

竹元素在陈设瓷造型设计中的运用研究

李一芝

景德镇陶瓷大学 江西 景德镇 333403

【摘要】：竹元素根植于中国传统审美体系，是承载人们精神品格的重要文化载体。陈设瓷作为侧重艺术表现与空间美学的特殊陶瓷品类，其造型的文化赋能与审美革新，是当前陶瓷艺术转型升级的关键方向。本文以竹元素与陈设瓷造型的融合设计为核心研究主体，梳理竹文化的精神内涵与美学特征，剖析竹元素在陈设瓷器型架构、表面肌理、形态意境等方面的具体应用方式，进而探讨竹元素在陈设瓷造型设计中的创新运用方法，旨在为当代陈设瓷造型的文化赋能与传统工艺传承，提供参考。

【关键词】：竹元素；陈设瓷；造型设计；传统工艺；创新设计

DOI:10.12417/3041-0630.26.12.024

1 引言

纵观中国陶瓷艺术的发展脉络，自然类传统意象始终与陶瓷造型、装饰设计紧密绑定，山水、花草、鸟兽等自然物象，为历代陶瓷创作提供了源源不断的灵感^[1]。竹子是我国本土原生、栽培历史悠久的经典植物意象，历经数千年的人文积淀，竹子早已突破普通自然植物的物象属性，演变为象征君子品行、清雅风骨与坚韧品性的文化符号^[2]。陈设瓷是陶瓷艺术中极具代表性的艺术品类，其核心价值不在于使用功能，而是依托独特的造型与意境，完成空间装饰、氛围营造与文化传播的作用的功能。历代陶瓷工匠不断探索竹元素与陈设瓷的融合方式，让陶瓷的坚硬质感与竹子的柔韧形态形成鲜明的审美反差，双重提升了陈设瓷的视觉美感与文化底蕴。基于此，本文系统梳理竹元素在陈设瓷造型中的应用形式与工艺特色，结合传统手工技艺与现代设计思维提出优化创新策略，以期推动传统竹瓷艺术的现代化转化与持续性传承。

2 竹元素的文化内涵与审美特质

2.1 竹元素的人文内涵

在中国传统文化体系中，竹子被赋予了独一无二的人文价值，历代文人的诗词创作、书画艺术不断丰富和完善了竹子的精神内核。竹子中空的生长形态，被世人引申为虚怀谦逊的处世格局；终年常青的生长特性，象征着坚韧不拔、自强不息的生命品格；节节攀升的枝干结构，成为步步高升、顺遂安康的美好愿景^[3]。古人将竹子与松树、梅花合称为“岁寒三友”，又与梅花、兰花、菊花并列为“花中四君子”，双重文化定位确立了竹子高洁正直、清雅脱俗的精神象征地位。

文人阶层对竹子的极致推崇，直接推动竹元素广泛应用于传统器物设计领域。受竹子清雅淡泊的文化特质影响，传统审美摒弃了繁复华丽、奢靡冗杂的设计风格，转而追求简约素雅、意蕴悠长的器物美学。陈设瓷多用于文人书房、中式家居空间的装饰陈设，整体设计需要契合中式美学的素雅基调，而竹子

清静高雅的精神内涵，恰好与陈设瓷的审美定位、应用场景高度契合，这也是竹元素能够千年传承、持续应用于陈设瓷造型设计的核心原因。

2.2 竹元素的视觉审美特质

竹子的自然生长形态具备极高的视觉审美价值，能够适配各类器物的造型设计需求。从整体形态来看，竹干挺拔修长、线条流畅干净；从细节结构来看，竹节层次规整、错落有序；从枝叶形态来看，竹叶轻盈舒展、灵动飘逸。竹子的自然形态将规整的几何秩序感与柔和的自然曲线完美融合，兼具规整性与自然性，适配不同器型、不同风格的陈设瓷创作。

从造型设计的专业角度分析，竹元素主要具备简约、层次、灵动三大核心审美特征^[4]。其一，简约性，竹子整体线条干净利落，无多余冗余的结构，完美契合中式极简美学的创作内核；其二，层次性，竹节层层递进的生长结构、竹叶疏密交错的排布形态，能够让陈设瓷造型形成丰富的立体视觉层次，避免画面单调；其三，灵动性，舒展自然的竹枝、竹叶形态，能够中和陶瓷材质厚重、坚硬的视觉质感，为陈设瓷整体造型注入自然生机与动态美感。

3 竹元素在传统陈设瓷造型设计中的运用形式

3.1 整体器型的仿生造型复刻

仿生塑形是传统陈设瓷运用竹元素最直观、最经典的设计手法，工匠以天然竹干、竹节、竹根的真实形态为创作原型，依托陶瓷拉坯、雕刻、塑形等传统工艺，完整还原竹子的自然样貌，让陈设瓷整体呈现出逼真的竹质形态。这种设计手法常应用于竹节瓶、竹纹笔筒、陈设花觚、主题摆件等经典陈设瓷品类，工匠通过精准把控竹子的比例结构、形态特征，实现陶瓷材质与竹自然形态的高度融合。

