

釉下五彩瓷在文创设计中的应用研究

董洪志 彭金开

长春理工大学, 吉林省长春市, 130000;

摘要: 釉下五彩瓷作为中国非物质文化遗产的杰出代表, 其独特的艺术语言在当代文化创意设计中具有重要的转化价值与应用潜力。本文旨在系统梳理釉下五彩瓷的艺术特征与发展现状, 并以此为基础, 深入探讨其在文创设计中的具体应用路径与多重价值。研究表明, 将釉下五彩瓷在造型、色彩、纹样与工艺方面的美学特质与现代设计理念相融合, 能够有效提升文创产品的文化辨识度、美学内涵与情感共鸣, 同时推动传统工艺的活态传承与地域文化品牌的构建。

关键词: 釉下五彩瓷; 文创设计; 非遗传承; 应用价值

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 07. 059

引言

在当前文化创意产业蓬勃发展的背景下, 传统工艺的现代转型已成为重要的研究课题。釉下五彩瓷作为我国传统陶瓷艺术的重要代表, 其独特的工艺技法 and 美学价值在当代设计中展现出新的生命力。本文通过分析釉下五彩瓷的艺术特征, 探讨其在文创产品开发中的应用路径, 旨在为传统工艺的现代创新提供理论参考和实践案例。将釉下五彩瓷的艺术语言转化为现代设计元素, 不仅能够丰富文创产品的文化内涵, 还能增强其市场竞争力。本文将从造型、色彩等维度解析釉下五彩瓷的艺术特质, 并在此基础上分析其在文创设计中的应用价值, 以促进这一传统技艺在当代社会的传承与发展。

1 釉下五彩瓷及其文创发展现状

1.1 釉下五彩瓷

釉下五彩瓷是中国传统陶瓷艺术的瑰宝, 尤以湖南醴陵为代表。其制作工艺是在未施釉的坯体上以金属氧化物为彩料进行绘饰, 再覆盖透明釉并经高温一次烧成。由于彩绘位于釉层之下, 成品具有色彩丰富、晶莹润泽、永不褪色的特点。这一技艺源于唐代釉下彩的雏形, 于清末在醴陵发展成熟。1915 年, 在旧金山的“巴拿马太平洋万国博览会”上, 醴陵釉下五彩瓷“扁豆双禽瓶”荣获此次比赛的金奖, 同时被誉为“东方陶瓷艺术的高峰”。^[1]它集工艺、美学与文化于一体, 既是国家级非物质文化遗产, 也在当代继续焕发着生命力。

釉下五彩瓷的视觉特征表现为色彩饱和却不失雅致, 清浅中亦显气韵, 这一特质是其卓越工艺性与高度

艺术性的统一体现。作为传统文化的重要载体, 它将民族对美好生活的向往与追求予以物质化呈现。其制作流程繁复精密, 涵盖原料遴选与调配、绘画装饰直至最终烧制成型, 整个过程的每一环节均凝聚着匠人深厚的智慧与不懈的探索, 是中华民族精湛技艺与独特审美观念的生动彰显。

1.2 釉下五彩瓷文创发展现状

在文旅融合与消费升级的时代背景下, 釉下五彩瓷的文创发展已突破传统工艺品的单一范式, 呈现出多元化、数字化与体验化的演进格局。其产品生态正从陈设瓷与礼品瓷的核心圈层, 向家居日用、时尚配饰与数字艺术等新兴领域系统性扩张。这一转型不仅体现在设计语言对现代审美的融合, 更关键的是通过跨界合作与科技赋能, 重构了非遗技艺的呈现方式与用户体验。

当前, 市场已涌现出一批具有代表性的创新实践。“只此青绿”系列作为艺术生活化的典范, 将《千里江山图》的青绿意境与釉下五彩的淡雅色彩相结合, 赋予茶器、花器等日常用品以深厚的文化格调, 实现了古典美学向现代生活场景的渗透。与此同时, 数字技术的深度介入为非遗传承开辟了新路径。此外, 以“山海 APP”联合醴陵市博物馆与非遗传承人黄永平推出的“釉下五彩-芙蓉清香”数字文创为例, 该项目不仅是对大师作品的数字化存档, 更通过模拟“拉坯-彩绘-烧成”工艺流程的模块化合成玩法, 使用户在虚拟空间中沉浸式参与创作, 从而完成了用户从“旁观者”到“参与者”的身份转变, 极大地提升了文化传播的互动性与趣味性。

