

艺术心理学视域下的当代环境陶瓷艺术的交互性研究

窦程耀

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：随着城市化不断加快，公共空间已经成为城市居民日常生活中不可或缺的一部分，提升公共空间的环境质量与精神内涵也逐渐成为现代城市发展的一项重要任务。陶瓷艺术作为传承文化、展现艺术美感的重要载体，如今在公共空间里的应用越来越普遍。当代环境陶瓷艺术作为公共艺术的重要形态，其交互性研究已成为艺术学科与心理学交叉领域的前沿议题。研究表明，环境陶瓷艺术的交互性本质是“艺术本体——观者心理——公共场域”的三元动态耦合。本文将从艺术心理学的角度，分析公共空间里的陶瓷艺术对人们行为与心理的影响以及产生的情感共鸣，建立相应的理论体系，为陶瓷艺术在公共空间中的设计与应用，提供理论依据和实践参考。

【关键词】：环境陶瓷艺术；交互性；艺术心理学；情感共鸣；公共参与

DOI:10.12417/2982-3846.26.01.016

引言

环境陶艺是公共艺术的重要载体，深度融入城市公共空间，以独特的艺术语言赋能城市肌理，为城市文化建设持续注入新生活力与人文温度。随着城市居民对周边环境品质的要求不断提高，加之“艺术生活化与生活艺术化”的未来发展趋势，公共艺术设计为应对新的时代挑战也在不断地持续革新。陶艺介入公共空间环境，形成了一门新兴学科——环境陶艺。本文通过借助环境心理学的理论视角，对公共空间中的陶瓷艺术价值与人的交互性进行深入探讨，使陶瓷艺术在公共空间的实践应用找到新的理论依据与指导方法，也为公共空间设计引入了可借鉴的心理学支撑依据。

1 研究现状

对于心理学的研究，国外相关研究始于20世纪90年代，贡布里希的“图式——修正”理论为感知交互提供了认知心理学基础，立普斯的“移情说”则构建了情感交互的理论范式。国内，在张玉山的《当代世界公共环境陶瓷艺术》中，对环境陶瓷互动性的研究主要集中在人与作品、人与环境、作品与环境的各种沟通交流的互动关系上。环境陶瓷与交互设计的研究，特别是交互设计在公共艺术中的应用非常普遍，也取得了许多实践成果。

环保陶瓷在欧美已经有三十多年的实践，而“环保陶瓷”的概念在台湾、中国、韩国、日本等地是近二三十年才提出的。中国陶瓷艺术家对这一概念的引入和研究，是近十几年来才逐渐发展起来的。李道增在《环境行为学导论》中，率先把环境心理学引入建筑与城市规划研究范畴，梳理出环境作用于人类行为的三类差异化理论范式，着重探究现象环境、个体环境与语境环境三者的联动关系，推动该领域基础理论走向体系化与规范化。余国梁所著《环境心理学》，则完整归纳了环境心理

学的基础概念与核心理论体系，为后续交叉研究筑牢理论根基。在实践层面，艺术家朱乐耕于韩国马力音乐厅打造的装置作品《时空想象》，以高温瓷片色彩与形态的韵律变化，让陶瓷材质与人的视觉节奏感知形成空间联动，成为环境陶艺实现公众感官互动的典型先例。该案例充分说明，开展环境陶瓷艺术的公众参与及交互研究，具有现实必要性与时代价值。环境陶艺兼具艺术审美价值与公共空间属性，其独有的交互特质不断充实城市公共艺术的表达维度，也为现代陶瓷艺术的创新发展注入全新活力。以往传统陶瓷创作多归属于精英文化范畴，侧重艺术家的个体化表达，审美门槛相对较高；而陶瓷艺术介入公共空间之后，有效拉近了创作者、设计者与大众之间的距离，催生更多元的双向交流与互动。创作视角随之转变，观众的精神需求与情感诉求，逐渐成为环境陶艺设计考量的核心要素。我国相关研究自21世纪初逐步兴起，朱乐耕团队最早将艺术心理学理论融入环境陶艺创作实践。其代表作“生命之花”系列，借自然化艺术意象唤醒大众生态理念；蒋国兴设计的“互”园，则以废旧陶瓷碎片为视觉符号，重塑地域文化脉络，唤醒大众集体记忆。总体而言，交互型环境陶瓷艺术横跨美学、人文、科技、生态等多个领域，深度结合艺术文化内涵，其创作逻辑与设计准则始终以人为本，以服务大众精神生活、优化公共空间体验为最终目标。

本研究旨在建立“创作心理——感知认知——情感共鸣——公共参与”的思维理念，为环境陶瓷艺术的交互性设计提供理论指南。

2 艺术心理学与环境陶瓷交互性的理论融合

2.1 艺术心理学的理论谱系与核心范畴

艺术心理学作为交叉学科，其理论发展不断演进，主要包括以下几个维度：

一是格式塔心理学维度。韦特海默提出的“完形法则”指出,观众对环境陶瓷的感知并非碎片叠加,而是通过“接近性”“相似性”等原则构建整体认知。会田雄亮的陶瓷壁画通过几何图形的重复变异,引导观众完成对空间秩序的完形建构,验证了“整体大于部分之和”的理论预设。格式塔心理学还强调了“图—底关系”,即观众在欣赏环境陶瓷时,会自动区分出主要图形与背景,这种区分不仅基于物理形态,更涉及心理层面的突出与隐退。

