

错视设计报告

Visual Illusion Design Report

蔡丽芳

Lifang Cai

南京南研艺术有限公司 中国·江苏南京 210003

Nanjing Nanyan Art Co., Ltd., Nanjing, Jiangsu, 210003, China

摘要: 论文从抽象的表达形式和陶艺结合阐述与设计。以抽象语言来进行表达作品造型,以所呈现的第一视觉效果影响到观赏者。几何形体的组成具有多样性、秩序性和规律性,通过不同的排列构成以及颜色上的和谐变化,利用人本身的视觉功能,从而可以营造出视觉的错觉。玩弄视觉经验,能够赋予作品视觉上强烈的观感。

Abstract: This paper expounds and design by combining abstract expression and pottery. Abstract language is used to express the shape of the work, and to affect the viewer with the first visual effect presented. The composition of geometric forms has diversity, order, and regularity, through different arrangement composition, and harmonious changes in color, using the visual function of people itself, which can create a visual illusion. Playing with visual experience can give the work a strong visual perception.

关键词: 欧普艺术; 视错觉; 装饰

Keywords: Op art; visual illusion; decoration

DOI: 10.12346/sde.v3i10.4559

1 引言

陶瓷艺术随着时代的发展,越发具有包容性,各个艺术风格,思想语言接连融入,抽象语言是现代陶瓷表现作品的方式之一,摒弃了传统的实用性的形式,但仍然以陶土为媒介依托手工艺来展现作品,表现个人情感,思想个性以及唯美的表现手法^[1]。

2 创作理论背景

2.1 “错视”效果的概述

“错视”属于生理上的错觉,日常生活中能经历的视错觉的例子有很多,比如身边的人穿细纹格子衬衫用余光感受到纹理在动,开车时看不到前方有人到了近距离岔开角度才看见等。

错视中分类最多的应属几何学错觉。视觉上的大小、长度、面积、方向、角度等几何构成和实际上测得的数字有明显差别的错觉,称为几何学错觉。而通常,会把错视分为以下几种类别来讲:

①赫林错觉:两条平行线因受斜线的影响呈弯曲状,此种错觉称为弯曲错觉。②加斯德罗图形:两扇形虽然大小形状完全相同,但是下方的扇形看似更大。③弗雷泽图形:英

国心理学者弗雷泽于1908年发表,这一图形是一个产生角度、方向错视的图形,被称作错视之王。④漩涡状图形:实际是同心圆。

利用错视可以实现虚中见实、冷调降温、粗中见细、曲中见直等视觉效果,利用这种规律,将其应用到艺术创作中,就呈现出了奇妙神秘又颇有趣味的艺术效果,而这样出现的艺术流派就是“欧普艺术(OPART)”。

2.2 欧普艺术的出现

20世纪以来,抽象艺术思潮的兴起,对中国的陶艺的发展产生了诸多的影响,越来越多的艺术家对抽象的表达形式开始了不断地探索,在观念和审美倾向都发生了变化。它源于我们对所看到的事物的规律,轮廓与构成所提取的,归纳为几何。传统的表现手法已经无法满足于当代艺术家,抽象更多追求的是美感与精神上的表达,它改变了对于传统陶艺的认知。从最初的原始陶瓷上装饰纹样,到现今抽象语言在陶瓷装饰上的创新,形成了更加多元化的创作。随着社会的发展,大众的审美也在转向了更多的多元化。这种抽象的表现语言为土火交融的艺术增添了更多的魅力。丰富了陶艺创作形式,也具有更多的包容性。

【作者简介】蔡丽芳(1997-),中国福建莆田人,本科,从事视觉传达设计青瓷方向研究。

3 设计过程

3.1 创作灵感

一般情况下看到的陶瓷都是以静止的画面展示出来的,通过和利用欧普艺术的原理和视错,将几何瓷片进行拼接组合,把二维的材料展现出三维的立体效果,使静止的陶瓷作品产生运动的感觉,视错觉的运用增添了趣味性。这种形式下能够表现出强烈的造型张力和体量,能够带来强烈的冲击力,利用视错打破了原本方形圆形的单调局面,不仅更好地传达了设计者的意图,使观赏者在视觉上由于视错的感知产生一定的冲击感。

错视效果是欧普艺术的表现形式,而错视的产生的影响有利弊之分,有的错视会产生扭曲的现象,让人感觉到不适或是产生危险,而良好的视错觉则可以带来意想不到的灵动的、奇妙的视觉冲击力,能吸观赏者的注意力。

以陶瓷作为媒介来进行创作设计制作出具有形式美感的作品,也能够体现审美要求。用有趣味性的主题表达陶艺作品,能够使观者在看到的时候耳目一新。在不断发展的社会背景下,将抽象艺术融入作品创作当中,能够带来更多的艺术感。抽象可以说是对于具象的诠释。

