

论环境陶艺在园林景观中的应用

丁晨旻¹, 杨锡尧²

(1. 东北农业大学 园艺园林学院, 黑龙江 哈尔滨 150030; 2. 东北林业大学 园林学院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

摘要:环境陶艺作为表现中国传统文化和现代艺术相结合的园林景观作品,打破以往公共环境中金属、石材、水泥等材质一统天下的格局,扩充了园林材料内容并丰富了景观表现形式。首先提出园林中环境陶艺的概念,分析其多变的肌理美感和特有的工艺技术;在分析欧洲、美国、日本等发达国家中环境陶艺的应用特点后,研究我国环境陶艺在园林景观中的发展和应用手法,并根据陶艺材料和形态的不同将其表现形式和特点进行分类总结;最后针对我国生态园林思想的建设趋势,提出未来环境陶艺的设计需求和发展方向。

关键词:环境陶艺;园林景观;国内外应用;设计形式

中图分类号:S 688.9 **文献标识码:**A **文章编号:**1001-0009(2017)07-0099-06

现代城市建设中,景观艺术作为城市景观建设的重要组成部分和文化传播的承接载体,自然、柔和地拉近了人与环境的距离。环境陶艺景观结合了传统陶艺与现代艺术的精髓,以其特有的气息和文化底蕴,丰富了园林景观的多元化内容,创造出源于自然、贴近生活的彰显陶艺文化的园林美景。

1 传统陶艺与环境陶艺

1.1 环境陶艺植根于传统陶艺

陶瓷艺术历史源远流长,概括为陶艺和瓷器艺术的总称,最初的形式为新石器时期的印纹陶、彩陶,自起源起便具备了粗犷质朴的品格,后来唐宋艺术文化辉煌发展,陶瓷艺术也飞猛进,后续出现了五彩缤纷的色釉、釉下彩,白釉以及刻画花等多种装饰方法,开辟了一条广阔而深远的艺术陶瓷发展道路。陶瓷艺术品以其精巧的装饰美、梦幻的意境美、陶艺的个性美、独特的材质美,形成了特有的陶瓷文化^[1]。20世纪80年代,我国盛行起应用陶艺材料却又因当时陶艺发展技术和表现方式缺乏创新性而发展停滞不前的过渡期,日后环境陶艺转型以及人们的审美观的变更,致使陶瓷的应用技术日新月异成熟发展,散发着现代艺术气息的当代环境陶艺步入人们的生活。

1.2 环境陶艺与园林

环境陶艺即环境景观中的陶艺,是为实用于某一环境空间而制造的景观作品,它突破了传统陶艺以粘土为基础材料的做法,将泥土作为物质载体进行更深层次的挖掘,陶土、釉料的自由发挥加上烧制等方式,是与现代审美和技术结合的时代产物。

环境陶艺作为中国传统文化最璀璨的代表,具有深厚的文化底蕴以表现强烈的人文精神,它传承了传统陶艺的特有魅力和气势,早在龙山文化时期就作为反映中华文化的装饰性园林小品形式介入到古典园林中,它集聚了泥土、瓦瓷、水的气韵,当时多表现为陶艺壁画、陶艺景墙等形式。在当今艺术和技术的蓬勃发展背景下,与传统陶艺几千年时间所形成的审美文化相互碰撞,如今的环境陶艺多以陶艺雕塑、陶艺花钵等形式多与水景、植物等景观相结合以体现现代而古朴的自然美。

1.3 环境陶艺的肌理美感与工艺技术

1.3.1 环境陶艺的肌理美感 环境陶艺的肌理属于触觉范畴,以视觉作为表现,其天然的亲和力使得它和自然环境之间有着一种更深层的契合。环境陶艺的肌理效果由于其材料构成和表现媒介的发展日趋丰富,结合现代艺术视觉,表现着蕴含粗细、虚实、韵律的肌理美感,造型和运用手法的多样变化,营造出令人清新愉悦、亲近自然的空间感受,富于联想和交叉错落的多变样式,体现着地域文化特色。

1.3.2 环境陶艺的工艺技术 当代优秀的园林设施作品的应用是建立在掌握工艺技术基础上,利用

第一作者简介:丁晨旻(1983-),女,博士,讲师,现主要从事风景园林规划与设计等工作。E-mail:la_dcy@126.com.

