

A brief discussion on the integration of ceramic sculpture art and contemporary life aesthetics

Yujie Wang

Jingdezhen Ceramic University, Jingdezhen, Jiangxi, 333403, China

Abstract

Ceramic sculptures, as one of the treasures of human civilization, have carried rich cultural connotations and artistic values since ancient times. With the changes of the times, ceramic sculptures are no longer limited to traditional religious and ceremonial purposes, but gradually integrated into modern life, becoming an important component of decoration, collection, and even practical tools. This article aims to explore the integration of ceramic sculpture art and contemporary life aesthetics, analyze the forms of expression, aesthetic characteristics, and internal connection between ceramic sculpture art and life aesthetics in contemporary society.

Keywords

Ceramic Sculpture; Contemporary; Life Aesthetics

浅谈陶瓷雕塑艺术与当代生活美学的融合

王禹吉

景德镇陶瓷大学, 中国·江西 景德镇 333403

摘要

陶瓷雕塑, 作为人类文明的瑰宝之一, 自古以来便承载着丰富的文化内涵和艺术价值。随着时代的变迁, 陶瓷雕塑不再局限于传统的宗教、礼仪用途, 而是逐渐融入现代生活, 成为装饰、收藏乃至实用工具的重要组成部分。本文旨在探讨陶瓷雕塑艺术与当代生活美学的融合, 分析陶瓷雕塑艺术在当代社会中的表现形式、审美特点及其与生活美学的内在联系。

关键词

陶瓷雕塑; 当代; 生活美学

1 引言

陶瓷雕塑艺术作为中华民族传统文化的重要组成部分, 承载着深厚的历史底蕴与文化内涵。随着时代的发展, 陶瓷雕塑艺术不断与时俱进, 与当代生活美学产生了紧密的联系。在当代社会, 陶瓷雕塑艺术不仅以其独特的艺术魅力吸引着人们的目光, 更以其丰富的表现形式和深刻的审美内涵融入人们的日常生活, 成为提升生活品质与审美体验的重要元素。

然而, 在陶瓷雕塑艺术与当代生活美学的融合过程中, 也面临着诸多挑战与机遇。一方面, 传统陶瓷雕塑技艺的传承与创新需要不断探索与实践; 另一方面, 陶瓷雕塑作品如何更好地适应现代审美需求和生活方式, 成为当代艺术市场和文化产业中的重要组成部分, 也是亟待解决的问题。因此, 本文将从陶瓷雕塑艺术与当代生活美学的融合角度出发, 深入剖析其内在关系与发展趋势, 为陶瓷雕塑艺术的未来发展

提供有益的启示与借鉴。

2 历史渊源

2.1 陶瓷雕塑艺术的历史背景

陶瓷雕塑的初步形成可以追溯到远古时期人类的发掘, 改变人类文明、体现智慧的进步方式。再到从陶到瓷不同的历史时期, 它在社会发生改变的影响下的不同社会的任务体现。从春秋战国的建筑的应用、到陶俑的出现到秦汉时期经典的兵马俑的壮观, 体现了中国墓葬文化的形成。魏晋南北朝佛教文化的传入、到隋唐时期三彩俑的宗教影响。五代宋辽金的日用陶瓷雕塑、到元明清时期的陶瓷雕塑的色彩工艺、技术革新对经济的影响, 及社会政治体系的相互影响。

2.2 陶瓷雕塑的艺术特点

现代陶瓷雕塑在尊重传统文化的基础上, 吸收了西方现代陶瓷雕塑的创新理念, 形成了自己独特的艺术风格。主要具有以下艺术特点: 个性与独特性、思想性与情感表达以及审美价值。在个性与独特性上, 现代陶瓷雕塑在制作工艺上进行了改进和创新, 不再追求传统陶瓷雕塑的均匀对称和规整有序, 而是注重个性化和独特性的表达。材料方面不讲

【作者简介】王禹吉(2000-), 女, 中国江苏连云港人, 硕士, 从事雕塑创作与理论研究。

究粗细优劣,更多强调质感特性;造型上追求各种独特的艺术造型,发掘各种潜能的表现手法。传统工艺中被视为缺陷的开裂、变形等在现代陶瓷雕塑中被视为新的美感形态和创意灵感的表达。在思想性与情感表达上,现代陶瓷雕塑注重思想性,不再是简单的工艺品或装饰品,而是艺术家思想活动的体现。创作者从个人经验和对社会问题的独特见解出发,通过陶瓷雕塑表达自己的情感和观念。在审美价值上,现代陶瓷雕塑具有独立性的立体雕塑制品特点,具有陶艺材料质地的温和性、肌理效果的丰富性、造型变化的无限性和烧造因素的偶然性等特殊语言及形态特质。

