

天津中德应用技术大学
Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

本科生毕业设计

“梦蝶”空间装置陶瓷设计与实践

Ceramic Design and Practice of "Dream Butterfly"
Space Installation

姓 名 陶勇

学 院 艺术学院

专 业 工艺美术

指导教师 李井

职 称 讲师

完成时间 2023年5月25日

天津中德应用技术大学
Tianjin Sino-German University of Applied Sciences

本科生毕业设计

“梦蝶”空间装置陶瓷设计与实践

Ceramic Design and Practice of "Dream Butterfly"
Space Installation

姓 名 陶勇

学 院 艺术学院

专 业 工艺美术

指导教师 李井

职 称 讲师

完成时间 2023年5月25日

本科生毕业论文（设计）的声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在指导教师指导下，进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或没有公开发表的作品内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签名：

年 月 日

本人声明：该学位论文是本人指导学生完成的研究成果，已经审阅过论文的全部内容，并能够保证题目、关键词、摘要部分中英文内容的一致性和准确性。

学位论文指导教师签名：

年 月 日

摘 要

本设计实践是以诗句“庄生晓梦迷蝴蝶”为情感主线，以自然生物“蝴蝶”为主体造型元素，以陶瓷作为一种材料媒介，运用现代装置艺术的表现形式，表达自由开放、积极向上追梦的情感，旨在实践现代陶艺所能表现出的综合艺术价值。作品设计创新性地突破了传统的、模式化陶瓷器物的工艺表现形式，重新审视陶瓷艺术的特点，不断实践综合应用表现的个性化艺术形式，开创富有新时代精神的现代陶艺作品。

文章采用文献案例分析、实践研究的方法阐述具有主题情感意义的陶瓷空间装置设计的理论研究与实践过程。首先，作品要传递的文化性、内涵性方面，设计以象征自由、美丽、美好的自然界生物动态展翅的“蝴蝶”为造型主体，将其置于相对开放自由的“梦幻”空间，进而传递本设计自然、自由、开放、共享的积极向上情感。其次是基于陶瓷工艺的实践性研究，实践检验理论设计方案，通过反复推敲作品设计方案，试验泥性材料，实验纸浆泥配置和造型表现，以更好的把握陶瓷材料、工艺、造型、装饰的统一性法则，并在工艺制作过程中感受现代陶艺材料、工艺、技术和艺术审美的融合性、创新性。最后，总结用“梦蝶”陶瓷空间装置表现作品的设计实践意义和内涵延展性，对诠释现代陶艺生活艺术化具有独特的价值意义。

关键词：空间装置；情感表达；材料适配；现代陶艺；蝴蝶元素

ABSTRACT

The design practice is based on the poem "Life is as unreal as Zhuangzi's dream as a butterfly." as the emotional thread, the natural creature "butterfly" as the main modeling element, the ceramic as a material medium, and the expression form of modern installation art to express the free, open, positive and positive feelings of pursuing dreams, aiming at practicing the comprehensive artistic value that modern pottery can show. The design of the work innovatively breaks through the traditional and stereotyped technological expression form of ceramic ware, re-examines the characteristics of ceramic art, constantly practices the personalized art form of comprehensive application expression, and creates modern ceramic works full of the spirit of the new era.

This paper uses the method of literature case analysis and practice research to elaborate the theoretical research and practice process of ceramic space device design with thematic emotional significance. First of all, the cultural and connotation aspects of the work should be conveyed. The design takes the "butterfly" symbolizing freedom, beauty and beautiful natural biological dynamic wings as the modeling subject, and places it in a relatively open and free "dream" space, so as to convey the positive emotions of nature, freedom, openness and sharing of the design. Secondly, it is based on the practical research of ceramic technology, and the practical test of theoretical design scheme. By repeatedly reviewing the design scheme of works, testing clay materials, experimental pulp mud configuration and modeling performance, in order to better grasp the unity law of ceramic materials, technology, modeling and decoration. And feel the integration and innovation of modern pottery materials, craft, technology and artistic aesthetics in the process of production. Finally, the paper summarizes the design practice significance and connotation extension of the ceramic space installation of "Butterfly Dream", which is of unique value to the interpretation of the artistic life of modern pottery.

Key words: Space device;emotional expression;Material adaptation; Modern pottery;
Butterfly element

目 录

第一章 绪论	1
1.1 主题背景分析	1
1.2 主题研究内容	1
1.3 主题研究目的及意义	2
第二章 相关研究应用分析	3
2.1 国内外空间装置艺术现状分析	3
2.2 空间装置艺术的市场现状以及发展分析	4
2.3 陶艺在空间装置艺术上的运用及其优势	6
第三章 设计制作及问题分析	9
3.1 设计构思	9
3.2 材料适配及制作	9
3.3 问题及解决方案	12
第四章 结果与讨论	17
4.1 创作表达及延伸意义	17
4.2 总结	17
参考文献	18
附 录	19
致 谢	20

第一章 绪论

1.1 主题背景分析

新时代，青年生逢盛世，但机遇与挑战并存，我们奋进逐梦，用自己的方式适应时代。作为新时代的中国青年，优越的物质发展环境和富足的精神成长空间，为我们提供了日益厚实的发展基础。因此，新时代中国青年刚健自信、发奋图强，开拓创新是青年的责任和担当。在时代逐梦的大潮中，也会遇到不同的困难和问题，这就需要我们保持良好的心态和积极乐观的心态，这种积极向上的意识形态、行为措施如同激流之中的鱼儿逆流而上、烈火之中的凤凰涅槃重生、茧蛹之中的毛虫破茧成蝶。在中国文化中，蝴蝶被视为一种飞翔的精灵，在诗词中常被用来描写春天和美好、吉祥的事物。李商隐的诗句“庄生晓梦迷蝴蝶”以及破茧成蝶这一蜕变过程启发了我，青年就像蝴蝶一样不断蜕变成长，向阳而生，蝴蝶最美的状态是展翅飞翔，这些克服困难，凸显自然生命力量的内容像蝴蝶一样“破茧重生”，因此作为新时代青年，要用自己的力量“梦蝶”逐梦，传承奋斗担当，勇做新时代的奋斗者、开拓者，以永不懈怠的精神状态，不负韶华，不负时代。

