

陶艺器皿的造型美与功能性的统一性研究

蔡景锋

广东省科技合作研究促进中心，广东广州，510033；

摘要：陶艺作为人类第一个“人造物”，对陶艺器皿的造型美与功能性的统一性研究。涉及到人对器物的美的感性感知与造物过程中理性选择之间的内在关联，具体而言器皿造型之美与功能之间存在暗合关系，这触及了陶艺乃至各种与艺术相关的创造性活动的核心，也关联着我们对于艺术与生活、传统与现代之间平衡的思考。

关键词：陶艺器皿；造型美；功能性

DOI: 10. 69979/3029-2727. 24. 08. 020

引言

首先，让我们从陶艺器皿的历史长河谈起。自古以来，陶瓷器皿就是人类文明的见证者，它们既承载着实用的功能，又蕴含了丰富的文化信息和审美价值。从埃及和美索不达米亚的古老器皿，到中国和日本乡村窑场中传统制造方法的顽强生命力，再到欧洲功能性器皿制作的辉煌历史，这些器皿形态从一开始就是实用功能和纪念性的有机结合。它们不仅满足了人类对于日常生活的需求，更通过其独特的造型和装饰，传达了特定时期的文化审美和精神追求。而这些现象的背后，有着更深层次的必然性，这与人类造物过程中的理性选择有关，更与这一选择内化为审美意识有关。

在漫长的人类陶瓷史上，陶瓷造型更加多地受到生活环境的影响，在功用与审美二者之间不断融合“它们包含着生活美学、生活意蕴、生活习俗，渗透着创造者对生活的理解合适应，并物化为具体的陶瓷造型形态”。^[1]由此可见，一般而言，陶瓷器皿的造型美与其功能性是统一的而非对立的。

1 辩证看待陶瓷审美与功能之间的关系

当我们把目光转向现代陶艺创作时，一个不容忽视的现象是，一些陶艺作品在追求造型上的创新和独特性时，往往忽略了其作为器皿的基本功能。这种对功能性的忽视，虽然在一定程度上拓宽了陶艺创作的边界，但也让一些作品陷入了“好看不中用”的尴尬境地。因此，如何在保持陶艺器皿造型美的同时，不削弱甚至增强其功能性，成为了摆在我们面前的一个重要课题。关于这一点，我认为可以从以下几个方面进行深入探讨：

1.1 造型美与功能性的辩证统一

在陶艺器皿的创作中，造型美与功能性并非水火不容的对立面，而是可以相互依存、相互促进的。一个优秀的陶艺器皿，应该在满足基本功能需求的前提下，通过巧妙的造型设计和装饰手法，展现出独特的艺术魅力。例如，在注浆过程中，通过调整杯身和杯把的厚度，使杯壁在受力上得到均衡，既保证了器皿的稳固性，又体现了造型上的和谐美感。再如，陶瓷器皿造型饱满是对形态美的一种褒奖，之所以人对丰满的造型能感受到美的愉悦，是因为同等体积下，圆满的器物容量最大，这符合功用要求。自然界很多动物美丽的外形，如雄孔雀的开屏，非常漂亮（如图 1 所示），但这种外在形式与其获得更大交配机会有密切关系。

我们还可以举出很多审美与功能合一的其他例证，如男人身材魁梧壮硕，女人体型丰满，曲线优美都被认为是美的，那是因为壮硕的男人更能获得食物，也更能保护妻儿，曲线优美的女性一般指胸部和臀部丰满，意味着脂肪存储充分，有利于养育后代，这些最原始的功能需要，渐渐融入人类的意识中成为“美”。“中国古代所谓‘木体实而花萼振，水性虚而涟漪结’，‘诚于中而形于外’。都是说明事物内部的品质对外在感性形式的决定作用。”^[2]这进一步说明，器皿的造型美感绝不是纯粹感性的认知，不仅从内部机制（美的“生成”）还是外部机制（对对象的审美）都预示着内在功能与外在形式的美感暗藏着密切的关联性。

图 1 孔雀开屏与求偶有关

2 传统技艺与现代设计的融合

传统陶艺技艺是历代匠人智慧的结晶，它们蕴含着丰富的经验和技術知识。然而，在现代社会中，随着人们生活方式的改变和审美需求的提升，传统技艺也需要与现代设计进行有机融合。这要求我们既要尊重和传承传统技艺的精髓，又要敢于突破和创新，将现代设计理念和技术手段融入到陶艺器皿的创作中。通过这种融合，我们可以创造出既具有传统韵味又符合现代审美需求的陶艺作品。

制瓷技艺的变化不断提升生产的效率，提高了产品品质，是功能性的。但同时也可以带来审美转变和跃升。

“陶器的拉坯成型技术发明于新石器时代晚期后段，其中，生活在大溪文化第四期（距今 5330 年-5230 年）的制陶先民，开始使用快轮拉坯成型工艺。”^[3] 轮制技术的发明，使得拉坯成型成为陶瓷制作的主要手段，对陶瓷器皿的审美则围绕造型的匀称，坯体的轻薄和线条的优美。

