

文化生态学视域下环境陶艺的创新发展

周耀,顾正鸿,吕美

(沈阳建筑大学设计艺术学院,辽宁 沈阳 110168)

摘要:随着城市化进程的稳步推进,生态保护、绿色发展成为社会的共识。环境陶艺作为当代重要的公共艺术,在促进人与自然、生态、社会的和谐共生方面发挥了积极作用。以环境陶艺为研究对象,从自然生态、地域文化、人文情感等方面探究了文化生态学视域下的环境陶艺创作,阐释了环境陶艺设计的创新发展原则,以期引发更多关于文化生态学理念融入环境陶艺创作的思考。

关键词:环境陶艺;文化生态学;公共空间;艺术创作

中图分类号:J527 **文献标志码:**A

引用格式:周耀,顾正鸿,吕美.文化生态学视域下环境陶艺的创新发展[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2024,26(4):348-353.

随着中国经济的迅猛发展,人民群众的审美水平稳步提升。环境陶艺作为兼具审美价值与文化价值的公共艺术装置,逐渐活跃于大众视野。近年来,随着“双碳”目标的提出,绿色、低碳、环保成为社会发展的共识。在推进社会主义文化强国建设的大背景下,在陶瓷设计领域,将文化生态学理念融入环境陶艺创作显得十分必要;在创造出更多陶瓷文化精品的同时,还要关注生态环境,促进环境陶艺的创新发展。

一、概念界定

1. 文化生态学简述

文化生态学有广义与狭义之分。广义的文化生态学是世界观与文化层面的生态理论。狭义的文化生态学是指人类创造的文化与外部环境,它是构成文化系统的所有要素及其相互作用所形成的生态关系。这些要素包括自然环境、社会环境和文化环境,三者共

同构成一定文化的生态系统。

美国学者朱利安·斯图尔德(Julian Steward)在1955年提出了文化生态学的概念,指出文化生态学是“从人类生存的整个自然环境和社会环境中的各种因素交互作用研究文化产生、发展、变异规律的一种学说”。文化生态学的理论和概念主要用来解释文化适应环境的过程。文化生态学所蕴含的历史意蕴十分丰富,具有重要的文化意义和社会价值,对于人性的形成、人的素质和品格的培养、不同民族性格与精神的造就等都具有重要的影响和作用^[1]。

文化生态学主张从自然、社会、文化的相互影响中研究文化的产生与发展规律,一种文化类型不但受自然环境的影响,还受价值观念、道德伦理、风俗习惯等社会文化因素的影响。所以说,文化与生态环境之间存在着相互制约、相互作用的关系^[2]。而环境陶艺作为兼顾生态景观与人文情怀的公共艺术表

现形式,为公众带来审美趣味的同时,也为城市环境的改善做出了积极贡献^[3]。

2. 环境陶艺

环境陶艺作为陶艺发展的新产物,是现代陶艺衍生出的一种艺术表现形式,也是社会、环境、陶艺共同进步的产物。齐彪教授在其著作《现代陶艺论》中指出:“环境陶艺是指在城市公共空间设立陶艺或以陶艺为主的艺术作品。”环境陶艺作为一种新的语言表达形式正迅速走进公众的生活,它是人、环境、陶艺三者和谐共存的艺术,是陶艺匠师们借助陶瓷材料为环境空间创造的艺术^[4]。环境陶艺以多样化的表现形式存在于城市环境的公共空间中,为表达地域性文化创造了新的范式(见图1)。

图1 北京诺金酒店大堂陈设的瓷瓶

二、环境陶艺与中国传统文化中的生态理念

自古以来,人与自然的联系就十分紧密,以孔孟为代表的儒家学派提出的“仁者爱人”“护生节用”思想,以老子为代表的道家学派提出的“道法自然”“爱人利物”思想等,都表现出古代圣贤对生态资源的珍惜和爱护,体现了人与自然相互依存、共生共荣的生态观。环境陶艺作为一种新兴的艺术创作,与中国传统文化中的生态观相契合,它所表达的尊重自然、“天人合一”的生态观充分体现了环境陶艺对传统文化的继承与发展。

