

荣昌陶的视觉表现研究

刘 渝

重庆邮电大学传媒艺术学院, 重庆

收稿日期: 2024年10月27日; 录用日期: 2024年11月22日; 发布日期: 2024年11月29日

摘 要

荣昌陶, 作为中国传统陶瓷艺术的代表之一, 承载着丰富的文化内涵和独特的视觉表现。本文旨在通过对荣昌陶的历史背景、艺术特征及其在现代社会中的价值进行深入分析, 以探讨其在当代艺术中的地位 and 影响。

关键词

荣昌陶, 视觉表现, 传统工艺, 文化传承

Research on the Visual Representation of Rongchangtao

Yu Liu

School of Media Arts, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing

Received: Oct. 27th, 2024; accepted: Nov. 22nd, 2024; published: Nov. 29th, 2024

Abstract

Rongchang pottery, as one of the representatives of traditional Chinese ceramic art, carries rich cultural connotations and unique visual expressions. This article aims to conduct an in-depth analysis of the historical background, artistic characteristics, and value of Rongchang pottery in modern society, in order to explore its status and influence in contemporary art.

Keywords

Rongchang Pottery, Visual Expression, Traditional Craftsmanship, Cultural Heritage

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

荣昌陶，源于中国重庆荣昌地区，起源于明代，经过几百年的发展，形成了独特的艺术风格。它不仅是一种日常用品，更是地方文化的象征。本文将通过深入探讨荣昌陶的视觉表现，揭示其在当代艺术创作中的地位与价值。

2. 荣昌陶的历史与文化背景

荣昌陶起源于中国重庆荣昌县，地理条件优越，资源丰富，促成了陶艺的繁荣发展。历史可追溯至汉代，随着明清时期的蓬勃发展而声名显赫。因其优质的陶土和独特的烧制工艺而闻名其独特的工艺和绚丽的釉色使其成为当时的热门陶瓷，尤其在清代备受青睐。传统工艺方面，荣昌陶制作流程包括选土、成型、装饰和烧制，各环节均体现出深厚的文化底蕴。

荣昌陶不仅是实用器具，更蕴含着地方文化与民俗，通过装饰吉祥图案反映当地信仰和生活方式。如今，荣昌陶作为国家地理标志产品，结合现代设计，继续在国际上发光发热，展示了其丰富的文化底蕴与艺术魅力。

3. 荣昌陶的视觉表现特征

(一) 造型艺术

陶瓷造型艺术是一种具有深厚历史底蕴和独特艺术魅力的艺术形式。它不仅展现了人类对美的追求和创造力，还承载着丰富的文化内涵和民族情感。

陶瓷造型艺术的历史悠久，可以追溯到新石器时代。随着人类社会的发展和技术的进步，陶瓷造型艺术不断演变和创新，形成了丰富多样的风格和形式。陶瓷造型艺术注重形体的塑造和空间的运用。通过点、线、面的组合，以及形态、比例、尺度的把握，陶瓷造型能够呈现出各种生动的形态和丰富的空间感。同时，陶瓷造型还注重实用性与艺术性的结合，使作品既具有美观的外观，又具备实用的功能。

荣昌陶的造型多样，包括茶具、花瓶等，形态优美，功能多样。其形态美学通过线条与比例的精确把握，展现了独特的视觉效果。

荣昌陶的造型设计展现出丰富的多样性，涵盖了从茶具到花瓶等多种类别。制作工艺与潮州陶瓷中雕、刻手法相似^[1]，每一件作品的形态都经过精心雕琢，体现出陶艺师对美学与功能的深刻理解。例如，茶具往往采用流线型的把手和优雅的壶身，流畅的线条不仅提升了握持的舒适度，更营造出一种轻盈的氛围。花瓶的设计则融合了自然元素，像是盛开的花朵或是轻柔的叶片，形态上不仅美观，更能巧妙地与插花的艺术结合。此外，比例的把握也极为精准，茶壶的高度与宽度、花瓶的口径与底座之间的协调，使得每件作品在视觉上达到和谐与平衡。这种精致的造型设计，不仅赋予了荣昌陶独特的艺术魅力，也使其在日常使用中提升了生活的品质。唐代的唐三彩以其釉色鲜艳、造型生动而著称；宋代的瓷器则以其釉质莹润、造型简约而深受喜爱。此外，不同地区和民族的文化传统也对陶瓷造型艺术产生了深远影响，形成了各具特色的地域风格和民族特色。