收稿日期:2016-12-08

一些特殊的技术手段以实现效果的最大完美性。环境陶艺在园林景观中的设计和应用涉及其材料的泥性与釉色、造型与烧成、及安装固定,故从制作到最后坚固使用过程中需要采用特有的技术手段,如泥条盘筑和泥片拼接,多数大件陶艺景观都运用了此种方法(图1);大体量的园林景观陶艺作品,离不开运用计算机CAD和CAM技术来设计三维模型,将三维模型制成石膏模型,翻模分别烧制后需要用钢筋进行组装坚固定型,是科技与陶艺艺术结合的完美呈现(图2)。

2 环境陶艺在国外景观中的应用研究

“环境陶艺”一词始于欧美近代时期,受有地区差异的美学思想影响,每个地区的环境陶艺的表现手法也各有千秋,经过几十年的发展,欧洲、美洲及亚洲部分国家目前已经比较成熟。

2.1 环境陶艺在欧洲的应用—以意大利、西班牙为例

众所周知,意大利和西班牙是进出口瓷砖产品的2个大国,其陶艺表现形式多注重抽象艺术、色彩美和文艺主题内涵,环境陶艺多运用在建筑外观和

主题雕塑上。20世纪早期,意大利在二战期间几乎是百废待兴,凭借超常的创造力,意大利人将陶瓷雕塑和彩瓷砖运用在教堂建筑和街道景观中,20世纪70年代后,意大利开始在世界现代设计中崭露头角,以Sassuolo为核心的陶瓷产业集群已成为其他国家学习的标杆。

西班牙的瓦伦西亚有着“瓷都”之称,20世纪50年代,被人们誉为最美丽的广场塞维利亚广场,有58幅描述着万种风情西班牙的镶嵌彩瓷壁画,可见西班牙人早已将陶瓷艺术融入环境和生活。巴塞罗那市中心的米罗公园中,22 m高的彩色陶瓷雕塑屹立水池之中,其前卫抽象的造型和配合现代陶瓷应用的表现手法,以一种独特的符号语言,反映着人们向往和平的主题(图3)。巴特罗公寓由西班牙著名建筑大师安东尼·高迪所设计,它的外墙全部是由蓝色和绿色陶瓷所装饰,奇诡而和谐的色彩组合,优美而特别的曲线外观,远望去颇象印象派画家的调色盘,这面外墙具有“宁静的湖水”美誉。作为独立的陶瓷画外墙,这件环境陶艺作品至今仍然被人们所推崇^[2](图4)。

