

浅析中国传统吉祥图案在现代陶瓷艺术中的运用

□ 郭丽

【内容摘要】中国传统吉祥图案具有自己的装饰风格和民族语言。陶瓷艺术是中国古代伟大的发明之一。中国传统吉祥图案被应用在陶瓷艺术中时间久远,有其鲜明的艺术特点和民族特色。蕴涵着中国传统民族文化的吉祥图案在历史的长河中不断升华,使中国陶瓷艺术至今屹立于世界陶瓷艺术之林。

【关键词】中国传统吉祥图案 现代陶瓷艺术 生活陶艺

现如今对中国传统吉祥纹样的研究不在少数,同时,陶瓷艺术朝着多样化方向发展,并有着鲜明的时代标志。如何使吉祥图案在现代陶瓷艺术中既保持其传统特色,同时又能创造出具有鲜明民族文化特征的艺术作品,是值得思考的问题。

中国传统吉祥图案体现了千百年来广大劳动人民对一切美好事物的向往,并在时间的磨砺中不断简化、提炼,增强其吉祥寓意,成为中国文化的符号象征,充分体现了中华民族的智慧。从20世纪80年代至今,社会经济文化的进步为现代陶瓷艺术的发展提供了肥沃的土壤,而从历朝历代的吉祥图案和不同时代的审美出发,最终能把二者完美地结合,并为现代人的生活带来美好和谐、长治久安的美好寓意,是笔者研究的意义所在。

一、中国传统吉祥图案简述

中国吉祥图案的产生和人类早期的图腾崇拜意识,以及期盼风调雨顺、生生不息的心愿有着密切的关系。中华民族文化博大精深、寓意深远,传统吉祥图案的形成不是先民偶然的灵感所致。在历代岩画、陶瓷、石刻(瓦当、画像石、画像砖)、剪纸、刺绣等艺术形式中的每一个吉祥图案本身都有其丰富的形象和内涵,历经数千年的艺术提炼和加工后便形成了更形象化、寓意化的理想和完美主义的写照,从而使人们获取精神上的满足和视觉的愉悦。吉祥图案在中国传统装饰艺术中是不可取代的,并有着深刻的文化、政治、经济、宗教内涵。在现实生活中,人们习惯运用有寓意的动物、植物等来寄托理想,祈望圆满,并用传统的吉祥图案装饰在器物表面。这些内容全部承载着人们的精神寄托。所以说,传统的吉祥图案与现代陶瓷艺术形式必然可以完美地结合。

吉祥观念起源于新石器时代。该时代的陶器主要是生活类器皿,人们“避凶求吉”的意识非常强烈,其实在实用性陶器上绘制装饰图案本身就带有强烈的宗教意味,承载着信仰。不论任何时代的民族,都有一种普遍的心理诉求,就是人们祈福求吉的社会集体心理意识。或者说也可以说是一种质朴的历史文化发展形态,它是融宗教与审美意识为一体的象征符号,从远古

发展至今。民族求吉的心理在某种程度上极大地丰富了吉祥图案的题材,这是传统纹样以吉祥题材为主的原因所在。

从唐代开始,陶瓷上的吉祥图案越来越丰富,宋代是中国传统陶瓷图案发展的黄金时期,之后经历了元朝,至明清是制瓷业的顶峰时期。中国传统吉祥图案融合着历代能工巧匠的智慧和创造才华,融合中国佛教、道教、儒家的理念,以营造繁荣、吉祥环境为目的;当然也包括风俗民情的不断延续而形成的图案,用来反映人们心中的愿望,以美好的纹饰来表述各种民间禁忌,是具有民族特色的装饰艺术。随着陶瓷工艺的成熟与发展,其也体现了中华民族延绵不息的生命力。

二、中国传统吉祥图案在当代的传承与创新

由于人们日常生活的需要,中国传统吉祥图案从产生到发展,在审美层面上催生了民俗文化色彩价值追求,是一种源于最基本的生活热情的自我感动,其中蕴含的审美理念已经摆脱了理想精神的维度,与民族心理、民族崇拜和民俗习惯相关,成为大众的浪漫写照,并通过历代工匠的努力一代代传承下来。在任何一个时代,人们在欣赏艺术作品的同时,当然会有心理上的表现,从而造就了不同的审美情趣、审美心理,使人们在视觉欣赏中得到轻松,享受精神的愉悦,并表现为祈福、求喜、求吉祥,与时代精神相适应。

传统吉祥图案的传承与创新既要表现出新艺术理念,还要具有强烈的民族文化气息,并能为以后的创作提供继承和参考样本。所以,当代陶瓷艺术创作者的艺术观念是继承,但不意味着单纯地奉行“拿来主义”。全套照搬的创作思想和审美价值取向是行不通的,需要不同的装饰风格和装饰美感。在全球一体化、信息化、数码化时代,艺术必须要与时代精神保持一致。“不变”是不合乎时代发展要求的,准确地说,既不合潮流也不符合社会的审美风尚。人们因理解而喜爱,因传承而弘扬,试想,如果吉祥图案没有创新,除了纹样内涵发展演化之外,如何能继续发展?只会使吉祥图案成为没有时代精神的复制品。当下创作者应该更好地丰富和发扬传统吉祥图案,因为它不仅是人们精神上的需求,更是民族文化的传承。通过艺术加工再创造,传统