1. 尊重自然的生态观

尊重生命、爱护自然是中國古已有之的朴素的生态观念,它不仅有利于生物的繁衍生息,也能够促进自然的可持续发展。

老子的著作《道德经》中记载:“域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”这一论点强调人应该遵循自然规律,充分利用环境与材料技术,制作出符合需求、适应时代的工艺品,体现了尊重自然、顺应自然的重要性^[5]。“仁爱”是孔子思想的核心,以仁心待万物,这是孔子生态思想的终极归宿。“智者乐水、仁者乐山”将君子的性情与其对自然山水的欣赏联系起来,形成了以“比德”为基本特征的先秦自然美学思想。因此,尊重自然的生态观对于现代环境陶艺创作影响深远。应选择环境(光照、地势、空气、水分)适宜的制瓷地进行艺术创作,如在瓷都景德镇的古窑民俗博览区自然晾晒的陶坯(见图2),最大限度地利用自然采光和地理优势,因地制宜,因材施教,对生态资源循环利用,将尊重自然的生态观贯穿环境陶艺创作的始终。

图2 景德镇古窑民俗博览区自然晾晒的陶坯

2. “天人合一”的生态观

《庄子·齐物论》中“天地与我并生,而万物与我为一”的思想揭示了天、地与人三者共存。孔子也提出人的活动不能违背自然生态的运行规律,须顺应天意、“知天命”^[6]。陶艺的制作过程充分体现了这种“天人合一”的生态观。首先,陶艺制作会受到气候、温度、降水以及地形、地势的影响。其次,要有符合陶艺制作所需的原材料(黏土、高岭土)、各种制瓷工具(刀具、陶轮、砂纸、刷子)、烧制陶瓷的窑炉(柴窑、电窑、气窑)、釉料等需要人工准备的制瓷用具。制瓷流程(见图3)也不可心急气躁。所以,瓷器的制作不仅需要天时地利,还需要制瓷匠人的高超技艺(人和)才能完成。只有遵循“天人合

一”的生态观,才能达到人工与自然的相辅相成,进而烧制出色泽均匀、细腻柔和的瓷器精品。

图3 制瓷流程

三、环境陶艺与现代文化的交融

1. 环境陶艺对自然生态的表达

南朝梁文学理论家刘勰在《文心雕龙·原道》中提出了“自然之道”,强调自然界本身的自然之美。清代美学家叶燮认为,美存在于天地之间,离不开人对它的发现。环境陶艺创作应遵循文化生态学理念,将陶艺景观建立在自然生态的基础上,并尽量避免对自然环境产生负面影响,打造出外形优美且与自然环境完美结合的典范之作^[7],达成人类-环境陶艺-生态景观和谐共生的美好愿景。

陶艺家熊煜设计的陶瓷壁画《水土宜陶》(见图4),结合景德镇地形地貌,依托自然环境,因地制宜,依山而建,充分展现出陶艺景观与自然生态的和谐之美。

图4 陶瓷壁画《水土宜陶》

环境陶艺作为一种公共空间的艺术表达形式,应充分展现文化生态环境与地域文化特色。例如:千年瓷都景德镇,具有深厚的历史文化底蕴,许多艺术作品充分表达了对景德镇文化内涵的解读与传承^[8]。《昌江之水》(见图5)是由黄焕义教授设计的陶艺雕塑,设计灵感源于景德镇的母亲河——昌江,

作品整体形象为6滴水珠,代表“涓涓溪流汇成大海”之意,色彩由蓝、白两色组成,蓝色波纹象征河流的生生不息、源源不断,白色代表一望无际的天空。水滴外表面由瓷片拼贴而成,形状类似冰裂纹,不规则的瓷块拼贴呈现于器物立面,为陶艺景观增添了些许活泼气息^[9]。放眼望去,景观材质犹如青花瓷般绚丽优美,赋予了作品人文精神与自然之美的双重意境。