基于时代背景和专业应用践行时代使命，用专业知识和技能为时代发展助力是本设计创作的情感主线。实践应用以陶瓷为材料媒介，研究陶艺创作在时代精神的影响下，陶艺突破其传统陶瓷的实用性、工艺性表达，而拓展为艺术性、审美性情感关照的现代陶艺。同时空间装饰的艺术再现形式，拓展了陶瓷表现得二维空间性，以多维空间性表达其艺术与人、生活的互动性。

综上，新时代背景和作为青年的责任使命，以及现代陶艺发展过程中所能够承载的情感、时代精神，以此为设计创作背景，借陶瓷艺术表现形式，提取情感的视觉化符号元素，以抒发情感，创作具有时代特征、创造性、审美价值和工艺性的作品。

1.2 主题研究内容

本设计阐述“庄生晓梦迷蝴蝶”、破茧成蝶的设计灵感，提取具有代表性和内涵化的“蝴蝶”造型形态元素，实践对高白泥、玉泥、纸浆泥的材料适配，采用模具成型、泥片成型、捏塑成形等陶瓷成型工艺技法，并将理论与实践相结合，通过文献研究分析对比，论证设计和实践空间展示形式，以表达作品的时代特征、艺术性、审美价值和社会价值等属性（图 1-1）。

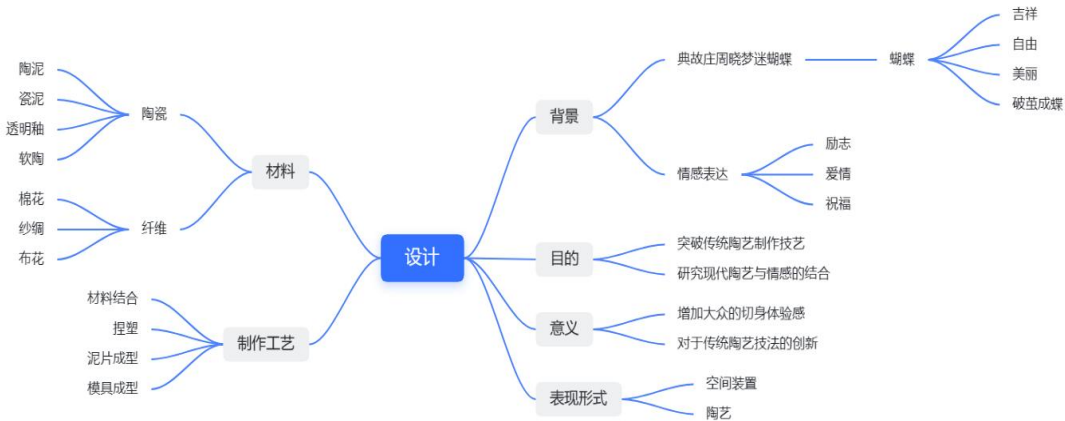

图 1-1 主题研究内容思维导图

陶瓷作为一种艺术形式，可以通过不同的材质、造型、装饰和展示形式来表达不同的情感。作品运用陶瓷的特质来表达励志的情感，对此进行了以下几个方面的构思，首先是材料的适配性，材料是作品呈现的物质基础，合适的材料才能与其他作品构成元素相统一，并发挥其作用。其次是造型，造型形态是创作的直接视觉载体，设计什么样的造型对作品的呈现和情感地传递具有决定作用，因此我提取了蝴蝶元素，但蝴蝶形态多样，而展翅的蝴蝶更具动态性，更能表达其自由、飞翔、积极的内涵。破“茧”的造型表现，要有突破之意，其不单单是造型有上要有突破之形，而且还要在质地上有所表现，“茧”的设计与材料表现也成为本主题实践研究的重要内容。作品呈现借空间表现形式，它是联接材料、造型、情感内涵的承载方式。

因此以“梦蝶”为线，用陶瓷创作的设计实践通过空间装置的现代形式表现自由自然、开放共享的情感和作品要传递的时代精神和艺术价值是本设计创作的主要内容。

1.3 主题研究目的及意义

设计本身具有传递情感表达和传承优秀陶瓷工艺技艺的双重意义，并统一和相互影响。首先作品造型元素的提取，蝴蝶的寓意很美好，有“福”蝶、破茧成蝶的内涵，展翅的蝴蝶造型能表达出自由开放、积极向上的情感。其次是现代陶艺空间装置艺术作品的实践是通过陶瓷材料的实验和工艺技法表现，可以在制作过程中体现出传承陶瓷工艺、精益求精的同时进行开拓、创新、勇于尝试的时代精神。设计包括蝴蝶的摆放形式、蝴蝶的飞行姿态、蝴蝶的颜色、空间的设计、纤维等综合材料的运用等都有其不同的含义，均贯穿于作品所要表达的情感主线中。陶瓷材料具有多样性，但与造型、工艺等又具有统一性，因此需要进行适配，以适应作品的表达。同时陶瓷在烧制之前很脆弱，但是经过一千多度的高温烧制后就会变成一件既结实又美观的陶瓷器，这就像蝴蝶的成长蜕变过程一般经历困

