4): 86.

文人画在现代青花绘画中的应用研究

欧阳玲

(景德镇 333000)

摘要 本文旨在探讨文人画在现代青花绘画中的应用情况,通过对文人画和现代青花绘画的概念进行阐述,分析文人画对现代青花绘画的启发和影响,探讨文人画在当代青花绘画中的应用方式和效果。研究发现,文人画作为中国传统绘画的重要流派,对现代青花绘画的发展产生了深远的影响,为青花绘画注入了新的艺术灵感和表现形式。本文通过案例分析、文献综述展示了文人画在现代青花绘画中的具体应用,并探讨了其在艺术创作中的独特魅力和意义。

关键词 文人画;现代青花绘画;应用研究;艺术创作

0 引言

文人画作为中国传统绘画的重要流派,自古以来就在中国绘画史上占据着重要地位。随着时代的变迁和艺术的发展,文人画在现代青花绘画中的应用也逐渐受到关注。本文旨在探讨文人画在现代青花绘画中的应用情况,旨在为艺术界对这一领域的研究提供一定的参考和启发。

1 文人画的概念

文人画的起源可以追溯到东汉末年,一些文人雅士如张衡、蔡邕、赵岐等在从政之余也善于绘画,然而文人画真正兴盛起来却是在宋代。随着商品经济的发展和城市的繁荣,书画开始作为商品在市场上公开出售,这就产生了一群以卖画为生的画工,同时北宋画院也达到了一个新的高度,成为国家科举制度的一部分,在这个背景下一部分文人士大夫开始将绘画作为自我消遣、自我表现的工具,强调主观情感,在笔墨游戏中披露自己的心境,他们多选择一些适合乘兴挥写、具有一定象征意义的题材进行创作,这便是文人画的雏形,如宋徽宗的作品《芙蓉锦鸡图》(局部)(见图1),这是文人画的代表作,在该画作中芙蓉和锦鸡描画鲜妍,又有印章、诗歌相辅,是典型的文人画风格。

图1 作品《芙蓉锦鸡图》(局部)

文人画与一般的绘画有所不同,它不仅仅是技艺的展示,更是一种情感、意境和个性的表达。文人画家们追求的是一种超脱世俗、远离尘嚣的境界,他们通过绘画来抒发自己的情感、表达作品的意境以及展现自己的个性。在这个过程中,文人画家们注重笔墨的运用,追求笔墨的意境和内涵,他们认为笔墨不仅仅是绘画的工具,更是表达情感、意境和个性的重要手段。因此,在文人画中笔墨被视为至关重要的一环,有“墨分五彩”“以墨为彩”等说法。

文人画的题材十分广泛,包括山水、花鸟、人物等,在这些题材中山水画是文人画中较为重要的一个分支,山水画不仅仅是自然景观的描绘,更是文人画家们对自然、社会、人生的理解和感悟,他们通过山水画来表达自己的对自然的热爱、对生活的感悟以及对理想境界的追求。在山水画中,文人画家们运用各种笔墨技巧创造出一种超脱世俗、空灵悠远的意境,这种意境既是他们对自然的真实感受,也是他们对生活的深刻理解。

文人画的审美观念和艺术表现手法对后世影响深远,在艺术创作中文人画家们强调个性表达、追求笔墨的意境和内涵、注重情感的抒发,这种独特的艺术追求使得文人画成为中国传统绘画中一道独特的风景线。在现代社会中,虽然文人画的创作环境和条件发生了很大的变化,但是它的艺术价值和审美观念依然具有很强的现实意义,许多现代画家在创作中依然借鉴和运用文人画的审美观念和艺术手法,使得现代绘画更加富有个性和内涵。

文人画作为中国传统绘画的重要流派,以独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴在中国绘画史上占据着举足轻重的地位,它的概念、题材、审美观念和艺术手法对后世产生了深远的影响,成为中国绘画的重要组

成部分。在现代社会中,文人画的审美观念和艺术手法依然具有很强的现实意义,对现代绘画的发展具有重要的启示和借鉴作用。

2 文人画在现代青花绘画中的应用

文人画作为中国传统绘画的重要流派,在现代青花绘画中的应用备受关注,其独特的艺术观念和审美追求为现代青花绘画注入了新的艺术灵感。

(1) 文人画的题材在现代青花绘画中得到广泛应用

文人画的题材涵盖山水、花鸟、人物等多个方面,具有丰富的表现内容。在现代青花绘画中,艺术家们选择具有文人画特点的题材,通过运用传统青花绘画的技艺和文人画的表现方式赋予作品更富内涵和意境的艺术形象,例如一幅以山水为题材的现代青花绘画通过文人画笔墨的写意风格和意境抒发展现出山水的壮丽和人物的情感,给观者带来深深的思考和共鸣。

(2) 文人画的艺术风格为现代青花绘画创作注入了新的表现手法

文人画强调写意、泼墨、意境等表现方式,通过简练的线条、墨色的运用以及留白和空间的处理创造出独特的艺术氛围,这种表现手法也可以在现代青花绘画中得到运用,使得作品呈现出一种古朴、雅致的美感。艺术家们通过在现代青花绘画中应用文人画的艺术风格,使作品更具独特的个性和艺术魅力,吸引了更多观众的关注和喜爱。

(3) 文人画的审美理念为现代青花绘画创作提供了新的视角和思路

文人画强调主观情感和个性表达,注重作品的内涵和意蕴,现代青花绘画通过借鉴文人画的审美理念强调艺术家的个人情感、体验以及对社会、自然、生活等的思考和表达,这种以主观情感为出发点的创作

方式为现代青花绘画注入了更深厚的内涵和艺术性,让作品更具观赏性和思考性。

文人画在现代青花绘画中的应用研究具有重要的意义,通过在现代青花绘画中应用文人画的题材、艺术风格和审美理念,艺术家们创造了许多具有独特魅力的作品。文人画的应用使得现代青花绘画更加丰富多样,充满个人情感和艺术内涵,同时也促进了传统绘画形式的发展,未来的研究可以进一步深入探索文人画在现代青花绘画中的更多应用方式,为艺术界对这一领域的发展与创新提供更多的启示和指导。

3 结论

文人画作为中国传统绘画的重要流派,对现代青花绘画的发展产生了深远影响,为青花绘画注入了新的艺术灵感和表现形式。文人画在现代青花绘画中的应用方式和效果丰富多样,展现了文人画在当代艺术创作中的独特魅力和意义。未来,我们可以进一步深入研究文人画在现代青花绘画中的应用情况,探讨其在艺术创作中更广阔的发展空间和潜力。

参考文献

- [1] 叶雨. 浅析当代青花山水与文人画中笔墨意境的表现与融合[J]. 景德镇陶瓷, 2023, 51(5): 192-194.
- [2] 张文林. 浅谈釉中青花与写意国画的微妙关系[J]. 陶瓷研究, 2022, 37(1): 121-123.
- [3] 王志文. 浅谈王步先生青花作品中文人画的审美情趣[J]. 西部皮革, 2020, 42(9): 85-86.
- [4] 邱春林. 用人文精神提升青花瓷的美学品格[J]. 中国艺术时空, 2018(1): 102-105.
- [5] 何科丁, 苗丽. 论文人画对十七世纪民窑隐逸题材青花的影响[J]. 陶瓷学报, 2015, 36(3): 322-324.

“吴鸣艺术馆”隆重开馆

2024年10月20日,宜兴又添国字号大师紫砂艺术馆——历时五年多建设的中国工艺美术大师吴鸣艺术馆正式落成开放。吴鸣艺术馆占地近5000平方米,展厅总面积3500平方米,场馆兼具授课、学术讨论、艺术创作和展览等综合功能,艺术馆不仅涵盖了吴鸣先生近五十年的紫砂、书画瓷器作品,更是中国、国际艺术交流的重要平台。

开馆当日,中国工艺美术大师吴鸣作品集《吴鸣集》《怡陶砂承·砂藏作品集》举行首发仪式,并向无锡工艺职业技术学院、宜兴市档案馆、宜兴市图书馆等单位赠书。与此同时,中国艺术研究院、江南大学、中国美术学院、中国陶瓷工业协会陶瓷艺术设计中心等有关单位的专家学者在吴鸣艺术馆举行学术研讨会,江苏省文学艺术界联合会、中国艺术研究院工艺美术研究所、无锡市文学艺术界联合会、无锡工艺职业技术学院等有关单位代表出席了主题活动。

(内容来源于公众号《江苏省宜兴紫砂工艺厂》)

建盏古今烧制工艺的科学总结

谢林灿

(南平市建阳区吉坊建盏文化传播有限公司, 南平 354200)

摘要 建盏发展至今已有上千年的历史,随着时间的推移,人们对于传统艺术的观念也在随之发生变化。在中国众多传统瓷器中,建盏一直以来都是较为特殊的一种,建盏起源于宋朝,宋朝斗茶文化盛行,也因此需要合适的茶具,建盏既有出众的实用性,又具备朴实无华的特点,符合人们的实用需求,满足了宋人对于茶具的期待,因此建盏在宋朝时得以繁荣发展。随着斗茶文化的没落,建盏艺术也逐渐被人们所遗忘,直至政府注重传统文化的发展工作后,建盏艺术逐渐被重新拾起,并将其作为非物质文化遗产的一个代表,不断丰富其工艺,让建盏艺术重新扬帆起航,创作出更多精彩的作品。

关键词 建盏艺术; 烧制工艺; 艺术传承

中国的茶文化博大精深、源远流长,作为茶文化的重要组成部分,陶瓷艺术对于茶文化的发展有着重要的促进作用,一直以来茶与陶瓷都被视作是中国独有的文化代表,而陶瓷文化不断衍生出众多的艺术形式,建盏就是其中之一。建盏与中国传统文化的发展息息相关,因此在建盏艺术的发展过程中,人们十分注重建盏烧制技艺的传承与创新,虽然建盏艺术有着十分悠久的历史 and 深厚的文化底蕴,但是建盏的烧制技艺中仍然存在着一定的问题需要人们去创新和解决。建盏的烧制与其他瓷器的烧制不同,绝不仅仅在于烧制过程的完善和把控,还在于对整个工艺流程系统的规范化,为了能够更好地展现出建盏中包含的艺术之美,建盏艺术一直以较高的标准去要求作品的创作,在烧制的过程中不同的温度会导致纹饰的不同表现,因此在古今烧制技艺的讨论上,一定要结合传统烧制技艺的精髓,但是又要在传统的基础上加以创新,创作出更加完善、精美的作品。现就以建盏作品《鸿羽柴曜》为例(见图1),详细进行建盏古今烧制工艺的对比。

图1 建盏作品《鸿羽柴曜》

1 建盏作品《鸿羽柴曜》的造型特征

建盏作品的烧制不仅仅是工艺过程,还是泥土与

烈火之间的碰撞,建盏的质量并非只取决于烧制的流程,同时也取决于艺人对于整个细节的把控,例如在烧成的控制上建盏艺人需要做到一丝不苟,严格把控温度、气氛,一旦出现温度过高的情况就会导致建盏作品变形而失败,但如果温度过低建盏则无法完成析晶,因此温度的把控对于建盏艺人的烧制而言是重中之重,在同一环境中烧制,只要温度不同,那么所呈现出的作品则完全不同,对于建盏作品而言,烧制工艺并非靠一朝一夕就能够达到炉火纯青的地步,而是要在不断尝试中得到论证和经验,这也是建盏艺术能够不断传承的原因,中国传统瓷器正是在这样一代又一代艺人前辈的努力下才能够有今天这样辉煌的艺术面貌。

建盏烧制的工艺是一个十分复杂的系统,在烧制的过程中常常会出现诸多问题,烧制开裂的问题较为常见,在制坯的过程中用力不均匀就会导致坯体薄厚不均,在烧制过程中一旦出现温度控制不好的情况就会出现建盏作品起泡、开裂的现象,影响最终作品的完美。

建盏作品《鸿羽柴曜》整体形态端庄典雅、稳重大方,盏身圆润饱满、简约大气,盏底四平八稳,如此典雅的作品形态给予人们一种自然之美,其釉面效果饱满和谐,有一种类似于油滴的艺术效果自由地分布在盏身上,这样的表面质感赋予了作品独特的艺术气质,让人感受到建盏作品中蕴含的艺术之美。建盏作品《鸿羽柴曜》的色彩鲜明出众、丰富多样,之所以能够呈现出如此自然的美感,就是因为在烧制的过程中氧化还原反应使作品呈现出多种窑变的特点,赋予了建盏作品独特的艺术之美。建盏要想能够得到品

质上乘、艺术感出众的作品就需要在烧制的过程中对于窑内的温度、气氛有一个更加精确的把控,其次建盏的选料、成型等每一处细节也是缺一不可的,要仔细对待每一个环节,不能因为一个细小的失误就导致整个作品的失败,只有严格对待每一个环节才能够创造出更多优秀的建盏作品。

任何工艺品的制作都需要有严格的流程管理和细节把控,建盏艺术也是如此。对于坯体原料的选择要格外谨慎,这是整个制作流程的起点和关键,坯体原料能够直接影响到整件作品的效果,对于建盏艺人而言,对于原料的选择要格外注意,建盏原料的含铁量比其他瓷器高,因此使得烧制出来的作品更加美观、大气。

2 建盏古今烧制技艺的对比与创新

建盏作为中国传统的陶艺作品,属于结晶釉效果,通过不同的烧制技艺展现出建盏不同的效果,目前的建盏烧制方法主要有电窑电烧和龙窑柴烧这两种形式,现代电窑能够实现对烧制温度的精准控制,且成本较低、效果稳定、成品率较高,但是釉面的效果简单,也容易产生较多的气泡。相较于电烧,传统柴烧工艺需要艺人对于温度有着精准的控制,对整套流程、细节有充足的信心,并结合实际情况随机应变,传统的柴烧工艺与现代电烧工艺都是建盏艺人对于建盏艺术的传承和发展,对建盏艺术的复兴有着重要的帮助,只有建盏艺人在创作的过程中积极探索建盏创作的创新方法,才能为建盏艺术的不断发展添砖加瓦。

20世纪80年代以来,建盏艺术开始逐渐复兴,但是受到传统烧制技艺的影响,人们一直执着于传统柴烧的方法,难以做到对传统作品进行突破和创新,而建盏作品受制于品种单一、花色较少等情况,影响了人们对于建盏的关注和喜爱,因此一直未迎来真正的复兴。要想能够促进建盏艺术的发展,就必须对传统建盏艺术进行合理有效的创新,让建盏艺术与现代社会相连接,表现出中国传统工艺旺盛的生命力。随着时间的推移和人们审美观念的变化,人们对于建盏艺术的创新也迎来了新的变化,在传统建盏制作的基础上加以创新,为建盏艺术的发展带来了新的想法和思路,并且烧制出颜色丰富、色彩斑斓的作品,获得了大众的喜爱和关注,也正因为如此,建盏艺术才逐渐回到大众的视野中。

科学生产力的进步使得人们的生活水平迅速提高,给人们的生活带来了巨大的改变,而这样的创新

也给传统艺术注入了新的动力,建盏就是其中之一。建盏作为中国传统艺术形式,不能一味地循规蹈矩,艺术需要创新,需要与现代化审美相结合,同时要为建盏艺术注入新鲜血液,随着建盏艺术的逐渐发展,越来越多的年轻人开始投身于建盏艺术创作中,在艺术创作中我们要鼓励他们积极创新,将现代艺术与传统文化相结合,将传统建盏艺术与现代建盏艺术相结合,激发艺术创新,为建盏艺术带来新的改变,并将建盏艺术与网络科技相结合进行一定的宣传和推广,使更多的人能够了解并关注建盏艺术,人们也能够根据市场的需求对建盏艺术进行明确的创新,让建盏艺术在新时代的土壤下继续生根发芽,展现出中国传统艺术的生命力。

3 总结

建盏是中国悠久文化中的经典瓷器,有着十分辉煌的历史,受到大众的喜爱和关注,对于中国乃至世界瓷器的发展有着引导作用。建盏不仅仅是一件简单的茶具,而是能够代表中国文化内涵的艺术品,也是能够传承中国传统文化的代名词。建盏的创作并不是一件简单的事情,而是一项十分复杂的工作,需要对建盏艺术有着充分的认识和思考。建盏艺术历史悠久、底蕴深厚,但是在现代艺术创作中仍需不断创新,通过对古今建盏烧制技艺的对比能够感受到建盏艺术的发展任重而道远,需要更多的建盏匠人深入探究其中的奥秘,在烧制的过程中不断总结思考,从而得到更多的经验,以此来推动中国建盏艺术的进步与发展,也能够更好地传承中国传统文化,为中国文化的发展推波助澜。

参考文献

- [1] 叶长青. 探究建盏烧制技艺[J]. 陶瓷, 2021(4): 108-109.
- [2] 危威. 建盏烧制工艺的探讨[J]. 科技技术创新, 2018(17): 152-153.
- [3] 沈学东. 有关建盏的视觉造型特点的探究[J]. 天工, 2020(5): 80-81.
- [4] 邓庭兴. 建窑建盏的创新与发展[J]. 陶瓷, 2022(10): 127-129, 133.
- [5] 李健. 建盏艺术之美[J]. 陶瓷, 2022(1): 75-77.
- [6] 陈思. 数字化视角下传统技艺类非遗的传承与创新路径研究——以建窑建盏烧制技艺为例[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版), 2024, 43(3): 75-77.