二是精神分析学维度。弗洛伊德的潜意识理论与荣格的集体无意识理论为创作心理提供解释框架。弗朗西斯·培根作品中扭曲的人物形象,实质是艺术家童年创伤通过“情结”机制的视觉转化,而这种个体经验需通过公共符号转译才能引发集体共鸣(Freud,1915)。

三是行为主义维度。华生的刺激—反应模型与斯金纳的操作条件作用理论,揭示了环境刺激对个体行为的影响。在环境陶瓷艺术中,艺术家通过精心设计的色彩、形状与质感,创造出能够激发观众特定情绪与行为反应的作品。

四是认知心理学维度。从信息加工的视角看,观众通过对陶瓷材质、色彩的感知需经过“注意—存储—提取”的认知流程。以自贡瓷器灯为例,设计时通过灯光与瓷质的材质耦合,提高了观众对传统工艺的认知效率。在这一认知过程中,观众的注意力首先是被自贡瓷器灯独特的灯光效果所吸引,进而对瓷器的质感、色彩以及灯光与瓷质的巧妙结合进行组合,从而形成深刻的记忆存储。当观众再次遇到类似的艺术作品或相关的文化符号时,这些存储的信息便能迅速从大脑提取出来,从而激发观众对传统工艺文化的情感共鸣与交互性认可。认知心理学维度的这一解析,不仅揭示了观众对环境陶瓷艺术认知的深层次机制,也为艺术家在创作过程中如何更好地利用材质、色彩等元素,引导观众的认知流程,提供了理论支持。

2.2 环境陶瓷交互性的心理本质

交互性在心理层面呈现出三重递进关系。首先是感知交互,视觉是所有器官的主导,观者对环境陶艺互动作品的直观反映都是通过视觉捕捉。环境陶艺的互动性作品是一种互动艺术,视觉效果包括灯光、影像、雾气等,强调视觉上的多重变化、表现的直观及注重娱乐性。其次,观众通过视觉、触觉等多感官体验,与环境陶瓷艺术作品产生直接的物理接触与感官刺激,这是交互性的基础层面;第三是情感交互。观众在感知的基础上,对作品中的文化符号、艺术语言进行解码,引发情感共鸣与心理投射,从而形成深层次的情感联结;最后是行为交互,观众在情感的驱动下,通过参与、互动等行为,进一步深化对作品的理解与体验,实现个体与环境的深度融合与互动。也是其在艺术创作与欣赏中发挥重要作用的基础。通过“互

动”所带来参与作品的乐趣,是人们热衷于互动艺术作品的主要原因。朱乐耕的作品运用了高温瓷材料,通过冷暖色彩的强烈对比,直接作用于人的视觉感受,并且进一步影响到人的情绪。相关实验数据表明,观众在欣赏这件作品时,大脑中的 α 脑波强度平均提升了17.3%,这说明作品能够有效让人放松、平静,带来更积极的心理体验。一些环境陶艺的艺术作品,通过娱乐化的视觉效果设计,有效地传达了语言信息,表现实现其设计意图的同时,在艺术与公众之间搭建起更为紧密的情感联结,使观众在沉浸式体验中获得更为丰沛的人性关怀与精神反馈。

3 环境陶瓷交互性的心理运作

3.1 创作心理的个体化表达

环境陶艺决定了人作为参与对象的主体属性,并且这种参与方式并非单一个体的行为,而是群体性的共同参与。这样一来,空间内部形成了一个人文生态链接,人们通过相互沟通交流、认知分享、艺术欣赏等方式来共享艺术成果,并传达其精神价值,这也是创作心理的个体化表达,融入了个人作为欣赏主体的意志与看法。环境陶艺由最初的传统的陶瓷艺术转变为一种新的艺术表现方式,逐渐融入人们的生活环境之中,观者不仅仅是被动地接收陶艺作品的信息以及技术感知,而是以一种身临其境的互动的体验模式,变成作品实实在在的参与者。在某种程度上,欣赏者是参与了艺术作品内容的再创造的。因此也可以说,作品的内容是艺术家与艺术欣赏者共同完成创造的。这既是对作品的心理互动介入,也是欣赏者个体的情绪表达。

艺术家的记忆、文化身份等个体经验需通过“心理—符号编码—公共互动”的三重机制转化为交互语言。蒋国兴在创作《互》园时,将个人对陶运历史的考据转化为“用”字墙的废弃陶片拼贴,这种转译遵循荣格的“个体化过程”理论——通过集体无意识符号(如陶罐残片)激活群体记忆。创作心理研究显示,成功的公共转译需满足两个条件:符号的文化辨识度(如青花瓷纹样的现代转译)与情感的共通性(如对时间流逝的普遍感知)。

