

谈实用、美观、经济三因素对日用陶瓷设计的影响

刘 谦

(西安美术学院工艺系, 陕西 西安 710065)

【摘要】日用陶瓷是与人们日常生活联系最紧密的生活用品之一,其设计水平的高低受到多种因素的影响,实用性、美观性、经济性是设计的基础、核心与原则,它们之间相互制约、相互渗透、具有一种潜在的联系,破坏了这种联系就破坏了整体,影响了日用陶瓷设计的水平和人们的生活需求。

【关键词】日用陶瓷, 设计, 实用性, 美观性, 经济性

0 引言

在国内,一般把具有实用功能的陶瓷制品,如茶具、文具、香具、咖啡具、餐具等称为日用陶瓷,它是与人们日常生活联系最紧密的生活用品之一。其设计相比其他艺术设计门类更具有独特性,它是依据多样的实用目的和审美要求,结合不同的原材料及生产工艺进行构思,并最终通过具体的造型和装饰呈现出来。当今国内日用陶瓷设计受到多种因素的影响,呈现出多元化的局面。本文着重对实用、美观和经济三个因素的影响进行分析,并总结出合理的设计理念与方法,从而使日用陶瓷能够沿着一条合理的方向健康、稳步发展。

实用、美观和经济在日用陶瓷的设计中相互影响、相互交融,共同构筑和完善设计的艺术性与合理性。在不同的时代,三因素在设计中的作用与要求有不同的侧重,在物质生活没有得到充分满足的时期,实用性是日用陶瓷追求的主要目标。但随着科学技术的发展,社会经济文化的进步,物质生活进入富足的时代,人们的消费观念也随之转变,设计观念也产生了新的变化,人们不再满足于产品的基本物质功能需求,而更加注重人性化的功效和自我情感的精神追求,并逐渐成为日用陶瓷设计一种必然趋势。因此,美观性成为这一时期设计的首要目标,以创新的认识、与时俱进的审美来设计陶瓷产品,创造优美的造型,精致的装饰,悦目的色彩满足人们的精神需求,合理的材料和生产工艺也成为日用陶瓷美观性设计的重要组成部分。三个因素的内涵和外延随时代和生活的变化而被赋予新的内容,并影响日用陶瓷设计的发展方向。

1 实用性是日用陶瓷设计的基础

实用功能是日用陶瓷不同于陈设陶艺的显著特征,失去实用性的日用陶瓷,将失去设计和存在的意义,即使是概念性日用陶瓷设计,也需要具有一定的实用性。清代著名学者李渔在《闲情偶寄》中指出“一事有一事之需,一物备一物之用。”日用陶瓷设计应该始终围绕实用功能展开,其实用性在满足人们日常生活使用的过程中,形成了丰富的陶瓷文化,成为寄托人们生活情趣和

个性情感的重要载体。日用陶瓷设计不同于绘画、雕塑等纯粹精神性的艺术形式，也不是机械式的零件加工，它有着特定的功用属性，它的原材料性质、加工手段既要满足人们的实用要求，又要适应人们的审美习尚，更强调与人之间的相互关系。深入思考人的生理学、人机工程学、人的生活环境与方式、产品物理化学性质对人们生活的影响，明确设计什么，给什么人用和怎样用的问题，使实用功能越来越科学、方便、合理，这无疑是对日用陶瓷产品提出了更高的要求。[1]因此，设计是为人服务的，“以人为本”的人性化设计才是真正关心人的心理、健康和安。日用陶瓷实用性功能的好坏集中体现在人性化的设计理念和个性追求上，以获得既能用，又好用的设计效果。