以清代竹节笔筒为例，手工作匠会选用直筒式器型，最大程度还原天然竹干挺拔端正的原生形态。工匠在器身表面均匀

雕琢出凸起的竹节纹路,再辅以细腻的浅刻、精磨等手工技法,复刻出竹子原本的肌理与触感。整件器物从外观到触感都高度贴近天然竹材,仿生效果十分逼真。一些工匠还会特意在笔筒底部雕琢交错缠绕的竹根造型,进一步强化自然仿生的质感,让这件瓷质陈设器既有竹子的清雅灵动,又兼具瓷器器型的沉稳大气。

3.2 局部肌理与结构的装饰融合设计

除了整体造型的仿生复刻之外,竹元素在传统陈设瓷的运用多是局部点缀融合的设计思路。工匠不会改动瓷瓶、瓷盘、瓷尊这类器物原本规整的基础造型,只是在器物表面融入竹节肌理、竹叶纹样、竹枝造型等细节元素,通过这类细节装饰,既能丰富器物的视觉层次,也能赋予陈设瓷更深厚的人文底蕴与审美价值。这种装饰手法的适配范围极广,几乎可以应用在所有常规陈设瓷器型上,也是古代竹瓷融合设计里最普及、最经典的创作方式。

针对瓷盘等平面形制的陈设瓷,工匠多采用平面装饰工艺呈现竹元素,依托浅刻浮雕、青花绘饰、釉上彩描摹等传统手工技法,在瓷盘盘面的中心或边缘位置,勾勒出疏密得当、形态逼真的竹叶纹饰。清雅的竹纹图案打破了纯色平面瓷盘的单调呆板,营造出空灵雅致的中式古典审美氛围。而瓷尊、赏瓶等立体陈设瓷,则更偏爱以竹节结构作为局部装饰亮点。工匠会在器物的颈部、腹部、底足等关键部位,点缀排列规整的竹节纹路,依靠竹节错落的肌理细节丰富器型层次,让简洁的基础瓷型摆脱单调,增添细腻的质感与人文温度。

传统工匠在创作过程中格外注重装饰元素与器物整体的适配度,精准把控竹纹装饰的疏密排布、雕刻深浅、位置布局,保证整件器物的造型节奏均衡、对称美感。为了丰富器物的视觉效果与文化寓意,传统竹纹陈设瓷还会搭配梅花、青松、山石等经典中式意象组合构图,打造出“岁寒三友”等经典主题。这样的搭配方式不仅让器物画面更加饱满丰富,也让瓷器承载的文化内涵更加厚重。

3.3 瓷竹复合形态的意境营造方式

瓷胎竹编是竹元素与陶瓷结合最深度、最具代表性的传统工艺,和单纯的纹样装饰、仿生塑形有着完全不同的创作逻辑。工匠以烧制完成的完整瓷器作为核心胎体,将天然竹材劈削成纤细均匀的竹丝,再通过手工编织、缠绕、镶嵌、贴合等繁复工序,用竹丝完整包裹瓷胎表层。坚硬冰凉的陶瓷质地,与温润柔韧的竹质肌理形成鲜明的质感反差,造就了极具东方美学特色的复合型陈设瓷作品。瓷胎竹编陈设瓷的设计精髓在于兼顾材质碰撞的美感与整体意境的塑造。规整坚固的瓷胎为整件器物提供了稳定不变的造型基础,而细腻错落的竹编纹理则中和了陶瓷的冰冷生硬,为器物赋予了自然温润的质感。

然而,在长期的传承与发展过程中,传统竹元素陈设瓷的创作模式也逐渐显现出不少短板。整体仿生造型大多只是简单复刻天然竹子的外形,缺少现代设计的提炼、解构与创新;主流的局部装饰手法过度依赖具象的竹纹雕刻与绘画,创作形式单一、同质化严重;瓷胎竹编这类特色复合工艺,虽然艺术价值极高,但制作工序繁琐、耗时耗力,生产成本高、量产效率低,很难适当代市场的规模化生产与大众消费需求。而这些传统工艺的局限性也恰好为当代竹元素陈设瓷的创新设计指明了改良与突破的方向。

4 竹元素在当代陈设瓷造型设计中的创新运用路径

4.1 重构造型形态,实现传统与现代的融合

当代陈设瓷设计需要突破传统竹型器物的固化创作范式,贴合现代极简、新中式等主流审美风格,对传统竹元素造型进行现代化重构。以竹元素系列陈设瓷设计实践为例,该设计提炼竹干的线性韵律、竹节的层次节奏等核心识别特征,剔除传统设计中烦琐冗余的自然肌理与复杂结构,以方形、圆柱形等简洁几何器型为载体,辅以金色线条勾勒结构轮廓,使陈设瓷既保留竹子清雅脱俗的核心气质,又具备现代设计的简约高级感,适当代家居与艺术空间的陈设需求。

