

醴陵“君子有醴”釉下五彩瓷文创茶具产品设计

彭 玲

南华大学松霖建筑与设计艺术学院，湖南 衡阳

收稿日期：2024年5月30日；录用日期：2024年8月7日；发布日期：2024年8月15日

摘要

千年瓷都，五彩醴陵。醴陵是饱含丰富美学与文化价值的釉下五彩瓷研发地和主产地，拥有深厚的历史传统和独特的陶瓷艺术。这里产出的釉下五彩瓷茶具品质卓越，造型、装饰雅致，驰名中外。随着时代进步与变迁、人们审美的广泛发展为醴陵釉下五彩瓷茶具的发展提供了新的机遇和挑战。本文将通过调研醴陵釉下五彩瓷茶具的发展概况，梳理适宜醴陵釉下五彩瓷文创茶具产品的设计理念及策略，对其展开设计实践，开发出一套形式与功能性兼具的、蕴含醴陵地域文化特色的文创茶具产品——君子有醴，使其融入现代生活并赋予新的时代活力。这不仅能为醴陵旅游市场和产品研发提供灵感借鉴，更能促进醴陵釉下五彩瓷的传承与创新发展。

关键词

醴陵，釉下五彩瓷，茶具产品，文化创意，形式与功能

Liling “Junzi You Li” Five Colorful under Glaze China Porcelain Cultural Tea Set Product Design

Ling Peng

Solux College of Architecture and Design, University of South China, Hengyang Hunan

Received: May 30th, 2024; accepted: Aug. 7th, 2024; published: Aug. 15th, 2024

Abstract

Millennium porcelain capital, Wucai Liling. Liling is full of aesthetic and cultural value of the de-

development of underglaze Wucai porcelain research and development and the main production area, has a profound historical tradition and unique ceramic art. The under-glaze Wucai porcelain tea set produced here is famous at home and abroad for its excellent quality, elegant shape and elegant decoration. With the progress and changes of The Times and the extensive development of people's aesthetics, the development of Liling under-glaze Wucai porcelain tea sets has provided new opportunities and challenges. This paper will investigate the development situation of under-glaze Wucai porcelain tea set in Liling, organize the design concept and strategy suitable for the under-glaze Wucai porcelain cultural and creative tea set products, and carry out the design practice to develop a set of both form and function, containing Liling regional cultural characteristics of cultural and creative tea products—Junzi You Li, so as to integrate it into modern life and give it a new era vitality. This can not only provide inspiration for the tourism market and product research and development in Liling, but also promote the inheritance and innovative development of Liling five colorful under glaze china.

Keywords

Liling, Five Colorful under Glaze China, Tea Set Products, Cultural Creativity, Form and Function

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. 前言

湖南以东的醴陵是以瓷器而闻名的瓷都，有着“天下名瓷出醴陵”的佳话。醴陵最有名的瓷器就是釉下五彩瓷，历经一千七百多年的沉淀与演进，醴陵釉下五彩瓷在历史的长河中屡创高峰，孕育出无数独具特色与魅力的创意佳作，从“扁豆双禽瓶”到“毛瓷”、“万花赏·世界和瓶”、“国宴瓷”，甚至用作为国礼赠予外国元首等，件件都是精品，闻名中外。

醴陵作为我国第二大日用陶瓷出口产地，其中各类高档茶具、餐具品类占有大多数。但是其中的茶具产品设计器型单一且同质化，装饰图样缺少创新，老一辈设计的装饰图样，现代年轻艺术家仍在使用，与新时代的审美脱节，难以赢得新时代人群的青睐与喜爱，这给予了当代醴陵釉下五彩瓷茶具在产品器型、文化创意上等较多的发展空间。

文创产品是文化输出和传承的载体，本文分析现代瓷器茶具设计与文化产品创意的关系，选用文创产品为载体，融合醴陵陶瓷博物馆的镇馆之宝、且作为国礼誉为“世界和瓶”的扁豆双禽瓶的器型进行研究，结合中国民俗文化中的“花之四君子”文化——梅、兰、竹、菊，凝练出“君子和而不同”的新概念，设计醴陵釉下彩瓷器文化创意茶具产品设计，并做系列衍生设计。人们不仅可以从中了解醴陵釉下五彩瓷，加深对醴陵陶瓷文化的理解，更有助于对中国文化的认知与认可，从而提高文化自信，增强自我的精神追求。同时醴陵釉下五彩瓷在保持其原有魅力时，出新推陈，做到活化传承，为其长期健康可持续发展做出一定贡献。