对人机工程学、生理学和心理学的研究，能掌握人体各部分的结构尺寸、活动时的机能参数和心理状态等信息，使日用陶瓷设计充分承载人性化的实用性。比如，在日用餐具的设计中，牙签桶就应该处理好桶身与牙签长短的关系，达到人们方便使用的要求。若牙签桶的桶身太高，放入其中的牙签不会散开，桶盖容易盖上，但不方便使用者随意取放；若桶身过矮，使用者很容易取放牙签，但牙签在桶内散开，桶盖不易盖上。再如，在设计咖啡具时，（图 1）要充分认识到壶体容量较大的特点，协调好壶嘴与壶口的高低，设计好壶体与杯子的大小，壶把和杯把的大小、人手把握的位置以及着力点等，都要以满足人们拿放方便、稳定，使用省力、舒适的人性化实用要求。

对于人们的生活环境和生活方式，各人有各人的偏好，不同地域、民族或年龄的人群，爱好和习惯具有明显的差异，对日用陶瓷实用功能的要求也有一定的影响，需要多样化的设计与之相适应，满足实用功能的人性化要求。譬如，在食用餐具上，南方人和北方人因生活环境与方式的不同，而选用不同造型和装饰的日用餐具，南方人以米饭为主，餐具造型小巧，装饰精致，持握方便；北方人以面食为主，餐具造型容量大，装饰粗犷，底足高，器壁厚，端拿方便不烫手。再有我国新疆、内蒙、西藏等地区的西北少数民族，习惯饮用酥油茶、奶茶，而且西北地区气候干燥，饮茶量自然较大，故多使用较深且容量较大的茶碗和茶壶，如茶壶容量最好能在 2 5 0 0 毫升以上方感适用。而江南因雨水充沛，气候湿润，习惯于喝小杯功夫茶。

日用陶瓷是土与火的产物，不同的天然矿物在高温的洗礼后，成为人们日常生活的实用产品。日用陶瓷的实用属性决定设计所选择的原材料和工艺，不能对人的健康产生影响，有毒或是有放射性的原材料，即使非常适合制作日用陶瓷，也绝对不能采用。比如，铅、镉等陶瓷原材料虽然对釉料的助熔和着色具有特殊功效，但铅、镉具有巨毒，不利于人们的身体健康，因此，在日用陶瓷设计中严格限制使用。另外，日用陶瓷设计还要与人们日常生活中的现代工业产品相适应，才能充分体现人性化的实用性。譬如，微波炉、烤箱、煤气灶等家用电器的出现，对日用陶瓷的

实用功能提出了新的特殊要求,需要选择特定的原材料和制作工艺,微波炉用具的造型不宜过高,装饰所用的材料不宜含金属成份,烤箱和煤气灶的用具应能承受极热极冷的考验,这些要求拓展了日用陶瓷设计的实用性范围。

2 美观性是日用陶瓷设计的核心

日用陶瓷首先要为人们的日常生活需要服务,其次,还要按照审美规律寻求艺术美感,从对陶瓷原材料、生产工艺、外观造型、装饰设计,到产品承载的设计理念、内涵蕴意,均需要满足人们对美观性的精神需求。美观的标准因时代的变化而有差异,时代不断进步,人们的生活水平不断提高,审美观念也随之变化,对日用陶瓷设计自然而然地提出了更高的标准,对美观性的追求也越来越强烈。

美观性是设计的核心,它主要通过造型和装饰的创新来实现。创新是对新事物的一种挑战,一种审美,一种态度认同的价值和意义。日用陶瓷的创新设计源于人们的生活与需求,并受到市场环境 and 传统文化的影响。创新是提高美观性的重要手段,[2]设计的创新需要深入生活,熟悉市场,了解人们的消费心理,寻找新的构思、新的想法和新的审美形式,创造新的造型和装饰,以较高的艺术价值吸引众多使用者的视线,带给人们以回味无穷、百看不厌的精神享受。日用陶瓷的美观性与实用功能总是分不开的,在使用的同时又给以美的欣赏和享受,潜移默化地影响人们的审美意识,培养和提高审美能力。