3.2 感知认知的选择性与多感官协同

人类依托多元感官认知与解读客观世界,认知过程极少依赖单一感官,而是依靠视、听、触、嗅、味多维度感官协同协作,共同采集外界信息。各类感官讯息传入大脑后整合汇总,经由大脑综合分析、判别,最终完成对事物的完整认知。由此可见,在环境陶瓷艺术创作设计中,合理运用多元感官元素,是诠释作品主题内核、丰富互动表达的关键所在。传统环境陶瓷艺术多局限于单一视觉维度,观众仅依靠视觉观赏接收艺术信息,并依托固有视觉经验完成审美判断,体验形式较为局限。

伴随数字化技术迭代发展,当代环境陶艺不断突破传统边界:借助光影特效、影像画面、流水造景、雾气氛围等方式升级视觉层次,搭配场景化音效营造沉浸式听觉氛围,实现感官体验的全面拓展。交互型环境陶瓷艺术更是打破视觉主导的单一模式,融合听觉、触觉等多重感官语言,进一步深化艺术意境、拓宽作品内涵。陶瓷本身具备独特的材质属性与内在艺术特质,而现代技术的融入,既能够充分凸显陶艺本体魅力,又赋予环境陶瓷艺术更强的趣味性、独特性与个性化表达,为当代环境陶艺的创新发展开辟了更多可能性。贡布里希的“预成图式”理论揭示,观众对环境陶瓷的感知并非客观反映,而是基于既有经验的主动建构。会田雄亮的几何壁画实验中,不同文化背景的观众对同一图形的秩序认知存在显著差异:西方观众更关注“对称性”,东方观众则侧重“流动性”。在保留结构布局的同时以确保陶瓷壁饰空间的和谐美感,通过抽象肌理和自然釉色融合,以及自然元素的引入使作品既有现代抽象艺术的形式美,又蕴含了日本文化下对自然的感悟。这种理性与感性交融的语言,让观众置身其中获得情感和意境上的共鸣。

4 结论

环境陶艺在与人互动的过程中,不再仅仅是艺术家与公众的互动,而是艺术创作完成后的意识形态与观者的情感上的互动。一件环境陶瓷艺术作品,其完成且设置于公共场所中充分展示了阶段作品的参与互动性效果,同时也是设计者重点考虑的方向。本研究通过艺术心理学的视角,系统揭示了环境陶瓷艺术交互性的心理运作机制。依托多学科理论的交叉借鉴与技术方法的融合应用,在传统“交互性”基础上实现创新突破,这种创新既顺应社会发展趋势,又能为公众带来全新艺术体验,深受大众青睐。而环境陶艺的创作,始终围绕人的感官体验、行为体验与情感体验展开,最终打造出兼具多维性、个性化、趣味性与强参与性的交互作品。研究表明,交互性并非简单的认知重叠,而是一个“艺术本体心理化—观众感知主动化—公共参与情感化”的动态过程,使其成为提升城市公共空间心理品质的重要媒介。此外,我们研究心理学视角下环境陶艺中的互动性设计,即现代社会科学技术对各个领域的影响与介入,同时是一种新的设计理念对环境陶艺设计的启发,最终以一种全新的、多感官体验的生动方式进入公众的视野,丰富我们的公共生活,从而促进陶艺在环境中的发展。

参考文献:

- [1] 黄焕义,冯薇娜.论环境陶艺的审美特征[M].北京:北京工艺美术出版社,2015.07:71.
- [2] 陈珏编著.互动装置设计[M].北京:中国轻工业出版社,2014.1:16.
- [3] 马晓翔.新媒体艺术透析[M].南京大学出版社,2008.
- [4] 余杨,夏佳著.体验设计[M].沈阳:辽宁美术出版社,2012.11:6.
- [5] (美)诺曼著.设计心理学3:情感化设计[M].何笑梅、欧秋杏译.北京:中信出版社,2015.6:58.
- [6] 陈静.环境陶艺交互性设计的公众接受度研究[J].装饰,2022(5):112-115.
- [7] 王颖.具身认知视角下的环境陶艺交互设计[J].文艺研究,2019(7):134-143.
- [8] 田自秉.中国工艺美术史[M].上海:东方出版中心,2010.04.
- [9] (美)普里斯等.交互设计:超越人机交互[M].刘晓晖等译.北京:电子工业出版社,2003.06.
- [10] 齐彪.现代陶艺论[M].南昌:百花洲文化出版社,2007.06 66.
- [11] 邓睿.互动装置艺术在城市公共空间的运用研究[D].合肥工业大学,2014.4.
- [12] 刘伟编著.走进交互设计[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.2.
- [13] 李华.多感官交互陶瓷艺术的认知心理学研究[D].中国美术学院,2023.
- [14] 朱乐耕.公共艺术中的陶瓷交互性探索[J].美术研究,2021(1):98-103.