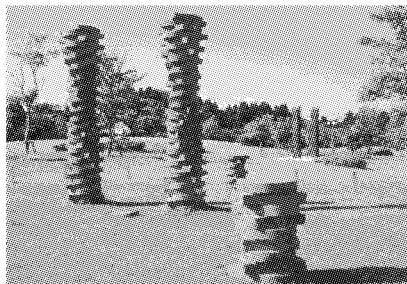

图1 泥条盘筑和泥片拼接

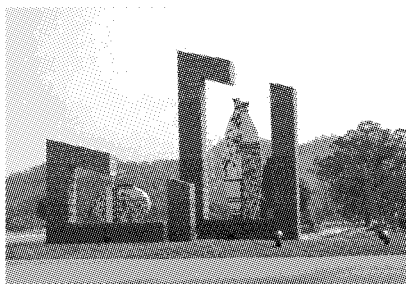

图2 用钢筋组装的陶艺雕塑

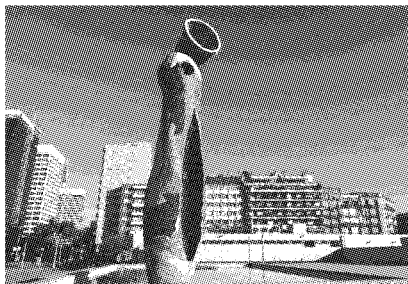

图3 米罗公园女人与鸟陶艺雕塑

2.2 环境陶艺在北美洲的应用—以美国为例

美国环境陶艺特点是强调内心冲动和自由即兴的重要性,通过较为伟岸、粗重的艺术外观作品来显现人性追求自由、率直的内涵。在创作过程中,规则与对称不是必须遵循的美感原则,甚至把瑕疵、裂缝等因素看作一种新式陶艺美学观,常以大气、自然的巨型陶艺作品参与环境艺术表现。与容器组合也是其环境陶艺的一种全新的表现概念,将器皿作为一种描绘意象的载体,增添了陶艺语言的形态、材质、烧成的魅力,意图表现西式风景,如美国的温·黑格比、库瑞儿,他的陶板壁画作品《风景图》《大峡谷》,以新奇的古法乐烧工艺,从色彩、质感、视觉效果上凸显环境陶艺的独特魅力。

2.3 环境陶艺在亚洲的应用—以日本为例

日本园林环境陶艺的风格是注重材质美感的展示、设计语言的应用,以动态与静态的配合,局部细节的精致,注重与建筑环境的协调,从而达到重严谨与表现的统一。20世纪中期,以八木一夫为代表的“走泥社”,通过陶艺作品,真诚表达内心世界。日本在不断学习中国陶瓷艺术的基础上,善于创造并发扬光大,涌现出大量新式风格的创作,他们更重视和完善技艺,并凸显技艺在陶艺的位置和美感,具有个性,以淋漓尽致的个性化特征征服观众。建筑师会田雄亮擅长大场域的户外陶艺景观和陶板壁画的创作,以宏伟、前卫的设计语言,完美地糅合现代文化审美和日本传统园林建筑的精神。作品在较统一的自由线状的几何形结构中,通过叠压形成起伏错落,

图4 巴特罗公寓陶瓷建筑外观

加上不同的泥质釉色及烧成,使之既丰富多彩,又简洁单纯,既沉稳有力,又抒情浪漫^[3](图5)。

3 国内园林景观中环境陶艺的发展及表现形式研究

3.1 国外环境陶艺的发展对我国的影响

我国陶艺文化源远流长,但与环境陶艺作品较发达的国家相比,我国现代陶艺存在数量亦少,缺乏与环境完美融合的现代创意感等不足,使得设计师开始反思如何将陶艺这一具有深厚底蕴的中华文化贴切而富有创新地展示于环境景观中。发达国家的环境陶艺应用,美国注重其自身的个性彰显和质感纹理表达,其环境陶艺作品多表现出与自然亲近的天然性和功能性;而欧洲国家将精致、典雅富有古典艺术气质的环境陶艺艺术广泛运用在建筑外观与主题雕塑中;日本环境陶艺也独树一帜,以稳重的结构造型和独特的色彩搭配注重与现代硬质景观的结合。

多元文化因素共存体现了现代园林景观设计 and 现代审美观的总趋势,我国环境陶艺景观引入现代的视觉艺术和西方造景的多面手法,已逐步迈进结合中华文化、民族地域与自身特色的自主创作阶段。环境陶艺渐渐作为可以平衡表现古与今、中与洋式景观风格的载体,在诸多现代和地域文化浓厚的公园、广场、商业步行街等公共场所得到广泛的应用,无论在艺术风格上还是形态构成亦或形式内容,借鉴古今中外的特点和优势,环境陶艺获得了从理念到形态方面前所未有的发展。

3.2 我国园林景观中环境陶艺的发展及应用

3.2.1 环境陶艺在古代园林景观中起步 我国有着灿烂的传统陶瓷文化,最早的具有文献考证的环境陶艺构件是龙山文化时期的城子崖遗址的黑陶和陶水管道;之后逐渐呈现出质朴且具有极富装饰功能的秦砖汉瓦;明代洪武时的《九龙壁》室外陶艺壁画;遍布古代各地方的琉璃瓦和陶质朱雀玄武屋顶^[4]。厚积流光的中国陶艺通过漫长的历史积淀,