非遗背景下建盏烧制技艺的传承与发展

周家勇

(福建瑞玺文化发展有限公司, 建瓯 353100)

摘要 建盏作为一种独特的艺术形式,具有较为特殊的制作工艺,在中国传统陶瓷器中独树一帜,时至今日已经成为了人们饮茶的热门茶具。对于建盏而言,烧制技艺是整个艺术发展的核心与关键,传统的烧制技法和制作流程使得建盏能够长久发展,在茶文化中占据着一席之地,而在现代建盏艺术的烧制中,如何在传统烧制技艺的基础上推陈出新,将传统艺术和现代技艺相结合,展现出建盏的艺术之美是现代建盏艺术的创作方向,现代建盏艺术的发展应当结合传统与创新,有利于建盏文化得以进一步发展。

关键词 非物质文化遗产; 技艺传承; 艺术发展

0 前言

建盏艺术历史悠久,最早能够追溯到宋朝时期,建盏因茶而生,是当时人们斗茶的必备茶具之一,基于这一点,建盏有着十分深厚的群众基础,在当时的社会中有着深远的影响力。建盏之所以能够成为宋朝热门的茶具,不仅仅是因为其有着出众的实用性,还因为其蕴含着深厚的传统文化底蕴,将中国瓷器以多元化的形式展现出来。在中国传统文化中,陶瓷艺术是文化传承的重要组成部分,而在中国众多瓷器形式中,建盏又是特殊的一种,它是时代与文化结合的产物,有着出众的实用价值和文化价值。对于我们而言,深入研究建盏技艺并继承传统是当务之急,只有这样才能充分弘扬中国的传统文化,使建盏得到全面保护和发展,现就以这件建盏作品《故宫红·粉彩傲雪寒梅》为例(见图1),详细论述非遗背景下建盏烧制技艺的传承和发展。

图1 建盏作品《故宫红·粉彩傲雪寒梅》

1 建盏烧制技艺的传承

建盏艺术作为中国传统文化中的重要部分,有着深厚的文化和历史底蕴,其自然的釉色受到大众的关注和喜爱。建盏艺术将众多传统文化融入其中,是传统艺术的重要载体,虽然经历了一定的历史动荡,导致建盏消失在人们的视野中一段时间,但是随着时代的发展,建盏逐渐被重新发掘,时至今日建盏的技艺

已经得到了很好的发展与传承,回归到人们的视野之中,并将中国传统瓷器的精髓发扬光大。在发展中如何传承与保护建盏艺术是每一位建盏艺人应当去思考的问题,为此应该针对建盏艺术的特点进行积极推广,在不断创新的过程中实现对建盏艺术的延续,使建盏焕发出新的生机,进一步凸显出中国传统艺术的魅力。

建盏以深陷口、高挑脖、鼓肚腹以及紧贴底四大特点为主要特征,底部突出较为明显,这样的形状便于人们进行斗茶活动。建盏是在建窑内进行烧制的,是结晶釉中突出的代表,包括兔毫盏、油滴盏和曜变盏等几个主要品种。

在制作建盏的过程中,坯体泥料的选择至关重要,建盏艺人一般会选择含有丰富铁元素的红土,合适的材料能够大大提升建盏的耐高温性,在一定程度上影响着烧制的效果,铁元素能够让釉面的结晶速度加快,使其质量得到进一步提升,但是铁元素的含量也应在合理的范围内,过高则会影响坯体的稳定性,过低则无法达到理想的烧制效果,因此对于建盏而言坯体含铁也是其特色之一。建盏在烧制的过程中,釉面在高温下发生了一系列反应,建盏艺人需要严格把控建盏的烧制温度,温度过高或过低都会影响最终的烧制结果,坯体内部不能有一丝水分,否则会出现爆裂的情况,坯体对于温度的耐受性有一定的范围,在这个范围内可以把温度升高,但是在温度升高后要做好保温工作,只有这样才能呈现出完美的作品效果。

目前,随着烧制技艺的不断精进,完成上釉后通常会人为精准预埋晶种,使得结晶效果符合实际需要的要求,但是这种做法会弱化建盏的随机效果,因此一般情况下建盏艺人不会轻易选择这种方式。在传统烧制中,温度是整个过程中的重中之重,只有准确控

制温度才能够使晶粒聚焦在一起。建盏作品《故宫红·粉彩傲雪寒梅》用原矿土、原矿釉纯手工制作而成,釉面以故宫红为底釉,同时散布着光泽的晶斑,其大小不一、造型自然,呈现出傲雪寒梅的美好意境,油滴晶斑饱满均匀、清晰可见、质感可爱,作品兼具朴实与古典之美,具有很强的艺术表现力,让人感受到其中蕴含的文化意蕴,令人爱不释手。

2 建盏烧制技艺的发展

随着社会的发展,人们的思想也随之发生变化,审美需求也在不断变化,建盏烧制工艺一旦不能及时创新,跟不上时代的步伐,就难以继续发展。20世纪80年代起,我国便注重传统文化的保护和传承,将建盏烧制技艺列为国家级非物质文化遗产,以此来推动建盏艺术在文化的土壤中继续生根发芽,使建盏艺术蓬勃发展,创造出新的辉煌。建盏烧制技艺不断升级,出现了电烧和柴烧两种烧制方式,两种方式各有千秋,同时也有各自的不足。随着科技的不断进步,电烧已经逐渐发展为现代建盏的主流烧制方式,其优点在于能够精准地控制温度、工艺流程稳定可控、不需要大量的人力、较为环保,从一定程度上降低了建盏的制作成本,大大提高了建盏的制作效率,促进了建盏质量的提升,让建盏更好地进行市场推广,受到了大众的喜爱和欢迎,但是方便快捷的制作方式造成了作品的大量同质化,无法突出建盏作品的差异化,导致艺术的局限性,因此对于电烧而言还有很长的路要走。即使科技日新月异,但是仍然有一部分建盏艺人坚持柴烧工艺,基于生态环境保护的要求,目前建盏所需要的松木已经被政府管控,这也成为了建盏成本升高的关键性因素。

作为传统瓷器艺术,建盏要想迸发出新的生机就需要符合人们的生活需求,满足人们的审美特点,这就需要建盏艺人在传统作品的基础上推陈出新,既要传承传统作品加以传承,又要进行创新,赋予作品新的艺术审美。建盏发展至今已经不再是一种简单的茶具,而是一种文化与历史结合的产品,象征着中国的传统文化。建盏艺人在新时代中要激发出更多的艺术潜能,用文化驱动艺术创作,将更多创新元素融入建盏作品中,设计出更多符合现代审美艺术的作品,顺应时代的发展。优秀的建盏作品要形神俱佳,作为建盏艺人应当注重建盏造型的设计,通过突出的外形表现建盏的内涵,真正的佳作不是一味的模仿和抄袭,而是要在建盏传承中创新。建盏创新是一个循序渐进的过程,除了上述的考虑之外,还应当结合建盏的品牌影响力、

销售模式等众多方面对产品进行创新升级,营造良好的发展氛围,此外还应当注重知识产权的保护,建立系统的防伪追溯,让建盏艺人能够全身心地投入到艺术创作中,只有这样才能充分激发艺人的创作热情,实现建盏艺术的良性发展。以文化为导向,从设计、生产到销售应该不断完善产业配套,将各自分散的环节集中融合在一起,以合作的方式进行全面发展,将文化产业与市场经济融合才能够促进建盏艺术更加完善地发展与成长,也能促进建盏技艺迎合市场的需求而不断成熟,使建盏艺术更加健康发展。建盏艺术还需要注重人才的引进,重视文化创新人才的培养,以此为方向设计建盏艺术发展战略,因此学校作为整个产业的人才培养中心,应当设置相关专业及学科为建盏艺术培养更加专业对口的人才,组织建盏专业人才的学习与交流,使整个行业能够营造出一种良性的学习氛围,培养一支专业的队伍对建盏艺术的发展起到很好的促进作用,让建盏艺术在循序渐进中得到进步。

有序的发展对于整个建盏行业来说是重要的方向和战略,对建盏艺术的传承具有至关重要的作用。建盏艺术的发展并非一日之功,而是需要每一位建盏艺人从内心重视建盏艺术的发展,从技艺传承以及文化产业等多个方面进行保护和推进,从而推动建盏行业产业化、规模化,打造建盏艺术品牌,促进建盏技艺良性传承,打破艺术交流的壁垒,实现建盏艺术蓬勃发展。

3 总结

建盏在历史上只是一种茶具,但是随着时间的推移,建盏艺术如今是一种传统文化的符号和象征,代表着一个时代的印记。在新时代的发展背景下,建盏艺人需要在作品中充分发挥出其中的文化特征,而非一味地注重建盏作品的美观,建盏艺术要在发展的道路上注重文化属性的比重。建盏艺术在传承的基础上也要注重艺术创新,注重建盏作品的造型升级,此外还应注重建盏艺术内涵的突破,创作出更多具有艺术感染力的作品,在传承技艺的同时还应当宣传中国的传统文化,相信在建盏未来发展的道路上将会涌现出更多优质的作品,将中国传统艺术推向世界的舞台。

参考文献

- [1] 周建平. 建盏烧制工艺的传承[J]. 江苏陶瓷, 2022(2): 72-73.
- [2] 陈祥松. 建盏烧制工艺的传承分析[J]. 天工, 2022(23): 37-39.

建盏传统龙窑烧制技艺与现代烧制技艺的思考

巫 斌

(南平市建阳区双全茶盏陶瓷有限公司, 南平 354200)

摘 要 建盏古朴、素雅的造型设计中蕴含着深刻的艺术价值,在宋朝曾经是人们首选的茶器之一,现代建盏艺术在传统工艺的基础上不断被推陈出新,展现出艺人对于建盏文化艺术多元化的思考和感悟,艺人们与时俱进,结合现代审美元素创作出许多具有现代艺术美感的作品。

关键词 建盏艺术;传统龙窑;烧制技艺;现代烧制技艺

0 前言

建盏起源于宋朝,随着斗茶的盛行逐渐被人们喜爱,作为宋朝瓷器的代表之一,其以朴实素雅的气质、古朴大方的造型展现出宋朝文化的精髓,反映出宋朝茶文化的盛行以及当时人们对于茶文化的需求。斗茶文化是驱动整个建盏艺术不断向前发展的动力,宋朝社会从上至下无不痴迷于斗茶活动,展现出时代的特点。建盏艺术名扬天下,对其他国家的陶艺发展起到了至关重要的作用,直接影响了陶艺发展的方向,现就建盏传统龙窑烧制技艺与现代烧制技艺作以下分析。

1 建盏传统龙窑的烧制技艺

在建盏艺术中,龙窑是建盏匠人的智慧结晶,依据火焰上升的原理而建,呈圆拱状,因造型酷似一条卧龙而得名。龙窑烧制的建盏作品是泥土与火焰的结晶,通过高温的淬炼最终形成独特的窑变效果,每一件作品都是独一无二的存在,龙窑烧制的不确定性造就了建盏作品的珍贵性和偶然性。对于建盏烧制方法的讨论从来都没有停止过,龙窑柴烧作品的质量取决于火、柴以及窑三者,投柴的速度、气氛情况、温度变化等会影响最终成品的效果。建盏素坯与釉的含铁量会直接决定成品的颜色,主要体现在作品的斑纹上,斑纹是在窑炉中经过高温的烧制自然形成的,具有极高的审美价值,釉色越厚,烧制的难度就越大,结晶釉会在窑炉中发生变化,难以控制好整体的烧制程度,因此龙窑烧制相较其他烧制方法有一定的操作难度,十分考验建盏艺人的技艺水准。在进行龙窑烧制时需要不断加柴以保持炉内的温度,建盏烧制完成后需要完全冷却才能够出炉,虽然出窑时灰头土脸,但是用水冲洗后就能够展现出建盏的真容,让其中的斑纹展现出绚丽的色彩。虽然龙窑烧制有难度,但是为了更好地呈现出建盏艺术的特点,众多建盏艺人依然选择坚守龙窑柴烧的传统方法,坚守古老工艺,为建

盏艺术保留着这一份技艺的传承。

建盏在炉火中形成变化,斑纹效果是无法掌控的,传统的建盏艺术与其他艺术形式不同,古朴、典雅中透露着自信、华丽,展现艺术性的同时兼具出众的实用性,人们在欣赏建盏作品时能够感受到作品中蕴含的静谧与美好。

2 建盏现代烧制技艺的思考

在建盏艺术创作中,烧制是整个过程中较复杂的环节,坯、釉中的氧化铁需要经过高温反应才能够析出结晶,因此在烧制过程中需要严格控制好整个烧制的环境,只有如此铁离子才能够发生变化,形成斑纹效果。现代建盏烧制技艺中逐渐发明了电烧这一烧制方法,电烧对传统烧制技艺进行了创新,将电作为能源,窑内的发热棒不断产生热能来提高温度,通过电烧这一方式建盏艺人能够清晰、准确地控制窑内的温度,并且成品的釉面效果十分稳定,成品率相较传统柴烧较高。

在建盏烧制的过程中,不仅要保留传统建盏艺术中的精髓,还要做到与时俱进,不断探索建盏的新工艺,以促进建盏艺术进一步传播与推广。建盏艺术的发展日新月异,如今以新型龙窑代替传统龙窑的方法不仅体现出现代龙窑的优势与价值,也能够促进建盏作品更加全面的发展,使建盏行业更加蓬勃发展。

建盏是我国瓷器中具有代表性的作品,具有十分珍贵的艺术价值,散发着朴实无华的特点,与宋朝文化保持了高度的相似性。建盏艺术相较于其他陶瓷形式具有十分鲜明的特点,人们能够从中感受到中国传统文化与艺术的完美结合,建盏艺术的烧制技艺能够展现出文化的传承。20世纪80年代,随着茶文化的兴起,建盏艺术也随之流行起来,人们十分重视建盏艺术的创新,电烧借助现代化科技设备对温度进行控制,将烧制的过程变得更加具象,电烧不仅能够大大提高作品的成品率,还能将建盏的艺术价值充分发掘,

让建盏艺术被更多的人关注和熟知,但是使用电烧并不意味着抛弃传统的柴烧,而是以不同的视角去发掘建盏艺术中的文化价值,让建盏艺术能够以不同的形式呈现在人们的面前,展现出建盏艺术的生命力。

龙窑烧制的建盏是中国传统茶文化的重要组成部分,以高质量而著称,其精湛的技艺和深厚的艺术内涵受到大众的一致喜爱。众所周知,龙窑烧制的过程十分复杂和繁琐,需要全方位的精细配合才能够创作出令人满意的作品,通过龙窑烧制我们能够更加深刻地认识到中国传统陶瓷的精髓与魅力,从而对传统文化产生更加浓厚的热爱。传统龙窑烧制的方法 and 现代烧制技艺各自都有不同的特点,现代技艺烧制出来的作品外形美观、造型匀称,但是与传统龙窑烧制的作品相比缺少了建盏艺术的纯真之美。在龙窑烧制的过程中,由于窑炉的结构特点,窑内温度变化很快,较大的温度波动会直接影响着烧制的成功率。细细品味龙窑烧制的建盏作品,能够发现其中蕴含着一种独特的艺术之美,是经过高温、烈火淬炼后产生的结晶,是古老的技艺美,是传统文化的传承之美,正因为如此,传统建盏才能够生生不息、欣欣向荣地发展下去。

随着社会的发展,茶文化逐渐兴盛,建盏从最初的收藏品逐渐走进大众的视野之中,其艺术创作也是不断蓬勃发展,以前具有一定烧制难度的作品现如今也变成了可以进行量产,建盏艺人可以依据自己的需求创作出满意的花色和样式,这样的一种创新使得建盏艺术走入了人们的生活之中,与人们的审美需求紧紧结合在一起,让人们看到了建盏的艺术性和多元化,因此建盏艺人应当在传统的基础上不断创新,继承传统的同时也要对建盏艺术的发展作出新的思考,以多元化的视角去看待建盏的创作,让建盏既能够满足人们的需求,也能够凸显出中国传统审美的特点,让人们从中感受到建盏艺术的与众不同,对于传统陶瓷艺术有一个更加充分且全面的认识,这就是建盏艺术创新发展的意义所在。

在新时代的背景下,建盏艺术的创新将传统工艺与现代科技相结合,促进建盏艺术不断向前发展、发扬光大。建盏艺术既要传承古老的传统技艺,又要立足于时代元素,将更多有利于建盏艺术发展的元素运用到创作中,同时建盏艺人也要与时俱进,积极吸收、学习、创新内容,让人们对于建盏艺术有一个全新的

认识,激发人们对于建盏的探索热情,帮助建盏艺术以多种方式进行传承和发展。在现代建盏艺术中一部分匠人热衷于传统烧制,积极投身于传统烧制方法的探索,另一部分艺人则是大胆融入现代艺术元素,对建盏进行装饰,柴烧能够更加明显地突出建盏的本质,但是缺乏与时代发展的融合,而现代烧制技艺不仅能够提高作品的成品率,还能让建盏融入现代文化,但是缺少了建盏纯真的艺术韵味,因此在建盏艺术的发展和传承中应该将多种方法进行结合,促进建盏文化的全面发展。建盏有着悠久的历史 and 深厚的文化内涵,其丰富的种类深受人们的喜爱和关注,而建盏的兴盛离不开一代代建盏艺人的努力和付出,人们常说技无止境,无论是哪种烧制方法都需要建盏艺人对于建盏艺术充满热爱,在不断摸索和学习中发现建盏艺术的创新方向,只有在传统的基础上不断创新、精益求精才能将建盏艺术发扬光大。传承和创新都是相辅相成的,创新并非摒弃传统,传承也并非固步自封,艺术的传承离不开文化的支撑,作为新一代的建盏艺人,我们肩负着建盏艺术的传承和创新之重任,只有重视传统文化,不断学习、吸收、接纳新的文化元素,并着力于提高自身的水准,丰富自己的知识储备,才能将建盏艺术与传统陶瓷精髓紧密结合,将具有文化属性的元素融入建盏作品中,传承历史上光辉灿烂的华夏文明,传承建盏艺术古朴大方的艺术特点,进一步促进建盏文化的蓬勃发展。

3 总结

历史上的建盏作品因独特的艺术属性和文化价值受到了人们的关注,成为了风光无限的茶器代表,但是建盏也经历了漫长的没落期,正因为这有起有落的丰富经历才让建盏艺术变得与众不同。时至今日,我们要重新认识建盏艺术,深入了解其中的文化内涵,更加明确建盏艺术的历史地位,在现代创新中不断总结出建盏艺术的要点,结合现代审美特点不断弘扬建盏艺术,让建盏艺术焕发出新的生机。

参考文献

- [1] 蔡龙. 现代建盏烧制技艺创新[J]. 陶瓷科学与艺术, 2023, 57(12): 114-115.
- [2] 蔡志强. 建窑建盏造型中的传统文化之美探讨[J]. 陶瓷, 2021(3): 137-138.