难最终实现蜕变。

设计内涵方面还具有丰富现代陶艺表达形式，拓展现代陶艺艺术性、工艺性的价值属性意义。其艺术性主要表现在作品本身所传递的时代特征、创造性和审美价值。本设计实践的背景对于其作品表达的时代特征进行了充分的说明。而本作品突破传统陶瓷表现的形式，创作中不乏形态的探索、空间的探索，和材料使用的综合性和创造性探索，这就使作品本身具有了创作性的艺术特征意义。而作品本身的物质特性优势其精神生活的审美需求再现，本作品的形态、色彩、工艺中所富有的表现力和烧成价值都是作品所体现出的审美价值。

第二章 相关研究应用分析

2.1 国内外空间装置艺术现状分析

空间装置艺术是一种集立体、材质、时间和情感于一体的综合性艺术形式，它不仅是一种在视觉上进行的艺术创作，更是一种全方位的感官和情感体验。我的创作表现形式实践需要建立在理论文献研究的基础上，借鉴为创作表现提供了参考和实现路径。下面将从国内外两个方面来探讨空间装置艺术的现状和发展趋势。

国外空间装置艺术的发展自 20 世纪 50 年代起，欧美地区就有了空间装置艺术的前驱者。美国艺术家罗伯特·莫里斯（Robert Morris, 1931-2018）的代表作《感知的身体》（图 2-1）、唐纳德·杜德和法国艺术家丹尼尔·布伦纳（Daniel Buren, 1938——）的代表作《The Observatory of Light》（图 2-2），他们创建出一种新的艺术格局，将艺术从画布上解放出来，将其带到了三维空间中。艺术表现既有以建筑、城市等天然空间为基础的巨型空间装置艺术，也有以观念为基础的个性化作品，且做到多种材料结合，材料选择并不单一。

图 2-1 《感知的身体》（图片来源百度）

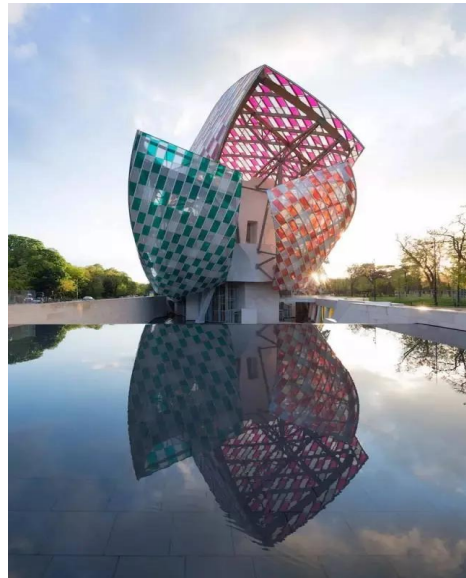

图 2-2 Daniel Buren 作品（图片来源百度）

相较于西方，国内的空间装置艺术的发展相对较晚。在中国，20 世纪 90 年代末现代艺术迅速兴起，空间装置艺术开始引起广泛关注。首次在中国举办的“广州双年展”上，就展出了多件空间装置艺术作品，得到了国内外观众的高度评价和关注。此后，国内的空间装置艺术发展迅猛，各种雕塑、建筑、设计等专业的艺术家和机构都开始探索和尝试空间装置艺术。

目前，国内有不少知名艺术家都在空间装置艺术领域有过突出表现，如艺术家徐冰的空间装置作品《天书》（图 2-3）、蔡国强的空间装置作品《撞墙》（图

2-4)。他们在空间、材料、主题等各方面进行实验和尝试，尝试将中国传统文化元素融入艺术创作中，探索自己的文化根源，并倡导一种新的审美观念，这也推动了国内空间装置艺术的不断发展和进步。不过，国内空间装置艺术还有些问题需要加强和改进，如对展览场地的过度依赖、缺乏创新和突破。总体而言，空间装置艺术无论是在国内还是国外，已经成为当今世界艺术领域的一个重要分支和形式。尽管国内空间装置艺术仍处于相对落后和发展不平衡的状态，但是它大有可为，未来也必将有更为广阔。

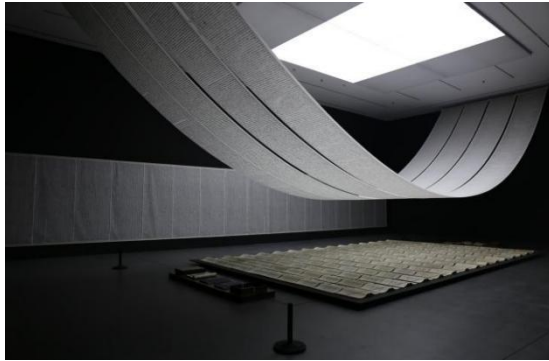

图 2-3 《天书》（图片来源于百度）

图 2-4 《撞墙》（图片来源于百度）

通过对比国内外空间装置艺术发展及对作品分析，试做小结：空间装置作品在制作和表现具有广泛性，如可以突破依赖空间的壁垒；制作时可以被材料所局限；可以进行传统文化元素的融合；想法不易太过局限，因为一个开放性的作品可以给观者更多想象空间。也正是这些借鉴，为我的创作提供了参考性，材料的适配是材料广泛性的实践，诗词和时代背景为创作提供灵感，尝试融合性表现，作品的造型、色彩和其他综合材料的应用是作品开放性的表达。

2.2 空间装置艺术的市场以及发展分析

空间装置艺术的产生和发展是根据艺术家对于空间、时间、物质、美学和文化等多种因素的探索和创新。在这些因素的推动下，空间装置艺术在当今世界范围内已经成为了一个独具特色的、既有艺术表现形式的又是一种具有艺术品价值和市场价值的艺术形态。

