

环境陶艺的观念美与形态美研究

余 晖¹ 戚振宇^{2*}

(1 南昌大学 南昌 330000)(2 檀国大学 韩国 龙仁 16890)

摘 要 环境陶艺是陶瓷艺术与环境艺术和公共艺术相结合产生的比较新的陶瓷艺术门类,所以环境陶艺还有许多议题值得讨论,观念美和形态美是环境陶艺审美活动的两个重要方面,所传递的美感和信息与公共环境建立起了审美关系,在公共空间直接与观众互动交流。笔者从环境陶艺出发,探讨公共环境对陶艺作品的观念美和形态美的影响。

关键词 环境陶艺 观念美 形态美

中图分类号:TQ174.74 文献标识码:A 文章编号:1002—2872(2021)09—0144—03

DOI:10.19397/j.cnki.ceramics.2021.09.053

1 环境陶艺的定义

环境陶艺是在公共空间中起到装饰作用,并且所有人都可以使用的陶瓷艺术品。环境陶艺属公共艺术,也属于陶瓷艺术,是跨学科的综合艺术,所涉及的学科包括美术学、建筑学、工程学、材料学、心理学、美学、社会学、物理学、园艺学等,是艺术、技术、科学三方面的结合。环境陶艺是近年来蓬勃发展的新兴学科,也是一门创造人类美好生活环境的综合性学科。随着社会经济水平和人民物质生活的提高,城市公共空间的艺术情趣和社会功能越来越受到重视,市民对于生活的公共空间有了更多的审美要求,这是环境陶艺得以发展的动力之一;另一个原因是当代艺术的民主化运动,使艺术品从博物馆中走出来,走到公共空间,走向公众生活,为大众服务。环境陶艺不仅仅属于社会精英,也属于所有阶层的人民,是全社会共享的财富^[1]。

2 环境陶艺的观念美

环境陶艺的观念美是指环境陶艺作品的内容美,表达美好的内容可以让公众一起感受到愉悦与放松。环境陶艺属于公共艺术的一个类别,环境陶艺既要体现艺术家的个人艺术观念,又要符合人民群众的审美需求,不能过度强调艺术家的个性,做出大众难以理解、难以接受的作品。所以环境陶艺的公共性大于艺术性,这是环境陶艺与当代陶艺的主要区别^[2]。从内

容上说,环境陶艺的观念可以表现符合人道主义(Humanitarianism)精神的题材,也可以发挥扶助弱者的精神,表现积极的人生态度,鼓励人们感受生命的美好。比如表现反战争题材,表现城市的消费文化,表现自然风景,或者什么题材也不表现,只是单纯地表现线条的形式美感,都可以让人得到精神上的愉悦。重点是,环境陶艺需根据不同的展示场所来设计主题和造型^[3]。例如,Hans Van Bentem(荷兰)为学校设计的公园,主要的雕塑造型有火箭,雷达,高楼,表达对新科技的向往,鼓励学生努力学习知识,用概括的手法简化了火箭、雷达等造型,造型圆润可爱,没有危险锋利的边角,并使用明度较高的颜色,无论从作品的观念还是造型特点来说都很适合用在学校环境中(见图1)。



图1 A Garden of a School in Schagen(荷兰一个学校的公园)Hans Van Bentem,荷兰^[2]

然而不是所有当代艺术作品都适合面向大众。

* 作者简介:余晖(1988—),博士,讲师;研究方向为陶瓷雕塑艺术。

当代艺术中有很多充满了血腥暴力的、表现人性黑暗的、世界荒诞的和社会不公平的作品。当艺术家考虑什么样的艺术观念或者创作题材适合放在公共环境时,可以以儿童为底线,也就是说,连儿童都适合欣赏的作品,就适合放在公共环境中。环境陶艺不是为自己做的,是为全社会做的,所以必须考虑到全社会的基本审美水平。美术是一个专业领域,有些作品观念只适合在美术馆等专业场所来讨论和展示,过于先锋的艺术观念不适合与全社会分享^[4]。

3 环境陶艺的形态美

形态美是指环境陶艺的造型与周围的环境相协调,并能表现作品的内涵,使人产生视觉上和心理上的愉悦。观念决定了环境陶艺作品的内在美,形态则决定了外在美。形态美分为动态美和静态美。动态美是指作品产生在运动的感觉,比如抛物线和流畅的曲面给人流水的感觉,螺旋面和螺旋线让人联想到爬藤类植物向上攀爬到感觉。静态美是指作品给人带来安静平和的感觉,比如上半部分小、下半部分大的垂直造型给人不会倒塌的感觉,水平的直线和块面给人稳定的感觉^[5]。

3.1 动态美

造型的动态美是作品产生的运动美感。一般来说,环境陶艺是一件固定不动的作品,作品本身并不能运动起来,但是通过形式变化可以产生视觉上的动感。用曲线来造型可以让作品产生动感^[6]。



图2 惠风和畅(朱乐耕,2010年,中国)

朱乐耕于2010年为上海浦东机场创作的“惠风和畅”(见图2)室内环境陶艺作品。这件作品由多个瓷板组成,每一个瓷板都像被风吹起一角的A4纸,离人近的角比较卷翘,离人远的角就比较平,几百块瓷板组合在一起就像机场的人流带起了一阵风,掀起了瓷板一角,然后风在远处慢慢散去。这件静态的作品让人感觉到了风在吹动。用直线也可以让作品产生

动感。朱乐耕为韩国首尔麦粒音乐厅创作的“时间与空间的畅想”(见图3)用不同大小,不同高度的立方体组成一组墙壁装饰。立方体的排列没有秩序,高矮随意排列产生起伏感,站在远处欣赏时,仿佛墙壁在跳动。



图3 时间与空间的畅想
(朱乐耕,2010年,韩国首尔麦粒音乐厅)