2. 醴陵釉下五彩瓷茶具的背景概述

1906年，心怀实业救国之志的清廷官员熊希龄，在姜湾地区创办湖南瓷业学堂，聘请日本和景德镇技师教习，改良旧制，创烧出了独具匠心的釉下五彩瓷，为中国陶瓷发展史上增添了新的辉煌篇章。釉

下五彩瓷集胎质美、釉色美、工艺美、形体美、彩饰美、意境美万般宠爱于一身，具有五彩鲜艳、晶莹润泽、永不掉彩三大特点，含有高度的美学和实用双重价值。

茶具是日用陶瓷工业的主要产品之一，在人们的日常生活中占据着举足轻重的地位。茶具设计以适合人茶饮需要为基本功能性目的，以建立茶饮文化和陶瓷文化之间的人文关系为目标，以逐步提升陶瓷的人文价值为终极目的[1]。

醴陵釉下五彩瓷器茶具选料精细、做工考究、胎质坚细、釉面光滑、晶莹润泽。并且，釉下五彩瓷无铅毒，耐酸碱、耐磨损，永不褪色，是健康、精美茶具的首选。从古老的制作工艺到现代的创新设计与产业化生产，茶具走过了漫长且丰富多彩的发展历程，从“神农氏教人尝百草”，便有了最初的饮茶现象。在历史的各个时期，茶具都呈现出鲜明的时代特征，记录着不同时代的文化与审美。现代社会的文化生活中，无论是家庭休闲品茗，还是工作间隙的茶饮时光，甚至是各类文化活动中，茶都扮演着不可或缺的角色，这种浓厚的茶文化氛围，不仅催生了茶具设计的多样性和创新性，也促进了茶具消费市场的繁荣。

3. 醴陵釉下五彩瓷茶具产品发展现状

近年来，随着人们对传统文化的回归和对生活品质的追求，醴陵釉下五彩瓷以其独特的艺术魅力和实用功能，逐渐受到市场的青睐。随着人们生活水平的提高、消费观念的转变与审美的个性化发展，茶具市场面临着新的发展契机和挑战，现代茶具设计不仅要满足实用性需求，更要注重安全性、审美性和文化内涵的表达，以迎合不同消费者的品味和需求，促使醴陵釉下五彩瓷能够健康、可持续的发展。

近日，315“毒碗”事件登上热搜，“毒碗”毒在哪里？其实陶瓷餐具的装饰花纹是使用矿物颜料画在瓷坯上，再经过烧制，让其中的成分发生反应，形成不同的图案。如果使用的色料中含有铅、镉成分，就有可能会在使用过程中对人体造成伤害，也就是所谓“毒碗”的来源。这场“毒碗”风波，引发了广大人们对真正陶瓷餐具的关注[2]。醴陵釉下五彩瓷一直以来都是健康瓷的代名词。湖南省陶瓷研究所检测中心介绍，釉下五彩瓷使用的色料、釉料就是无铅无镉的原材料，图案被一层透明的玻璃质釉层覆盖，经过1380度的高温烧制，耐酸碱磨损，对人体非常安全，是典型的“健康瓷”。原料的安全是醴陵健康瓷的根本保证，而严格的检测，则是安全健康的“护城河”。醴陵陶瓷产业展现出对于品质的不懈追求，初心不改，笃行不怠。

经线上文献查阅与线下实地调研发现，敢为人先的湖南人，在中国陶瓷的发展进程中不断推陈出新，为实现新时代、新征程的跨越发展，一批优秀的陶瓷企业家、研究专家、学者，在政府、行业管理部门的大力支持下，成立了国内首个茶器行业组织，以此推动茶器的研究、设计与创新。2022第十四届湖南茶博会上，湘醴窑、金煌瓷艺等一批湖南省代表性品牌精品茶器荣获：“最具影响力茶器品牌”，并在瓷届博览会隆重展出。本次展出的优秀品牌精品茶器，在陶瓷坯料研究使用、彩釉烧成工艺、器物造型设计、装饰艺术设计、审美与实用等多方面各具千秋。是湖南乃至全国茶器界标杆品牌的呈现，推动“国家非物质文化遗产”陶瓷茶器与茶产业的融合发展。