2.3 表现形式与风格

现代陶瓷雕塑在表现形式和风格上呈现出多样化的特点。艺术家们通过不同的制作手法和技巧,创造出各具特色的陶瓷雕塑作品。这些作品既可以是具象的,也可以是抽象的;既可以是传统的,也可以是现代的;既可以是实用的,也可以是纯艺术的。

2.4 古代陶瓷雕塑与现代陶瓷雕塑在功能性与艺术性上的区别

在功能性上,古代陶瓷雕塑的功能较为单一,主要用于宗教祭祀、墓葬陪葬或作为生活器皿的装饰等。其审美价值往往与其实用功能相结合。现代陶瓷雕塑的功能更加多样化和实用化。除了作为艺术品供人欣赏外,还可以作为家居装饰、公共空间的艺术装置等。其审美价值更多地体现在作品的艺术性和创新性上。在艺术性上,古代陶瓷雕塑的审美观念深受传统文化和宗教信仰的影响,注重作品的内在神韵和气韵生动。艺术家们追求的是作品的精神内涵和象征意义,强调作品与观者之间的情感共鸣。

现代陶瓷雕塑的审美观念更加开放和多元,艺术家们不再局限于传统题材和形式,而是更多地关注个性化和创新性的表达。他们追求作品的独特性和艺术价值,注重形式美感和视觉冲击力。

3 陶瓷雕塑的功能性在现代生活中的体现

3.1 陶瓷雕塑实用功能的拓展

现代陶瓷雕塑在保持传统艺术美感的同时,不断拓展其实用功能。例如,设计师将陶瓷雕塑与家具、灯具等日常用品相结合,创造出既美观又实用的家居饰品。这些作品不仅满足了人们的审美需求,还提升了生活的品质与舒适度。陶瓷雕塑在传统上常被用于制作餐具、茶具、灯具等日常用品。这些用品不仅具有实用性,还融入了艺术元素,提升了生活品质。例如,陶瓷餐具以其细腻的质感和优雅的造型,成为餐桌上的艺术品;陶瓷茶具则以其独特的韵味和实用性,成为茶文化的重要载体。陶瓷雕塑作品以其独特的艺术风格和造型,成为家居装饰的热门选择。无论是壁挂、摆件还是雕塑,都能为家居环境增添艺术氛围,提升生活品质。随着人们审美观念的变化,陶瓷雕塑作品在家居装饰中的应

用也越来越广泛。例如,一些以抽象或具象造型为主题的陶瓷雕塑作品,可以作为客厅、卧室等空间的点缀,使家居环境更加生动有趣。

3.2 装置性的艺术介入

陶瓷雕塑在装置性艺术中的介入,为当代艺术领域带来了新颖的视角和表现形式。装置艺术作为20世纪末最重要的主流艺术形态之一,强调在特定的时空环境里,将物质文化实体进行艺术性选择、利用、改造和组合,以展示个体或群体的精神文化意蕴。陶瓷雕塑作为一种重要的艺术表达媒介,与装置艺术的结合,无疑为艺术创作开辟了新的道路。

在装置艺术中,陶瓷雕塑可以以多种形式出现。艺术家们可以根据创作需求,选择不同形状、大小、质地的陶瓷雕塑作品,将其融入装置艺术的创作中。这些陶瓷雕塑作品可以是独立的个体,也可以是相互关联的组合物,通过艺术家的巧妙构思和布局,形成具有强烈视觉冲击力和情感表达力的艺术装置。

4 陶瓷雕塑的艺术性在现代审美中的展现

4.1 造型艺术的独特魅力

在形态与主题的多样性上,现代陶瓷雕塑在形态上丰富多样,可以是具象的人物、动物,也可以是抽象的形态或几何形状。这种多样性为艺术家提供了广阔的创作空间,使他们能够根据自己的想象和审美追求进行创作。主题上,陶瓷雕塑涵盖了自然、人文、历史等多个领域,通过不同的主题表达艺术家的情感和观念。在造型的精准与生动上,现代陶瓷雕塑在造型上追求精准与生动,艺术家通过精细的雕刻和塑造,使作品具有强烈的立体感和视觉冲击力。无论是细腻的人物表情,还是生动的动物姿态,都能让人感受到陶瓷雕塑的独特魅力。