3.2 静态美

造型的静态美是指作品产生稳定的美感。静态美是环境陶艺普遍具有的美感。比如立在广场上的纪念碑,静静地立在地面上,崇高而伟大。比如Jun Kaneko(日本)的作品(见图4),尺寸巨大,视觉效果稳定,不会给人一碰就倒的感觉,只是静静地存在于空间里。环境陶艺的静态不仅表现在不能运动,还表现在安静地融入公共环境中,不抢夺人们的目光。人们在公共环境里交换信息、娱乐休闲、周围的陶艺作品不会成为人们的焦点,环境陶艺只是公共环境的点缀和装饰,是环境的次要因素,大众才是环境的主要因素^[7]。



图4 Untitled(无题)(Jun Kaneko 日本,
108cm×53.25cm×34.75cm, 2017年)

4 结语

环境陶艺属于公共艺术的一种,公共艺术不是为艺术家而创作的艺术,是为人民大众创作的艺术,艺

术家不能以精英的姿态随意创作,不顾欣赏者的心理感受。艺术家在选择环境陶艺的观念和形态时需要考虑到大部分人是否能接受,并儿童的审美标准作为底线,比如表现所放置地区的社区文化、传统习俗等,而不是仅仅表现艺术家个人的审美取向,这样才能创作出大家都能接受并且对公共环境友好的陶艺作品。

参考文献

[1] 陈飞. 现代陶艺与环境艺术[M]. 湖北,湖北美术出版社,2004

[2] 张玉山. 世界担待公共环境艺术·陶艺集[M]. 湖北,湖南美术出版社,2006

[3] 王宏义. 公共艺术概论[M]. 浙江,中国美术学院出版社,2007

[4] 吴卫光. 公共艺术设计[M]. 上海,上海人民出版社,2017

[5] 陈辉. 雕塑[M]. 重庆,西南师范大学出版社,2008

[6] 隋建国. 泥塑浮雕,雕塑基础教程[M]. 河北,河北教育出版社,2007

[7] 王春华. 浅谈陶艺的传承与发展[J]. 全国性建材科技核心期刊——陶瓷,2018(09):74-76

(上接 141 页)

业开始承担起制作“国礼钧瓷”的重任。这一时期的“国礼钧瓷”相较之前仿宋时期的“国礼钧瓷”更加具有创新的意味,新时期的“国礼钧瓷”器物造型复杂,寓意丰富,窑变的釉色也更夸张,整体的审美风格外向,缺少了传世钧瓷特有的端庄典雅和内敛。这些复杂的造型和釉色,也体现了当时禹州著名钧瓷企业的高超技术水准。

3 钧瓷展望

站在现在钧瓷转型的历史节点上,看过往钧瓷在各个历史节点上的发展。钧瓷的发展大多逃离不了两种用途,一类是审美性占据上风的钧瓷,比如现代一些专门供收藏的藏品钧瓷,或者一些钧瓷文化园、博物馆、高校等地方的展览用的钧瓷;小型器件有小到作为小串珠的首饰,项链吊坠等。还有一类是为了带动钧瓷产业发展的一些偏实用性的钧瓷,大到现在禹州高铁站的站内装饰,大量的墙面用精美绝伦的钧瓷瓷片贴附,和一些被提倡的用于现代家装环境或者大型公共空间,室内装饰等的钧瓷类型,还有日常常见的花盆或者小巧精致的茶具。

科学技术是第一生产力,虽然钧瓷已经过了柴烧的时代,进入了新型烧制时代,与过往钧瓷有着些许差异,但是传承与发展并不是完全的沿袭,面对新的历史发展困境,也是新时代钧瓷想要突破与转型的必经之路。现在的政策已经在大力保护与发展钧瓷,站在设计专业学生的角度认为,钧瓷在现代想要更好的发展,主要有以下三点:①更包容,不管是接受烧制新技术的洗礼或者是与新材料的结合,钧瓷要适应当代的发展趋势;②使用场景更多元化,钧瓷作为传承下

来的历史文化瑰宝,只有结合更多使用场景,才能扩大钧瓷的适用范围,不至于被淹没,一味的政策保护相当于一直在“输血”,只有依靠钧瓷自身的优势,以消费带动钧瓷的发展,才是钧瓷自己“造血”,钧瓷才能发展得更好;③文化的传播,钧瓷文化博大精深,不管是数字化保护,或者是高校的知识普及,只有越来越多的人了解到钧瓷,感受到钧瓷的魅力,以及背后的工匠精神,才能让钧瓷历久弥新。

4 结语

通过对钧瓷有关的文献进行研究可以发现,虽然目前阶段钧瓷以及钧瓷烧制技艺的传承保护遇到瓶颈,但相关的改进和保护建议也是层出不穷,百花齐放。本文以全新的视角来审视当代钧瓷的发展,并提供了一些思路以供借鉴,但是对具体细化的钧瓷应用领域没有做深入的研究,这是不足之处,本课题还可以继续深入。

参考文献

[1] 王少宇. 溯本求源:对河南禹州现代钧瓷作品的思考[J]. 美术观察,2020(11):72-73

[2] 高世玉. 浅析宋代钧瓷的道家思想[J]. 全国性建材科技核心期刊——陶瓷,2020(2):70-73

[3] 韩晓民. 钧瓷吉祥造型发展研究[J]. 许昌学院学报,2020,39(1):26-29

[4] 李江,唐也栋. 乘物游心,浴火重生——任英歌、刘红生的钧窑钧瓷传承与创新[J]. 装饰,2019(3):32-35

[5] 张樱子. 景德镇陶瓷文化产业和旅游产业融合发展模式的研究[J]. 全国性建材科技核心期刊——陶瓷,2021(8):137-139