一山半海品牌设计工作室设计出的“这厢有醴·凤凰三点头”行政待客茶具套装，运用了醴陵釉下五彩瓷的制作工艺，融合茶道中的传统礼仪——凤凰三点头，表达了对茶的敬意，同时表达了对客人的敬意，是泡茶技和艺结合的典型。此设计案例不仅富有醴陵釉下五彩瓷的特色，在器型和装饰图样设计上亦是有所创新，具有现代美感，又不失文化内涵。但此类富含文化创意的文创系列茶具产品设计优秀案例少之又少，并且价格昂贵。此类案例探索中，在其器型设计与装饰图样设计有所创新，但鲜少有运用醴陵现存诸多体态优美的器型以结构打散、重构等方式，结合装饰图样创新设计的优秀案例出现。

醴陵釉下五彩瓷作为中国传统陶瓷艺术的瑰宝，历史悠久，技艺独特，但在文创茶具产品这一细分领域的发展上，面临一些困境。首先是传统与现代审美的冲突。当下市场上醴陵釉下五彩瓷茶具的传统

器型单一普遍化、装饰纹样和颜色设计多数较为陈旧，图案以老一辈艺术家设计的花鸟植物等题材为主，较少运用能展现现代设计风格的元素。这便于与现代消费者的审美需求存在较大的差异，使得传统醴陵釉下五彩瓷在文创茶具市场上缺乏足够的吸引力，阻碍了醴陵釉下五彩瓷的创新发展。

其次是关于创新人才的缺乏。尽管当下醴陵地区有众多从事釉下五彩瓷工作的工艺人，但他们之中多数是通过传统的师徒制带学方法，导致缺乏现代艺术设计理念的深入了解，因此，市面上的文创茶具，大多缺乏创新性和具有现代感的产品。

最后是市场竞争尤为激烈。当前文创茶具市场，不仅有来自国内其他陶瓷产区的竞争，还有面临国际陶瓷品牌的市场竞争压力。国内许多陶瓷文创品牌在产品设计、营销推广等方面都有较高的水平，例如厦门万仟堂艺术品有限公司善于运用陶土诠释东方美学，致力于在艺术与生活之间寻找平衡。其茶具设计独特，兼具实用性与艺术性，深受茶友和收藏家的喜爱。这给醴陵釉下五彩瓷文创茶具的发展带来一定的竞争压力。但这份压力终会成为醴陵瓷器发展的动力，不论是醴陵瓷器或是其他产地的瓷器大力发展，都能推动陶瓷文化的传承与创新，为国内的陶瓷文创茶具市场注入了新的活力，从而促进中国文化强国添一份力量。

总而言之，醴陵釉下五彩瓷的健康可持续发展面临一定困难，但同时也拥有一定发展契机，对于醴陵釉下五彩瓷茶具产品的发展可以加大与文化创意的结合，加强创新设计，引入现代设计元素，结合传统工艺，打造出既具有传统韵味又符合现代审美需求的茶具产品；强化对青年工艺匠人的培育，引导他们融入并掌握现代艺术设计的先进理念，提高创新能力和设计水平；举办展览、运用现代多媒体技术线上推广等方式加大市场推广力度，提高醴陵釉下五彩瓷的知名度和影响力；深化与文旅产业的融合等方式，都能有效地提高醴陵瓷器的繁盛发展。

4. 醴陵釉下五彩瓷文创茶具产品的设计理念和方法

当代的醴陵釉下五彩瓷茶具是一项综合性的产业，凭借其悠久的历史和优质的工艺在国内日用陶瓷市场占有一定的份额，它不仅仅是湖南一份重要产业，更是中国文化传承和享誉世界称赞的承载物，它的健康环保、无毒无害的优秀品质更是切合了当代社会和谐发展的要求[3]。但市场经济的快速发展推动了陶瓷产品的不断更新换代，而陶瓷品牌和种类的多样化则加剧了市场竞争，促使陶瓷行业不断创新以适应市场变化。釉下五彩瓷茶具若要在众多的茶具品类中脱颖而出，企业应深刻挖掘文化内涵和产品本身的气质特点，在保护其深厚的文化底蕴的同时，实现艺术创新，并推动其融入日常生活，成为日常用品。