空间装置艺术在市场上的实际表现相对复杂和不确定，但其存在的市场潜力以及吸引人的感官效果是无可置疑的。在一些大型艺术展览中，空间装置艺术已成为了展览的亮点之一。一些国际艺术展、拍卖会或私人艺术收藏中也有不少较为知名的空间装置艺术品出现，随着人们对其认可度的提升，在多个拍卖会中，空间装置艺术作品的身影也频频出现，价格也逐渐上涨，例如徐冰的“鸟飞了”于 2015 年在北京保利春拍以 1150 万元高价成交（图 2-5），这表明市场对于空间装置艺术的接受度越来越高。

艺术市场不断拓展随着观众对艺术的关注度不断提升和市场需求越来越多

元化，空间装置艺术的引人注目和易于参与的特点令其受到了越来越广泛的关注。这也意味着，空间装置艺术市场空间不断拓展，投资空间也更广阔。未来市场需求将呈现多元发展趋势随着技术的不断发展，空间装置艺术在内包括智能造物、虚实结合等各方面的新兴领域内表现出了巨大的潜力。

在市场需求越来越多样化的背景下，空间装置艺术将会呈现出更加多元化、创新化的发展态势，涵盖人工智能、虚拟现实等多方面的领域。空间装置艺术成为城市形象例如位于成都东进新希望种子乐园（图 2-6），突出体现在城市规划和设计中，空间装置艺术也已经成为了一个重要的参考因素。通过空间装置艺术的运用，城市形象将得到更加彰显，公共空间也能够更好地服务于人民。这将使空间装置艺术在未来的城市建设中发挥更重要的作用。我的创作设计作为空间装置表现亦可具备空间装饰功能产品发挥其艺术性、社会性的价值。

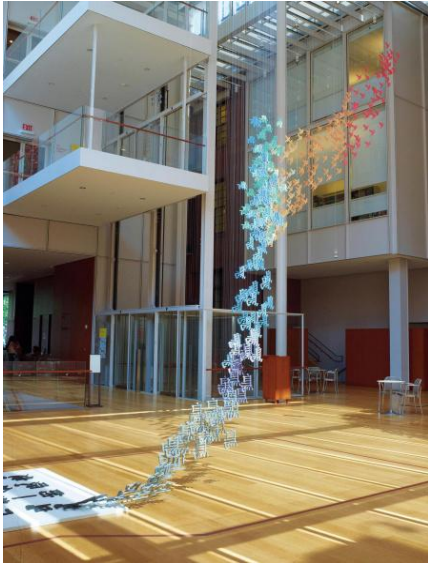

图 2-5 《鸟飞了》（图片来源百度）

图 2-6 《风铃谷》（图片来源百度）

以上是关于空间装置艺术市场现状以及未来发展前景的分析。作为一种融合了人文、环境、文化等多种元素的艺术形式，空间装置艺术将永远保持着其独特性和魅力，而它的市场价值和未来前景也十分广阔。因此本主题设计实践研究是有一定价值和意义的。

2.3 陶艺在空间装置艺术上的运用以及其优势

装置艺术在公共空间展示中具有公共性、趣味性以及互动性，陶瓷在传统的表现形式上单一，而现代陶艺成为了现代艺术的重要形式之一。陶瓷装置艺术逐渐出现在艺术家创作的视域内，表现在开始突破固有的、传统的、模式化的实用器物、工艺化，重新审视突出个性化、艺术形式化的特点，以富有了时代精神特质。因此陶瓷装饰艺术就有其发展的必然性。加上陶瓷材质的特殊性、观赏性、实用性等，使得陶瓷在空间装置艺术上的运用有很多，例如其应用于装置艺术中

的雕塑、立柱和创意性的几何结构等部件、城市景观中用陶瓷材料打造出高大的雕塑或柱子，为城市增添艺术气息等。

陶瓷是一种泥与火的艺术。泥土塑造成型后施上釉再进行高温烧制，入窑一色，出窑万彩。陶瓷所追求的艺术效果是千变万化。尤其是到了现代，陶瓷的随机性以及不稳定性更加成为了它的一种独特的艺术色彩。装置艺术作为现代艺术重要的一种表现形式，它拥有独特的设计魅力和审美取向。每个参与装置互动的观众都是不同的个体，装置作品在情感上所追求的是即时性、随机性。在这一点上陶瓷和装置达到了契合。将陶瓷的自身丰富的肌理以及釉色变化融入装置中，能够迸发出独特的艺术魅力。装置则赋予了陶瓷材料更多表现手法与呈现形式。从装置的视角来看，陶瓷不再是一种古老的艺术，而是一种表达媒介。而陶瓷则能够赋予装置更加细腻的情感，使装置作品更具有可挖掘的内核，向外延伸的同时也能兼具内里丰富的情感^[1]。

陶瓷在空间装置上运用的优势首先是材料运用，陶瓷作为一种传统材料，可以通过不同的技法和表现形式来呈现出丰富多彩的视觉效果和纹理质感，例如拉坯、捏塑、泥条、泥板、模具等制作技法来满足其制作需求。本设计中通过材料适配，在实验了高白泥、玉泥多种材料之后，选择高白泥作为主材，在通过成型技法，创新纸泥浆造型实践，进而表现其瓷玉般的洁白、丰润和肌理感薄透的效果。