胡增友 周云亮

(景德镇 333000)

摘要 青花与水墨画有密切联系,二者一脉相承,都是中国传统文化的精髓,在绘画技法和笔墨意境上有异曲同工之处。青花是中国陶瓷装饰的品种之一,在绘画技法上借鉴中国水墨画,将水墨画的意境美呈现在瓷器上。

关键词 青花;水墨画;关联;意境美

水墨画是中国的传统绘画形式,始于六朝,兴盛于唐代,具有深厚的文化底蕴,水墨画题材类型众多,主要分为花鸟画、山水画、人物画等。青花是釉下彩瓷器的一种,比水墨画出现得晚,兴起于元朝,是釉下彩的杰出代表,是景德镇四大名瓷之一。从古至今,青花与水墨画就有着千丝万缕的联系,水墨画以宣纸为载体,绘画颜料仅用墨与水,利用笔触和墨色的层次变化描绘物象,而青花则吸收水墨画中的绘画技法,在瓷上作画,重现水墨画那般深幽、阔远的意境。与水墨画不同,青花以含氧化钴的青花料为绘画颜料,在陶瓷坯体上勾勒出层次分明的画面,后经过高温烧制后呈现出蓝色,发色翠蓝、娇艳。青花中的意境美与水墨画有很大的渊源,青花瓷自古以蓝、白相间的配色深入人心,与水墨画中的黑、白两色运用上是一脉相承的,都是通过色料的浓淡、深浅来描绘对象,在审美理念上产生共鸣,以笔墨技法营造出整体的意境,力求表现每个物象的神韵和气韵,追求意境深远的效果。

1 青花与水墨画的关联

青花和水墨画的关联体现在多个方面,现主要从色彩运用、构图方式、笔墨技法这三个方面分析。青花自问世以来就以水墨画为学习借鉴的对象,一直汲取养分,延续水墨画的风格,创作者们对水墨画的绘画技法深入研究,根据青花自身的工艺特点充分发挥水墨画的精髓,可见水墨画在青花的发展中具有不可替代的作用。虽说青花是蓝、白配色,水墨画是黑、白配色,但是在颜色搭配上始终是两种颜色,因此在色彩上可以将水墨画的绘画技巧与青花瓷的工艺技法相结合。水墨画在色彩运用上十分灵活,可以通过水墨的深浅、浓淡、干湿来表现色彩,通过水墨写意、点染等技法来表现出水墨山水画中的山石、树木、水流等具体物象,黑色和白色相互映衬,丰富了画面层次。青花以蓝色为主,与水墨山水画中的黑色相对应,可用蓝色的深浅、浓淡描绘山水景观、花鸟形态、人

物服饰等,色彩可以直观地传达出创作者的内在情感,是营造意境的重要方式。其次是在构图上的关联,独特的构图可以让人眼前一亮,是创作中非常关键的步骤。水墨画和青花都运用对立、统一的规律,通过处理画面中的宾主、呼应、虚实、疏密等对立关系寻求画面的平衡与和谐,为烘托画面主体会搭配陪衬,让人浮想联翩,然而水墨画和青花在构图上也存在着一定的差异,水墨画构图多为平面,而青花作画的坯体形状各异,有杯、盘、瓶、罐等各种三维立体形状,外表面多为弧形,各个角度观赏都存在差异,为保证每个角度的观赏得以完整,青花在构图上的心思要比水墨画更多,要结合器型来开展。青花与水墨画始终秉持“知白守黑”这个重要原则,画面中的留白处理至关重要,保证了颜色的融合、协调和顺畅,增添了更多的意境,为观赏者创造了想象的空间。青花与水墨画虽然绘画的材料与载体不同,但使用工具极为相似,因此青花与水墨画在笔墨技法上关联极为密切,二者都继承了中国传统绘画的笔墨技法。青花结合自身的特点将水墨画的写意性积极吸收,将勾、擦、皴、染、点、分水等技法转化为陶瓷绘画技法,其中青花分水如水墨画中的“墨分五色”,注重笔墨的层次变化与呼应协调,实现了水墨画中的自然晕染效果,画面也会更加立体且层次丰富。水墨画对青花的影响深远,为青花的发展开辟路径,青花不是生搬硬套水墨画中的绘画技法,这需要根据青花自身的工艺和特点来作出适当转变,要求创作者不仅要掌握青花的制作工艺,还要具备深厚的绘画功底。

2 青花水墨画中的意境美

青花水墨画展现了青花与水墨画之间的交融,在色彩、构图、笔墨合理运用的基础上注重视境的表达,青花水墨画沿用了中国水墨画的意境原则,讲究情景交融,创作者在创作山水意境的青花水墨画时唯有将抒情与写景有机融合才能达到画中有情,以蓝白对比、浓淡相衬的笔墨描绘山水可以展现出山水气势磅礴、

建盏烧制工艺的传承、发展与创新研究

滕景龙

(南平建阳新宸贸易有限公司, 南平 354200)

摘要 建盏起源于中国福建南平建阳区,是中国地理标志产品之一,是中国陶瓷艺术中的一朵奇葩,随着时代的发展与变化,历史上的建盏逐渐被人们所遗忘,直到建盏文化逐渐回到大众的视野之中,建盏艺术才得以复兴,在中国陶瓷艺术的舞台上大放异彩。传承传统工艺不仅能够丰富我国的艺术内涵,还能够将中国的传统文化发扬光大,因此需要我们对传统艺术进行保护和创新,使其能够蓬勃发展,让建盏艺术在新时代的背景下不断创新与发展,寻求艺术形式上的突破,让人们能够重新认识这一具有独特文化意蕴的陶瓷艺术。

关键词 建盏艺术; 烧制技艺; 创新研究

茶文化历史悠久,在茶文化的基础上发展而来的艺术形式数不胜数,茶具就是其中之一,如紫砂壶、建盏、钦州陶等,其中建盏是较为特殊的一种。宋朝时期茶文化盛行,流行斗茶等一系列茶事活动,建盏由此而生,专供皇室使用,建盏一度被当时的人们奉为茶器首选,但是随着时代的更迭,宋朝的茶事活动逐渐没落,建盏这一茶具也渐渐地被人们所遗忘,直到国家意识到非物质文化遗产的重要性,开始恢复建盏的制造与发展,越来越多的人投身到建盏艺术的创作中,使建盏行业飞速发展。建盏艺术的发展并不能一味地停留在过去,而是要以发展的视角去看待,现就建盏烧制工艺的传承、发展与创新研究展开论述。

1 建盏烧制工艺的传承

建盏是宋朝茶器的代表之一,是茶盏的一种,是一类别具一格的陶瓷作品。建盏文化在中国茶文化的基础上发展而来,具有十分深厚的群众基础,由于它的独特性以及宋朝斗茶文化的盛行,建盏艺术得到快速发展,使得茶文化与建盏完美结合,深受人们的喜爱,也正因为如此,建盏的烧制技艺在当时迎来了快速发展,宋朝生产的大批建盏也通过海运被运往世界各地,对其他国家的陶瓷艺术影响深远。明清时期斗茶活动逐渐消亡,取而代之的是散茶的饮用,建盏便也逐渐没落,许多制盏技艺濒临失传。现代建盏艺人在传统的基础上进行创新,一心传承传统技艺,尽力恢复建盏制作工艺,寻找建盏艺术失传的内容,这一趋势让建盏艺术重新恢复活力,让整个建盏行业燃起了希望,无论是传统建盏艺术还是现代技艺创新都是对建盏艺术的传承与塑造,进一步提升了建盏艺术在中国陶瓷艺术中的影响力。

建盏主要用于饮茶、品茶和斗茶等活动,不同于青瓷、白瓷,建盏盏身一般以深色为主,尤其是黑色

深受人们的喜爱,形成了自己的鲜明特色。建盏的釉色呈现出金属的光泽,纹理多样,展现出自然之美。建盏之所以特殊,主要是因为其釉色与纹理都是天然形成的,没有经过任何的人工塑造,但是呈现出的图案却丰富多样、绚丽多彩,且很多纹理中都蕴含着大量充满想象力的内容,这就是自然之力的美妙之处,因此建盏也被人称为自然的艺术。

建盏坯体一般选用建阳当地的红土,釉料主要由釉矿和草木灰组成,釉矿富含铁元素,这是建盏形成斑纹的主要原因,草木灰能够使釉色发生奇妙的艺术变化,形成独特的艺术表现力,这也是形成建盏艺术特色的主要原因。制作建盏的泥料经过脱水后变得软硬适中,然后再进行练泥,练好的泥经过进一步揉泥后便可以塑造成自己想要的形状,经过修整就可以达到理想的造型效果,坯体一般要先经过素烧来提高强度,之后采用浸釉的方法进行上釉,上好釉的坯体放置于窑内进行烧制。传统的烧制方式为柴烧,而现代的技艺则提倡电烧,不同的烧制方法各有优点和缺点,等待烧制结束后根据作品的质量进行等级划分。

建盏的烧制过程看似简单却包含着众多细节,需要创作者高度专注。首先是烧制的温度,温度不足便无法形成釉色和纹理,而温度过高会导致坯体变形,当温度达到 900℃左右时釉料开始逐渐融化,温度上升至 1300℃时釉料开始缓慢流动,最终作品的艺术效果是由流动的釉料决定的,因此建盏的最终效果并不能人为掌控,而是要创作者依据自身的经验进行摸索,最终决定其效果的还是大自然的鬼斧神工,这样的艺术之美是中国传统文化赋予其的艺术价值;其次是燃料的选择,通常燃料会选用松柏木,其油脂丰富,但是容易发生燃烧飞溅的情况,落在建盏上就会功亏一篑,因此古人为解决这一问题就用陶瓷匣钵来装建

盏坯体烧制,以避免此类情况发生,提前在陶瓷匣钵底部撒一层薄薄的石英砂就可以避免粘足的情况发生。

2 建盏烧制工艺的发展与创新

建盏之美是艺术之美,圆润饱满,是大自然的馈赠,建盏艺术的创新与发展主要体现在烧制方法的改进上,随着科技的日新月异,现代化技术被广泛运用到艺术创作上,建盏的烧制可以通过电窑进行精确控制,这一方法能够有效地控制温度、湿度等因素,提升作品的成品率、降低创作难度、提高环保性、减少投入成本、适合大规模的生产。电烧将现代化的审美元素融入作品中,利用全新的釉色理念塑造作品,形成新时代的独特艺术特色,这样的烧制方法已经被广泛运用,让建盏艺术更加深入人心,助力建盏行业不断向前发展。柴烧是对传统技艺的一种延续和保护,其塑造出来的作品具有更高的艺术价值和文化属性,其中的工匠精神使得作品流向高端市场。随着环保意识的增强,人类已经意识到过度砍伐的问题,因此松柏木的价格水涨船高,同时由于柴烧的成功率较低,不利于市场化的推广和普及,因此坚持柴烧的匠人们更加注重建盏艺术中蕴含的工匠精神,以艺术精神为契机,继续探寻建盏艺术中的艺术之美,让建盏艺术能够继续保留着一份工匠精神。电烧和柴烧虽然工艺上表现不同,但是其核心与目标都是一致的,就是为了更好地促进建盏艺术蓬勃发展。经过岁月的磨砺,建盏艺术的精髓需要新一代艺人去探寻和摸索,因此如何在传统建盏艺术的基础上继续寻找创新之道是目前亟待解决的问题。在发展中保护是对传统建盏艺术最好的传承,作为新一代的建盏艺人,我们有责任、有义务去保护和传承建盏艺术,建盏让我们看到了历史的传承和真谛,同时我们要对建盏艺术作出创新,只有这样建盏艺术才能跟上时代的脚步继续发展前行,确保不被历史淘汰,才能够以更加丰富的形态去展现传统艺术之美。

随着社会的发展,人们对于精神文化的追求也在

与日俱增,茶文化的快速发展使茶具得到广泛推广,建盏发展至今已经不仅是一种茶具,而是艺术与文化的完美结合,通过艺术特色让人们传统文化有更加深刻的认识,让人们自然充满敬意。现如今,建盏成为一种集实用与艺术于一体的形式,人们透过建盏文化能够窥见中国传统文化的博大精深,这是数千年中国传统文化不断传承的精髓,是广大劳动人民的智慧结晶。

3 总结

现代建盏艺术在传统工艺的基础上融合了现代技艺的精髓,将传统的技艺发扬光大,融入更多有趣的元素,让现代建盏艺术变得更具价值。建盏艺术是中国陶瓷艺术中独树一帜的存在,它不像其他陶瓷品一样艳丽夺目,而是像一位饱经风霜的老者,细细品味能感受到其中蕴含的艺术气质和文化内涵。建盏之美在于变化性和偶然性,也没有局限性和过多的人为干预,有的只是大自然的鬼斧神工以及匠人们的坚持与匠心,建盏应当在如此美好的时代中蓬勃发展,将艺术之美展现给更多的人。

参考文献

- [1] 暨国平. 建盏烧制工艺的传承[J]. 江苏陶瓷, 2022, 55(2): 68-69.
- [2] 滕景龙. 建盏烧制工艺的创新与发展[J]. 陶瓷科学与艺术, 2022, 56(10): 72-73.
- [3] 袁文辉. 油滴建盏的烧制工艺[J]. 陶瓷, 2023(11): 117-119.
- [4] 陈春华. 建窑建盏研究[J]. 陶瓷, 2022(10): 124-126.
- [5] 余启敏. 建盏釉色烧制技艺[J]. 陶瓷, 2023(10): 205-207.
- [6] 张伟. 建盏烧制技艺浅析[J]. 陶瓷, 2022(1): 136-137.
- [7] 徐伟. 浅谈柴烧建盏烧制技艺与传承[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(1): 120-121.
- [8] 李清. 高职院校非物质文化遗产传承人才培养研究与实践——以福建艺术职业学院建窑建盏烧制技艺为例[J]. 北京印刷学院学报, 2021, 29(S2): 132-134.