本设计通过调研当代醴陵釉下五彩瓷文创茶具品牌的设计理念，分析醴陵当地优秀的釉下五彩瓷文创茶具产品的设计，归纳其特征引发启示，分析和制定出产品定位、产品名称和系列的设计理念和策略，进而进行设计呈现，为醴陵陶瓷文化的发展添一份力量。

4.1. “扁豆双禽瓶便携旅行茶具”以及“花之四君子”的启发

通过实地调研，发现醴陵供词典瓷业有限公司鹏窑艺术馆研发的主打产品“扁豆双禽瓶便携旅行茶具”，运用醴陵陶瓷博物馆之宝——扁豆双禽瓶作为设计灵感，创新组合成一套创意功夫茶具。通过结构的重新设计使器物从陈设瓷摇身一变为日用瓷文创产品，重新考虑了旧有器型的可能性。迎合了现代人消费观念除了看重物本身的价值，最重要的一点便是物内在蕴含的人文情怀。受此设计案例启发，本设计计划协同选用能代表醴陵釉下五彩瓷的扁豆双禽瓶的造型，在产品器型设计上采用结构打散重组的方式进行构思。

为进一步突出醴陵釉下彩的独特技艺，在产品设计上保留釉下彩工艺，装饰图案的设计上，探寻既符合现代审美又贴合茶文化以及醴陵瓷的雅致情调的元素，经反复思考和资料查阅，发现了我国古诗文

中常提到的梅、兰、竹、菊四种植物，称之为“花之四君子”，它们因其独特的品质与特性，被古人赋予了深厚的文化内涵，同时，“花之四君子”也成为了中国文化艺术中的重要元素，被广泛应用于诗词、绘画等领域，成为了中华民族文化的重要组成部分，花之四君子赋有的魅力正符合笔者所探寻的贴合醴陵釉下五彩瓷的高雅气质。虽然在当代有大量设计师、工艺家等运用此民俗文化进行设计创作，但他们大多数创作方式是直接挪用一些名家的传统水墨梅兰竹菊作品排布于其作品上，缺乏表达手法的创新，并不具备现代感。因此，本设计在装饰图案的设计上采用梅、兰、竹、菊元素时，运用现代平面化的表现手法呈现高雅质朴的“四君子”，提出“君子和而不同”的新概念，推陈出新，以适应现代市场的需求和发展趋势，推动醴陵釉下五彩瓷文创茶具甚至醴陵的经济发展，提升国人的文化认同感。

4.2. 基于醴陵釉下五彩瓷独特文化的设计理念

1) 以人为本、高雅质朴的定位

“白如玉、明如镜、薄如纸、声如磬”描述的就是醴陵釉下五彩瓷。传统的醴陵釉下五彩瓷色彩浓厚有余而清新不足。近几年，醴陵的陶瓷科技工作者对釉下五彩颜料(尤其是复合色料)的组成进行了优化，再加之装饰技艺水平的提高，陶瓷产品就获得更为清新、淡雅的艺术效果，令人赏心悦目。本设计便是传用醴陵釉下五彩瓷本身具备的高雅色调结合人本理念作为产品定位，设计一款贴合醴陵瓷器素雅形象的茶杯、及果盘设计。沿用线条流畅，造型优美如凤凰之尾的“扁豆双禽瓶”的瓶身进行设计构思。将其均分为四等份，适配梅兰竹菊四款茶杯，四款茶杯叠起便是一个完整的“扁豆双禽瓶”瓶身。既满足人们的情感需求，又不失其本质功能，从而达到实用与美观并重的理想形态。