在表现形态方面陶瓷作为一种可塑性较高的材料，可以被制成各种形态，例如花草树木、鸟兽鱼虫、砖石瓦砾、也可以各种形式来表现雕塑、壁挂、地面装饰等多样的形式。

在表达主题这方面，陶瓷在空间装置艺术中常被用于表达某种特殊的主题或用于情感表达，陶瓷特征与情感表达有机融合，以更加自然的实现现代陶艺的情感关照。

第三章 设计制作及问题分析

3.1 设计构思

蝴蝶是一种充满美好寓意的昆虫，它们以其自由、爱情、新生、成功等多种象征意义赋予人们以希望和力量。在国内蝴蝶自古以来就有很多美好的寓意，在南方一些地区称蝴蝶为“福碟”、梁山伯祝英台的故事象征着爱情、破茧成蝶象征着坚持不懈最终得以成功等。我在大学期间第一幅画设计表现主题就是蝴蝶，本次设计也体现了我情感表达的延续。

设计构思是一个不断修正的过程，最终以达到自己的合理化设计。起初“破茧成蝶”的设计方案（图 3-1）是一对巨大的翅膀包裹住的茧，有道光从缝隙中迸射而出象征着希望，但实现设计表现的工艺性难度较大。经过改进，第二版的破茧成蝶（图 3-2）将翅膀换成了真正的茧，一群蝴蝶从中迸发而出冲向天空，这个表现相对直观，工艺方面的可行性也较大，但整体的视觉冲击效果不够显著。

图 3-1 第一版破茧成蝶

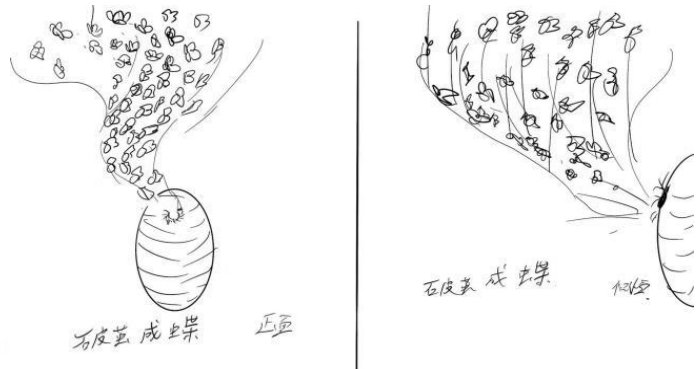

图 3-2 第二版破茧成蝶

经过对国内外装置艺术的研究分析后，我发现了问题所在，空间装置艺术给人以遐想空间，前面都设计表达都有其局限性。因此基于材料广泛性、文化内涵、情感表现等方面的再设计，结合诗词“庄生晓梦迷蝴蝶”的词句意境，于是取其“梦”字和“蝶”字，便有了“梦蝶”（图 3-3）这一主题，梦蝶，亦梦？亦现实？

蝴蝶的造型设计在静态实物中体现“动感”并进行空间排列组合（图 3-4），蝴蝶从“茧”而破出，并在空中自由飞舞。主体要用氛围烘托，这就有了白色云朵和网纱的材料运用，打以灯光，再现“梦”境。还以黑色玫瑰装饰，这里借意黑玫瑰“温柔真心、独一无二”的花语，暗喻逐梦的坚定与执着。框架选用，其造型即真实有限又无限开放，对比性地诠释了作品的主旨思想情感。色彩设计方面，黑白对比，简洁而又给人以无限的遐想，并辅以纸浆泥薄透的肌理、质感是

陶瓷材料和工艺实践的关照，因此“梦蝶”陶瓷空间装置设计与实践的作品就有了这样较为完善的构思方案。

图 3-3 “梦蝶”设计草图

图 3-4 建模局部效果图

3.2 材料适配及制作

基于较为成熟的设计构思方案，就开始进入制作过程中第一道工序材料的准备。材料是设计方案实现的物质基础，分析材料性质（表 3-1），并进行实验适配，是制作实践的重要环节。在材料的适配实践中用到了白泥、玉泥、透明釉、

软陶等现代陶艺综合材料的运用以及纤维材料等材料结合，通过在材料的选择上能与主题相匹配，最后经过实验选定的高白泥作为蝴蝶制作的原材料。在制作技法上采用模具成型、泥片成型、捏塑成形等传统成型技法结合用现代的制作技法来进行改善来不断弥补身制作技艺之中的不足之处。

表 3-1 材料分析对比

	烧制温度	特性	适合的成型工艺	不足之处
白陶泥	800° —— 900°	低温烧制、颜色灰白或者米白、质地细腻、粘性强	小型雕塑、拉坯等	含金属氧化物多容易产生氧化还原反应、有色差、不适合制作高精度物品
玉泥	1000° —— 1200°	中/高温烧制、质地细腻不含杂质、抗压性强、颜色白润	捏塑、拉坯、雕刻等	成本高、需要较高的技术和工艺水平支撑
中白泥	1150° —— 1250°	中/高温烧制、颜色灰白或者米白、表面质感细腻、易成形	拉坯、捏塑、泥浆等	白度相对较低，不适用于制造高白度的产品
高白泥	1200° —— 1300°	高温烧制、极高的白度、高密度、低杂质、稳定性强	拉坯、泥条、泥板、模具、	成本略高于中白泥

选择好泥料，开始进行泥性把握，揉泥是感受泥性最直接的方式，不断用手将泥团反复揉练，过程中感受泥料的干湿、软硬形式，并在揉捏中赶走泥料中的气包使之变得紧实，为后面制作打下好的基础。

