

艺术设计美的构成要素分析

——以宋代瓷枕为例

◆李玉环

(潍坊理工学院, 山东 潍坊 262500)

【摘要】设计美体现着人们的审美和生活态度,是由材质美、功能美、形态美、色彩美、技术美等要素构成的设计理念,是合理设计的深刻体现,是美的设计的基本要求。设计美在满足人们生活中不同需求的同时,给人们带来深刻的美感体验,并且帮助人们树立正确的审美意识。宋代瓷枕中构成其设计美的各要素不仅满足人们的日常生活需求,更能满足人们对美的要求,承担丰富人们精神世界和提高人们审美情趣的责任,是“美”的设计的典型代表。本文以宋代瓷枕为例,探究了艺术设计美的构成要素在设计中的表现。

【关键词】设计美;构成要素;宋代瓷枕

1 设计美及宋代瓷枕概述

1.1 设计美的概念

设计是人类生产劳动实践的产物,是为了不断满足人们生活需求和精神需求而进行的一种创造性行为。设计随处可见,设计对人类来说是生活的基本需要,人类的需求是设计产生最直接、最根本的原因,甚至可以说人类的需求可以归纳到设计的过程中,设计师将他的设计思维根据他的审美意识进行物化,从而形成了设计。所以说设计是为了达成人们生活中的各类需求而进行的有意识的行为。

人类对美的追求是与生俱来的,早在石器时代先民们在制造工具和自身装饰上就处处都有美的存在。美不是物质的存在,而是在使用者和观赏者的心里。美的设计能给予人感官和精神的愉悦,只有美的设计才能够在满足人们生活需求的同时满足人的精神世界。所以说,事物是否是美的,在一定程度上取决于它是否能够满足人们内心的需求。

1.2 宋代瓷枕概述

宋代文人的精神需求和艺术修养在一定程度上决定了宋代的工艺美术的整体风格,即清雅、含蓄,有一种淡雅的美感,这种风格在瓷枕上表现为诗词书画的装饰题材。相较于唐代工艺美术的华丽之风,宋代更注重器物本身的功能性和内在美的传达,显示出自然平淡、简约质朴的文化审美。宋代瓷枕是宋代陶瓷史上的精华所在,通过书画与陶瓷的完美结合,达到了极高的艺术成就。另外,宋代瓷枕的装饰内容涉及宋代民俗、文学、经济等文化元素,具有深厚的文化底蕴。同时,这些装饰内容也是研究宋代历史和陶瓷演变的重要材料。宋代瓷枕在其材质、功能、结构、装饰、色彩、技术等方面都不断追求设计上的美,成为我国陶瓷史上独树一帜的文化符号。

2 艺术设计美的构成要素

儒家工艺思想中提到:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”“质”,原指事物的性质、本质,同时存在可以延伸为内容的说法,即事物中内容与形式统一的关系。宋代瓷枕设计美的构成也是内容与形式统一的复合体,其材质、功能、结构、装饰、色彩、技术等形成了瓷枕的艺术设计美的构成要素,正是因为这些设计美的构成要素,宋代瓷枕才达到了如此高的地位。

2.1 形态美

形态是艺术设计最基本的特征,包括物体的造型及其装饰,是设计师设计观念的传达和表现,是设计师与观赏者和使用者之间思想感情沟通的桥梁,是物体通过设计师或工匠的独特的审美认识所创造出来的理性内容。宋代瓷枕的形态美表现在它丰富的造型形状和它富有民俗含义的装饰内容上。

2.2 造型美

受当时民俗民风影响,宋代积极发展社会经济和手工业,社会繁荣,人们所追求的、能表达他们思想情感的通俗艺术在宋代工艺美术中占据较大比重。宋代是瓷器发展的高峰期,瓷枕的造型十分丰富,极具民间色彩,如长方形枕、银锭形枕、如意头枕、人物枕、兽型枕等。(1)长方形枕:长方体形状,是瓷枕中最基本的造型;(2)银锭形枕:形状如银锭,整体大体呈长方形,瓷枕两端微微上翘,枕面下凹;(3)如意头枕:整体造型像如意头部,造型美观流畅,有吉祥如意的寓意,是极受欢迎的瓷枕器型;(4)人物枕:人物俯卧的造型,典型的有孩儿枕和卧女枕;(5)兽型枕:狮枕、龙枕、虎枕居多。