(上接第72页)

深远清幽的意境。青花水墨画还与诗词相结合,通过诗词和画面共同营造出诗情画意的意境,丰富青花水墨画的情感表达。最重要的是,青花所展现的意境美不仅仅是对描绘物象的再现,更是对人生哲理的深刻思考,它通过对自然景物、花鸟鱼虫等元素的描绘,传达出淡泊、宁静、超脱的人生态度,引导人们追求内心的平静与和谐,这种意境美使得青花水墨画不仅

仅是艺术品,更是精神寄托和文化遗产。

3 结语

艺术是相通的,水墨画与青花虽是不同领域的艺术形式,但是二者之间的关联是十分显著的,青花利用这些关联之处延伸出水墨画的绘画技法,将水墨画中的意境美付于瓷上。

从军持器型看宋元时期泉州瓷器外销与中外文化交流

李 瑜

(中国闽台缘博物馆, 泉州 362000)

摘要 宋元时期, 泉州作为中国南方重要的陶瓷生产基地, 其瓷器通过海上丝绸之路远销海外, 不仅促进了经济交流的繁荣, 更成为中外文化交流的重要桥梁。本文分析了泉州磁灶窑与德化窑生产的军持等外销瓷器, 探讨其在器型、纹饰、釉色等方面的特点以及对中外文化的交流与融合产生的影响。

关键词 军持; 德化窑; 磁灶窑

泉州港(原名刺桐港)位于福建省泉州市, 是中国古代重要的对外贸易港口。隋唐时期, 由于泉州水域暗礁少, 海上贸易兴起, 泉州港吸引了大量的蕃船, 形成了“云山百越路, 市井十洲人”的繁荣景象。

宋哲宗元祐二年, 泉州增置福建市舶司。到南宋时期, 泉州港凭借得天独厚的地理位置、宽广的水域、便捷的航道以及丰富的自然资源吸引了世界各地的商船, 逐渐超越了广州, 成为全国较大的海外贸易港口, 泉州港与国外交通贸易和文化交流频繁, 被誉为“海上丝绸之路的起点”。据宋代蔡襄的《荔枝谱》记载, 泉州港的船只已航行至新罗、日本、琉球、大食等地。

泉州港船只主要的海上航线可划分为东洋航线和南洋航线两大方向。东洋航线的船只自泉州港启程, 主要有两大路径: 其一是船只沿海岸线北上, 穿越中国东海, 抵达山东后横渡渤海, 随后沿着朝鲜的西海岸航行, 最终可抵达日本的九州地区; 另一路径同样是北上, 途经舟山群岛, 沿江苏海岸前行, 横穿东中国海, 进入朝鲜半岛, 再沿其西海岸北上, 可选择前往开城或直接转口至日本诸岛。南洋航线的船只从泉州港出发, 先至澎湖进行转运或沿中国海岸线南下途中进行补给, 随后驶向东南亚各国, 完成东南亚的航行后航线延伸至印度半岛, 最终抵达波斯湾, 穿越红海, 直至抵达埃及更远的非洲地区。元代时期, 泉州港的地位达到了巅峰, 据元代航海家汪大猷的《岛夷志略》记载, 泉州港已经成为东方第一大港, 通商的国家 and 地区升至 98 个, 这一时期的泉州港不仅拥有庞大的船队和先进的造船技术, 还拥有完善的贸易制度和丰富的商品资源, 来自世界各地的商人汇聚在这里共同推动着海上贸易的繁荣发展。

泉州港作为海外贸易的繁荣枢纽, 磁灶窑、德化窑等泉州民窑产品远销海外, 金银器、玻璃器及珐琅器的文化交流导致瓷器造型发生较大改变, 在承袭传统的同时工匠们勇于创新, 在作品中融入大量异域元

素, 在这一背景下军持作为外销瓷的一种特殊器物, 逐渐成为海上丝绸之路上的重要贸易商品, 以独特的造型和深厚的文化内涵成为中外文化交流的使者。军持源于梵语, 亦称君持, 意指水瓶, 是佛教僧侣外出修行时必备的“十八物”之一, 用于储存清水以供饮用或净手。历史文献表明, 军持的制作与使用最早可追溯至晋代, 宋元时期达到鼎盛。军持的设计独特之处在于其有出水口却无提把, 这一特征源于其作为佛教用具的原始功能——野外取水。随着阿拉伯商人的东进, 伊斯兰教传播至东南亚, 军持逐渐转变为穆斯林旅途中储水进行宗教仪式时净手的必需品。南宋时期, 定居泉州的阿拉伯诗人蒲寿宬在诗中描绘了“独手携军持”的情景, 生动反映了这一器具在日常生活中的广泛应用与重要性。随着伊斯兰教的广泛传播, 军持作为日常生活用品和宗教仪式的重要工具, 需求量大增, 泉州民窑的工匠独具匠心, 根据市场需求进行定制, 这种定制烧瓷不仅体现在器型和纹饰上, 还体现在釉色和工艺上, 为了满足伊斯兰地区穆斯林的需求, 在瓷器上绘制了具有伊斯兰风格的缠枝花纹等图案, 同时采用了独特的低温绿釉等釉色。泉州地区博物馆馆藏的德化窑、磁灶窑军持便是这一时期的典型代表, 这些军持不仅工艺精湛, 更反映了当时泉州各窑口为适应市场需求而进行的创新。

《宋元德化窑青白釉印花军持》(见图 1) 保存基本完整, 留有修补痕迹, 通高 11 cm、口径 8 cm、底径 6.3 cm、腹径 12 cm, 圆唇、撇口、长颈、弧肩、折腹、饼形足微内凹、直管流, 白坯胎质细腻, 施白釉, 釉不及底, 局部釉层有剥落, 颈部刻有多道凸弦

图 1 宋元德化窑青白釉印花军持

纹,腹部上面各饰一道凸弦纹,弦纹内刻划缠枝叶纹,下腹近底处模印有仰莲纹。

《南宋德化窑青白釉印折枝莲花纹军持》(见图2)呈喇叭口、长颈、长直流、折扁腹、实足平底,通体施以青白釉,内里不施釉,上腹部印有精美的折枝莲花纹,口、流及底部有修复痕迹。

图2 南宋德化窑青白釉印折枝莲花纹军持

《南宋磁灶窑绿釉龙纹军持》(见图3)呈喇叭口、尖唇、细长颈、圆鼓腹带乳状流、平底实足,外壁及内口颈部施绿釉,釉色不均,有流积现象及细小开片,口颈处有旋纹,腹部饰龙戏火球纹,龙形威猛,对称布局,底部露坯,黄灰坯色,坯轻质粗。

图3 南宋磁灶窑绿釉龙纹军持

《宋元磁灶窑酱釉军持》(见图4)保存基本完整,局部釉层有剥落,口径7 cm、腹径11 cm、底径7 cm、通高19 cm,圆唇、敛口、折沿、长颈、弧肩、扁鼓腹、饼形足微内凹、直管流,灰坯施黄釉,釉不及底,局部釉层有剥落,颈下部刻一道凹弦纹,上下腹交接处有一道凹弦纹。

图4 宋元磁灶窑酱釉军持

《元磁灶窑龙首流龙纹青灰釉军持》(见图5)口径7.8 cm、底径8.5 cm、高21.6 cm、腹径13.7 cm、通宽18.5 cm,盘口长颈、扁圆腹束颈、圈

图5 元磁灶窑龙首流龙纹青灰釉军持

足稳重,外壁青灰釉未及底,口沿内局部施釉,内壁素胎,腹部饰龙纹,配以龙首形流,彰显元代风韵。

《宋元磁灶窑黄绿釉黑彩五系水波纹军持》(见图6)圆唇敛口、外折沿平直、颈部粗壮、肩部微弧、腹部圆鼓饱满、饼形足微向内凹、直管流设计独特于肩部一侧,坯体呈灰色,质地略显疏松,釉色以绿为主,腹部施黄釉,釉层未及底部,且有剥落现象,颈部与腹部中段各饰两道弦纹,腹部弦纹上下辅以曲线纹,增添动感,肩部直管流上刻有精致的螺旋弦纹,与之对称位置设有一把,两者间更有对称双系作为点缀,特别是系及周围弦纹、曲线纹处釉下巧妙绘有黑彩。

图6 宋元磁灶窑黄绿釉黑彩五系水波纹军持

《宋元磁灶窑黄绿釉龙纹军持》(见图7)为圆唇敛口、外斜折沿、长颈、弧肩、圆鼓腹、底部饼足微凹,灰胎细腻,外壁以绿釉为主,腹中部点缀黄釉,釉未及底,内釉仅至颈部,腹部对称贴印龙纹,口沿及釉面有修补痕迹。

图7 宋元磁灶窑黄绿釉龙纹军持

军持作为古代一种特殊的饮水器皿,造型独特、功能实用,不仅在日常生活中扮演着重要角色,更是陶瓷工艺发展的重要见证,其釉色、造型和印花都反映了当时的生产工艺和文化审美。德化窑烧制的军持釉色青白如玉,造型简洁大方,印花精致细腻;磁灶窑的军持以绿釉、酱釉和黄釉为主,色彩鲜艳,造型古朴粗犷,印花风格更为豪放。这两种风格的军持不仅满足了不同消费者的需求,也展示了泉州民窑的多样化发展。

1976年,德化屈斗宫德化窑遗址出土了209件军持作品,不仅证实了其在海外贸易中的重要地位,也引发了学术界对这一时期文化交流路径的深入探讨。2008年11月1日,为纪念中华人民共和国与摩洛哥王国建交50周年,两国联合发行了一套包含德化窑军持图案的外交邮票及丝绸镶瓷邮票小全张,将德化窑军持推向了国际舞台,成为历史上首次将丝绸与瓷

浅谈玛瑙红山水瓷画的发展及在当代茶器上的运用

陈 婷

(陈婷工作室, 景德镇 333000)

摘 要 本文旨在探讨玛瑙红山水瓷画的历史发展脉络, 分析其在当代茶器设计中的应用中的表现形式与独特价值, 通过梳理玛瑙红瓷画技法的起源、演变过程, 结合当代陶瓷艺术的创新实践, 揭示了其在茶器文化中的生命力和美学意义。

关键词 玛瑙红; 山水瓷画; 茶器

1 玛瑙红山水瓷画的历史发展

玛瑙红作为一种独特的瓷器釉色, 其起源可追溯至古代中国陶瓷工艺的辉煌时期。瓷器绘画山水、雪景、人物等题材历史悠久且表现手法多样, 但自主研发的技法却相对较少, 玛瑙红釉色的出现为瓷器绘画艺术增添了新的色彩与表现力, 尤其在山水瓷画上更是独树一帜。

在玛瑙红山水瓷画的早期发展阶段, 艺术家们主要致力于调整釉料配方和探索绘制技法, 由于玛瑙红釉料在绘制时不易挂釉、费工费时, 因此早期的作品多以小品为主, 构图简洁、线条流畅, 展现出一种清新脱俗的艺术风格。随着制瓷工艺的不断进步和艺术家们的不断实践, 玛瑙红山水瓷画的技法逐渐成熟, 艺术家们开始尝试在大型瓷板上绘制山水题材, 通过细腻的笔触和丰富的层次表现将山水之美展现得淋漓尽致, 同时还借鉴了中国传统水墨画的技法, 使作品更具中国画的意境和韵味。进入当代社会, 玛瑙红山水瓷画在继承传统的基础上不断创新, 艺术家们不仅注重提升技法和创新材料, 还积极探索新的表现形式和题材内容, 例如一些艺术家将现代元素融入山水瓷画中, 使作品更具时代感和现代气息, 还有一些艺术家则通过与其他艺术形式的跨界合作, 为玛瑙红山水瓷画的发展注入了新的活力。

2 玛瑙红山水瓷画的艺术赏析

玛瑙红釉以独特的色彩和质感吸引了无数艺术爱好者和收藏家的目光, 其色彩浓郁鲜艳、色泽纯正, 给人一种高贵、典雅的感觉。在质感方面, 玛瑙红釉层一般呈玻璃质感, 表面光滑细腻, 没有杂质和气泡, 手感柔和, 独特的色彩与质感使得玛瑙红山水瓷画在视觉上具有极强的冲击力。玛瑙红山水瓷画在表现自然之美的同时也注重意境的营造, 艺术家们通过细腻的笔触和丰富的层次表现将山水之美展现得淋漓尽致, 使观者在欣赏作品时能够感受到一种超脱世俗、

回归自然的意境之美。玛瑙红山水瓷画具有艺术价值, 还蕴含着丰富的文化内涵, 它融合了道家哲学、审美观念及制瓷技艺的精髓, 体现了中国人对自然之美的崇敬和追求, 承载着历史记忆和文化遗产的使命, 成为连接过去与未来的桥梁。

玛瑙红山水瓷画的构图简洁而富有意境, 艺术家们通过巧妙的构图手法将远山近水、云雾缭绕等自然景观融入画面之中, 营造出一种宁静致远的氛围。在绘制过程中他们注重表现中国画的意境和气韵, 使得整幅画面气韵生动、富有诗意, 例如熊国瑞的作品常常以雪景为主题, 通过简洁、宁静的构图和层次分明的色彩展现出一种清冷而又不失温情的意境之美。

玛瑙红山水瓷画的绘制技法独特而复杂, 由于玛瑙红釉料在绘制时不易挂釉且颜色单一, 难以表现出层次感, 因此艺术家们需要花费大量的时间和精力进行创作, 他们通过精细描绘和层层叠加的色彩使得画面呈现出丰富的层次感和立体感, 同时他们还注重运用写意山水国画技法, 充分利用造型与瓷质表现出山水的远近层次和通景绘画的高超构图, 这种独特的技法与表现力使得玛瑙红山水瓷画在陶瓷艺术领域中具有极高的艺术价值和收藏价值。

3 玛瑙红山水瓷画在当代茶器上的运用

中国是茶的故乡, 茶文化源远流长, 茶具作为茶文化的重要组成部分, 其设计与制作不仅体现了实用功能, 更蕴含了深厚的文化内涵和审美价值。当代陶瓷茶器的设计在继承传统的基础上不断融入新的元素和理念, 以满足现代人的审美需求和生活方式, 玛瑙红山水瓷画以独特的色彩和表现力成为当代茶器设计中的重要元素, 在茶器上装饰玛瑙红山水瓷画不仅能够增添茶器的艺术美感, 还能使品茶过程更加赏心悦目, 提升品茶的文化内涵和审美体验。玛瑙红釉色温暖而深邃, 与山水画的自然景致相得益彰, 在茶器上绘制玛瑙红山水瓷画可以使茶器的色彩与图案达到和

谐统一的效果,既体现了自然之美,又彰显了人文情怀。玛瑙红山水瓷画不仅注重技法的表现,更强调意境与情感的传递,在茶器上运用这种瓷画技法可以引导人们在品茶的过程中感受到山水之间的宁静与悠远,体验到茶文化所蕴含的深厚内涵和独特魅力。

在当代陶瓷艺术领域越来越多的艺术家开始尝试将玛瑙红山水瓷画运用到茶器设计中,他们通过不断地实践与创新将传统技法与现代设计理念相结合,创作出了一系列具有时代特色的陶瓷茶器作品,这些作品不仅具有较高的艺术价值,还推动了茶文化与现代生活的融合与发展。玛瑙红山水瓷画作为中国传统陶瓷艺术中的瑰宝,发展历程丰富多样、艺术特色鲜明、文化内涵丰富,通过对玛瑙红山水瓷画历史发展的研究,我们可以更加深入地了解中国传统陶瓷艺术的魅力和价值,同时我们也应该认识到在现代社会中传承和发展玛瑙红山水瓷画的重要性,通过创新和实践将其发扬光大,为现代陶瓷艺术的发展贡献新的力量。

4 总结

玛瑙红山水瓷画作为中国传统陶瓷艺术的重要组成部分,其历史发展脉络清晰且充满魅力。在当代茶器设计与应用中,玛瑙红山水瓷画以独特的色彩和表现力为茶器文化注入了新的活力与内涵,通过艺术家的不断探索与创新,玛瑙红山水瓷画在茶器上的运用将更加广泛和深入,成为传承与弘扬中国茶文化的重要载体。未来,随着人们审美需求的不断提高和陶瓷艺术的不断发展,玛瑙红山水瓷画在茶器上的运用将会呈现出更加丰富多彩的形态和更加深远的文化内涵,我们相信这一传统艺术形式将在当代茶器文化中焕发出更加璀璨的光芒。

参考文献

- [1] 倪银宝. 浅谈玛瑙红山水技法布局[J]. 景德镇高专学报, 2012, 27(1): 39.
- [2] 俞康泰, 洪小林, 方桂琴. 玛瑙红高温陶瓷色料合成机理的研究[J]. 陶瓷学报, 1998(4): 5.