4.2 综合材料的广泛应用

在陶瓷雕塑与当代生活美学的融合中,综合材料的广泛运用成为一股不可忽视的力量。这种融合不仅打破了传统陶瓷艺术的界限,更为现代生活空间增添了独特的艺术韵味。艺术家们巧妙地将木材、金属、玻璃、塑料等多种材料与陶瓷相结合,创造出既具有传统陶瓷的温润质感,又不失现代感的雕塑作品。这些作品不仅展示了陶瓷雕塑的多样性和创新性,更通过材料的碰撞与融合,传达出丰富的情感与思想。综合材料的运用,使得陶瓷雕塑在形态、色彩、质感等方面都得到了极大的拓展。木材的温暖、金属的冷峻、玻璃的通透、塑料的灵活,这些不同材质的特性在陶瓷雕塑中得到了完美的体现,为作品增添了更多的层次感和立体感。此外,综合材料的运用也满足了当代人对于个性化、多样化的审美需求。这些作品不仅具有艺术价值,更能够融入现代生活空间,成为连接艺术与生活的桥梁。它们以独特的艺术语言,诉说着当代人的生活态度与审美追求,为现代生活美学注入了新的活力。

4.3 技术与材料的创新应用

陶瓷材料具有独特的质感和色彩，现代陶瓷雕塑充分利用这些特性，通过不同的釉色、纹理和质感来表现作品的艺术效果。例如，利用陶瓷的温润质感来表现人物的柔和与亲切，利用裂纹釉来表现岁月的沧桑与历史的厚重。随着科技的发展，现代陶瓷雕塑在工艺技术上也进行了创新。艺术家们运用先进的陶瓷制作技术和工艺手段，如注浆成型、拉坯成型、雕刻等，使作品在形态、结构和细节上更加完美。同时，他们还尝试将传统工艺与现代技术相结合，创造出具有独特风格的作品。

4.4 审美理念的多元化

现代陶瓷雕塑在审美理念上注重传统与现代的融合。艺术家们既尊重传统陶瓷雕塑的精髓和审美标准，又积极吸收现代艺术的创新元素和审美观念，使作品在保持传统韵味同时又具有现代感。现代陶瓷雕塑强调个性化和情感表达。艺术家们通过作品来表达自己的独特见解和情感体验，使作品具有鲜明的个性特征和情感色彩。这种个性化和情感化的表达方式符合现代人的审美需求和心理需求。

5 陶瓷雕塑艺术与生活相结合

5.1 陶瓷雕塑艺术在家居装饰中的应用

陶瓷雕塑艺术以其独特的材质、造型和色彩，成为家居装饰中不可或缺的一部分。从传统的花瓶、摆件到现代的创新设计，陶瓷雕塑作品不仅美化家居环境，还体现了主人的审美品味和文化素养。例如，一些以自然元素为主题的陶瓷雕塑作品，如山水、花鸟等，能够营造出宁静、和谐的生活氛围，让人感受到大自然的的魅力。此外，一些具有实用功能的陶瓷雕塑作品，如茶具、餐具等，不仅具有艺术价值，

还能在日常生活中带来愉悦的使用体验。

5.2 陶瓷雕塑艺术在公共空间中的展现

除了家居装饰外，陶瓷雕塑艺术在公共空间中的展现也日益受到重视。城市雕塑、公园景观、商业街区等公共场所中，陶瓷雕塑作品以其独特的艺术语言和表现形式，成为城市文化的重要载体。这些作品不仅丰富了城市的文化内涵，还提升了城市的艺术氛围和审美价值。例如，一些以历史、文化为主题的大型陶瓷雕塑作品，能够让人们更好地了解城市的历史和文化，增强城市的文化认同感和归属感。同时，一些具有创意和互动性的陶瓷雕塑作品，还能吸引人们的注意力，增加公共空间的活力和趣味性。

6 总结

陶瓷雕塑艺术与生活紧密相连，它既是艺术家对生活感悟的物化表达，也是人们日常生活中不可或缺的文化元素。陶瓷雕塑通过其独特的造型、色彩和质感，传递着艺术家的情感与思想，丰富着人们的视觉与精神世界。同时，陶瓷雕塑作为实用与审美兼具的艺术品，也融入了人们的日常生活，如作为家居装饰、餐具或艺术品收藏等，提升着生活的品质与情趣。未来随着社会的不断发展和人们审美观念的不断变化，陶瓷雕塑将在现在生活中发挥着更加重要的作用和价值。

参考文献

- [1] 王哲. 雕塑韵律美的探究--《舞》系列雕塑创作与实践[D]. 北方民族大学,2024.
- [2] 陈彦铭. 景德镇主题性陶瓷雕塑创作的沿革与发展研究(1949-2023)[D]. 景德镇陶瓷大学,2024.
- [3] 戚泽清. 纺织纤维在当代陶瓷雕塑中的应用研究[D]. 景德镇陶瓷大学,2024.