2.3 装饰美

瓷枕的装饰艺术是瓷器的一大亮点,是划时代的创造,宋代经济、文化的发展促使陶瓷工艺及其装饰技艺都得到了较快的发展。在发扬传统制瓷工艺和装饰技法的同时,不断创造更新,瓷枕装饰技法发展到划、刻、剔、印塑、绘画、彩釉等,每一种技法都针对不同的釉色。装饰题材也越来越丰富,如绘画装饰技法中的婴戏画、历史人物故事,又或是以文字书法装饰等,无一不体现出宋代的人间百态和民俗文化。瓷枕成为人们寄予丰富文化和深厚情感的特殊载体。

中国绘画在宋代瓷枕中的运用是中国陶瓷装饰的新风貌,瓷枕枕面平整,便于绘画,工匠们将中国画中的笔墨用毛笔表现在瓷枕上,行笔从容,极为流畅,画风活泼自然,与宋代的绘画艺术与其当时的社会风貌相呼应,并有“形神兼备”的特点。婴戏纹是宋代瓷枕绘画装饰题材中极具代表性的一员,具有强烈的市井气息和吉祥民俗寓意。《东京梦华录》中有记载,宋代汴京及临安等地有乞巧节家家置办“摩睺罗”婴孩形玩具的风俗,承载着人们祈求家中再添男丁的愿望。宋代瓷枕中婴戏纹是极具代表性的纹饰,婴戏纹从市井文化角度体现着宋代的社会风貌和民俗文化,同时,绘画式装饰开拓了中国陶瓷美学的新境界。历史人物故事作为装饰题材常出现于宋代瓷枕上,历史人物故事常常能对人起到教育模范的作用,以瓷枕为传播载体对感化人、影响人起到更有效的作用。例如,历史典故题材的“赵卞入蜀图”传达了对清廉正直的赵卞的尊重;再如,瓷枕上绘制的《二十四孝图》,以图文并茂的方式讲解孝道,通俗易懂,能起到耳濡目染的作用。如此看来,瓷枕作为生活中的必需品,同时承担着传播文化的责任。

文字是宋代瓷枕装饰的特色,有篆书、隶书、楷书、行书、草书等多种书体,其文字内容形式多样,有诗词、民谣、顺口溜、寄语等。例如,对自然景色的描写“楼台侧畔杨花舞,帘幕中间燕子飞”,落第文人的失意之作“晨鸡初报,昏鸦争噪,哪一个不红尘里闹?路遥遥,水迢迢,利名人都上长安道。今日少年明日老,山依旧,人不在了”,以及人们对美好生活的期盼如“家国永安”等美好寄语。在瓷枕上书写与在纸上不同,不仅要考虑枕胚的吸水性,还要兼顾其烧造后的变化等,这就要求工匠有高超的制作技艺,也要有相当的书法功力。除了用毛笔书写以外,还有一种以刀代笔刻划的方式,文字纵横交错,有巧有拙,犹如碑刻,更能体现匠心。文字是传播文化最直接的方式,可以说瓷枕对文化的传播功不可没。

2.4 色彩美

色彩是设计美中第一个为人们所注意的构成要素,是最敏感与反应最快的视觉符号,是表达设计师广博的文化修养、进步的世界观、丰厚的生活积累的第一语言,能够体现

艺术设计美学价值,同时能够直接激起人们对设计的审美情感。道家的工艺美术思想主张“返璞归真”,纯任自然,宋代的工艺美术深受其影响,装饰上体现出自然祥和、怡然自得的特点,与“道法自然”的理念相吻合。在瓷枕的色彩上,典雅单纯的黑白两色被广泛运用。黑与白是五彩斑斓的高度概括,也是人们认识世界的抽象化表达,黑白的对比间充满了明朗强烈的美。宋代瓷枕中白釉黑彩装饰艺术是其最为显著的特点,代表作品有白釉黑彩鹰逐兔纹瓷枕、白釉划花牡丹纹花瓣瓷枕、白釉黑彩芦雁图枕、白釉黑彩虎纹枕等。

2.5 材质美

在设计美的构成要素中,不同的材料影响艺术设计的质感和传达的理念,不同的材质对技术的要求也有所不同。合适的材质可以让设计的感染力更加突出,通过不同材质的对比,艺术作品更有独特性和象征性。《考工记》中有记载:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。”材质美需要通过材料的特性来表达。在现代设计中,材料的应用也成为设计师独特审美的表现。宋代瓷枕选用陶瓷为载体进行加工创造,不仅考虑到人们的生活需求,还与当时人们的生活水平息息相关。