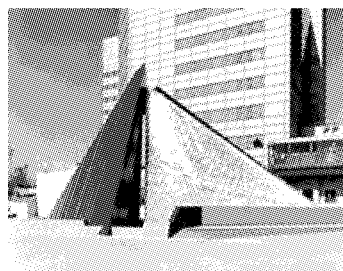
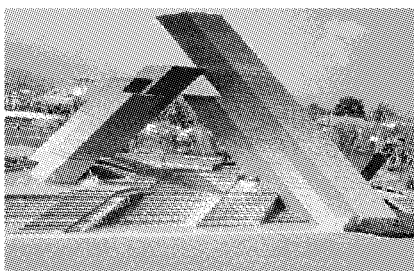

图5 会田雄亮设计的广场环境陶艺景观

逐步塑造出一个属于中华民族审美气质浑然天成的艺术形象,环境陶艺孕育着中国陶瓷的精魂,具有持续永恒的美学意义(图6、7)。

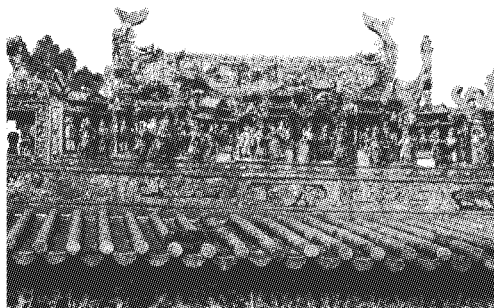

图6 宋朝佛山祖庙陶塑公仔瓦脊与建筑墙

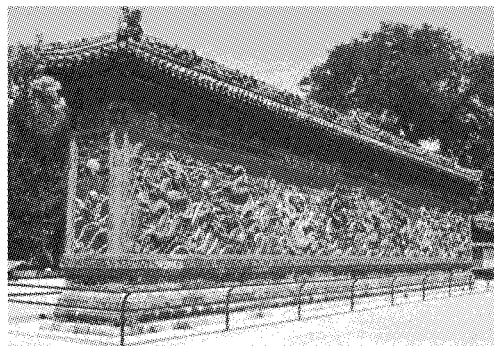

图7 宋朝陶艺九龙壁画及琉璃瓦

3.2.2 环境陶艺在近现代园林景观中发展 我国环境景观设计中陶瓷艺术的发展在近代时期都落后于西方,在当时,我国城市公共艺术作品主题狭窄,表现内容较受限制,公共艺术难以真正走进普通民众的公共生活空间,更不会融入百姓的日常交往和精神生活。随着我国改革开放经济的快速发展,城市建设加快了步伐,地方文化的复兴使得艺术家们积极踊跃地发挥想象空间,以景德镇、宜兴、佛山、唐山等陶瓷文化浓厚多产的城市为代表,涌现出大量室外陶瓷雕塑、大型陶瓷壁画等传统景观素材。但由于当时环境陶艺的制作手法过于传统,表现形式较为单一,结构造型和技术都缺乏时代创新性

(图8),促使其经历日后的转型与进步。伴随着21世纪科技、文化、艺术和审美观的时代发展,受外来陶艺构成建筑和在公共场所中独特景观特色的影响,我国园林设计师和陶艺家开启了陶艺走进景观设计领域之路,陶艺座椅、陶艺铺路、陶艺景墙等散发着现代艺术气息的当代环境陶艺被广泛应用,丰富人们的精神文化生活并具有极强的实用性。现代

环境陶艺是陶瓷艺术和当代景观艺术相结合的综合体现,以其抽象大胆的思考、奇妙的构思、独特的造型、可塑的泥料、流动釉色颜料以及神奇的窑变给人以全新的感觉,在突破世俗审美,传承精华的同时,采用创新工艺技术方法,更强调现今时代背景下陶瓷艺术的意识观表达,以达到符合反映现代意识审美的浑然天成的环境陶瓷艺术境界(图9)。