2) 突显气质特点的产品名称

产品名称运用创新点之一的花之四君子中的“君子”，从而联想至成语“君子有礼”，“君子有礼”是一种高尚的道德追求和行为准则，它体现了人类文明的精髓和儒家文化的博大精深。本设计尝试将此理念融入到产品设计中，使其融入日常生活，加强建设一个更加和谐、美好的社会。故构思产品设计名称为君子有醴。君子之“醴”，礼韵悠长，令人不禁联想到君子之风与醴陵文化相得益彰。醴，作为礼仪之酒，与“礼”谐音，象征着君子在人际交往中的高雅风范与道德修养。醴陵文化深厚而独特，君子之醴与之相得益彰，展现出君子与地域文化和谐共生的美好景象。产品 slogan 是“君子和而不同”，这一理念主要强调了“君子”在人际交往中所持有的独特态度和智慧，也展现梅兰竹菊四款茶杯代表的不同情绪。

3) “君子有醴”瓷器文创茶具产品设计

“君子有醴”瓷器文创茶具产品可适用于多种场景、多种用户群体，包括作为伴手礼、日用等，年轻人、老年人均可适用。主产品为梅兰竹菊四款茶杯，此外还包含四款可沥水的瓷质盘子，将茶杯作为沥水底座，即为高脚可沥水盘，极大地增加了产品的趣味性和附加价值。整套设计除去产品设计，还包括 LOGO 设计、辅助图形设计、产品包装设计和海报设计。

4.3. 审美与功能兼具、传承和创新并进的设计方法

审美与功能兼具、传承和创新并进的设计方法是一种全面而深入的设计理念，本设计在创作中注重平衡与协调，既努力追求艺术美感，又满足实际使用需求，并增加其附加价值；既尊重传统，又要敢于创新。通过此法，尝试创造出真正好的、有用设计作品，为人们的生活带来更多的美好与便利。

5. 醴陵“君子有醴”釉下五彩瓷文创茶具产品的设计

5.1. “君子有醴”产品设计

醴陵“君子有醴”釉下五彩瓷文创茶具产品，有梅兰竹菊茶杯四个(见图 1)，梅兰竹菊可沥水果盘四

个，此设计主要在器型和装饰部分做出创新。产品的装饰部分提取花之四君子——梅兰竹菊的图案，使之成为系列感的同时链接我国传统民俗文化融入醴陵瓷器设计。茶杯的花纹装饰部分沿用浮雕式的制作技艺，使其更为生动，果盘的花纹装饰部分则运用醴陵釉下五彩瓷原有的绘制技法，进行纹样设计与绘制。四个茶杯竖着堆叠起来的整体造型为一个完整的扁豆双禽瓶的外形，由于杯底平滑，茶杯组合起来易滑倒，因此在茶杯的底部设计了环扣，基于三角形具有稳定性，故在茶杯底部设计三小块凸起的造型，茶杯组合后能稳而不塌。果盘底部均根据梅兰竹菊花瓣特性设计有沥水孔，例如梅花花瓣多为五瓣，梅盘的沥水孔设计五孔，排布成梅花状。

“君子有醴”的另一巧思是茶杯不仅能用作饮茶的器具，也能另有别用。当瓷盘装有洗好的果子时，茶杯可作为底座，将果盘置于杯顶，果子上的水珠可顺着盘子的沥水孔滴入“底座”，一则以免多于水珠滴在桌面难以收拾，二则高脚托盘美观大方，不论是待客或是自家使用，均能使人感到心旷神凝，满足新时代人们追求个性又不失产品功能性与美观性的需求。

Figure 1. “Junzi You Li” product renderings
图 1. “君子有醴”产品效果图

5.2. “君子有醴” LOGO 设计

“君子有醴”LOGO 的图案设计部分是“君子有醴”产品的轮廓剪影造型(见图 2)，既直观又具备识别性，也使消费者便于记忆。标准色彩选用贴合梅兰竹菊素朴高雅情操的梅红、浅蓝、淡绿、菊黄配色。字体设计采用具有现代感的无衬线字形设计，简约大气。其中“醴”字结合产品的设计进行同构创意，将其图案化，在具备识别性的同时增加其独特性。

Figure 2. LOGO design display
图 2. LOGO 设计展示图

5.3. “君子有醴”辅助图形设计

醴陵“君子有醴”釉下五彩瓷文创茶具产品的辅助图形设计共两款(见图3)，一款是根据扁豆双禽瓶的轮廓外形，横向均分为四等份，将“君子”二字融入其中，形成辅助图形的图案设计。另一款则根据“君子有醴”LOGO的色调进行设计梅、兰、竹、菊的图案设计，将盘子几何化设计，搭配渐变色彩，使其拥有远山的意境。