(上接第76页)

器两大东方文化象征融合于外交邮票的创举。邮票上“中国瓷都”德化的白瓷军持被精心镶嵌于丝绸之上,背景则是摩洛哥旅行家伊本白图泰跨越重洋抵达中国的航线图,浮雕轮船破浪前行,生动再现了600年前海上丝绸之路那段传奇旅程,这枚邮票不仅是瓷器邮票的开创之作,更让德化瓷以“国家名片”的身份讲述了泉州在海上丝绸之路上的辉煌篇章。

军持作为外销瓷器的代表,在促进经济交流的同时也成为了东西方文化交流的重要媒介,这些瓷器不仅展示了精湛的中华瓷艺,还传递了丰富的文化内涵,如审美观念、宗教信仰、饮食与服饰文化等。军持的广泛传播不仅见证了佛教与伊斯兰文化的传入,也映射出泉州港作为海上丝绸之路明珠的辉煌与中外文化的深度交融。

宜兴紫砂大师团携百件佳作亮相悉尼博览会

9月26日,首届中国消费品(澳大利亚)品牌展在悉尼国际会议中心开幕,我市100多件(套)紫砂艺术精品集中亮相展会,为澳大利亚人民带来了一场视觉与文化的盛宴,推动紫砂艺术在南半球土地上绽放异样夺目的光彩,再次向世界递出宜兴的闪亮名片。首届中国消费品(澳大利亚)品牌展为期三天,展出面积达到10000平方米,汇聚380家中国企业,是澳大利亚最大规模中国企业参与的消费品行业专业展会。

此次活动由宜兴市陶瓷行业协会会长史俊棠带队,中国工艺美术大师季益顺,江苏省工艺美术大师及江苏省陶瓷艺术大师范伟群、史小明、蒋雍君、蒋琰滨、赵曦鹏、范泽锋、董亚芳、范秀芳、范建荣等当代宜兴紫砂具有代表性的中青年陶艺家19人携带《瑞结珠华》《玉金沙》《龙腾四海》《和愉》《云水间》《静观》《雅乐清茗》《缤纷》《禅墩·逢缘》等100多件(套)精品佳作组团亮相悉尼,共同参加了中国消费品博览会“江苏智造”展团,同时宜兴林丰陶瓷有限公司的园林陶也同期亮相悉尼ICC展馆,无锡工艺职业技术学院教授也在现场与紫砂爱好者进行了交流,向国际消费者展示了“中国陶都”紫砂艺术的巨大魅力和宜兴文化产业的创新活力、奋进姿态。展会中,商务部外贸发展事务局副局长王德阳、中国驻悉尼总领事馆参赞衔领事叶威与澳大利亚贸易和投资部原部长安德鲁·罗伯也莅临相关展位进行了交流。

(内容来源于公众号《宜兴发布》)

表现主义在当代陶艺中的运用

肖扬扬

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 20 世纪初, 欧洲表现主义艺术流派强调艺术家个人情感与内心世界的表达, 对中国改革开放后的陶艺产生显著影响。中国陶艺家融合本土与外来文化创造出独特风格的“泛表现主义”作品, 通过创新技法、鲜明色彩和自由线条传达情感体验, 展现了对人性、社会的深刻思考和对传统陶艺的创新, 数字化技术的发展也为陶艺的传播和创作提供了新的机遇。

关键词 表现主义; 当代; 陶艺; 融合创新

20 世纪初, 欧洲艺术流派表现主义强调艺术家个人情感与内心世界的表达, 非现实复制, 用创新技法、鲜明色彩、自由线条及独特的形体塑造来传达情感体验, 相较于传统形式, 表现主义更侧重于主观情感, 直接映射出社会现实, 挑战传统审美。中国改革开放后, 德国表现主义影响显著, 中国艺术家融合本土与外来文化形成独特的风格, 迅速兴起并持续至今, 衍生出“泛表现主义”探索, 表现主义在陶艺领域的核心在于强化艺术家的主观情感与自我感受在创作中的体现。在这一浪潮的推动下, 陶艺界迎来了前所未有的变革与繁荣, 艺术家不再局限于泥土的塑型与釉色的装饰, 而是将表现主义的精神内核深深植根于每一块陶土之中, 让作品成为情感与思想的直接载体, 他们敢于打破传统陶艺的界限, 用扭曲的形态、粗犷的纹理和大胆的色彩搭配营造出强烈的视觉冲击力和深刻的情感共鸣。在中国这片古老而又充满活力的土地上, 陶艺家巧妙地融合了德国表现主义的精髓与本土文化的深厚底蕴, 创造出了一系列既具国际视野又不失民族特色的作品, 他们以陶土为笔勾勒出对改革开放后社会变迁的深刻反思, 以釉色为墨渲染出对自然山川的无限热爱与向往, 更有人以独特的造型语言探索人类内心深处的孤独、挣扎与希望。

这股“泛表现主义”的陶艺风潮不仅激发了创作者个人的艺术潜能, 也促进了陶艺界内外更为广泛的交流与对话, 艺术家们开始频繁地参与国际展览与研讨会, 将中国陶艺的新面貌展现给世界, 同时也积极吸纳全球各地的艺术灵感与技术创新, 不断丰富和完善自己的艺术语言。在技法上, 一些陶艺家借鉴了现代雕塑的解构与重组手法, 将陶土打造成既非传统器皿又非纯粹雕塑的跨界作品, 挑战着观者的视觉与认知习惯, 他们利用泥条盘筑、拉坯成型等多种技法, 结合切割、拼接等现代工艺手段, 创造出形态各异、充满张力的陶艺作品, 每一件陶艺作品仿佛都是艺术

家内心世界的外化表现; 在色彩方面, 表现主义陶艺打破了传统陶艺色彩单一、装饰性强的特点, 追求色彩的鲜明对比与情感表达, 艺术家们大胆使用高饱和度的颜色, 通过釉下彩、釉上彩等多种施釉技法营造出层次丰富、情感饱满的色彩效果, 这些色彩不仅装饰了作品的外表, 更深刻地传达了艺术家的情感与思想。

罗小平作为现代陶艺家, 其作品融合了多种艺术风格, 包括表现主义。在系列作品《愚者》中, 罗小平利用陶泥材料特有的柔软性, 通过泥片成型的方法塑造成不同形态的人物形象, 这些人物形象造型憨厚、表情生动, 充满了幽默感, 这种创作手法不仅体现了陶艺家的技艺, 也传达了艺术家对人性、社会等问题的独特思考。作品中的人物形象可能并非传统意义上的美或规范, 而是通过夸张、变形等手法来突出人物的某种特质或情感, 这种对形式的自由处理和对情感的直接表达正是表现主义的核心特征之一。在罗小平的陶艺世界里, 在系列作品《愚者》之后他又开启了一段名为《梦境边缘》的新探索, 他巧妙地将超现实主义元素融入陶土之中, 构建了一个既熟悉又陌生的梦幻空间, 他不再局限于单一的人物塑造, 而是将自然景物、日常物件乃至抽象概念以陶土的形式进行解构与重构, 创造出一种超越现实的视觉体验, 他运用独特的刻划与镶嵌技法在陶坯表面勾勒出细腻而复杂的纹理, 这些纹理仿佛是梦境中光与影的交错, 亦或是潜意识中情绪的流露。罗小平大胆采用非传统的陶瓷釉料, 通过高温烧制后的窑变效果让每一件作品都呈现出独一无二的色彩魅力, 如同梦境般绚烂多彩而又难以捉摸。系列作品《梦境边缘》中的每一件作品都像通往另一个世界的窗口, 有的以扭曲的建筑形态呈现, 暗示着现实与幻想之间的界限模糊, 有的则是以流动的液体形态包裹着静态的陶土雕塑, 象征着时间的流动与情感的沉淀, 这些作品不仅展示了罗小

情感化设计理论下的现代陶瓷文创产品设计研究

王 忠 张梦晴

(长沙理工大学设计艺术学院, 长沙 410114)

摘 要 随着工艺技术的不断创新和迭代,陶瓷产品的开发与设计呈现出良性的趋势。伴随着文化艺术内涵的不断挖掘,陶瓷散发出丰富的个性和表现力,文化创意产品连接着过去与现代,起着承前启后的纽带作用,受多种因素影响,陶瓷文创产品在文化性、艺术性等方面需深耕,尤其是造型、纹样和工艺等方面。文创产品能带动陶瓷文化的承继,有效助力国粹的保护和传播,通过对用户情感需求进行深入研究探讨,拓宽陶瓷文化的设计思路,增强文化自信,让陶瓷文创设计更加满足受众的情感需求。

关键词 文创产品;陶瓷;情感化设计

随着当前文化经济与生活环境的发展和改善,人们追求精神领域的丰富性与多样化,而文化创意类产品作为人类精神领域的符号载体,成为传递文化信息、增强文化自信、促进文化赋能、助力经济发展的重要媒介,以国粹陶瓷为主导的文创类产品设计也成为具有代表性的部分。华夏文明璀璨的陶瓷文化艺术历史悠远而绵长,是珍贵的文化瑰宝,目前陶瓷文创产业持续推进,促进了优秀传统文化的继承、发扬与创新,同时也提升了陶瓷文创的文化价值和市场竞争力,将传统文化与现代创意相结合可以满足用户的情感诉求,为广大消费者提供实用价值,并带来独特的审美体验,从而让消费者更能感知陶瓷文化的魅力。

1 现代陶瓷文创产品的设计概述

1.1 关于陶瓷文创产品

文化创意产业近年来已成为文化传播的重要载体,陶瓷文创产品是指以陶瓷材料为基础,结合当下的物质载体和文化创意属性开发出的功能价值和文化内涵共存的产品。陶瓷材料具有独特的耐用性和抗腐蚀性,可用于制作我们生活中各种创意类产品,如茶具、餐具、装饰品、日用品等。陶瓷以其独特的材质、造型和精致的工艺表现一直备受赞赏,在现代社会发展过程中人们的审美取向受到多元文化的碰撞,导致对陶瓷产品的需求不断发生着改变,因此如何将传统陶瓷与现代审美需求相结合成为当前陶瓷文创产品研究的重要课题之一。

目前,文化创意产业已列入全面建成小康社会的指标体系,文化感召力、意识形态吸引力等方面成为衡量社会经济发展的标准,文化标签已成为民族凝聚力和创造力的重要源泉。随着居民消费层次的不断提

升,人们精神世界与物质需求的满足程度不相匹配,在当下经济文化的大背景下,设计师要注重挖掘各种文化与艺术新潮元素,将它们融入现代陶瓷文创设计中,满足现代人对精神文化方面的需求。从设计角度看,陶瓷文化与产品设计相结合,将抽象的文化符号转化为具象的艺术产品,作为物质载体的产品在消费与流通的过程中实现陶瓷文化信息的交流与传递。

1.2 陶瓷文创设计现状

陶瓷承载着悠久而丰沛的历史文化,展现了精湛高超的工艺技术以及多姿多彩的艺术风格,这些陶瓷艺术资源不仅是我国的宝贵财富,也是全人类的共同文化遗产。就现代陶瓷而言,文创产品已然成为了一个热门词汇,陶瓷产业飞速发展,诞生了许多文创区域,以景德镇为代表形成了三宝国际陶艺村、陶溪川创意文化产业园、名坊园等独具特色的文化产业示范基地,陶瓷文创借助这些场地宣扬了中国陶瓷文化,创业者的加入以及全球各地旅游爱好者的消费也让陶瓷文创产业迅速壮大。

陶瓷行业的飞速发展也导致部分参差不齐的设计流入市场,目前市场上的陶瓷文创产品存在一些问题,赋能价值不够、同质化现象严重、缺乏差异化竞争。一些产品过于追求外观独特,忽视了产品的实用性和性价比;设计创新不足,缺乏时代感和新颖性,一些文创产品直接对设计元素进行照搬,将传统陶瓷纹样直接印在器物上,对市场缺乏有效调研,对文创产品理念没有进行更深入探究,导致产品设计与消费者需求脱节,难以激发市场活力;品牌意识不够明确,没有系统性,大多数为分散的个体工作室,对消费者的吸引力不足,难以形成规模化的优势等。

2 陶瓷设计中的情感化设计理论

2.1 情感化设计理论概述

情感化设计由唐纳德·A·诺曼提出,在《情感化设计》一书中他提出了本能、行为、反思三个层次的理论,这三个层次之间相辅相成,互为关联影响。情感化设计是一种以关注用户内心情感诉求为中心的设计理念,通过设计产品、服务、环境等方式来提升用户的情感体验和满意度,该理论着眼于用户的情感需求和精神诉求,助力用户找寻自我,为用户生活赋予价值。人们往往不知自己真正的需求及面对的问题,定义所设计对象就是设计最难的部分,情感化设计理论就是尽可能地规避有可能出现的问题,然后反复验证以寻求问题的真相。

著名的社会学家米哈里·齐克森对情感化理论起到了推动作用,他将一个重要的情感状态称为“心流”,这种状态指完全沉浸在行动中的情感,在“心流”的状态下人们会忽略时间和外部环境,与正在做的事情融为一体,在行为层次下建立强有力的情感反应,行为的执行层面形成潜意识的期望,基于这种期望建立起我们的情感状态,在行为过程中行动的几个阶段很容易与大脑的不同层次关联起来。我们在产品设计过程中可以将产品的特质划分为基础功能性、可依赖性、可用性和愉悦性这几个从低到高的层级,而情感化设计则处于高级层面,这种层次的划分可以帮助设计师更好地理解用户需求,提供更全面、更有价值的用户体验。

2.2 情感化设计理论下的陶瓷文创

2.2.1 基于本能层的文创表达

本能层是人类情感系统中保护机制的一部分,能够对环境作出基本的判断:好或坏、安全或危险。本能层设计通过感官直接感知,激发正向情感,满足消费者对美感和舒适度的需求,因此设计师应更多地关注视觉层面元素,包括造型、图形、色彩、材质等,创造出具有吸引力的产品,从而激发消费者的好奇心和购买欲。陶瓷的美是一种感官的美:从材质上看,陶瓷透着质朴、清润、典雅的气质,材质真实又细腻,体现了纯正的美学品位;从造型、图形上看,陶瓷作品丰富多彩,通过对器型及纹样的提取、转化、重组可以形成丰富多样而独特的形态特征;从色彩上看,色彩影响着心理感知与情绪表达,如红色代表温暖与热情,黄色代表明亮与辉煌,白色代表纯净与简洁。设计师应注重对传统吉祥图饰进行提炼和改良,在满足器物使用功能的同时让用户感受到陶瓷传统文化的

美好寓意,满足用户对幸福生活的向往,为用户带来视觉和心灵上的享受。

2.2.2 基于行为层的文创体验

行为层是学习能力之本,在适当的模式下被触发,对设计师而言行为层是至关重要的,它让每一个行动都与期望相关联,即如果期待一个积极的结果就会得到一个积极的情感反应(正价反应),反之就会得到一个消极的情感反应(负价反应),因此行为层设计旨在解决用户在使用过程中遇到的问题,提高产品的易用性和趣味性,设计师应关注产品的实用性、功能性和用户体验,确保产品在满足功能的同时能带来愉悦的情感体验。陶瓷文化创意类产品的行为层设计主要在于优化实用性,增加更多层面的实用与便利体验,设计师充分关注并理解人们的行为习惯,注入情感化理念,通过精湛的陶瓷创作技艺进行加工呈现,这样的陶瓷设计表达易于被理解,赋予作品特定的时代意义,使人们在欣赏的过程中获得情感体验,在设计过程中可以加入地方特色的审美特征及地域特色,选择适合的表现形式赋予文创特定的情感体验,从而增强用户对产品的感知和情感连接。

2.2.3 基于反思层的文创设计

反思层是有意识的认知之本,是产生推理和有意识的决策性。反思层设计旨在建立产品与用户之间的情感纽带,让消费者在使用过程中产生情感共鸣,设计师要关注合理性和对用户的分析,关注产品对用户的自我形象、满意度、记忆方面的影响,如品牌价值、用户身份认同等方面,同时也需要探究消费者的文化背景、价值观和心理需求,以打造符合用户期望的产品形象。设计师在创作过程中可以通过设计一些具有趣味性、可玩性、互动性的产品,使用户在参与互动的过程中产生愉悦感和成就感,如设计可供用户DIY的陶瓷部件,让用户亲自参与创作,通过选材料、练泥、拉坯、造型等步骤将人的情感附着在作品里,增加用户对陶瓷文化的情怀,留下温度的同时增加了作品的厚重感,体验陶瓷文创产品的多维度魅力。

3 现代陶瓷文创产品设计领域的探究

3.1 贴近现代生活

文化是提高国家软实力的源泉,要使民族文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,需要设计师在创作中融入对中华优秀传统文化的深刻理解和热爱,这样的设计不仅能够体现出地域和国家的文化特色,还能激发人们的自豪感和认同感。设计师要将文化内涵和情感融入产品设计中,突破传统的造型限制,

尝试创新业态,为消费者带来新颖的视觉体验和情感享受,在设计过程中创造出与消费者互动的情感体验。由于现代生活的多元化,消费者喜欢新鲜有特色的陶瓷产品,盲盒、潮玩产品深受年轻群体的喜爱,能让消费者在游戏、把玩过程中产生情感交流。对生活日用陶瓷类产品来讲,比较注重其设计中的视觉美感、安全性和舒适度,充分考虑人体工程学原理,在使用过程中也符合人的生理结构和心理需求,可以增加消费者的体验舒适感和愉悦度。

3.2 符合审美需求

以亲和、温情助力文创设计,促进情感交流的升级,这样的做法能满足消费者审美愉悦的情感诉求,有效地助力文化创意类产品情感化设计方向的发展与实践。在陶瓷文创产品设计中,将经典纹饰与色彩巧妙融合可以增强产品的艺术吸引力和情感附加值,有效地运用地域特色文化可以让消费者感受到文化艺术的魅力和情感共鸣,例如比较受关注的敦煌壁画类陶瓷文创产品,壁画色彩在文创设计中体现视觉关联价值,视觉审美所展现出的色彩丰富性与多样性是传统装饰色彩的典范,同时设计主题再现的方法能最大程度地还原图像现有的美感,有效配置的文化艺术属性能给产品注入情感。