外观的造型和装饰是日用陶瓷美观性的直接展现,其设计水平的优劣,是影响日用陶瓷好看、耐看的重要因素。外观形态上无论是整套组合的,还是单件设计的日用陶瓷,都需要从整体出发,使造型与装饰形成完美统一的视觉效果。实用功能是设计的基础,对陶瓷的造型和装饰设计不产生直接的影响,同样,陶瓷原材料或工艺技术,也不能直接获得理想的外观形态。因为,造型的高矮、胖瘦、曲直,装饰的纹样、技法、色彩等具体的外观形态同对比与和谐、变化与统一、平衡与对称、节奏与韵律、比例与力度、透视与错觉等形式美法则密切相关,日用陶瓷设计应该遵循这些形式美的特殊规律,以艺术美学的高度和现代审美的观念,勤于思考,勇于实践,不断推陈出新,才能设计出既适合时代需求,又有突破和创新的美观性产品。中国设计师王耀玲在《和谐茶具》中,(图 2)以女性特有的温柔情感,创造了柔美的造型,柔和的线型,圆润饱满的形体,装饰上以写实性葵花纹为图案,色彩饱和亮丽,聚散有致,充满大自然的浓厚气息,给人以自由轻松之感。随形而饰的花卉纹,将造型与装饰巧妙结合,使平衡、对称、节奏、韵律、比例、力度等形式美法则揉于其中,产生了和谐统一的视觉美感,获得非常美观的设计效果,成为本套茶具设计的点睛之美。

造型和装饰设计所蕴喻的文化内涵和风格特点,是日用陶瓷设计的精髓所在。一览无余的陶

瓷设计只能使人乏味,无法使人们在使用过程中,获得长期精神上的欣赏和满足。只有与众不同、蕴意深刻的设计,才能使日用陶瓷获得既耐看,又有内容可看的设计效果。法国知名的服装设计师皮尔·卡丹在 80 年代初,曾涉足日用陶瓷设计,[3]为德国胡琴路易斯特陶瓷公司设计了一套名为《马克西姆的巴黎》的餐具,(图 3)在当时获得了巨大成功,成为 20 世纪 80 年代末日用陶瓷设计的典范。这套设计的成功之处在于餐具造型与装饰所具有深刻的内涵和显著的个性风格。皮尔·卡丹以展翅飞翔的和平鸽为媒介,设计盆、壶、糖缸等餐具造型,传递世界和平的内涵蕴意。再融入服装设计大师的特质,以晚礼服的时装元素,装饰不同的餐具造型。飞鸟的感觉,晚礼服的飘逸,在清新淡雅的骨质瓷衬托下,简洁明快,自然生动的设计风格油然而生。

3 经济性是日用陶瓷设计的原则

日用陶瓷的发展在一定程度上反映了科学技术的水平。合理利用不同原材料的特性,熟悉并掌握不同环节的生产工艺,使设计与原材料相协调,同生产工艺相一致,[4]降低产品的生产成本,才能符合经济性的设计原则。比如国内的耀州、龙泉等地的坭土泥料可塑性好,多适合拉坯等手工成型,但粘土含铁、钛等着色氧化物高,因而白度较差,多适合刻划等坯体装饰;德化、景德镇等地的高岭土白泥,含杂质少,白度高,装饰以彩绘见长;唐山、醴陵和潮州等地的骨灰泥料,可塑性差,只适合注浆成型,但白度极高,具有半透明性,多附彩绘装饰,运用于高档日用陶瓷的制作。不同的陶瓷原材料,其成型与装饰的生产工艺具有很大的差异,特定的设计,其造型和装饰需要选用合适的原材料与生产工艺,实现科学技术、生产工艺同创新设计完美结合。

我国陶瓷原料多种多样,生产工艺种类丰富,在进行产品设计时,需要充分考虑陶瓷原材料和生产工艺所固有的特点,不同的原材料或工艺制成的产品具有不同的视觉效果和审美感受,所形成的艺术风格也不尽相同。如设计质朴厚重的炆器时,采用白度和透明度较高的骨灰泥料,去追求细瓷的精巧秀丽;或者设计轻巧单薄的细瓷时,却使用北方的坭土泥料,追求陶瓷的粗狂与豪放,都将导致设计在艺术风格上的失败。