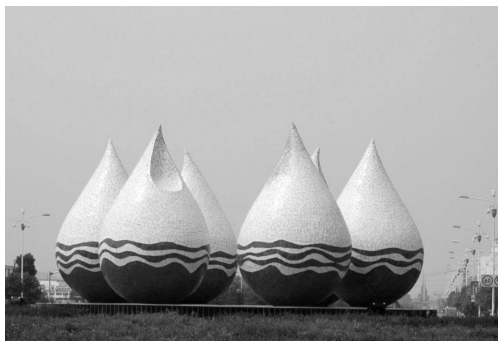

图5 陶艺雕塑《昌江之水》

2. 环境陶艺对地域文化的体现

“一方水土养一方人”,不同的地域环境下,人类的生存方式也存在一定的差异。地域文化是一座城市的灵魂,环境陶艺作为地域文化的精神与物质载体,在一定程度上体现着一座城市的精神面貌。反之,地域景观因素也影响着环境陶艺的材质使用、制作方式、色彩搭配等。陶艺作品所呈现出的符号、文字、信息等素材都是地域文化影响下的物化表达^[10],因此,地域文化在一定意义上影响了陶艺创作的外在形态、主题、内涵与表现形式,两者是相互作用、相辅相成的关系。

景德镇陶瓷灯柱(路灯、交通灯)就是地域文化的良好体现,它充分展示了这座城市的陶瓷艺术风采(见图6)。景德镇约有2 000根陶瓷灯柱,是由陶瓷匠师手工拉坯制成空心圆柱的形状,一根灯柱由2~3根空心圆柱形陶瓷连接成型,上方绘有青花龙纹、青花寿桃、青花梧桐、青花山水、吉祥如意纹等纹样。陶瓷灯柱具有容易打理、不易腐蚀、不易变色等优点,充分展现了这座城市的文化底蕴,并将陶瓷艺术融入大众的日常生活,是环境陶艺对地域文化的完美体现。

图6 景德镇的陶瓷灯柱

3. 环境陶艺对人文情感的寄托

一件艺术作品从构思—创作—完成,倾注了创作人的大量心血,他们还需要具备深厚的文化素养和成熟的制作技艺。环境陶艺创作也是如此,陶艺匠师需熟练掌握制陶材料、制作技法、釉料选择、窑温控制等工艺。要想制作出别具一格的特色陶艺作品,就要融入陶艺匠师的个人情感,用心创作,才能使作品独具个性与特色,让观赏者为之动容。

随着社会的不断进步,机械化生产已经深入大众生活的各个方面,许多批量生产的器物千篇一律、缺乏个性,现代化的城市空间,需要更多人性化的、情感性的和充满大自然气息的艺术作品来加以调和。艺术作品寄托着艺术家的情感,环境陶艺带有大自然中泥土的气息,让人能够亲近自然、释放天性^[11]。《颂》(见图7)是朱乐耕教授创作于2014年的环境陶艺作品,以群组的形式放置于公共空间。作品主要塑造了一群仰首歌唱的人,表达了歌颂自然、歌颂生活的情感。其造型简练,白红两色分明,以直立群雕的形式强化艺术作品的感染力^[12]。这组作品放置于国家大剧院颇为合适,最后被国家大剧院永久收藏。朱乐耕教授的陶艺雕塑作品《中国牛》(见图8)、《农耕时代》(见图9)展现了中国传统的农耕文化,牛是农耕文化的典型符号,《中国牛》以高温陶瓷烧制而成,表面望之似开裂的大地,牛角锋利而牛嘴重钝,极得忘形之韵。《农耕时代》同为高温陶瓷雕塑作品,其中的牛憨态可掬,造型独特,经过夸张的变形之后,线条还有着来自民间的质朴和天真。此类特色鲜明的动物形象一出