现代设计与传统技艺的融合需要认识到陶瓷艺术审美的变化与传统技艺提升之间的关联性，认识到这一点，在融合过程中就能有的放矢，既有创新有能符合陶瓷艺术审美的内在规律。

图 1 中的五福临门玲珑瓷碗，“一方面延续了传统玲珑瓷碗工艺特点以及其审美特征，另一方面满足当下的功用和消费需求，以简洁的器型设计结合传统玲珑瓷装饰工艺，以现代图形创意设计诠释传统吉祥文化的良好寓意”。^[4] 这种将工艺的限定性与创意的有机结合，彰显了现代设计的力量。

图 2 桂明，五福临门玲珑瓷碗，第二届新加坡金沙艺术设计大赛铜奖

3 个性化创作与实用性的平衡

在陶艺创作中，个性化是一个不可忽视的重要元素。它赋予了作品独特的生命力和艺术价值。然而，在追求个性化的同时，我们也不能忽视作品的实用性。一个过于追求形式新颖而忽视实用性的陶艺器皿，可能会让人在使用时感到不便或失望。因此，在创作过程中，我们需要找到一个平衡点，让个性化创作与实用性相辅相成，共同构成作品的独特魅力。

作为一名艺术家或设计师，除了艺术个性的彰显和个体风格的形成，还要考虑作品在整个传统文脉中的位置，特别对一位中国陶瓷艺术家而言尤为重要。中华文化讲究中庸之道，陶艺器皿之所以被定义为“器皿”就要具备“器具”的基本属性——功能性，越过这个边界就无法讨论了。所以陶艺器皿的设计和创作，必须是建立在这个基本属性之上的创新和突破。

图 1 中获得 2020 深圳“鼎承杯”国际茶器设计大赛金奖的“钻石六头花茶器”设计，通过不同工艺的结合将传统茶器的固定的装饰创新为不断变化的。但在细节上考虑实用性，运用环保水镀工艺，并将水镀面安排在不接触人体的部位，使得作品即具有鲜明的个性语言又符合实用标准。

图 3 桂明，钻石六头花茶器，2020 深圳“鼎承杯”国际茶器设计大赛金奖

4 艺术与生活的紧密结合

艺术来源于生活，这是一句耳熟能详的句子。但也是无需验证的判断，艺术家在生活之中，其所思所想所感都不可能跳出生活。那么艺术作品作为艺术家的个体表达自然也在生活之中获取灵感，得到启示，并形成形式参照。当然艺术与生活的紧密结合应指艺术与大多数人的生活发生关联。

陶艺作为一种独特的艺术形式，其诞生与人类生活功能性的需要，而又逐步成为一个重要的艺术类别，但其最终目的是服务于人们的生活，包括物质生活和精神生活。因此，在创作过程中，我们需要始终关注人们的日常生活需求，将艺术与生活紧密结合在一起。通过深入了解人们的生活方式和审美偏好，我们可以创作出更加贴近人们需求、符合人们审美的陶艺器皿。这些作品不仅能够提升人们的生活品质，还能让人们在日常生活中感受到艺术的魅力和力量。

艺术给生活带来的应该是美好的，这种美好应具有普遍性，它不仅来自视觉的审美，还应来自艺术作品能够融入生活。陶艺器皿固然拥有巨大的创作空间，其造型、釉色、图案都可以任凭艺术家施展才华，但陶艺器皿如果过于艺术化和个性化，可以成为艺术展览的宠儿，但与生活可能格格不入。要回归到陶器最本质的感染力：朴素和亲切。那么赋予其功能，并于艺术表现形式完美统一是一条重要路径。

5 结语

我想强调的是，陶艺器皿的造型美与功能性的统一

性研究是一个长期而复杂的过程。它需要我们不断探索和实践，不断总结和反思。“陶瓷造型的发展和演变，总是离不开生活的需要。由于物质生活和文化生活的不断发展，陶瓷造型也随之在不断演变。”在这个过程中，我们既需要保持对传统的敬畏和尊重，又需要敢于挑战和创新。只有这样，我们才能创作出真正具有生命力的陶艺作品，让它们在时间的洗礼中历久弥新。

设计创新不是标新立异更不是哗众取宠。既需要对传统文化的深入学习，明晰其造型来源，领会其审美意蕴，更需把握当下生活方式的变化和对功能的新要求，立足生活实际，以奇思妙想加脚踏实地，实现陶艺造型审美与功能的统一。

参考文献

- [1] 杨永善，说陶论艺，黑龙江美术出版社，2001：20.
- [2] 杨辛 甘霖，美学原理（第三版），北京大学出版社，2003：104.
- [3] 熊廖，中国古代制瓷工程技术史，山西出版集团，2014：3.
- [4] 桂明 黄生，玲珑瓷碗的创新设计实践，艺术与设计（理论版），2017：147.

作者简介：蔡景锋，男（1974 年 7 月）汉族，广东省茂名市，大学本科，高级工艺美术师，研究方向：陶瓷艺术、展览策划、展示设计