在造型语言上,该系列采用模块化的设计策略,以规整的几何形态为基础,将竹节的生长结构抽象为可组合的几何模块,通过方形与圆柱形的交替搭配、圆形与半圆形装饰元素的有序运用,构建出高低错落、疏密有致的器物组合,提升空间装饰的层次感与氛围感,如图1所示。金色装饰线条与白瓷胎体形成鲜明的色彩与质感对比,既强化了造型的结构层次,又赋予作品现代简约的审美特质,适配多元化的当代空间装饰风格。

图1 竹元素系列陈设瓷组合造型设计(来源:笔者自绘)

4.2 深化文化表达,强化造型的意境赋能

当代竹元素在陈设瓷造型设计中的运用过程中,应当深度挖掘竹文化精神内涵,以竹子千年积淀的人文意蕴为核心依托,借助器物造型的细节设计,传递独属于东方美学的意境与格调。本次系列作品创作,深度结合竹子的自然生长特质与传

统人文寓意,依托其中空虚心、坚韧挺拔、四季常青、节节攀升的特性,确立专属的创作内核与主题立意。通过器物造型的虚实空间对比手法,利用器身凹陷圆弧与实体器壁的层次落差、整体结构的疏密错落排布,将竹子虚怀谦逊、刚正坚韧、清雅脱俗的精神品格转化为可视化的器物语言,完成文化精神的具象落地。

在艺术表现形式的选择上,本系列作品刻意弱化了传统陶瓷设计中直白的竹纹手绘、浮雕等具象表现手法,转而采用意象提炼、抽象转化的创作思路。设计过程中精准萃取竹子枝叶、竹节独有的线条美感与层次韵律,将其自然节奏融入器物整体轮廓与局部细节结构中,最终达成形简意丰、形散神不散的艺术效果(见图2)。设计将竹节的自然分层结构,提炼转化为规整的几何单元,打造出富有动态韵律的视觉层次,让观者透过极简的几何造型,体悟潜藏其中的传统竹文化底蕴与东方审美意境。

图2 竹元素陈设瓷意象化抽象造型设计(来源:笔者自绘)

4.3 丰富工艺形式,提升材质与造型的适配度

当代竹元素陈设瓷的创新创作,需以陶瓷材质的天然工艺属性为基础,在沿袭传统制瓷经典技艺的前提下,融合现代化

生产与加工工艺,优化器物造型与瓷质材质的适配效果,提升作品整体质感与呈现效果。本次系列作品选用质地洁白细腻的瓷泥作为坯体原料,依托成熟的现代成型工艺,保障方形、圆柱形等几何器型的规整度,同时实现系列作品造型规格的统一,满足系列化设计的规整性要求。坯体经过高温烧制后,形成温润通透、纯净素雅的白瓷质感,干净简洁的底色能够最大程度凸显装饰结构的层次感,让抽象化的竹元素造型清晰立体地呈现出来,避免繁杂底色干扰主题表达。

装饰工艺层面,本系列采用金色线条勾勒竹节结构与各类几何装饰元素的边缘轮廓,通过把控线条的粗细、疏密与流畅度,强化整体造型的节奏与层次。金色纹饰与纯白瓷胎形成鲜明的色彩反差与材质质感对比,既凸显了几何造型的结构张力与秩序美感,又为传统竹陶瓷赋予了现代简约的视觉气质,兼顾传统意蕴与当代审美。

5 结语

综上所述,竹元素是承载中国传统美学与人文精神的核心意象,其清雅脱俗的自然形态、丰富厚重的文化寓意、灵活多元的造型可塑性,使其与陈设瓷造型设计形成天然的适配关系。历代民间工匠通过整体仿生复刻、局部肌理装饰、瓷竹复合造境等多样化设计手法,创作了大量兼具自然美感与人文底蕴的竹元素陈设瓷精品,为当代陶瓷创新设计积累了丰富的工艺经验与文化资源。本文以竹元素系列陈设瓷设计实践为例,从造型重构、文化表达与工艺适配三个维度探讨了当代创新路径,证明传统竹元素经过现代化的提炼与重构,能够与当代审美需求形成有效契合。在现代审美语境下,竹元素与陈设瓷造型的深度融合创新,不仅能够提升当代陈设瓷的艺术质感与文化价值,更能推动传统竹文化、陶瓷文化的活态传承,为中国传统工艺美术的现代化创新发展注入源源不断的新生力量。

参考文献:

- [1] 刘诗琴.基于竹瓷组合方式的现代花器设计[D].中南林业科技大学,2016.
- [2] 江力.青花瓷竹纹装饰创作感悟[J].景德镇陶瓷,2021,(1):50-51.
- [3] 吕梦为,陈威龙,胡钰莹.基于竹节组合原理下的新式文创陶瓷茶杯设计[J].陶瓷研究,2026,41(1):79-81.
- [4] 刘青春,钱奇霞.竹材美学要素与设计应用探析[J].包装工程,2014,35(8):110-113.