(二) 装饰艺术

陶瓷的装饰艺术是陶瓷艺术中不可或缺的一部分，它体现了艺术家的审美追求和技艺水平。装饰艺

术主要分为形式、种类、技法。

陶瓷装饰艺术包括纹样组织和装饰构图两部分。纹样组织有单独纹样、连续纹样和适合纹样等多种形式。装饰构图则根据器型特点变化多样,如开光式、折枝式、满花式等,使欣赏者能够多方位多角度地欣赏陶瓷艺术品;陶瓷装饰按种类可分为色釉装饰、釉下装饰、釉上装饰、综合装饰等。色釉装饰通过釉料的色彩和质感展现装饰效果;釉下装饰如青花,在坯胎上绘制图案后罩釉烧制;釉上装饰则在已烧成的瓷器表面进行彩绘等装饰;综合装饰则结合多种技法进行创作;

陶瓷装饰技法丰富多样,包括刻花、划花、彩绘、浮雕、堆塑等。这些技法通过不同的手法在陶瓷表面形成丰富的纹理和图案,增强了陶瓷作品的艺术表现力。例如,刻花技法通过切削胎体表面形成花纹;彩绘技法则利用色彩和线条在瓷器上绘制出精美的图案。

荣昌陶的装饰图案丰富多样,大多也是遵循传统的艺术方式,传统图案如山水、花鸟,蕴含深厚的文化象征。近年来,现代陶艺家在传统基础上进行创新,结合现代设计元素,形成新的视觉表达。

荣昌陶的装饰图案展现出极为丰富的多样性,传统图案如山水、花鸟等,蕴含着深厚的文化象征和历史寓意。比如,山水图案不仅表现了自然的壮丽景观,还传递了人们对自然的敬畏与向往,常常被视为和谐与宁静的象征。而花鸟图案则富含吉祥之意,寓意着繁荣与生机,生动的色彩和细腻的描绘使得每一件陶瓷作品都充满生命力。在中国艺术历史的长河中,利用神话中的生物作为图腾是很常见的事情,比如龙有超自然力量的象征意义,凤和麒麟有神圣的象征意义[2]。近年来,现代陶艺家在这些传统图案的基础上,进行了大胆的创新,融入了当代设计的简约风格与抽象元素,同时在装饰艺术应用中,肌理装饰也成为一种语言表达融入陶瓷设计中,增添了无限的魅力[3]。使得作品的视觉表达更加独特。例如,他们可能将传统的花鸟图案以几何形式重新构造,或采用鲜艳的单色釉料来突出图案的轮廓,从而赋予这些经典元素新的生命力与现代感。荣昌陶中也运用特殊寓意进行作品的创作,《汉书·王莽传》中记载:“天下太平,五谷成熟。”“天下太平”这个作品就蕴含着古书记载的象征文化[4],这样的变化不仅延续了荣昌陶的文化遗产,更让其在当代艺术界占有了一席之地,吸引了越来越多的年轻艺术爱好者。