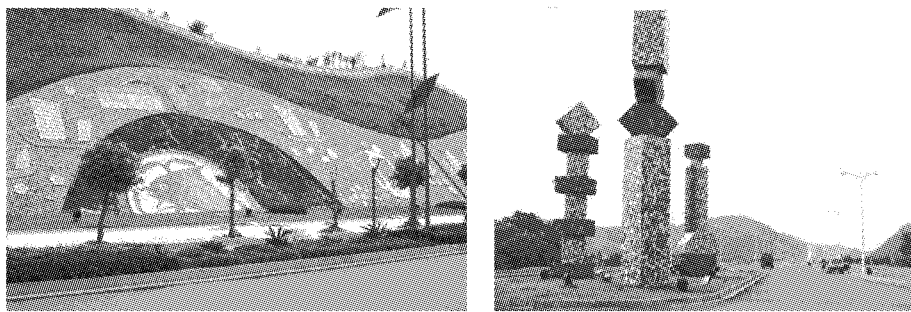

图8 环境陶艺传统而单一的壁画和雕塑表现形式

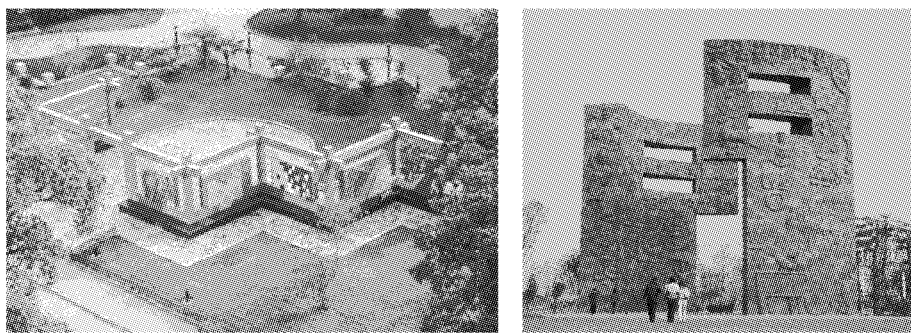

图9 环境陶艺在当代园林中形态的转型

3.3 我国环境陶艺介入园林景观中的表现形式

环境陶瓷介入园林的表现形式因其造型和表现手法的多样而富有变化。作为硬质景观内容,现代陶艺流露着传统材料原始粗矿的特质并积聚当代艺术气息,以其最大的张力来展示陶艺的泥性之美。

3.3.1 环境陶艺砖 陶艺砖石是一种潜在的会带来艺术化视觉冲击力的建筑装饰材料,在现代园林设计中屡见不鲜,以其色泽丰富,视觉效果自然、质地恒久不变,易与其它材质相融合的特质,给人凝重、温馨、自然清新的感受,加之陶艺砖石独特的材质肌理效果和自然的色泽感,经常被应用在建筑环境、铺装和小品的面层。

3.3.2 环境陶艺壁画与雕塑 陶艺壁画以古朴、清新、节能的特性,受到越来越多游客的青睐,常见应用于新中式景观或体现传统地域文化特色的景观空间中,多与景墙搭配作为园林的有机组成部分,陶冶

人们的情操且呼应环境风格。有些以陶瓷浮雕景墙形式的陶瓷壁画,打破传统陶瓷壁画单一的平面界限,以陶瓷表面肌理感营造出壁画的三维立体效果,将传统文化与现代艺术表现手法相融合。陶艺雕塑以宏伟的骨骼支撑陶艺的形体,巧妙地通过设计将现代语言、陶瓷泥性的肌理感、釉色窑变的材质效果以及局部细腻、整体奔放的艺术风格体现的淋漓尽致^[5]。

3.3.3 环境陶艺设施和小品 景观设施小品是园林景观的重要构成要素之一,既要在造型、色彩、质感上满足视觉美感,又要呼应环境所要表达的主题风格,在使用功能上考虑使用者的互动性,同时注重生态节能的设计表达。环境陶艺作为以传统材料结合现代技术塑造出的设施小品,供人观赏、亲近、传递文化表达,成为场所环境设计中的点睛之笔。陶艺类景观小品设施个性鲜明、色彩丰富、可塑性强,