日用陶瓷的生产工艺多样而独特,为其设计提供了多种技术选择,但也对设计提出了更高的要求,好的设计同样需要合适而经济的生产工艺来体现。中国设计师王建中的《冷咖啡具》设计,最显著的特点就是整套咖啡具的巧妙组合,整体设计的观念令人耳目一新。(图 4)这套设计虽然有大小、形状各异的十件,但组合在一起后非常整体,易于包装,减少了工人劳动的复杂程度,降低了生产制作和运输的成本,而且还保证了产品的安全性,增加了市场竞争的优势,是一套典型的经济性设计。

4 结束语

日用陶瓷是批量化生产和标准化作业的产物,是工业文明的宠儿,在人们日常生活中,应用

范围广，使用数量多，成为不可或缺的产品。其设计需要与其实用功能相协调，与人们的审美需求相符合，与特定的生产工艺相一致，充分体现人们的物质生活与精神生活的品质。实用性、美观性、经济性是影响日用陶瓷设计的三大因素，它们之间有一种潜在的联系，破坏了这种联系就破坏了整体，影响了设计水平和人们的生活需求。实用性强调持握、摆放、使用的人性化，即好用；美观性注重造型与装饰的外在和内在的艺术美感，即好看；经济性讲究陶瓷原材料与生产工艺的巧妙合理地运用，即好生产。“三好”的标准是设计的基础、核心与原则，它们相互制约、相互渗透、相辅相成，共同影响设计水平的高低，决定产品在市场竞争中的成功与失败。

作者简介:刘谦(1977-),男,湖北省枝江市人,西安美术学院讲师,硕士. E-mail: liuqian2001@126.com
13892890759

参考文献:

- [1]、张肃. 日用陶瓷造型实用与美观之统一[J]. 中国陶瓷.2008,44(6):59-61.
- [2]、吕金泉. 关于日用陶瓷创新设计的思考[J]. 陶瓷学报.2002,23(4):262-265.
- [3]、李正安. 陶瓷设计[M]. 杭州:中国美术学院出版社.2002.第 182 页
- [4]、杨永善. 陶瓷艺术设计的认识. 说陶论艺[M]. 哈尔滨:黑龙江美术出版社. 2001. 第 123-130 页

附图:

图 1 刘谦 生源咖啡具

图 2 王耀玲 和谐茶具

图3 皮尔·卡丹 马克西姆的巴黎餐

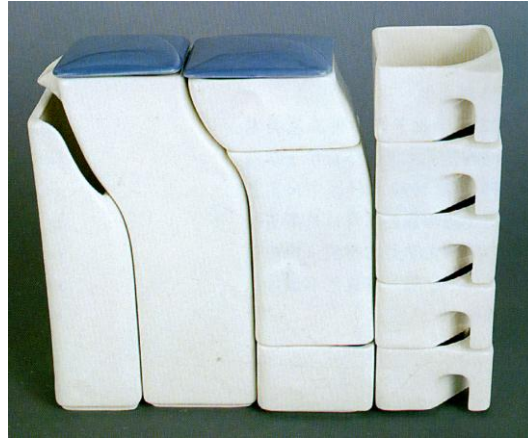

图4 王建中 冷咖啡具

TALKING ABOUT THE IMPACTS OF THREE MAIN FACTOR—ECONOMY,PRACTICAL UTILITY,ARTISTRY EXERTING ON THE DESIGN OF PORCELAIN FOR DAILY USE

Liu Qian

(Department of Art and Crafts, Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an 710065, China)

【Abstract】 Daily use porcelain, which is the daily use articles that associate closely with individuals daily life, the quality of its design influenced by a combination of different factors. Utility, economy and artistry are the foundation, core and principle of design. There exists a potential association between them as they interactively restrict and permeate each other . The entirety would be damaged when the association breaks up. Moreover, the design quality as well as the individuals' life demands would be effected by the disruption of such relationship.

【Key words】 Daily use porcelain, design, utility, artistry, economy