吉祥图案已经不仅仅是属于中国的传统吉祥图案。它以优美的形式表达人们内心对美好事物的向往,加之融合陶瓷艺术的创作观念和制作手法,从而成为现代人精神上的一种寄托。

当代陶瓷艺术创作者在进行创造时,不能是对先前艺术形式一成不变地模仿,应回到生活陶艺中,构建一种新的传统吉祥图案的观念。从某种意义上说,艺术创作者需要对传统造型进行再创造。传统吉祥图案有优美的造型及深远的内涵寓意,而且其中融合一些写意,它们大多反映了所处时代的文化思想,这就要求艺术创作者以现代设计的构成方法为指导思想,认真研究传统,将繁复的传统图案加以提炼、抽象概括,使其跟上时代的脚步、更符合现代人的审美。也就是说,当代陶瓷艺术创作者要能够用现代构成的方法组合排列,既体现传统的内涵,又能达到全新的视觉效果;既要敢于打破前人的条条框框,从中国丰富多彩的民间艺术中汲取营养,又要在继承中有所鉴别、推陈出新并能够采取图案式的构成设计和新的视角来发现形式美的规律,体现中国传统吉祥图案的精华;以全新的审美风尚为出发点,经营布局自己的纹饰,在前人的基础上有所发展、有所创新,赋予陶瓷器表面新的想法、新的节奏;在正确对待传统吉祥图案的基础上,重新组织语言,构筑新的艺术语汇,用“打破重构”的方式创造出现代陶艺作品。如将原图分解变异重新组合成新的图案,使传统重新回到生活陶艺中,再加以特殊的肌理来表现,就会传达出意想不到的视觉效果,达到当代陶瓷艺术创作的主旨。

三、在现代生活陶艺中运用传统吉祥图案

随着人们生活水平的不断提高,凝聚古人思想和精神的中国传统吉祥图案可使设计者的作品具备更好的民族风格,拥有更长的生命力。陶艺工作者要不断创新并从实际应用出发,以体现传统吉祥图案的造型美感中的审美特征为标准,更好地探索陶艺的创作规律。笔者认为,可以从以下三方面进行探讨。

(一)吉祥图案的装饰性

中国传统吉祥图案的造型与色彩装饰性强,比较追求意境及内在的含义,所表现的对象千变万化,讲究“托物言志、借物抒情”,通过概括、排序、象征等手法,使其符合平衡、对比、对称等能表达各种深奥复杂的吉祥寓意的形式美法则。当代陶艺创作在创作形式上也有升华和引申,在这种构成方式中灵活运用划、刻、雕等创作手法,在沿用传统吉祥图案美好意境的同时,自由地调度各种色调,加入富有现代气息的构图,使作品既有传统装饰的魅力,又有现代构成的韵味。

中国传统图案注重造型的整体效果,此外在构图上也能有所借鉴和突破,即注重实形的完整性与装饰性。如吉祥图案常存在一中心线(或中心点),注重形与形之间的呼应和穿插。其

多样性造就了丰富多彩的吉祥文化,在现代生活陶艺上安排得当,能让作品看起来更加生动,更富人情味,使作品有平静、安稳、庄重之感。

(二)色彩的运用

随着陶瓷艺术的发展,除了其本身的寓意以外,现代生活陶艺色彩装饰呈多元化的发展,但传统吉祥图案的色彩也具有象征性。也就是说,除了对应该加以遵循的色彩有所依据,对材料的良好把握及熟练创作技巧,现代生活陶艺丰富的色彩装饰语言也表现出一定的创新意识。现代生活陶艺创作者通过丰富的想象力、对传统的认识、对传统吉祥图案色彩充分的理解,使整体风格和创造心态也表现出一定的宽容性,从而满足现代人渴望回归人性、自然的情怀。而带有吉祥图案色彩的现代生活陶艺,也为人们追寻传统文化建立了深刻的联系。

在现代生活陶艺的创作中,把传统吉祥图案的素材直接加以运用,有时为了寻求装饰面的和谐与形式感,会把部分色彩组合和图案单独抽离出来。陶艺家经常为了保证形象的完整性,将这种组合融入到现代生活陶艺的装饰中,在进行设计时,常会将色彩和形象缩小,把民间色彩的某些因素加以强化,或进行重复排列和无序的重复构成,以创造更大的视觉冲击力。或在陶瓷形体比较显眼的地方,根据创作主体的需要,直接装饰比较有代表性的色彩,主观地强化这些色彩的明度,使得生活陶艺的形体符合现代人对色彩的审美需求。在充分了解传统色彩结构和组织形式的情况下,陶艺创作者可以进行传统吉祥图案的色彩解构和重构,将传统色彩进行分析、解体、提取,形成既古典神秘又富有质朴内涵的陶瓷艺术品。

(三)融合装饰与造型

根据造型的特点来考虑装饰的适应性,如果运用不恰当会导致装饰与造型脱节,要考虑在造型的什么部位进行装饰,陶艺的造型与装饰的主次关系要十分明确。现代生活陶艺作品与传统吉祥图案之间是由造型与装饰组合而成的,绝不是生硬地接触,造型是首要的,装饰是从属的,它们应该是一种创造性的融合。

在现代生活陶艺的创作过程中,陶艺创作者运用造型和装饰,应该十分重视传统吉祥图案排列与造型的呼应,考虑在其上的布局、整体感和空间意识;要蕴含多种艺术风格潜在的表现力,适当加以吉祥图案的装饰形式。造型与装饰的风格应该协调一致,使装饰图案本身发挥出优点和特性,让人感到不是勉强地并置或叠加,而是整体和谐统一、主次分明、浑然天成,从而使其具有更长久的生命力。

作者单位:吉林艺术学院设计学院
(责任编辑:王文娜)

知网查重限时 **7折** 最高可优惠 **120元**

本科定稿，硕博定稿，查重结果与学校一致

立即检测

免费论文查重: <http://www.paperyy.com>

3亿免费文献下载: <http://www.ixueshu.com>

超值论文自动降重: http://www.paperyy.com/reduce_repetition

PPT免费模版下载: <http://ppt.ixueshu.com>