欧普艺术的设计大部分用于平面设计、服装、建筑等领域,随着抽象艺术形式的发展,也同样能运用于陶艺的表现形式上。《错视》系列作品其最大的特点就是使静止的画面产生动感的效果,以瓷片为主个体,将几何形式的瓷片通过构成上的韵律节奏变化,实现陶瓷作品由平面的二维效果通过展示转向立体三维的表达,创作出一种更较为直观的想象力和饱含趣味性,以此来提高作品的装饰效果。抽象艺术的表达形式使得陶艺作品更加丰富,使作品更加的多样化。

3.2 设计思路

3.2.1 造型元素

错视虽然极具表现力和趣味性,但更多的是在平面设计或者服装绘画领域较为广泛的运用,所以打算利用错视的波动效果的特殊的表现形式在陶艺作品的展示装饰方面的效果上运用。抽象代表着取舍,概括和提取,在抽象的形式中,圆形方形等是较为基础的构成元素。

因此,在创作中同样使用以简单的几何元素,去拼接组合创作,线条与块面之间的关系合理地进行把控,更为注重画面的构成,有意地将元素进行拉长或缩短,变形。通过不同的安排来追求律动,变形的错视现象,使得单个的块面成为一个完整的形式。面和面之间也有大小渐变的差异,使画面有稳定的过渡上的关系,例如作品通过方形与方形的面的构成,从而产生了画面中的曲线排列,使得画面去呈现出更好的视觉体验,放大发展空间^[2]。

3.2.2 釉面选择

“和欧普艺术有联系的色彩是另一方面,不同的色彩增长和衰减的变化对比率,视网膜对各种颜色,明度,纯度的敏感程度是不同的,利用这一技巧,一些颜色向后退,而一

些颜色向前,在一个平面上创造了一种编制、叠压、跳动的错觉。^[1]”在大部分错视这种抽象的运用里会使用大量明度的色彩,通过对比,冷暖色方面的搭配。

在陶瓷作品的整个设计中,颜色也是一个重要的角色,色的运用也决定了陶瓷作品的整体美感。合理地进行搭配对于欣赏价值的提高也具有重要作用。在《错视》作品的颜色上笔者选择使用单一的青釉,并在一定程度上使用釉色的厚薄达到一定的釉色渐变的效果,并不使用强烈的色彩,如果运用上较为鲜艳的釉色怕导致作品会被喧宾夺主,再者多种的颜色在烧制上无法保证其效果。而是通过背景与主体的深浅对比来代替强烈色彩带来的冲击力,使得作品的装饰性更加能够为观者接受^[3]。

3.3 成形方法

作品采用泥块成型的方式,每个独立的泥板通过分析进行合理性的组合,使得线面的排布上有一个准确的数值,从而达到一个理想效果,在泥料的选择上,由于陶泥过于粗糙,并且在于青釉结合后无法使釉色呈现出最好的效果,对釉色影响较深,所以直接选用龙泉的哥窑泥与弟窑泥,质地细腻烧制后的釉色也润泽度也高,可以会比较出彩,除了形式上的冲击感,同时希望釉色的结合更能够更为出彩。

在作品中色彩上的差异,也会带来视觉上的改变,当背景颜色越深,面积背景越大,则会和主体作品釉色的对比会越发强烈,反之当主体作品运用深色釉色时,背景颜色应尽可能地淡下去,通过合理的占比,来使得作品效果更加和谐与强烈,层次感也能得到丰富^[4]。

4 结语

在现代陶艺的思潮下,陶艺创作在创作的方法和理念上较之传统陶艺,有很大的不同,手法上的多元化,更追求于精神和材料方面,在造型上也明显趋于抽象化的表现。

此次设计中主要结合了抽象艺术中的欧普艺术,运用欧普艺术的错视的表现手法来表现作品。抽象的表现手法给了我们更多的想象空间。而如何去设计作品的图案,从而使视觉效果营造出错视的立体感和波动感则是应解决的重要问题。在通过查阅相关文献以及了解分析相关艺术家的优秀作品后,进一步理解了现代陶艺的多种表现形式,拓宽了更多的思路。

参考文献

- [1] 柴婧.非真实感的动态美学——欧普艺术[J].艺海,2017(5):82-83.
- [2] 廖金林.西方抽象艺术影响下的环境陶艺[D].景德镇:景德镇陶瓷学院,2012.
- [3] 王桂娟.浅析现代陶艺中的抽象元素[J].江苏陶瓷,2018(1):57-59.
- [4] 张岩.现代陶艺造型形态与美感表现[D].济南:山东工艺美术学院,2015.