现,就将公众的思绪带入农耕时代的记忆,回想渐渐远去的牧歌和生活场景,使艺术作品与受众产生了强烈的情感共鸣。

图7 陶艺雕塑《颂》

图8 陶艺雕塑《中国牛》

图9 陶艺雕塑《农耕时代》

四、文化生态学视域下环境陶艺设计的创新发展原则

1. 可持续发展原则

环境陶艺只有明确自身发展的方向,才能历久弥新、百代不衰。首先,一个地区的自然环境与社会人文环境共同造就了该地区的地域文化。在环境陶艺设计中,要将具有民俗审美特色的文化元素注入陶艺作品,赋予作品文化内涵,适应时代发展需要。例如,为民族地区进行陶艺设计,就必须了解该民族的历史渊源、民风民俗,这样才能赋予作品历史厚重感^[13]。其次,环境陶艺作为一种公共空间的艺术表达形式,具有与公众产生交流、互动的特质。因此,需要加强陶艺作品的参与感与互动性,使公众身临其境,深刻体会陶艺作品的创作经历,使艺术家-艺术作品-观赏者产生强烈的情感共鸣。环境陶艺面向的受众群体是人民大众,无论是内容还是形式,都要设计出人民大众喜闻乐见的陶艺作品,才能引发观赏者的文化共识,促进环境陶艺的可持续发展。

2. 协调性原则

在环境陶艺创作中,需要考虑当地的地理环境与发展规划,因地制宜,因材施教。首先,在选址方面,要考虑适宜陶艺制作的环境、地形、气候、光照、降水等自然条件。擅于依托自然环境,并处理好环境陶艺与周边空间的关系,按照人-陶艺作品-环境三者间产生的视角、距离、建筑、植被等客观因素灵活布局,真正做到因地制宜。其次,根据公共空间的环境特点决定陶艺作品的体积、尺寸、材质、色彩、装饰、功能、位置等设计元素,使陶艺作品与地域环境的各要素协调统一^[14]。在陶艺作品所处的场所中,因受众群体观赏时间有限,所以在环境陶艺作品的造型、形态、装饰方面要进行提炼与概括,突出作品本身的特色,进而增强整体的艺术效果与作品感染力,从而真正做到因势利导、因材施教。

3. 生态性原则

环境陶艺设计与制作要遵循生态性原

则,陶艺匠师们要选择绿色环保无污染的自然陶土与釉料。充分利用陶土的自然特性,在结构组合上少用泡沫粘接、化工胶水,尽量采用榫卯、螺丝、挂钩、旋钮等工艺技术。在作品安装时,选择利用好场地,不影响周围公众的正常生活,不影响周边绿色植被,采取少挖坑、积木式、模块化的灵活安装方式。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然的创作原则,将生态、美观、绿色放在创作的首要位置,创作为人所用、服务大众的环境陶艺作品,使之具备生态性、趣味性,且能够满足受众的心理需求。

4. 人与自然和谐统一原则

环境陶艺在引入绿色、生态、可持续理念的同时,还应做到融入自然,这就要求将本土的人文精神、建筑、当代生活、自然景观融入陶艺创作,达到人与自然的和谐发展^[15]。老子在《道德经》中提出的“道法自然”“天人合一”等中国古代哲学思想,一直影响着现代的艺术工作者,他们在创作中引入自然元素,摒弃华丽装饰,还原陶艺作品自然朴实的质感,使人与陶艺空间更加亲近,并从中获得心灵的慰藉。

环境陶艺是大众、公共的艺术,应以人和环境为前提。人包括艺术创作者与观赏者,艺术作品所呈现的整体造型、色彩、材质、装饰等能够引发观赏者对艺术作品的情感共鸣;环境包括自然环境与人工环境。人-艺术作品-环境三者相互协调、相互促进,从而达到人与自然的和谐发展(见图10)。