常与水景搭配凸显其自然性和肌理感,运用不规则陶瓷片的拼接雕刻小品和陶瓷座椅,水纹波动与陶艺的稳重古朴柔中带刚,动与静中流露着历史文化内涵(图 10)。陶艺花钵也是常见被运用在居住区环境中的景观内容,表现与自然的亲和力,促进园林景观中艺术作品的发展(图 11)。

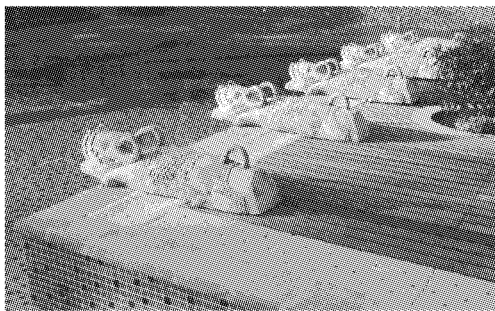

图 10 水边雕刻细腻的陶艺小品

图 11 居住区中常见的陶艺花钵

3.4 我国环境陶艺在园林景观中的现状应用特点

在我国倡导物质文明与精神文明同步发展的思想指导下,环境陶艺做为城市园林景观的一部分,将现代人的人文情怀和所处的时代特质杂糅到了一起,在城市建设领域,用各种艺术符号讲述了这个时代的意识形态,审美取向并构筑起了一道精神文化屏障,陶冶了整个城市的艺术灵魂。

我国环境陶艺现状的主要特点一方面是功能性与景观性的并揉,造型细腻,流线自然,色调突出与环境的融合性,在满足大众审美的前提下,使环境陶艺更舒适的服务于公众使用,陶艺桌凳、景墙、壁画等设施,实用性与审美性的结合显示出现代陶艺实用性与艺术性的完美结合。另一重要特点则是它保留了原有陶艺文化的气息的同时向着具有地域特色的个性化方向发展,将城市的历史和未来连接在了一起,在风格多样的园林景观大环境里,独树一帜而又贴切地反映城市居民的文化态度和营造城市气质

的重任,这使环境陶艺成为一类独特而明显的景观类别。

4 环境陶艺与生态节能园林结合的未来发展趋势

环境陶艺以各类艺术表现媒介参与到现在园林景观设计中,不仅完美体现园林景观的内涵,同时要结合其它园林材料给观赏者以全新的感官体验,注重与园林整体大环境的融合和发展。

4.1 陶瓷与其它园林材料的结合

现代设计师根据主题的需要,选用不同的材料搭配,如陶瓷与大理石、玻璃与马赛克、金属材料与花釉等,以取得新颖的视觉效果,各种材料完美的结合,不仅解决了陶瓷材料本身易变形、开裂等缺点的局限性,同时让作品的质感和自然的属性也凸显出来,园林陶艺景观的表现力也更加丰富、充满张力。

4.2 环境陶艺与自然、环境主题文化的融合

现代陶艺与园林景观环境应从文化和顺应环境特色主题的角度出发,需充分体现环境陶艺“情”与“景”的完美融合。例如在北方环境中,考虑到漫漫寒冬的环境和单调的色彩感,设计时更适宜选用暖色釉来调剂人们心理和视觉的温暖感;而在南方气候温热多雨的环境中,选用光滑而具有玻璃质感的冷色调陶艺材质,在视觉上和触觉上都给人们带来清凉的感觉。在景观节点处,为突出环境主题,注重造型和细节的雕刻,给人清新、自然的生态人文气息(图 12、13)。

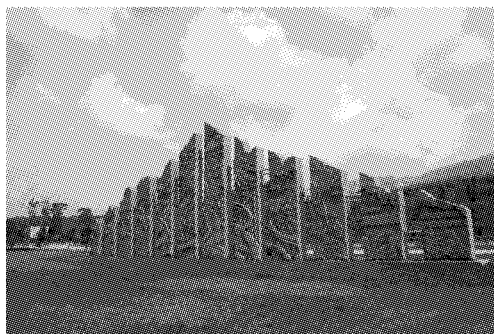

图 12 滇西公路文化走廊起点陶艺景观

4.3 节约、生态型环境陶艺

众所周知园林材料的石材是不可再生资源,而生产陶瓷的原料则取之于泥土,并且可以低温烧制,甚至不烧。此外,环境陶艺作品的易拆除性,可以消除污染并美化环境。即使部分陶瓷在烧结后具有稳定的化学性质,不能被环境分解,不过,也正是这一稳定的化学性质,使废瓷片成为一种工艺上易成型,