Figure 3. Auxiliary graphic design display diagram
图 3. 辅助图形设计展示图

5.4. “君子有醴”包装设计及整体效果图

“君子有醴”产品的包装设计是不可或缺的，其设计主要定义为简约的风格，运用简单的盒型，以及环保的材料，进行设计，主要将辅助图形运用其中，使其拥有一定的系列感(见图4)。

Figure 4. Packaging design display drawing
图 4. 包装设计效果图

5.5. “君子有醴”海报设计

海报作为一种跨语言、跨文化的传播媒介，能够成为不同文化之间交流的桥梁。通过设计富有文化内涵和时代特色的海报，可以促进不同文化之间的相互了解和尊重，推动文化的多样性和包容性。“君

“君子有醴”海报设计使用“君子有醴”的辅助图形进行版式设计(见图5),素雅而美观,富有视觉张力,能够有效地宣传产品。

Figure 5. Poster design display

图5. 海报设计效果图

总而言之,醴陵“君子有醴”釉下五彩瓷文创茶具产品的设计注重实用性和舒适性,能够解决用户的需求并提升生活品质。更重要的是通过文创产品设计,将醴陵地域文化元素融入产品和服务中,可以让人们更加深入地了解和感受自己所在地的文化,这种设计不仅增强了人们对醴陵地域文化的认同感,促进了文化的多样性,还增强了国家的文化软实力。

6. 结语

醴陵釉下五彩瓷,这一璀璨夺目的陶瓷艺术瑰宝,已在中国乃至全球陶瓷文化领域中占据举足轻重的地位。本文旨在从设计艺术学的视角出发,探讨在新时代的背景下,如何更有效地保护和传承醴陵陶瓷文化,并推动其创新发展,给出了自己的解决方案。当下醴陵瓷器有博物馆保存,陶润会、金煌瓷艺和新世纪陶瓷等各陶瓷企业以及专家学者等对醴陵釉下五彩瓷进行了多样化的探索,这些方法无疑为醴陵釉下五彩瓷的发展注入了一定动力。然而,为了使当代醴陵釉下五彩瓷与时俱进,满足时代的需求,我们必须持续引入新的创新理念和原创设计,从而推动其适应时代需求。

本设计课题研究的创新点主要是:首先运用设计学知识探索醴陵釉下五彩瓷的审美特质,在器型设计和装饰图样两个方面进行研究。其次挖掘醴陵釉下五彩瓷装饰技法和我国古代经典民俗文化进行融合设计,形成具有醴陵特色和新颖的本土系列瓷器文创产品。最后通过产品的系列整合设计,拓展了醴陵釉下五彩瓷茶具的使用功能及审美功能,也为文创设计赋能醴陵釉下五彩瓷的传承及保护做出了新的尝试。陶瓷茶具的设计不仅展现产品的创意与外在美,更蕴含着丰富的文化内涵,这些内涵既是对茶饮文化与陶瓷艺术深厚历史关系的传承,也是对现代生活需求的真实写照和人们内心追求的反映。

研究和探索醴陵釉下五彩瓷及其陶瓷创新方式,是一项长期且艰巨的任务,新时代背景下,要保护和发展醴陵釉下五彩瓷,弘扬醴陵陶瓷文化,还需要政府、社会、企业、个人积极参与,共同为这一文化瑰宝的传承与发展贡献力量。

注 释

文中所有图片均为作者自绘。

参考文献

- [1] 郑小平. 论茶具设计在文创产品中的市场导向[J]. 内蒙古艺术学院报, 2022, 19(2): 139-144.
- [2] 315“毒碗”风波的背后, 醴陵瓷碗真的无毒吗? 专家为你解惑[EB/OL].
<https://new.qq.com/rain/a/20240322A02GBT00>, 2024-03-22.
- [3] 唐勘. 当代醴陵釉下五彩瓷餐茶具品牌视觉形象设计研究[D]: [硕士学位论文]. 株洲: 湖南工业大学, 2017.