瓷枕的材质是其显著的特点,陶瓷光洁细润,质坚清凉,明目益睛,瓷枕的材质决定了它是古代夏季纳凉极佳的寝具。除此之外,陶瓷还有以下特点:(1)耐磨性高;(2)釉色持久,不易掉色;(3)耐腐蚀性强;(4)不吸水;(5)原材料丰富。也正是这些特点,使得瓷枕这样集功能与美于一身的生活用具能够走进寻常人家,而不仅仅是供达官贵人使用。所以说,材质在一定程度上影响着设计的受众人群,并能决定人们的使用体验。

2.6 功能美

功能是设计的第一要义,墨子作为第一位工艺美术学家提出功能的重要性,即功能首先要对人有用,要先质而后文。“坚车良马不知贵也,刻镂文采,不知喜也,何则?其所道之然。”墨子认为,没有人知道欣赏坚车良马和刻镂文采,是因为人们都先注意到了它们的功能性。一种在历史长河中不断发展又一直存在的事物,它的魅力在于集民俗、经济、文化等因素于一体,且符合人们的生活需求,这就是它的功能性。功能反映了人和物最基本的关系。宋代瓷枕的功能常常与当时人们的生活需求和社会民俗风尚相关。

瓷枕一般作为生活用具出现在人们的视野中,《长物志·考槃余事》中记载:“瓷石者,如无大块,以碎石琢成枕面,下以木镶成枕,最能明目益睛,至老能读细书。”陈万里在其著作《陶枕》中记载瓷枕上的文字内容:“久夏天难暮,纱橱正午时,忘机堪画寝,一枕最幽宜”。由此看来,瓷枕属生活用具之门类。从婴戏纹的中国绘画及“家国永

安”的文字装饰不难看出,宋代瓷枕不仅满足人们的日常生活需求,更有承担人们对美好生活的期盼之责;而《二十四孝图》作为瓷枕常见的装饰题材更能说明瓷枕在宋代是文化传播重要载体,具有深刻的教育意义。

2.7 技术美

技术美是实现功能美的途径,它通过社会的发展进步而不断创新,它依托于生产技术,将设计师或工匠独特的审美意识物化。在工艺美术中艺术与技术是密不可分的。技术美是人们在生产劳动过程中不断修改和发展出来的,是技术时代特殊的审美形态。宋代瓷枕无论是在成型工艺还是装饰工艺技法,都是其技术美的体现。

宋代瓷枕的成型工艺较为典型的有拓坯成型和泥板黏结成型两种。拓坯成型即模制,预先做好陶模并进行烧制以便脱坯,此法一般用于结构复杂的瓷枕的制作。泥板黏结成型是制作出几何形泥板,再根据需要进行修剪,最后粘连成坯。模具的使用克服了瓷枕烧造过程中人工制作的不稳定性,提高了生产率。宋代瓷枕的装饰上,针对不同的釉色,工艺技法有刻划、剔、印塑、绘画、彩釉等,使得宋代瓷枕呈现出五彩斑斓的视觉效果,同时也显示出宋代工艺美术高度发展的盛况。

3 结束语

设计美体现着人们的审美和生活态度,是事物形式与内容的高度统一,材质美、功能美、形态美、色彩美、技术美是构成艺术设计美的基本要求,它是合理的设计的深刻体

现,是美的设计的基本标准。设计是形式与内容的统一,设计美离不开形式和内容及其各构成要素,设计美在满足人们生活中不同需求的同时,给人们带来深刻的美感体验,并且为人们树立起正确的审美意识。宋代瓷枕中构成其设计美的各要素不仅要满足人们的日常生活需求,更要满足人们对美的要求,承担丰富人们精神世界和提高人们审美情趣的责任。正是因为设计美,宋代瓷枕用其独特的语言诉说着中国的历史,并成为我国历史上最具标志性的文化语言。

参考文献:

- [1]杭间.中国工艺美术史[M].北京:人民美术出版社,2007.
- [2]徐思民.中国工艺美术史[M].济南:山东教育出版社,2012.
- [3]陈力子.宋元磁州窑瓷枕研究[D].上海:复旦大学,2011.
- [4]李泽厚.中国美学史[M].合肥:安徽文艺出版社,1999.
- [5]文震亨.长物志·考槃余事[M].杭州:浙江人民美术出版社,2011.
- [6]陈万里.陶枕[M].北京:朝花美术出版社,1954.
- [7]凌继尧,徐恒醇.艺术设计学[M].上海:上海人民出版社,2000.
- [8]康婷.论苹果产品中的设计美[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2013.
- [9]刘敬华.磁州窑瓷枕造型艺术研究[D].石家庄:河北师范大学,2007.

作者简介:

李玉环(1995—),女,汉族,山东潍坊人,硕士,助教,研究方向:动画。