尽管推广模式已普遍采用线上线下联动的沉浸式体验与新媒体叙事,但当前产业整体仍面临产品同质化、创新深度不足及品牌影响力有限等挑战。未来,亟需通过深化 IP 内涵、强化技术应用与构建成熟的产业生态,推动釉下五彩瓷文创实现从形式多元到价值创新的质的飞跃。

2 釉下五彩瓷的艺术特征

2.1 典雅端庄的造型韵律

釉下五彩瓷的造型超越了单纯的器物展示和技法呈现,深刻体现了东方哲学的意境与文化内涵。^[3]其造型语言根植于中国传统美学,强调形态的端庄与韵律,多源于对古代经典器型的传承与演变,如梅瓶、玉壶春瓶、尊、鼎等,线条流畅,比例匀称,充满了古典的秩序感和稳定感。许多器型与日常生活紧密相连(如碗、盘、杯、盏),在典雅中蕴含着实用主义的智慧,体现了“器以载道”的思想。整体而言,其造型语言摒弃繁复,以简练、饱满的轮廓为主,呈现出宁静、内敛、和谐的韵律美,为后续彩绘提供了理想的“画布”。

2.2 清雅润透的色彩意境

釉下五彩瓷的色彩经过透明釉覆盖和高温烧制,呈现出柔和、清新、淡雅的基调,与釉上彩的浓烈艳丽形成鲜明对比。其色彩并非简单堆砌,而是在同一色系中寻求微妙变化,于淡雅中展现丰富层次。由于彩料溶于釉下,与釉面浑然一体,使色彩呈现出水润通透、晶莹剔透的质感。颜色仿佛从器物内部渗透而出,消除了“火气”,带来温和、沉静的视觉感受。其色彩语言的核心在于“意”大于“形”,不追求对自然的逼真模拟,而致力于营造一种清新脱俗、温文尔雅的诗意境界。

2.3 极具特色的题材选取

釉下五彩瓷装饰所用色料品种丰富,表现力强,题材范围广泛。常见题材包括花鸟虫鱼、飞禽走兽、梅兰竹菊等自然物象,以及戏曲故事、历史传说等寄托美好愿景的意象。其中既有契合大众心理的“吉祥如意”内容,也有表达超脱世俗情怀的“世外桃源”景象。在构图处理上,常依据主次、对比、均衡、疏密等法则对物象进行有意识的组合,使画面结构严谨且富于韵律感。

题材的选择其实也并不完全是单纯的对自然生活

的模仿,而是在潜藏地表达一种人与自然的密切关系。

^[4]艺术家在表现手法上,常运用夸张、变形、象征、比兴等艺术手段,传达对美好生活的热爱与向往。

2.4 材美工巧的浑然天成

材质与工艺是釉下五彩瓷艺术语言的物质基础,决定了其最终的视觉与触觉效果。其制作通常选用优质高白泥料,施以透明釉,烧成后胎体洁白、釉面光洁莹润,宛如美玉,为淡雅色彩提供了纯净底色,形成“白如玉”的胎釉特质。釉面清亮如镜,增强了整体的通透感。器物薄至一定程度,可达到“薄如纸”、“透如镜”的效果,轻灵珍贵。釉下彩的工艺特性使纹样被牢固覆盖于釉层之下,因而耐磨、耐腐蚀、永不褪色。纹样与釉面融为一体,手感光滑温润,实现了艺术性与实用性的完美统一。

3 釉下五彩瓷在文创设计中的应用价值

3.1 提升文创产品的文化辨识度与美学品位

釉下五彩瓷的艺术语言具有鲜明的传统风格与地域特色,其造型、色彩与纹样均源于中国传统美学体系。将这一语言融入文创设计,能够有效提升产品的文化辨识度,避免同质化竞争。例如,将“水路”留白构图、写意纹样等元素应用于茶具、文具、家居饰品等日常用品中,不仅赋予产品高雅的美学气质,也强化了其作为文化载体的身份认同。

3.2 增强用户的情感共鸣与体验互动

釉下五彩瓷文创产品的深层价值,在于其能够超越单纯的物质功能,与使用者建立有效的情感联结。这种联结源于其艺术语言中所蕴含的“器以载道”、“意在形先”等哲学观念与自然意趣,能够唤起使用者对宁静、雅致生活方式的向往与文化身份的认同。通过精心的叙事化设计,将纹样背后的历史典故、文人情怀与现代生活场景相关联,可以使产品成为连接古今的情感纽带。例如,一套以“四君子”为主题的茶具,其使用过程便可被赋予修身养性、品味人生的仪式感。