当下的审美性也是多元化的,有传统经典的表现,也有个性另类的表达。景德镇乐天集市的各类工作室具有比较强烈的个性化品牌意识,“小鸟咬你”工作室以轻微社恐患者为主线,设计出一系列社恐小兔主

作者简介:(1)王忠(1969—),女,汉族,河南郑州人,副教授,硕导,研究方向:艺术设计教育理论与实践性;
(2)张梦晴(2001—),女,汉族,河北石家庄人,长沙理工大学设计艺术学院艺术设计专业在读硕士。

(上接第79页)

平在陶艺技法上的深厚功底,更深刻地表达了他对人生、宇宙以及存在本质的哲学思考。在罗小平的手中陶土不再是简单的材料,而是成为了承载思想、情感和梦境的媒介,他通过不断地实验与创新将传统陶艺推向了新的高度,让观者在欣赏作品的同时也能感受到一种超越物质的精神震撼。

许多陶艺家在创作中融入表现主义元素,通过独特的造型、色彩、肌理等方面来传达情感和思想,例如一些作品采用抽象的形式来表达对自然、社会、人生等问题的思考和感悟,也有一些作品通过具象的形象来揭示人性的复杂性和多样性。

表现主义与陶艺的结合为艺术家提供了更广阔的创作空间和更多的表现手法,通过这种结合艺术家可以更加自由地表达自己的情感和思想,创作出具有独

特的陶瓷潮玩,以作品《暖暖兔》为例,设计主角喜欢对着镜子给自己打扮,换不同的衣饰,这是它对抗孤独和表达自我的方式。

4 结语

陶瓷艺术是彰显中国文化的最好名片,它独具风尚,在陶瓷文创设计中设计师需要从多个角度深入探索陶瓷的艺术魅力,充分展示其独特且富有情怀的创意表达,注重产品的艺术性与情感化呈现。在创新路径中应结合时代发展特点和人们的多维情感需求,注重创意、个性化、情感表达、故事叙述、用户体验和可持续性等诸多方面,创造出与消费者共情的作品,提升陶瓷文化创意类产品的设计水准。

参考文献

- [1] 韩玉雪,岳涵.博物馆文创产品情感化设计研究[J].中国冶金教育,2023(6):112-114.
- [2] 陈莎莉,郭凯欣,龚克,等.中国传统文创产品与用户匹配机制研究——以宇弦陶瓷为例[J].外国经济与管理,2021,43(7):141-152.
- [3] 汪丹,管家庆.基于生活美学取向的陶瓷文创产品设计研究[J].中国陶瓷,2022,58(12):81-85.
- [4] 王忠.文化创意产业背景下的湖湘陶瓷艺术现状及其重塑发展[J].包装世界,2015(5):100-102.
- [5] 吕孟彦,邹晓松.情感化理念主导下的现代陶瓷产品展示设计[J].建筑结构,2023,53(9):175.
- [6] 周鑫海,曹星,伍稷偲.情感导向下的文创产品设计研究[J].包装工程,2023,44(4):339-342.

特魅力和深刻内涵的陶艺作品。随着互联网的普及和数字化技术的发展,陶艺的传播方式也发生了深刻变化,线上展览、虚拟博物馆等新型展示平台为陶艺作品提供了更加广阔的展示空间,使得更多观众能够随时随地欣赏到优秀的陶艺作品,同时社交媒体、短视频等平台的兴起也为陶艺家提供了直接与观众交流的机会,他们可以通过这些平台分享创作心得、展示作品细节、解答观众疑问,进一步拉近了与观众的距离。未来随着数字化技术的不断进步和普及,陶艺的传播方式和创作手段还将继续发生深刻变化,我们期待看到更多优秀的陶艺作品通过线上、线下相结合的方式走进千家万户,成为连接不同文化和地域的桥梁和纽带,同时我们也相信在陶艺家的共同努力下,陶瓷艺术将在新的时代背景下焕发出更加璀璨的光芒。

浅谈陶瓷高温颜色釉与色彩美学

汪玮洁

(汪玮洁工作室, 景德镇 333000)

摘要 传世的色釉珍品琳琅满目, 当人们以为色釉的一切进步的可能性几乎都被探索和实践穷尽之时, 它却以巧妙的置换和创造手段为其他陶瓷艺术提供另类的思路和发展可能, 逐渐形成了独立的艺术符号。本文旨在探讨陶瓷高温颜色釉及其色彩美学在陶瓷艺术中的应用与表现, 通过梳理高温颜色釉的历史发展、技法特点、色彩表现以及其在现代陶瓷艺术中的创新实践, 分析了陶瓷高温颜色釉的独特魅力及其对未来陶瓷艺术发展的启示, 同时结合具体作品案例深入剖析陶瓷高温颜色釉的色彩美学, 以期陶瓷艺术领域的研究与实践提供有价值的参考。

关键词 高温颜色釉; 陶瓷; 色彩美学

1 高温颜色釉的历史发展

陶瓷艺术作为中国传统文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史文化底蕴, 其中高温颜色釉作为陶瓷装饰的一种重要形式, 以独特的色彩表现力和艺术感染力成为陶瓷艺术中的一朵奇葩。随着科技的进步和审美观念的变化, 高温颜色釉与色彩美学在陶瓷艺术中的应用日益广泛, 展现出强大的生命力和创造力。高温颜色釉又称色釉, 它以金属氧化物为着色剂在高温下烧制而成, 色彩鲜艳、变幻莫测, 具有极高的艺术价值。高温颜色釉的历史可以追溯到古代, 经过历代工匠的不断探索和创新逐渐形成了独特的艺术风格和技法体系。

传统的陶瓷绘画作品大多有清晰的参照蓝本, 这种画样细化到每一个部分, 使得创作者的行为更像是一种复印机的行为, 大多复制他人或自己的作品, 而采用色釉语言创作的陶瓷绘画作品却很难依循旧例进行, 它无法保证每个部分在烧成后的呈现效果, 依赖的是艺术家的实践经验, 因而找不到两件完全相同的色釉作品, 基于这样的理解, 色釉元素可以被视作艺术家创新的一种捷径, 而这是对传统陶瓷绘画形式的突破。

2 高温颜色釉施釉技法的特点

高温颜色釉的釉料选择十分关键, 不同的金属氧化物能够产生不同的色彩效果, 釉料的配制需要精确控制各种成分的比例, 以确保釉料在高温下的稳定性和发色效果。施釉是高温颜色釉陶瓷制作的重要环节, 常见的施釉技法包括浸釉、淋釉、喷釉、刷釉等, 不同的施釉技法能够产生不同的釉层厚度和质感, 从而影响最终的艺术效果。浸釉适用于小件素坯的内外施

釉, 将素坯使用卡钳夹住坯体中心位置, 将坯体侧面浸入釉桶中静置 1~2 秒后取出; 淋釉是将釉料倒入容器内, 然后用勺子或其他工具将釉料均匀地浇在坯体上, 这种方法适用于需要较厚釉层或特定釉面效果的作品; 喷釉是使用喷枪或喷釉机将釉料以雾状形式喷洒在坯体上, 这种方法适用于中、大型器皿的外部施釉, 能够形成均匀且细腻的釉层, 在喷釉的过程中需保持转台匀速转动以避免釉料不匀; 刷釉是用毛笔蘸取釉料沿着一定方向在坯体上涂刷。

3 高温颜色釉的色彩美学分析

高温颜色釉的色彩表现力极为丰富, 能够呈现出从鲜艳到深沉、从明亮到柔和的多种色彩效果, 这些色彩不仅具有视觉冲击力, 还能够引发观者的情感共鸣, 传递出作者的艺术理念和审美追求。高温颜色釉在烧制过程中会发生窑变现象, 形成色彩斑斓、变幻微妙的艺术效果, 这种窑变现象使得高温颜色釉的色彩具有极强的层次感, 能够展现出丰富的视觉体验。不同的色彩在文化中承载着不同的象征意义和审美价值, 红色象征着吉祥、喜庆和热情, 黑色则代表着沉稳、庄重和神秘, 高温颜色釉陶瓷通过运用这些色彩元素传达出丰富的文化内涵和审美情感。

在现代陶瓷艺术中, 高温颜色釉的应用越来越广泛, 艺术家们通过不断探索和创新将高温颜色釉与多种艺术形式和技法相结合, 创作出具有独特魅力的作品, 有的艺术家将高温颜色釉与国画技法相结合创作出具有国画意境的陶瓷作品, 有的则将高温颜色釉与油画技法相融合创作出具有油画效果的陶瓷作品, 这些创新实践不仅丰富了高温颜色釉的艺术表现形式, 也推动了陶瓷艺术的发展。

探寻陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的技法特征与艺术欣赏

江皓晨

(景德镇陶瓷技师学院, 景德镇 333400)

摘要 陶瓷艺术作为中国传统文化的瑰宝历史悠久, 陶瓷雕刻与高温颜色釉作为陶瓷艺术中的两大重要分支具有独特的艺术魅力和表现力。近年来, 随着陶瓷艺术的发展与创新, 将陶瓷雕刻与高温颜色釉相结合逐渐成为艺术家探索的新方向, 这种结合不仅丰富了陶瓷艺术的表现形式, 还提升了作品的艺术价值和观赏性。本文旨在深入研究陶瓷雕刻与高温颜色釉相结合的技法, 并探讨其艺术欣赏价值, 通过介绍陶瓷雕刻与高温颜色釉各自的特点, 分析两者结合后产生的独特艺术效果, 探讨在实际创作中的应用技法, 揭示了这种结合在陶瓷艺术领域的创新意义与审美价值。

关键词 陶瓷雕刻; 高温颜色釉; 技法

1 陶瓷雕刻与高温颜色釉的技法特点

(1) 陶瓷雕刻的技法特点

陶瓷雕刻是指在陶瓷坯体上运用雕刻技法进行装饰的一种艺术形式, 其技法多样, 包括线刻、浮雕、镂雕等, 每种技法都有独特的艺术效果。陶瓷雕刻注重线条的流畅性与造型的立体感, 通过精细的雕刻工艺使作品呈现出丰富的层次感和细腻的质感。

陶瓷雕刻所使用的工具主要是高碳钢和金刚石制成的刀具, 这些刀具硬度高、耐磨性好, 能够在坚硬的瓷器表面进行精细刻画, 同时雕刻材料的选择也至关重要, 优质的瓷器材料能够更好地展现出雕刻效果, 使作品更加生动逼真。陶瓷雕刻的手法多样, 包括单线勾勒、剔地浮雕、镂空雕刻等: 单线勾勒以线条流畅、造型简洁著称; 剔地浮雕通过去除部分瓷坯, 使图案凸起于表面形成立体效果; 镂空雕刻更加复杂, 需要在瓷器上雕刻出通透的孔洞, 展现出精湛的雕刻技艺。陶瓷雕刻还注重与书画艺术相结合, 通过刻画山水、花鸟、人物等题材展现出独特的艺术风格。陶瓷雕刻的艺术效果主要体现在其精细的刻画和独特的造型上, 通过雕刻师的精心雕琢, 瓷器表面呈现出细腻的线条和丰富的层次感, 使作品具有极高的观赏价值, 同时陶瓷雕刻还蕴含着深厚的文化内涵, 雕刻师通过刻画传统题材和图案传递出中华民族的文化精髓和审美追求。

(2) 高温颜色釉的技法特点

高温颜色釉作品是以金属氧化物和天然矿石为着色剂, 经过高温烧制而成的有色陶瓷, 其色彩丰富多变、光泽清亮、化学性质稳定。高温颜色釉作品的烧制过程复杂, 需要艺术家精确控制火候和釉料配比, 从而获得理想的釉色效果。高温颜色釉作品的独特之

处在于其色彩的自然形成和不可复制性, 每一件作品都是独一无二的。

2 陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的技法与价值

陶瓷雕刻与高温颜色釉的结合关键在于技法的融合与创新, 艺术家通过雕刻技法在陶瓷坯体上塑造出基本的造型和图案, 然后运用高温颜色釉进行装饰。在施釉过程中, 艺术家需要充分考虑釉料的流动性和变化性, 通过巧妙的施釉手法使釉色与雕刻图案相互映衬, 形成独特的艺术效果。从雕刻技法的选择到釉料的配比和施釉手法的运用, 每一个环节都需要艺术家精心设计和操作, 特别是在烧制过程中需要精确控制火候和温度, 以确保作品能够呈现出理想的釉色效果和雕刻质感。

陶瓷雕刻与高温颜色釉的结合形成了独特的艺术风格, 这种风格既保留了陶瓷雕刻的细腻与立体感, 又融入了高温颜色釉的丰富色彩和独特质感, 使作品呈现出别具一格的艺术魅力, 它不仅体现了艺术家的精湛技艺和创新精神, 还蕴含了深厚的文化内涵, 这种结合不仅是对传统陶瓷艺术的传承和发展, 也是对中华民族文化自信的体现。陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的作品具有独特的艺术风格和深厚的文化内涵, 具有较高的收藏和投资价值, 这些作品不仅受到艺术收藏家的青睐, 也成为投资者关注的热点。

3 技法实践中的挑战与解决方案

在陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的实践过程中, 技术是一个不可忽视的挑战。首先, 陶瓷雕刻本身就需要极高的手工技艺和耐心, 尤其是精细的浮雕和镂雕对艺术家的雕刻功底有着极高的要求; 其次, 高温颜色釉的烧制过程复杂多变, 釉色的最终效果受温度、

气氛、釉料配比等多种因素影响,难以完全预测和控制。针对这些情况笔者提出以下三种解决方案:(1)加强技术培训,通过组织专业培训课程来提升艺术家的雕刻技艺和釉料烧制技术;(2)实验与记录,在正式创作前进行多次釉料配方和烧制条件的实验,并记录相关数据以便后续调整和优化;(3)合作与交流,鼓励艺术家之间进行合作与交流,分享经验和技術心得,共同解决技术难题。

在技法结合的过程中,如何在保持作品的创意性和独特性的同时又能充分表达艺术家的思想和情感是另一个重要挑战,陶瓷雕刻与高温颜色釉的结合虽然为艺术家提供了更广阔的表现空间,但也增加了创意表达的难度,艺术家应深入观察生活与自然,从中汲取灵感,丰富创作素材,尝试将其他艺术门类的元素融入创作中,如绘画、雕塑、建筑等,拓宽视野和创意边界,同时在创作过程中应投入真挚的情感,使作品成为情感与技艺的完美结合。

4 未来发展趋势与展望

随着科技的进步和材料的更新,陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的技术和材料将不断得到创新和发展,例如新型釉料将使得釉色更加丰富多彩,烧制技术的改进将提高作品的成品率和质量稳定性。

随着全球化的深入和文化的交流,陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的艺术风格将更加多元化,艺术家将不再局限于传统的表现形式和审美观念,而是更加注重个性化和创新性的表达。

随着人们对艺术品的认识和需求不断增加,陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的作品将拥有更广阔的市场空间,同时相关产业的发展也将为这种结合提供更多的机会和平台,推动其不断向前发展。

5 结语

陶瓷雕刻与高温颜色釉的结合是陶瓷艺术领域的一次重要探索和创新,通过深入研究其技法特点和艺术欣赏价值,我们可以看到这种结合在丰富陶瓷艺术表现形式、提升作品艺术价值方面的巨大潜力。面对技术难度和创意表达的挑战,艺术家需要不断学习和创新以应对未来的发展趋势和市场需求,我们有理由相信在艺术家的共同努力下,陶瓷雕刻与高温颜色釉结合的艺术之路将越走越宽广。

参考文献

- [1] 卢明星,汪洋.高温颜色釉在瓷雕中的运用[J].景德镇陶瓷,2023,51(2):95-98.
- [2] 张婉婷.高温颜色釉在现代陶艺创作中的应用[D].景德镇:景德镇陶瓷大学,2021.