(三) 材料与质感

陶瓷使用的陶土种类丰富,土质的不同使得色彩与纹理各异。质感的表现不仅影响视觉感受,也能增强作品的触觉体验,使观众与作品产生更深层的互动。

荣昌陶所使用的陶土种类繁多,各种土质的选择不仅影响了最终作品的色彩和纹理,还赋予了每件陶瓷独特的个性。传统的红陶土、白陶土和黑陶土,各自带来不同的视觉效果。例如,同种类中,江西紫砂陶和宜兴紫砂陶的矿物质成分差别[5],不同种类的红陶、白陶黑陶,红陶土经过高温烧制后,展现出温暖而富有深度的红色,通常用于制作具有乡土气息的器皿;而白陶土则因其细腻的质感和光滑的表面,常常用于制作现代风格的艺术品,能够很好地呈现出精致的图案与装饰;黑陶土则因其独特的光泽和深沉的色彩,传递出一种神秘而优雅的氛围。在一万多年前人们先后发现了制作陶器的方法,陶土的选择和温度的把控成为关键因素[6],这些不同的土质在烧制过程中会形成独特的纹理,有的呈现出自然的颗粒感,有的则光滑如镜,增强了作品的触觉体验。观众在触摸这些陶瓷作品时,不仅感受到其视觉之美,更能通过触感与作品建立深层次的互动。同时,陶瓷艺术在当代以其独特的语言成为视觉美感的核心载体,是文化遗产与情感表达的关键[7],除了肌理的视觉表现,也可以挖掘更多的视觉转换方式,多样性的设计更有可能让每件荣昌陶都不仅是一件艺术品,更是一种能与观众心灵对话的载体。

4. 荣昌陶的艺术价值与市场现状

(一) 艺术价值体现

陶瓷在国内外市场中的定位逐渐提升,受到了越来越多艺术爱好者的关注。迪亚特洛娃·亚历山德

拉·叶夫根涅夫娜在采访中说道,既有偏向艺术性的陶瓷创作,也有所谓的应用艺术[8]。现代陶艺家们通过创新,赋予荣昌陶新的生命力,使其不仅仅局限于传统工艺,更成为当代艺术的代表之一。同时,文化遗产的保护工作也在不断推进,以确保这一珍贵文化的传承。

荣昌陶的艺术价值不仅体现在其精湛的工艺和独特的美学风格上,更在于其承载的丰富文化内涵与历史传承。其中我国陶瓷艺术的发展,最绚丽的仍然是装饰的图案纹样,它们以或强烈、或单纯、或朴素和富有生命力的表现,留给我们作为中国传统陶瓷的大部分文化艺术[9],荣昌陶将地方文化与艺术创新相结合,各种装饰纹样、色彩,形成了鲜明的地域特色。在全球化背景下,荣昌陶的艺术价值也日益被重新认识,许多现代陶艺家在其基础上进行再创作,将传统技艺与当代设计理念融合,开拓出新的艺术表达方式。这种文化的交融与创新,使荣昌陶不仅在国内市场中占据一席之地,也逐渐在国际艺术舞台上崭露头角。它不仅是日常生活中的实用品,更是传播中华文化、展现艺术魅力的重要载体,具有深远的社会和文化意义。

(二) 市场现状

荣昌区作为荣昌陶瓷的主要产区,拥有多家规上陶瓷企业,集聚了行业龙头企业,年产值增速显著。荣昌卫浴陶瓷等产品已成功出口到尼日利亚、英国、美国等国际市场,实现了出口零的突破。

荣昌陶在国内外市场中的定位逐渐提升,受到了越来越多艺术爱好者的关注。现代陶艺家们通过创新,赋予荣昌陶新的生命力,使其不仅仅局限于传统工艺,更成为当代艺术的代表之一。同时,文化遗产的保护工作也在不断推进,以确保这一珍贵文化的传承。景德镇作为千年“瓷都”,由于市场的饱和、缺乏创新能力等因素的影响,其陶瓷产业的发展面临更大的压力[10],因此市场创新和转型在景德镇映射下的荣昌陶也应该借鉴。

陶瓷设计的发展趋势,目前可以概括出以下几个方面:复古化、情感化与交互化、后工业化与绿色环保化、工作室陶瓷与工业陶瓷的交融化,以及数字化和高科技化[11]。荣昌陶在当今市场上正经历着积极的转型与发展,逐渐从传统工艺走向现代化艺术的前沿。随着消费者对手工艺品和文化产品的兴趣日益增长,荣昌陶的市场需求不断上升。尤其是在国内外艺术展览和手工艺品交易会上,荣昌陶以其独特的艺术价值和高品质受到广泛关注。信息可视化设计研究也是视觉表现的一个方面,也能体现相关艺术价值[12]。此外,许多陶艺家开始利用电商平台,扩大了荣昌陶的影响力,吸引了年轻消费群体的青睐。这种市场现状不仅促进了荣昌陶的销售,也推动了其文化传播,使其在全球范围内获得更高的认知度与认可度,成为连接传统与现代、地方与全球的重要艺术形式。