此外,通过设立手绘体验工坊、开发 DIY 材料包、利用 AR 技术展示绘制与烧成过程等互动形式,可使用户从被动观看者转变为主动参与者。这种深度参与不仅让用户切身感受釉下五彩瓷“材美工巧”的制造艰辛与

艺术魅力,更将个人创作体验与情感记忆融入器物之中,从而建立起远超商品交易的、持久而稳固的情感忠诚度,实现从“购买产品”到“认同文化”的价值升华。

3.3 推动非遗技艺的活态传承与创新

几乎在每一个传统工艺的发展、传承中,都会采用经典与现代,使其具有审美、实用等多方面使用价值。

^[5]将釉下五彩瓷应用于文创设计,本质上是对该项国家级非物质文化遗产进行“生产性保护”和“创新性发展”的重要路径。它促使古老的技艺走出封闭的作坊和博物馆的展柜,直面当代市场的检验与需求,从而实现真正的“活态传承”。这种传承并非墨守成规,而是在尊重核心技艺(如高温釉下彩绘、一次烧成)精髓的前提下,鼓励设计与技术的双向创新。

一方面,设计上可积极探索与不同材质(如金属、木材)、现代工艺(如3D打印坯体、激光雕刻)及前沿科技产品(如集成釉下彩元素的蓝牙音箱)的跨界融合,拓展应用边界,创造兼具传统韵味与未来感的新形态。另一方面,技术创新可着眼于环保釉料、节能窑炉的研发,以适应可持续发展的时代要求。通过文创设计这一载体,釉下五彩瓷不再仅仅是被保护的“遗产”,而是转变为能够创造经济价值、激发社会关注、吸引年轻一代加入的文化创意资源,从而确保技艺的生命力在创新中得到延续与壮大。

3.4 构建地域文化品牌与产业生态

釉下五彩瓷作为湖湘文化的代表性工艺,其文创开发有助于塑造具有地域特色的文化品牌。通过系统化、系列化的产品设计,可实现从单一工艺品到多元文创矩阵的升级,进而带动地方文旅、教育、制造等相关产业发展。

以“醴陵瓷谷”文旅项目为例,该项目以釉下五彩瓷为核心IP,打造了集博物馆、创作中心、体验工坊、文创商店于一体的综合园区。其推出的文创产品线覆盖

了从高端艺术收藏品、中端家居生活瓷到轻量级旅游纪念品(如釉下彩元素钥匙扣、丝巾、雪糕等)的全系列。这种系统化的开发模式,不仅提升了“醴陵釉下五彩”的整体品牌形象,更形成了“文旅+文创+产业”的生态闭环,有效拉动了地方经济发展。

4 结语

釉下五彩瓷作为中国陶瓷艺术的瑰宝,其独特的艺术语言是文创设计取之不尽的灵感源泉。本文通过对其艺术特征的剖析与应用价值的探讨,并结合具体案例可以看出,将釉下五彩瓷的造型韵律、色彩意境、题材之美与材工之美融入文创设计,能够显著提升产品的文化内涵与市场竞争力。成功的案例证明,唯有在尊重传统工艺精髓的基础上,进行契合时代语境的创新转化,注重用户体验与情感叙事,并构建完整的产业生态,才能使釉下五彩瓷这一古老技艺真正“活”在当下,走向未来。未来的研究与实践可进一步探索其与数字技术、可持续设计等前沿领域的结合,持续拓展其生命力与影响力。

参考文献

- [1]李家法.浅论醴陵釉下五彩陶瓷收藏价值[J].陶瓷科学与艺术,2013,(4):53-5
- [2]黄彪.浅析釉下五彩瓷设计的艺术特色与现代创新探索[J].陶瓷科学与艺术,2025,59(07):76-77. DOI:10.13212/j.cnki.csa.2025.07.005.
- [3]谢森,荣韬.文旅融合背景下釉下五彩非遗传播策略研究[J].陶瓷研究,2025,40(02):56-58. DOI:10.16649/j.cnki.36-1136/tq.2025.02.033.
- [4]马赞.醴陵釉下五彩瓷在现代设计中的创新策略[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(11):17. DOI:10.13212/j.cnki.csa.2022.11.049.
- [5]余博.浅谈醴陵釉下五彩瓷的五大美学要素[J].陶瓷科学与艺术,2022,56(07):14-16. DOI:10.13212/j.cnki.csa.2022.07.037.