(上接第83页)

4 高温颜色釉的当代发展

在当代,高温颜色釉的制作技术得到了显著提升,随着材料科学的进步,陶瓷艺术家们开始尝试使用更多种类的金属氧化物和天然矿石作为着色剂,这些新材料在高温下能够呈现出更加丰富多彩的颜色和独特的肌理效果,同时现代窑炉技术的进步也为高温颜色釉的烧制提供了更加精确和稳定的温度环境,使得釉色的变化更加可控和可预测。

高温颜色釉在当代艺术中的表现形式日益多样化,艺术家们不再局限于传统的图案和造型,而是大胆创新,将现代审美观念融入其中,创造出具有时代感和现代气息的作品,这些作品不仅注重色彩和肌理的表现,还强调形式与内容的统一,体现作品所传达的情感和意境。随着人们生活水平的提高和文化素养的提升,高温颜色釉的市场需求不断扩大,越来越多的收藏家和艺术爱好者开始关注这一领域,推动了高温颜色釉市场的繁荣,同时国际文化交流也为高温颜色釉的推广和发展提供了广阔的空间,高温颜色釉作

品在国际展览和拍卖中屡获佳绩,赢得了国际社会的广泛赞誉。

5 结论

高温颜色釉与色彩美学在陶瓷艺术中具有重要地位,通过深入研究高温颜色釉的历史发展、技法特点以及色彩美学,我们可以更好地理解其艺术价值和审美意义,同时结合现代陶瓷艺术的创新实践,我们可以看到高温颜色釉在陶瓷艺术中的广阔发展前景。未来,随着科技的不断进步和审美观念的不断变化,高温颜色釉陶瓷必将迎来更加辉煌的明天。

参考文献

- [1] 魏媛鹤,赵宏,刘琴.当代高温颜色釉在传统陶瓷艺术中的运用研究[J].景德镇学院学报,2014,29(6):66-67.
- [2] 刘胜利.高温颜色釉的现代表现形式初探[J].陶瓷科学与艺术,2014,48(6):70-75.
- [3] 于杰.陶瓷艺术的创新——高温颜色釉装饰[J].景德镇陶瓷,2014(3):22-23.

直播带货对景德镇陶瓷企业绩效的影响研究

闻曦燕 周珊珊

(景德镇学院, 景德镇 333000)

摘要 本文以景德镇陶瓷企业为研究对象,旨在探讨直播带货对其绩效的影响。通过对当前景德镇陶瓷企业的发展现状分析,发现直播带货模式通过提升销售效率、扩大市场覆盖、增强品牌认知度等途径,有效提升了景德镇陶瓷企业的销售量,对业绩产生了积极影响。

关键词 景德镇陶瓷;直播带货;绩效;销售量

基金项目:本文系2023年江西省景德镇市科学技术局软科学项目“直播带货对景德镇陶瓷企业绩效的影响研究”研究成果,项目编号:20231RKX006。

0 引言

互联网技术的迅猛发展极大地改变了传统商业和营销模式,特别是近年来直播带货作为一种创新的网络营销方式,以独特的互动性和即时性迅速在全球范围内流行,直播带货不仅为消费者提供了全新的购物体验,也为众多企业开辟了线上销售的新渠道,尤其是在一些传统行业中。景德镇作为世界闻名的“瓷都”,其陶瓷艺术和工艺历经千年仍享誉全球,然而在现代社会和市场经济的冲击下,景德镇陶瓷行业面临着传统营销模式受限、年轻消费群体流失等诸多挑战,直播带货的出现为景德镇陶瓷企业的市场发展提供了新的机遇,为企业绩效的提升开拓了新的路径。

1 景德镇陶瓷企业的发展现状

随着时间的推进,景德镇陶瓷企业在面对全球化和市场经济的挑战下不断进化与创新。根据《景德镇市2024年政府工作报告》,景德镇陶瓷企业呈现出新的发展趋势和特征,既开拓了国际市场,又积极融入了国内市场环境。

景德镇陶瓷企业积极融入“一带一路”倡议,在欧洲、阿拉伯等地区进行文化交流,举办了18项重要活动,如“中埃陶瓷文化交融”讲座达成了12个合作意向,精品瓷乐队也多次成功地走出国门,受到好评,此外景德镇还承办了“2023战略传播论坛”等10余场品牌活动,吸引了来自100多个国家的20多批次、1000多名国际友人来景德镇交流,外宾层次和规模均创历史之最,友好关系意向城市增至30个,国际朋友圈加速扩容,城市影响力持续提升。

在国内外双循环经济战略的推动下,景德镇的企业采取了线下和线上双向发展的策略。在线下方面,陶博城交易中心全面开业,使得瓷博会的规模达到了新高,贸易额达到了135.3亿元,增长了12.7%;在

线上方面,陶瓷官方旗舰店成功覆盖了多个主流平台,营收超过了8000万元。截至2023年,景德镇陶瓷出口连续两年翻番,突破了10亿元,商贸经济的活力得到了充分释放。

景德镇陶瓷企业展现出了强劲的发展势头,近期习近平总书记亲临景德镇考察,并嘱托“要把‘千年瓷都’这张靓丽的名片擦得更亮”,通过景德镇企业的发展现状可以反映出当地企业发展需要依赖更加强大的销售渠道和路径,而直播带货将是非常重要的一个渠道。

2 直播带货对景德镇陶瓷企业的发展作用

根据2024年最新发布的《短视频、直播电商助力手工艺术陶瓷产业发展研究——以景德镇手工艺术陶瓷市场为例》报告,抖音电商等短视频和直播电商的新模式为景德镇曾经小众的手工艺术陶瓷产业提供了产业化发展的新渠道,通过短视频或直播传递商品信息和行业知识等信息,能够更充分地展示手工艺术陶瓷等工艺产品背后的隐含价值,成为实现消费升级、产业发展和文化传承三者间相互促进、良性循环的助推器。

在消费升级方面,直播带货打破了传统模式中只呈现产品和价格的“菜单式”营销,这种业态创新有助于知识、文化、艺术等信息在消费者中的传播,让更多消费者意识到手工艺术陶瓷商品的价值,将消费主动权交还给消费者,改善了消费体验,从而有力地促进了手工艺术陶瓷产品的商业化发展。

在产业发展方面,景德镇的手工艺术陶瓷兼具制造业和文化产业的双重属性,区别于用于收藏鉴赏的高端艺术瓷器和服务于日用的工业化量产瓷器。通过直播电商新模式获得发展壮大后,不仅能够实现陶瓷制造业上下游各环节增长,创造更多就业岗位,更有

利于传统非物质文化遗产的传承。

在文化传承方面,景德镇的直播模式有助于拉动以手工艺陶瓷为代表的文创类产品消费,手工艺陶瓷产品的很大一部分审美价值来源于其非标准的审美和技艺价值,而文化展示类的短视频、直播模式较好地满足了人们在文化、审美等层面新增的高端需求,并对后续陶瓷产品实物销售起到了高效、直接的带动作用。

3 直播带货对景德镇陶瓷企业绩效的影响

(1) 直播带货对企业销售量的积极影响

2024年新华社新媒体发布的最新消息显示,景德镇陶瓷企业通过直播销售取得了显著成果,特别是在景德镇陶溪川文创街区,主播数量已超过10 000名,2023年直播销售创造了约70亿元的销售总额,这一数据不仅令人瞩目,更凸显了陶瓷文化与网络直播结合的巨大潜力和价值。景德镇作为中国陶瓷文化的重要发源地,其陶瓷艺术一直以来都备受推崇,随着互联网的发展和直播经济的崛起,景德镇的陶瓷企业开始尝试将传统的陶瓷文化与现代的网络直播相结合,创造出新的销售模式和市场机会。景德镇文旅集团的数据进一步证实了直播销售对企业的积极影响,从2020年7月的首月交易额仅有70万元,到4个月后迅速上升到3 000多万元,2021年全年交易额达到30.67亿元,2022年进一步上升到56.7亿元,再到2023年全年突破70亿元,这些数据不仅显示了直播销售的快速增长,也反映了景德镇陶瓷企业在数字化转型和创新方面的成功探索,这些销售表明传统产业与新兴技术的融合可以带来巨大的发展机遇,通过直播平台景德镇的陶瓷艺术家和工匠能够直接与消费者互动,展示他们的技艺和产品,这不仅提升了陶瓷文化的知名度,也为陶瓷企业带来了前所未有的销售额。销售量的增长反映出直播带货模式传播范围的拓展,传统的销售模式受限于店面位置、展会参与等因素,而直播带货则突破了地域限制,让全国各地的消费者都有机会了解和购买景德镇的陶瓷产品,通过主播的推荐和展示,景德镇的陶瓷产品得以在更大范围内传播,从而增加了潜在消费者的数量,并且这种现象还反映出销售模式的改变,从以往只能受限于线下的互动拓展为消费者可以通过直播平台与主播互动,提出问题并获得及时回复,这种即时性的沟通方式增强了消费者的购买信心,此外直播带货还可以为景德镇陶瓷企业带来更多的市场反馈和数据分析,企业可以通过直播平台的数据分析工具了解消费者的喜好和购买

行为,进而调整销售策略,更好地满足市场需求。因此,直播带货为景德镇陶瓷企业提供了更广阔的市场前景和更多的发展机会。

(2) 直播带货对企业盈利能力的影响

直播带货在对景德镇陶瓷企业的销售量产生了积极影响的同时也增强了其盈利能力,从企业盈利能力影响的几个关键因素可以印证。

从运营成本方面看直播带货带来的盈利能力的影响,直播带货作为一种新兴的电商模式,在减少营销成本方面表现出显著优势,通过直播带货企业能够将产品直接推广给消费者,省去了传统销售模式中的店面租赁、人员维护和参展费用等高昂成本。在中国知名且流量大的直播平台如淘宝直播、抖音直播等,其所需支付的费用相较于线下门店的打造和维护费用要低很多,例如一家销售门店的费用可能高达数百万元,包括租金、装修、人员工资等,而直播平台的入场费用则相对较低,包括摄像、音频、灯光、投影仪、计算机及外设等设备,这些设备的费用最低只需数千元,加上场地租赁费用、直播平台费用等,较高也不过数十万元,这种成本差异使得直播带货成为首选营销方式,企业只需与主播合作,通过网络平台即可实现产品的广泛推广,这种方式的成本效益更高。

直播带货的传播范围广泛,能够显著提升销售量,从而增强企业的盈利能力。以淘宝和抖音平台为例,淘宝平台涵盖的客户达8亿,覆盖了超过220个国家与地区,抖音平台涵盖的客户则超过10.6亿,覆盖了370个城市,在这些网络平台上开展直播与传统实体店相比,在吸引顾客方面具有明显优势,传统门店的客户容量通常受到地理位置和店铺规模的限制,往往无法同时接待上百或者上千名顾客,然而在直播带货的场景中,直播间的观众数量可以轻松达到数千至数万,甚至有可能突破数十万乃至百万人大关,这种模式极大地扩展了潜在顾客的数量,为企业带来了更广泛的市场覆盖和更高的销售潜力,使景德镇陶瓷产品能够接触到全国乃至全球的潜在客户。直播带货通过广泛且深度的传播范围能够实现景德镇瓷器的国内外海量传播效应,深入触及目标客户,为企业实现更高的盈利能力。

(3) 直播带货对企业后续发展能力的影响

直播带货作为一种新兴的销售模式,将对景德镇陶瓷企业的后续发展能力产生深远的影响。直播带货模式为景德镇陶瓷企业提供了与客户实时互动的渠道,从而能够即时获得客户的最新反馈和需求,这种

直接的市场反馈机制对于企业的产品创新至关重要,例如通过分析观众在直播过程中的评论、提问和购买行为,企业可以迅速了解哪些产品特性或设计元素受到欢迎,哪些未能达到预期效果,基于这些即时数据,企业能够及时调整其产品开发策略,优化现有产品生产,引入新的设计元素,或者开发全新的产品系列来满足市场需求,这种对市场变化的快速响应不仅增加了企业的市场适应性,还大大缩短了产品的开发周期,提高了市场反应速度。在这样的创新驱动发展模式下,景德镇陶瓷企业能够持续地推出符合消费者期待的创新产品,进而在竞争激烈的市场环境中保持领先地位。通过直播带货企业不仅能提升销售业绩,还能通过不断地产品创新和设计优化推动企业的持续发展和品牌价值的提升。

直播带货的成功实践为景德镇陶瓷企业提供了强有力的动力,推动它们加快数字化转型的步伐。为了让直播模式更加贴合消费者兴趣,引来更高的在线客户数据,企业通过使用大数据分析工具对消费者行为进行深入分析,包括消费者的购买模式、偏好以及反馈,以便优化直播带货的产品策略和营销手段,从而更准确地预测市场趋势和消费者偏好;为了满足直播带货时的货物供应量、供应质量等要求,企业通过云计算技术更高效地管理资源,便于对供应链、库存和物流进行把控,提高整体运营效率和灵活性。在直播带货的场景需求下加大了企业数字化技术的融合,不仅提高了企业的运营效率、市场响应速度,还增强了其适应市场变化的能力,为企业的长远发展奠定了数字化基础。

直播带货的兴起对景德镇陶瓷企业的人才需求产生了重要影响,这种新兴的销售模式要求企业重视相关人才的培养和引进,以适应市场的变化和新的业务需求,例如直播带货团队不仅需要具备良好的沟通能

力和有吸引力的主播,还需要懂技术、会运营、能分析数据的专业人才。企业内部的主播需要具备良好的产品知识和表达能力,能够有效地展示陶瓷产品的特点和优势;运营人员则需要熟悉直播平台规则,能够策划吸引客户的直播内容,并管理直播过程中的互动;数据分析师则要能够通过分析观众数据,为企业提供市场洞察和产品优化建议。为了满足这些新需求,景德镇陶瓷企业需要建立相应的人才培养机制,这包括为员工提供培训和学习的机会,引进具有相关专业技能的人才,与专业机构合作共同培养适应直播经济的新型人才。通过直播带货驱动,企业必须确保团队具备必要的技能,以实现企业在直播带货领域的成功和持续发展。

4 结论

本文对景德镇陶瓷企业的发展现状展开分析,发现直播带货对景德镇陶瓷企业的发展具有积极作用,具体在企业的绩效影响方面,这一模式为景德镇陶瓷企业带来了巨大的销售量,并且也为企业提高了盈利能力,促进了企业的数字化转型,提高了运营效率,为企业的持续发展带来了极大的影响。因此,景德镇陶瓷企业需不断优化直播策略,提升直播服务质量,以维持企业良好的绩效增长。

参考文献

- [1] 马亚宁. “网红经济”背景下直播带货对企业绩效的影响研究——以周大生为例[D]. 苏州: 苏州大学, 2022.
- [2] 曲玉凡. 电商直播对服装类企业绩效的影响分析——以太平鸟集团为例[D]. 北京: 北京外国语大学, 2022.
- [3] 黄宏斌, 齐淑恬. 疫情环境下直播带货助力企业绩效提升了吗? ——基于小米公司的案例研究[J]. 金融发展研究, 2021(10): 82-89.
- [4] 马静静. 格力电器直播带货对企业绩效的影响研究[D]. 天津: 天津财经大学, 2022.

作者简介: (1) 闻曦燕(1985.11—), 女, 汉族, 湖北鄂州人, 硕士, 会计师, 研究方向: 财务管理、会计实务; (2) 周珊珊(1981.04—), 女, 汉族, 江西景德镇人, 硕士, 讲师, 研究方向: 会计、税务。

略论明代官窑青花瓷与青花料的关系

郭 妍

(北京市北海公园管理处, 北京 100051)

摘 要 在研究明代青花瓷时, 学者们往往将成果归结于当时采用的青花料, 青花料作为决定青花瓷艺术特质的关键因素, 其种类与品质直接影响着成品的审美效果, 明代不同阶段所用青花料的品种不一致, 这一差异性最终导致了各个时期青花瓷风格的独特性。本文深入分析明代官窑在青花料使用上的变化, 对比各时期青花瓷的差异性特征。

关键词 明代; 青花瓷; 青花料

青花瓷的制作依赖釉下彩绘技艺及青花料的应用这两个基础条件, 生产历史可以追溯到唐朝时期, 青花瓷的艺术品质在很大程度上与使用的青花料类型密切相关。明代永乐、宣德年间, 青花瓷的制作技艺有了长足的进步, 被世人喻为“青花瓷的黄金时代”, 对后世产生了深远的影响。本文通过分析明代官窑各个时期在青花料使用上的变化, 对比明代各时期青花瓷的差异性特征。

1 洪武官窑青花瓷

洪武年间所产的青花瓷普遍呈现灰黑色泽, 缺乏应有的光泽度, 这种品质的下降可能与当时战乱频繁的局势有关, 窑厂无法继续使用元代时期进口的青料苏麻离青, 不得不采用国内的青花料进行生产, 这一改变直接影响了青花瓷的外观特性, 发色灰暗, 不如元代青花浓翠、鲜丽, 这是洪武时期青花瓷的常见特征。

2 永乐、宣德官窑青花瓷

我国青花瓷的烧制在永乐、宣德年间达到了新的高峰, 这一时期青花瓷工艺尤为精湛, 一般学者往往将这一时期青花瓷的成就归功于来自于国外的进口青花料, 即苏麻离青, 这种青花料属低锰、高铁类钴料, 铁元素在高温还原的气氛中有助熔的作用, 同时也会使钴蓝呈现暗蓝色的铁锈斑, 这种自然形成的铁锈斑和浓艳的青蓝色是永乐、宣德瓷器一种独特的标志, 而且这种铁锈斑的特征也成为鉴定永乐、宣德官窑器不可或缺的一项重要依据。