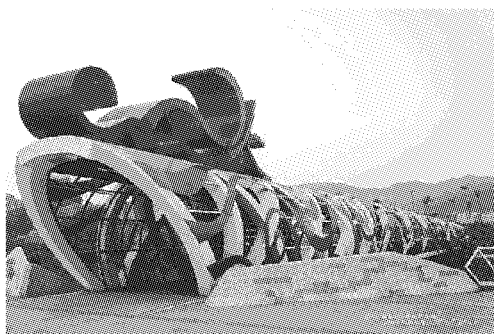

图 13 表现花海主题的现代陶艺雕塑

可塑性强的一种低价材料。时至今日,从古代陶瓷贸易的沉船上打捞上来的废瓷片,以其独特的语言功能和审美价值被艺术家用充分的想象力广泛运用,环境陶艺可以将废片巧用,不仅满足了生态的需求,再加以结合先进的设计理念,大大节约园林施工成本,都是遵循生态性和可持续发展的园林设计需求的表现。

5 结语

现代园林景观的发展趋于多元化,陶瓷艺术以其丰富多彩巧夺天工的艺术美感,加之现代审美和

技术的时代感更多的运用到室外的环境景观设计中。作为能够抓住城市精神文化符号的独特景观类别,环境陶艺作品能更准确的反映一个城市的文化精神追求,为市民提供更多的美的艺术享受,提升景观环境的品味,将中国悠久的历史艺术文化展现出来。

通过该研究的角度和面域,力争拓宽当今环境陶艺的艺术语言的表现力,分析其国内外发展特点,挖掘其潜能并发挥其使用优势,为环境陶艺与其它园林景观元素的结合应用剖析新视角和新形式,开拓出更为广阔的环境陶艺设计空间,充分体现文化性、生态性和时代性。

参考文献

- [1] 孟亭如. 中国传统园林与现代园林材料应用比较研究[D]. 福州:福建农林大学,2011:14.
- [2] 程红璞,徐玉玲. 环境陶艺在国内外城市公共空间的应用现状[J]. 中国陶瓷工业,2015(2):15.
- [3] 赵强. 陶艺与环境[J]. 东华大学学报(自然科学版),2001(10):22.
- [4] 陈龙,吴珊. 浅谈环境陶艺在城市景观艺术中的应用与发展[J]. 现代园艺,2012(5):25-26.
- [5] 仲崇粉. 环境景观设计中现代陶艺的艺术特性与运用[D]. 南京:南京林业大学,2010:32.

Application of Contemporary Ceramic Art in Landscape

DING Chenyang¹, YANG Xiyao²

(1. College of Gardening, Northeast Agricultural University, Harbin, Heilongjiang 150030; 2. Institute of Landscape Architecture, Northeast Forestry University, Harbin, Heilongjiang 150040)

Abstract: The environment ceramic art which was considered as the performance of Chinese traditional culture and modern art with the combination of landscape works had been broken the past metal, stone, cement and other material pattern of unify the whole country, and extended the material content. At first, this paper was made clear the concept of landscape environment in the ceramic art to analyze its changeable texture beauty and professional technology. Secondly, with the detailed study in Europe, America, Japan and other developed countries in the application characteristics of the environment ceramic art, the paper had been brought to analyze the environment ceramic art in China development and application in landscape gardening technique. Then through the study of different ceramic materials and form, it was be classified the forms and characteristics. At last, aiming at the trend of construction of ecological gardens thought, the author put forward the design requirements and the development direction of future environmental ceramic art.

Keywords: environment ceramic art; landscape; application at home and abroad; design form