将泥团擀成泥片，保证其平整度、密实度，用两根厚度一样木条控制好间距（图 3-5），再用拍泥器拍打泥板至紧实（图 3-6）。

图 3-5 擀泥片

图 3-6 泥拍拍打泥片

接下来是造型表现实践，用处理好的泥片在定制的蝴蝶翅膀模具中进行按压，这里用到了模具印坯成型技法，从而得到一片又一片蝴蝶翅膀的泥片（图 3-7）。

图 3-7 蝴蝶翅膀泥片

将按压出来的翅膀用泥浆来进行拼接（图 3-8），通过泥片拼接成型从而达到每一个蝴蝶都有不同的飞翔姿态从而方便后面营造出一种自由飞翔的动态效果，拼接好后找一个垂直角度的箱子晾晒从而完成定形（图 3-9）。

图 3-8 泥浆

图 3-9 晾晒定形

固定好形状之后放入设定 800℃ 的低温窑炉中进行第一次烧制（图 3-10），8 小时后取出打磨光滑（图 3-11）为上釉做准备。接下来是施釉环节，选择透明釉是为了凸显高白泥的白色，通过透明釉从而达到一种洁白无暇的效果，不赋予其过多的颜色从而给大众更多的想象空间。

图 3-10 第一次烧制

图 3-11 打磨光滑

打磨光滑后用手将实现留好的孔用手指上下捏住，然后通过浸釉施釉法（图 3-12），将蝴蝶整个浸入在透明釉之中，取出后刮去翅膀最上端四个点的透明釉，使其在烧制过程中不会出现粘黏现象。

图 3-12 浸釉

最后就是一次 1260℃ 的高温烧制了（图 3-13），关于烧制这不同于第一次烧制，第二次烧制要保持蝴蝶之间的距离，防止出现粘连现象。

图 3-13 高温烧制

图 3-14 蝴蝶成品

经过升温 and 自动降温的三天高温烧制工序，最终一个个透白如玉的瓷制蝴蝶就做成（图 3-14），主体造型完成后根据设计方案进行穿线、悬挂（图 3-15）。将鱼线绑在定做好的框架之中，将蝴蝶一个一个的穿过鱼线，在用热熔枪将其黏黏固定在鱼线上错落有致这也更加贴切主题“梦蝶”，营造出一种梦幻般的效果。

图 3-15 悬挂

在破茧成蝶这一含义的处理上，制作了一个破开的“茧”，为了达到薄且头冠的效果，因此本设计中“茧”的制作采用了纸浆泥的制作工艺来进行呈现。首先是纸浆泥的配置，将高白泥打成泥浆（图 3-16）泥浆制作首先要选好泥浆所用的材料，之后将其破碎成小块，除去肉眼可见的杂质、过筛，然后倒入水进行搅拌成泥浆后再过滤，最后将过滤后的泥浆放入泥浆搅拌机里搅拌均匀即可。然后是纸浆的制作（图 3-17），纸浆制作首先选好制作纸浆所用的材料（这里选用的是宣纸），将其破碎成小块放入容器之中，加入适量的水，用工具或手不断地进行搅拌，直至无碎片块状即可。最后将两者按照纸浆与泥浆 3: 7 的比例进行混合（图 3-18），将泥浆置于泥浆搅拌机处进行搅拌，在搅拌过程中加入纸浆，这里要注意尽量将纸浆中的水分挤出，否则泥浆会太稀，不符合比例要求。加入后待其充分搅拌均匀，泥浆中无明显纸颗粒即可，搅拌均匀后的泥浆触感棉柔，无明显颗粒。

图 3-16 打泥浆

图 3-17 打纸浆

图 3-18 混合搅拌

制作好纸浆泥后其呈液体状态，需要一个合适的载体进行承载，本次对纤维材料打底（图 3-19）、石膏板和纸质材料进行试验。纤维材料吸附性强，烧制需连同纤维材料一起烧制。石膏板吸水性好很快干透，但脱模易碎，略微困难。纸质材料这里实验了报纸、宣纸、普通 A4 纸等，最合适的是报纸，吸水性略好且容易揭下完整的纸浆泥块（图 3-20）。最后应用于本设计“茧”的造型是利用气球球体的造型作为支撑基础，气球表面用纤维布打底，涂抹泥浆泥，待纸浆泥干燥后，脱模于气球。

图 3-19 纤维载体

图 3-20 报纸载体

固定好形态后需要对纸浆泥修补、裁剪、晾晒，晾干过后还可对有瑕疵的地方进行二次修补，或很薄的再补上一层泥浆，亦或者制造层次渐变。

最后就是纸浆泥的烧制了，放窑要注意位置、高低，切忌将两件作品粘连在一起，要均匀摆放，留出间隙，使作品均匀受热，以防作品粘连或变形、开裂。最后成品（图 3-21）

图 3-21 茧的烧成成品

制作完茧且固定蝴蝶之后就是整体空间的装饰以及氛围的营造了，根据主题“梦蝶”以及所选择的设计元素蝴蝶从而选择适配的装饰材料，材料的选择上不可僵硬要配合蝴蝶飞翔的姿态、翅膀的曲线弧度等。因此选用了纤维材料来进行最后的装饰以及分为营造，运用的棉花、纱绸、纺纱布等纤维材料营造出一种柔软、梦幻且神秘的氛围（图 3-22、3-23）。

图 3-22 底部氛围

图 3-23 顶部氛围

3.3 问题及解决方案

在设计选题上，从确定选取蝴蝶作为设计元素开始确定了第一个题目“破茧成蝶”，但是在后来主题研究分析过程中，通过大量的资料、案例分析从而得出结论，空间装置艺术是要给人一定的遐想空间，通过氛围的营造、空间的射界以及布置来进行呈现，然而我最初的设计没有给观众想象的空间，反而看起来太过具象化表现。经过对于国内外空间装置的文献、案例分析研究以及对于蝴蝶元素