3 “空白期”官窑青花瓷

学界将明代正统、景泰、天顺三朝统称为瓷器研究史的“空白期”, 主要原因是相关文献记载不详及这时期官窑瓷器不书年款, 这段时期景德镇御窑厂官窑瓷器的生产受到制约。正统时期烧制青花瓷器的民窑迎来了发展机遇, 宣德官窑青花料影响了其造型和

纹饰, 这一时期的青花色泽浓重, 主要采用高锰、低铁的国产青花料, 与宣德时期的青花瓷有明显的区别。

4 成化、弘治官窑青花瓷

在成化早期仍有部分青花瓷继续采用苏麻离青这一青花料, 保留了永乐和宣德时期特有的铁锈斑特点, 但大多数标志性的成化青花瓷作品以轻薄的坯体、洁白的釉色以及淡雅的青色而闻名, 这些特点也成为后世仿制的对象, 这种情况是由于苏麻离青逐渐告罄, 平等青也叫陂塘青这一国产青花料在成化官窑后期开始大量使用, 这种青花料的成分以低铁、高锰为主, 色调展现出柔和、淡雅的特质, 避免了铁锈斑, 具备一定的透明度, 这些属性非常适合进行细致的图案描绘。在成化时期的典型青花瓷中, 这种青花料的使用标志着成化时期青花瓷风格的转变, 宣德时期倾向于使用碎笔点染技术来创造层次感, 弘治和正德时期这种平等青青花料及其上色技术继续被广泛使用。

弘治时期的青花瓷在器物形态、装饰手法以及选用的青花料方面均继承了成化时期的风格特征, 这一时期主要采用的青花料依旧是平等青, 然而由于原料配比和烧制温度的差异, 这些青花瓷呈现出与成化时期有所不同的色调深浅变化。

5 正德官窑青花瓷

正德时期的青花料使用具有复杂性和多样性, 可以将其划分为早、中、晚三个阶段来详细探讨。正德初期, 青花瓷的坯体、釉色以及青花的色泽与成化时期的瓷器几乎无差异, 这表明了自成化时期以来平等青使用传统的延续; 到了正德中期, 青花瓷器的釉面变得更加明亮且带有轻微的青色, 而青花色泽则转变为蓝灰色, 这种色调既不同于宣德时期的浓郁翠绿和铁锈斑, 也与成化时期的淡雅色调有所区别, 《瑞州府志》记载: “上高县天则岗有无名子, 景德镇用以绘画瓷器”, 《江西大志·陶书》也记载: “石子青

产于瑞州诸处”，可见正德时期中那种浓中带灰的典型作品可能就是使用石子青作青花料；正德晚期的青花瓷蓝色浓翠而略泛紫红色调，很可能是采用回青料的效果，黄一正《事物纪原》记载：“回青者，出外国……已知其可烧窑器，用之果佳”。

6 嘉靖、隆庆、万历官窑青花瓷

明代晚期嘉靖年间，官窑采用了来自西域的回青料，这种青花料颜色浓郁而鲜艳，与成化时期的柔和、淡雅和正德时期的深灰蓝色调相比，嘉靖时期的青花瓷展现出了独特的色彩，蓝色中泛着轻微的红紫色。在嘉靖青花瓷的制作中，铁与钴的比例是国内所有钴料中最低的，而锰和钴的比例尽管比宣德之前使用的进口料高，但也低于一般的国产料。因此，嘉靖青花瓷既没有永乐、宣德及元代青花瓷常见的铁锈斑，也不具有成化、正德时期的风格特点。

《江西大志·陶书》记载：“旧陂塘青产于本府乐平一方……回青行，石子遂废”，根据文献记载，嘉靖时期景德镇使用的青花料有三种：乐平县的陂塘青、瑞州的石子青和西域的回青。事实上回青只限于官窑的使用，一般民窑是很难使用回青料的，嘉靖官窑不是单独使用回青料，而是将回青和石子青按比例配合使用，《江西大志》记载了当时配料及烧成温度不同所显示的不同色调情况：“回青淳，则色散而不收；石青多，则色沉而不亮”，嘉靖官窑那种浓艳泛紫红色调的色泽正是配比合宜所产生的效果。

隆庆朝仅仅六年，其所烧制的青花器完全承袭了嘉靖时期的风格，所用的青料亦属回青，胎骨厚重、色泽浓艳是这一时期青花瓷的典型风格。

万历朝长达48年，其官窑使用青花料的情况大致可以分成两个时期，万历中期以前是使用回青料，中晚期则使用国产的浙料。《明神宗实录》记载：“御用回青系西域回夷大小进贡……以应烧造急用，不许迟误”，说明在万历二十四年以前，官窑瓷所用的青料仍为回青，到了万历二十四年的时候回青料已将用罄，急于向外求购，此后是否继续使用回青料没有文献详情记载，但是《明神宗实录》记载，万历三十四

年江西矿税太监潘相移往景德镇，上疏曰：“描画瓷器，须用土青，惟浙青为上”，太监潘相所指的描画瓷器用浙青是指万历官窑所用的青花料，在万历三十五年有官员请求官窑停止使用新昌土青，指出“浙江土青随矿暂采，无补于实用。在新昌本邑，则青竭而粗恶不堪”。从这些记载来看，在万历三十四年以前官窑已用浙江青料了，而明崇祯年间宋应星的《天工开物》一书中指出：“凡饶镇所用，以衢、信两郡山中者为上料，名曰浙料”，说明景德镇官窑自万历中晚期开始就使用浙江青料了。

万历官窑中的青花器不管使用回青料或浙料，发色都相当明艳，这是由于明代晚期窑工对钴土矿的选料和处理方法有了很大的进步，《江西大志·陶书》记载了回青料的处理，分成“敲青”和“淘青”两个步骤。“敲青”指的是将回青料用锤子敲碎后从中捞出黑色部分，每斤原矿只可获得青料三两；“淘青”指的是将回青料用水淘洗，再以磁石吸去杂质，最终获取青料。到了万历晚期的浙料，窑工更进一步以煅烧来制作青花料，从淘洗到煅烧是陶瓷工艺的重要改进，煅烧法在嘉靖以后的官窑瓷器制作中普遍使用，这也是万历官窑中后期青花器使用国产浙料而仍能发色明丽，没有一般国产青料发色晦暗现象的重要因素。

7 总结

明代是青花瓷的成熟时期，青花料对青花纹饰的色彩呈现、绘画技巧和艺术效果起着决定性的作用，同时也影响陶瓷釉面的光滑程度，此外青花料的种类也是区分官窑和民窑的一个重要标准，因此研究明代各个历史时期青花料的变化和发展可以帮助我们更深入地理解瓷器制作工艺的进步和变迁。

参考文献

- [1] 熊寥. 中国陶瓷古籍集成 [M]. 上海: 上海文化出版社, 2006.
- [2] 曹建文. 景德镇青花瓷器艺术发展史研究 [M]. 济南: 山东美术出版社, 2008.
- [3] 汪庆正. 中国陶瓷研究: 文博大家 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2016.

中国灯彩元素在陶瓷艺术设计中的运用研究

钱玉灵

(景德镇陶瓷大学, 景德镇 333403)

摘要 中国的灯彩艺术源远流长, 作为传统文化的象征, 灯彩承载着丰富的历史文化内涵和审美价值。本文围绕灯彩艺术的发展历程、审美特点以及传承挑战, 探讨如何将灯彩元素与陶瓷艺术设计相结合, 创造出富有表现力和艺术感的作品, 为传统文化的传承和创新提供新的思路与可能性。

关键词 灯彩艺术; 陶瓷设计; 传统文化; 审美价值; 创新发展

灯彩又称花灯或灯笼, 既是传统照明器具, 也是节日喜庆的象征。自远古时期人类学会钻木取火以来, 从简单的火把到各式精美的灯具, 再到如今五彩斑斓的灯彩, 中国人将灯与火完美结合, 并将其融入生活和文化中, 每逢节日或婚寿喜庆人们总要张灯结彩, 增添欢喜气氛。灯彩与美术相结合不仅美化了建筑, 更能渲染节日气氛, 具有独特的实用和审美价值。

1 灯彩的概述

(1) 灯彩的历史文化内涵

灯彩的兴起离不开人们对火的膜拜, 古人更是把火当作幸福、吉祥的象征, 他们认为火能通神明, 以此来祈求平安, 这样的宗教仪式历史悠久、影响深远。随着时代的发展, 虽然火渐渐向烛光演变, 但其灵性的含义却是非常坚固的。在中国文化中经过千百年的发展, 灯这一概念已超越了它的照明功能, 成为中国具有民族特色的灯具形态。

据考证, 元宵赏灯始于西汉时期, 隋唐时比较兴盛, 到了明、清两代最为流行。灯彩最早可追溯到作为元宵节点灯使用的汉代宫灯, 考古发掘的汉代灯具十分丰富, 如行灯、鼎形灯、座灯以及动物形灯等, 五彩灯饰为灯会增添喜庆气氛, 民间逐渐普及。时下, 赏花灯已是民间传统的一种风俗。

元宵灯会又称花灯节或上元节, 是我国传统节日之一, 唐代尤其是经过“贞观之治”“开元盛世”, 在经济富庶的太平盛世中, 元宵节的规模逐渐宏大, 并开始逐渐脱离宗教活动的形式, 成为一项民间欢庆的活动, 元宵节放灯、观灯活动在唐宋时期掀起第一个高潮, 宋代元宵灯节的盛况与唐代相比有过之而无不及, 还增添了民间活动的参与, 一些地方形成了一定的花灯生产中心, 出现了各种花灯品种, 如走马灯、孔明灯、羊皮灯等精巧的宫灯, 以及形态各异、生动有趣的彩扎灯, 宋代还专门设立了灯市, 为元宵节的欢庆活动增添了活力。在明清两代, 元宵灯节实现了

意义比较深刻的价值转型, 摆脱了宗教信仰的束缚, 转而注重以审美和娱乐为主的游艺活动, 明代的元宵放灯时间较长, 促使灯彩艺术得到了更加充分的发展, 花灯种类也更加丰富多样。

(2) 灯彩艺术的审美价值

灯彩既体现了人民群众的传统审美和情感, 又表现了当时社会的风土人情和民族特色, 为了在特定环境中吸引眼球, 灯彩作品往往以简洁、鲜明的形象突出主题, 以少量的元素传递深刻的意蕴, 通过运用多种艺术手法, 如彩绘、刺绣、剪贴等使得灯彩的视觉效果更加生动而夸张, 在灯彩的设计中经常运用对称的法则, 有镜像对称或形态的重复与变换等多种形式, 在灯彩的外形框架中也以对称结构居多, 如四方与六角宫灯, 其装饰图案有云纹与几何纹, 将S形曲线融入其中, 增加设计的韵律感与灵动性, 使设计更富有韵律和动感。

灯彩材质的选用也为它平添了一份别致的韵味, 民间匠人多用纸、麦草、竹、布等物美价廉之材料, 而宫廷的高级灯彩则多用奢华之材料, 如金银、红木等, 不同的材质与灯光的搭配形成了风格迥异的灯彩作品, 有的简约自然, 有的美轮美奂, 让人目不暇接。

民间匠人风格的灯彩通常色彩鲜艳、热烈, “红间黄、喜煞娘”是诸多灯彩设计所采用的色彩口诀, 符合人们追求幸福生活的美好愿望。长期以来, 中国人民赋予色彩独特的情感, “五色”成为一种象征符号, 匠人们在设计时大量运用色彩鲜明的红、黄、蓝、绿、黑等对比强烈的色彩, 强调色彩的表现力和视觉冲击力, 在灯彩中形成了一种独特的审美格调, 北方的灯彩往往采用原色, 南方的色彩则比较和谐, 在艺术上形成了各自不同的韵味。

(3) 灯彩艺术的传承与发展

传统灯彩艺术的传承之路在社会发展变化中充满了挑战, 表面上似乎保持了相对稳定的面貌, 实际上

传统灯彩艺术的生存却时刻面临着考验,传统手工艺难以找到后继者也对其造成了一定的影响。

随着现代设计理念的发展以及大众审美情趣的不断提升,灯彩特有的视觉元素成为现代灯具不可低估的灵感来源,另外灯彩艺术还为很多家具及家居用品设计在色彩搭配和内容表现上提供参考标准,特别是在中国风日益流行的今天,灯彩艺术作为蕴涵着浓郁中华文化的元素为人们带来了别具一格的家居体验。

为促进灯彩艺术的发展,政府在发展旅游业时应把握时机,将地域特色与厚重的历史文化融入现代灯彩的设计中,与灯彩本身的艺术内涵相结合,使之完成现代转型,使更多的人对灯彩艺术有更深入的了解,同时加大推广和教育工作力度,通过与现代设计理念的结合使灯彩艺术焕发新的生机,在政府和社会各界加大对传统手工艺扶持力度的同时,让更多的人认识灯彩艺术的独特魅力,促进更多年轻人投身其中,使传统手工艺不断发展壮大。除此之外,灯彩艺术必须不断创新以满足大众的审美需求,这就要求匠人们在技艺上有所突破,只有通过多方共同努力,灯彩艺术才能在现代社会中找到新的发展空间,实现传承与发扬,成为连接传统与现代的重要纽带。

2 陶瓷艺术设计

陶瓷艺术设计是根据人们需求进行的设计与制作,包含了功能设计、材质与工艺设计、造型设计等多个方面的综合活动。设计师灵活运用陶瓷材料、空间布局、形态、色彩、肌理以及表层装饰等元素,以独特的手法创造出兼具个性化、功能性和美感的陶瓷作品,这一过程受到人们生理、心理、生活习惯和生活方式的多种因素影响,涉及工艺学、人机工程学、美学和市场学等领域。

陶瓷设计作为人类古老的设计形式,随着机器大工业革命的到来,逐渐经历了重要变革。新技术的出现使得机械生产的陶瓷产品展现出新的设计美,这种美在于实用功能与精神价值、实用与审美之间的更深层次的统一,实现了艺术与科技的完美结合,新材料和新技术的引入使陶瓷设计步入了新的发展阶段。陶瓷设计因其材料和工艺的独特性形成了既具备一般设计的美学特征,又独具一格的审美魅力。

3 灯彩元素在陶瓷艺术设计中的运用

将陶瓷与灯彩艺术相结合将是当代艺术设计浪潮中一种新颖而富有表现力的艺术形式,陶瓷材料的可

塑性为设计师提供了广阔的创作空间,独特的灯笼造型设计能够将灯彩艺术和陶瓷的文化特色完美融合,在灯笼上以传统的龙凤、花鸟等图案为基础,借助陶瓷艺术设计中的雕刻和镂空技艺展现出精美的细节,这不仅提升了灯笼的视觉吸引力,还让每一件作品都成为传承与创新的结合,富有传统文化底蕴。

灯彩艺术以绚烂的色彩而闻名,在陶瓷艺术设计中也能有效地融入这一点,采用鲜艳的色彩可使陶瓷作品更加传神,创造出光泽感强、层次分明的艺术品。通过不同釉料的调配,如叠加透明釉与不透明釉,在增强作品视觉冲击力的同时形成变化多端的色彩效果,运用温和的渐变色或通过釉面的流动性形成色彩的自然过渡,使作品的艺术表现力得到进一步提升。

3D 打印等现代先进技术在陶瓷作品图案装饰上得以运用,可以创造出更为复杂的图案,利用激光雕刻技术使图案更具有立体感等效果,使陶瓷作品在图案表现上得到进一步丰富与提升。将灯彩艺术的经典元素运用在陶瓷作品上不仅拓宽了图案表现的可能性,而且赋予陶瓷艺术作品新的生命与意蕴,从传统到现代、从具体到抽象、从形式到内涵,陶瓷作品在图案的表现形式上可谓游刃有余。

将灯光设计加入陶瓷艺术当中可以带来独一无二的光影变幻效果,使陶瓷作品更有动感和艺术气息,运用镂空设计使灯光从陶瓷作品中透射出来,形成美丽的光影效果,如此设计不仅使陶瓷作品具有动态美,而且在不同的环境中能呈现出各异的视觉效果。

互动性是艺术设计的一大潮流,把陶瓷艺术与灯彩艺术相结合的互动装置能大大增强观众的参与感,使他们在欣赏艺术品的同时又能亲身感受到传统文化与现代设计的完美交融,从而加深对陶瓷与灯彩文化的理解与感受,吸引和促使观众主动投入艺术体验中,对陶瓷与灯彩文化有更深刻的认识和体会。

4 结语

陶瓷与灯彩艺术的相互融合在设计上运用了多元化的理念和技术手段,既促进了传统文化在现代设计中的传承与创新,又创造了充满美感与互动的艺术世界,为当代艺术注入了新的活力,展示了无穷的可能性与深厚的文化内涵,使每一件作品都成为连接传统与现代的桥梁,具有十分重要的意义,同时这种融合也让我们看到了未来艺术发展的无限可能。

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

宜兴陶瓷行业高技能人才培训

技艺交流 精修技艺

· 理论考核 ·

· 理论培训 ·

· 综合评审 ·

· 实操考核 ·

学无止境

ISSN 1006-7337

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