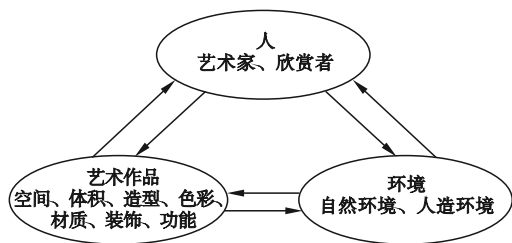

图10 人-艺术作品-环境的关系示意图

五、结 语

在多元文化背景下,环境陶艺与建筑、空间浑然一体、相得益彰,以其独有的风貌令人

瞩目。文化生态学视域下的环境陶艺更具时代特征、更符合可持续发展的理念,在社会主义文化强国建设进程中,环境陶艺设计与创作,应满足大众审美需求,尊重自然环境,在继承传统的同时推陈出新、创新发展。

参考文献:

[1] 张永贞. 中国社会主义文化生态研究[D]. 湛江:广东海洋大学,2011.

[2] 李永慧. 文化生态视域点亮传统文化长明灯[J]. 文化产业,2023(18):73-75.

[3] 孙乙泰,李婧娴,原佳丽,等. 场域视野下环境陶艺的空间介入与表现研究[J]. 沈阳建筑大学学报(社会科学版),2023,25(1):31-37.

[4] 徐望. 当代环境陶艺与生态设计研究[D]. 景德镇:景德镇陶瓷学院,2011.

[5] 詹嘉. 景德镇陶瓷作坊的文化生态景观研究[J]. 地理科学,2012,32(1):55-59.

[6] 刘红. 陶瓷艺术的生态学研究[D]. 北京:中国艺术研究院,2013.

[7] 赵磊. 文化生态视角下瓷窑遗址景观规划设计研究[D]. 武汉:湖北工业大学,2022.

[8] 涂彦珣,余雅洁,何炳钦. 城市生态文明建设影响下环境陶艺功能性研究[J]. 中国陶瓷,2016,52(1):95-98.

[9] 丁玉凤. 环境陶艺空间中的陶瓷材料表现研究[J]. 江苏陶瓷,2022,55(4):80-81.

[10] 梁冰雪. 地域文化影响下的环境陶艺设计研究[D]. 景德镇:景德镇陶瓷学院,2012.

[11] 刘文婷. 中国当代陶艺在景观设计中的应用[D]. 杭州:浙江农林大学,2012.

[12] 马浩,张淑美. 环境陶艺在公共空间中的表现:以朱乐耕作品为例[J]. 中国陶瓷工业,2023(4):64-68.

[13] 韩晴. 探究环境陶艺在公共空间应用的交互性[J]. 陶瓷,2023(3):78-80.

[14] 白一凡. 地域文化视角下的环境陶艺应用研究[D]. 呼和浩特:内蒙古师范大学,2020.

[15] 黄丹虹. 环境陶艺中的意境美研究[D]. 桂林:广西师范大学,2021.

Creative Development of Environmental Pottery from the Perspective of Cultural Ecology

ZHOU Yao, GU Zhenghong, LYU Mei

(School of Art and Design, Shenyang Jianzhu University, Shenyang 110168, China)

Abstract: With the steady progress of the urbanization process, ecological and green development has become the consensus of the society. As an important contemporary public art, environmental pottery plays a key role in promoting the harmonious coexistence between man and nature, ecology and society. This paper takes environmental pottery as the research object, explores the creation of environmental pottery from the perspective of cultural ecology, regional landscape, humanistic emotion and other aspects, explains the concept of ecological creation of ceramic art creation, and then causes more thinking about the integration of ecological concept into environmental pottery.

Key words: environmental pottery; cultural ecology; public space; artistic creation

(责任编辑:高 旭 英文审校:林 昊)