文献应用分析，设计方案最终在“庄生晓梦迷蝴蝶”这一典故中得到灵感，并也融合了破茧成蝶之内容表达“梦蝶”。从具象到融合性、内涵的升华，使得主题更加具有开放性是本次设计实践方面的收获。

在材料工艺上，制作蝴蝶原材料的选择是基于陶瓷工艺的实践性研究，通过泥料的实验性研究分析，让我收获了现代陶瓷工艺实践上其材料性质是作品呈现好坏的物质基础。一开始因想表达质感，选择玉泥作为首选材料，因为理想中的玉泥烧制出成品后通体如同玉石一般细腻滋润，但是在操作以及制作过程中，玉泥并不好把控失败率很高达到 70%，且成本略高，这正所谓没有实践就没有发言权，实践是检验真理的标准。

本设计在制作技艺上进行了实验分析，起初用的是模具成型，设计蝴蝶样式、做蝴蝶模种（图 3-24）、进行石膏翻模（图 3-25）、注泥浆（图 3-26）等流程，但是一套流程下来发现石膏模具出来的蝴蝶，没有办法做出一个动态的效果来，整体僵硬，加上在制作过程中损耗率甚至达到了 85%（图 3-27），就果断排除了石膏模具成型法。

图 3-24 蝴蝶模种

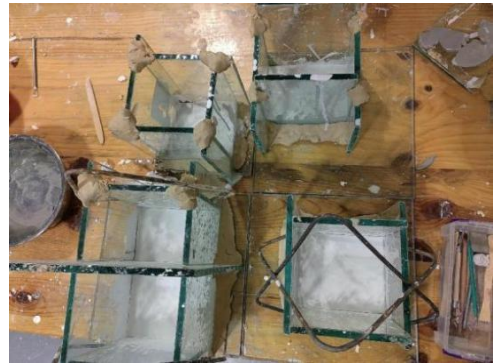

图 3-25 石膏翻模

图 3-26 注泥浆

图 3-27 失败破损的蝴蝶胎体

在这之后又尝试了泥片成型，同样画好设计图后，揉泥、擀泥片、裁切、塑性。虽然失败率降下去了，但是一整套流程下来费时费力，效率太低，耗时是石

膏模具成型的 3-4 倍而且蝴蝶切片容易大小不一，所以这个方案也排除了。

后来在一次制作饼干的机会之中得到了灵感，饼干的面片和泥片感觉差不多，然后就联系厂家定做了蝴蝶翅膀模具，擀成泥片后只需要按压就可以出来一片翅膀，然后结合捏塑，效率大幅度提升，比模具成型的时间上提高了 60%左右，且蝴蝶动作僵硬这一问题也得到了解决，制作出来的蝴蝶拥有一定的动态，失败率降到了 15%。故最后采用了新型烘培模具、传统泥片成型、捏塑成型这三种创新技法与传统技法结合使用。

对于烧制工艺，蝴蝶需要通体白色且滋润，这就需要通体施釉，但是釉经过高温烧制有一个流动性，会粘黏在板上，所以实验使用吊烧架，可以整体吊烧悬空烧制，通体上釉，由于蝴蝶的体量很大，吊烧架数量不足，且成本太高，故排除改为石英砂打底，石英砂熔点是 1750℃，透明釉的烧制温度是 1200℃，由此在蝴蝶翅膀的四个点（图 3-28）撒上石英砂，烧制过程中并不会融化，在烧成后稍微打磨即可。此部分内容让我在实验对比中了解到了专业知识和陶瓷科学化的内容。

图 3-28 蝴蝶四个接触点示意图

悬挂布局过程经过实验悬挂材料选择了透明鱼线，其优点在于透明度高且柔韧性强，但是在悬挂过程中发现由于前期制作过程中留的孔太大，导致悬挂的时候不得不借助外力，经过多种辅助材料的适配，最后选择热熔胶（图 3-29），将孔堵住的同时也增加了摩擦，将其粘黏在鱼线上最终完成了悬挂，这里美中不足的地方在于热熔胶的美观性并不强，这成为本次设计实践应该继续完善的内容。

图 3-29 热熔枪辅助悬挂

第四章 结果与讨论

4.1 创作表达及延伸意义

本次毕设陶艺作品用蝴蝶作为情感表达的意象载体，蝴蝶只是概括化的造型，表现，不具象化呈现，通体白色，悬挂使得每一只蝴蝶的飞翔姿态都不相同，这也传递了每一只都是独一无二的存在的观念，希望“蝴蝶”都是独一无二的存在而且可以自由地“飞翔”在实现梦想的道路之上。通过蝴蝶体量的一个积累从而达到一个很好的视觉冲击效果，加上蝴蝶本身具有美好的寓意，作品的表达就给人以更多遐想空间。

通过陶艺和纤维材料的集合使用，从而碰撞出不一样的花火，通透的白蝴蝶在朦朦胧胧的纱绸笼罩之下显得更加神秘梦幻。运用传统陶艺制作技艺将蝴蝶翩翩起舞的姿态与温润细腻的泥料相结合。在制作过程中运用了捏塑、模具、泥片等传统技法，通过将其结合使用从而展现陶瓷艺术的魅力所在，打破人们对于陶瓷僵硬的刻板印象，向大众描述陶瓷柔软的一面。在纱绸的笼罩下微风拂过，蝴蝶上方是朵朵云彩，下面是黑色梦境，蝴蝶伴随着纱绸一起舞动，不仅看的见，而且听得见，蝴蝶之间的接触发出声声叮铃铃，将“梦”带向远方。

这样的艺术呈现使得陶瓷艺术更加具有时代性、审美性和创造性等艺术价值属性，情感方面所承载的社会性也凸显其中，还有其工艺延展性，这些都给本作品富有了内涵化的延伸意义。