随着国际贸易形势的变化和国内外市场竞争的加剧,荣昌陶瓷企业需要继续加强技术创新、品牌建设、市场拓展等方面的工作,以应对未来市场的挑战和机遇。

5. 结语

荣昌陶瓷,作为中华传统工艺的一颗璀璨明珠,不仅承载着深厚的历史文化底蕴,更在新时代背景下焕发出勃勃生机。其凭借独特的工艺技法、丰富的产品种类以及卓越的品质,在国内陶瓷市场中占据了一席之地,赢得了广泛的赞誉与认可。同时,荣昌陶瓷积极拓展国际市场,以开放的姿态拥抱全球,不仅实现了出口的突破,更在国际舞台上展现了中国陶瓷的魅力与风采。荣昌陶不仅是一项珍贵的传统工艺,更是现代艺术创作的丰厚灵感源泉。其独特的造型、丰富的色彩以及细腻的装饰风格,为当代艺术家提供了多样化的创作素材和思维启发。研究荣昌陶,不仅让我们深入了解其在艺术史上的地位,也揭示了它在当代艺术中的重要性。例如,许多当代艺术家在作品中融入了荣昌陶的元素,通过重新诠释传统技艺,创造出具有现代感的艺术品,展现了文化的延续与创新,文化的传承和创新能够决定其发展的深度和远度,只要保持中心点不变,未来荣昌陶的发展也将会作为独特的形式广为流传。

由于 21 世纪科技的快速发展,中国传统文化也应该跟上发展的脚步,未来的研究方向可以进一步拓展到数字化保存技术的应用,以保护和记录荣昌陶的传统工艺与艺术价值。国际交流的加强将为荣昌陶带来更广阔的视野,国际上的文化交流也是必不可少的,通过参与国际艺术展览、举办工作坊等方式,荣昌陶也有可能在全球艺术舞台上获得更高的认可与欣赏。这不仅有助于推动地方文化的传播,也能激发更多的创作灵感,从而使荣昌陶在新时代焕发出新的生机与活力。

在变幻莫测的未来,荣昌陶瓷需要继续秉承匠心精神,不断创新与超越,致力于将这份珍贵的文化遗产传承发扬,以更多创新的形态出现在大众面前,弘扬传统文化和继承传统文化,工匠精神也是后续工作中应该注意的发展方向。

参考文献

- [1] 梅文清. 浅析新时代的陶瓷品牌建设——以潮州陶瓷为例[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(7): 72-73.
- [2] 李卓睿. 论图腾元素在釉下青花中的运用[J]. 陶瓷, 2024(9): 71-73.
- [3] 王佳慧. 陶瓷装饰肌理的艺术表达与技术研究[J]. 陶瓷, 2024(9): 51-52+147.
- [4] 赵世学. 德艺双馨 一生只为陶——荣昌陶传承人向新华的陶艺人生[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(7): 20-21.
- [5] 谢玉江, 李雪, 王翔鹰, 等. 江西莲花紫砂陶土的工艺矿物学特征研究[J]. 中国非金属矿工业导刊, 2024(4): 68-70+82.
- [6] 毛卫民, 李一鸣, 王开平. 中国古代的高温技术与发明人工冶铜[J]. 金属世界, 2024(2): 42-46.
- [7] 项兴明. 陶瓷艺术中的色彩语言与视觉文化研究[N]. 中国书画报, 2024-08-21(003).
- [8] 张靖. 探析当代陶艺理论——国外陶艺家访谈录[J]. 中国陶瓷工业, 2024, 31(4): 12-13.
- [9] 刘红生. 解读钧窑纹饰装饰艺术的文化内涵和时代特征[J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(7): 10-12.
- [10] 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.
- [11] 张红霞, 张义垒. 21 世纪陶瓷设计的多元发展趋势探析[J]. 中国陶瓷工业, 2024, 31(4): 58-64.
- [12] 程小朔. 综合媒介视角下沈阳西塔文化街信息可视化设计研究[J]. 牡丹, 2024(14): 123-125.