4.2 总结

本主题将陶艺、空间装置、情感、蝴蝶元素关联融合，在表现形式上用了空间装置的形式来进行呈现，让陶艺动起来，“活”起来，不再只是意见日用器或者观赏器，而是一件可以纪念、打卡、共鸣的一件作品。在制作技法上并没有用单一的技法或者多种技法，而是将传统陶艺捏塑、模具、泥片等成型技法结合使用来表达创新理念。让陶艺更加多元化，多种材料结合使用，不断尝试创新，不把作品固定化给大众更加富裕的想象空间，打破人们对陶瓷器具僵硬的刻板印象，也希望这件作品可以引发更多人的共鸣。

希望我的毕设经得起考验，在未来我还将继续努力学习创作，也希望这件作品可以得到老师和同学们还有其他观众们的认可，并且希望这件作品可以为我的四年大学学生生涯画上一个圆满的句号，从蝴蝶开始亦从蝴蝶结束，未来可期。

参考文献

- [1] 万惠欣. 陶瓷在装置艺术中的应用——将装置引入日常[J]. 西部皮革, 2021, 43(01): 118-119.
- [2] 盛金成, 孙献华. 陶瓷材料在装置艺术中的应用分析[J]. 大众文艺, 2018(22): 113-114.
- [3] 高若瑶. 环境空间中的陶瓷装置艺术[J]. 艺海, 2020(12): 108-109.
- [4] 刘圣略, 陈慧. 浅析陶瓷艺术与情感的体现[J]. 艺术品鉴, 2015(01): 245.
- [5] 凌雪. 现代陶艺的形态塑造与情感表达[D]. 山东工艺美术学院, 2014.
- [6] 姜磊, 戴雨享. 陶瓷创意设计[M]. 中国美术学院出版社, 2017: 117-121.
- [7] 刘美岱. 纤维材料在现代陶艺创作中的应用[J]. 美与时代(上), 2021, No. 896(06): 13-15. DOI: 10.16129/j.cnki.mysds.2021.06.008.
- [8] 赵之怡. 翩跹之美——中国传统蝴蝶纹文化内涵与艺术形式浅析[J]. 中国民族博览, 2022, No. 225(05): 172-174.
- [9] 金枫雅. 互动装置在城市公共空间设计中的应用研究[J]. 设计, 2023, 36(07): 152-154. DOI: 10.20055/j.cnki.1003-0069.000641.
- [10] 徐天歌, 赵君. 传统吉祥动物纹样在当代陶瓷装饰中的运用[J]. 美术教育研究院, 2022(07): 56-57
- [11] Carr David. On the Educational Significance and Value of Visual Arts[J]. The Journal of Aesthetic Education. 2022, 56(2)
- [12] Chen Jing. Research on the Role of Computer Digital Media Art in the Inheritance of Minority Art[J]. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1744(3).
- [13] Ivan Moura, Ariel Teles, Francisco Silva et al. Mental health ubiquitous monitoring supported by social situation awareness: A systematic review[J]. Journal of Biomedical Informatics, 2020, 107

附 录

梦蝶

设计说明

本设计实践是以自然生物元素“蝴蝶”为灵感，将陶瓷作为一种材料媒介，运用现代装置艺术的表现形式，传递现代陶艺的综合艺术价值，创新性地突破了传统的、模式化陶瓷器物的工艺表现形式，重新审视陶瓷艺术的特点，不断实践综合应用表现的个性化艺术形式，开创富有新时代精神的现代陶艺作品。

设计理念

本设计以陶艺、空间装置、情感、蝴蝶元素为主题，在表现形式上用了空间装置的形式来进行呈现，让陶艺动起来，“活”起来

设计思路

通过反复推敲作品设计方案，试验泥性材料，以更好的把握陶瓷材料、工艺、造型、装饰的统一性法则，并在工艺制作过程中感受现代陶艺材料、工艺、技术和艺术审美的融合性、创新性。

细节 I

细节 II

设计总结

学校：天津中德应用技术大学
姓名：陶勇
学号：19074010216
专业：工艺美术
指导教师：李井

用“梦蝶”陶瓷空间装置表现作品的设计实践意义和内涵延展性，对诠释了现代陶艺生活艺术化具有独特的价值意义。

致 谢

写到这里我的大学生涯也将要划上一个句号了，四年一晃而过是如此仓促，转瞬即逝。在此，要着重感谢我的指导教师李井老师，为本人的毕设作品以及论文提出了大量宝贵的意见和建议，并且在大学 4 年的学习生涯中不断的进行引导和鼓励。老师从选题到毕设制作论文撰写，每一次的指导都让我茅塞顿开、豁然开朗，使得毕设的制作走上正轨、论文撰写条理清晰。在这四年的大学生涯中李井老师用自己严谨的教学方式以及精益求精的工作作风以身作则，为我树立了一个好榜样！

这里还要感谢其他的老师们。感谢你们大一对我的包容、感谢你们大二对我的讲解、感谢你们大三对我的梳理、感谢你们大四对我的指引。谢谢大学的各位老师对我无微不至的关怀和指导。同时也要感谢这四年来一起学习生活的同学们，谢谢你们这四年给予我的帮助与陪伴，从陌生的初次见面到后来的无话不谈，这四年我们彼此之间互相激励着，在未来的道路上相信我们会走得更远，一起共同去打造那片属于我们的美好未来。

这四年的时光虽然算不上特别完美但也是我人生经历中的一笔奇幻色彩，虽然大学时光已经结束，但是好在是一个好的结局，这也算是对未来的美好希望和祝福了吧，最后希望本人的老师、家人、朋友、同学身体健康，平安喜乐。未来待续……