色彩搭配在陈设陶瓷艺术作品中的应用技巧

李　娇

天津恩玖研习文化传播有限责任公司　天津　300143

摘　要：色彩是支撑陈设陶瓷视觉审美与艺术表达的核心要素，直接影响器物的空间呈现与艺术气质。结合陈设陶瓷区别于日用陶瓷的艺术属性与陈列特征，本文系统梳理材质肌理、釉色体系、彩绘装饰的色彩呈现规律，总结色调协调、色彩对比、层次营造与色块配比的实操应用技巧，从主题融合、场景适配、古今审美交融、个性化表达四个维度，探索陈设陶瓷色彩设计的优化路径，助力陶艺色彩表达实现质感与意境的双重提升。

关键词：陈设陶瓷；色彩搭配；釉色表达；视觉设计；艺术审美

引言：陈设陶瓷以艺术观赏与空间装饰为核心价值，视觉语言的精致度直接决定作品的审美层次与陈列质感。色彩作为最直观的视觉表达载体，依托陶瓷材质、烧制工艺与装饰手法形成独特的表现体系，区别于其他艺术形式的色彩呈现逻辑。当代陶艺创作中，色彩运用的生硬堆砌、层次缺失、场景脱节等问题，常会削弱器物的艺术感染力。深耕陈设陶瓷色彩的表现规律与搭配技巧，能够持续丰富作品视觉层次，贴合当代空间审美与艺术创作需求。

1 陈设陶瓷艺术与色彩表达的内在关联

1.1 陈设陶瓷艺术的视觉表达特征

陈设陶瓷区别于日用陶瓷的功能性属性，以空间观赏与艺术审美作为主要表达方向，依托器物自身形态完成艺术情绪的传递[1]。这类艺术作品不依赖繁复的外在装饰堆砌，更注重整体视觉观感的和谐统一，依靠形体轮廓、表层质感与视觉层次构建独立的审美体系。静态的陈列属性让陈设陶瓷长期处于固定空间视野中，视觉细节会被持续放大，表层呈现的各类视觉元素都需要保持稳定且细腻的表达状态。创作过程需要兼顾形体结构的塑造质感与外在视觉的舒展节奏，通过精细化的视觉处理，让器物能够适配多元室内陈列场景的观赏标准。创作者需要依托器物静态陈列的特性，打磨每一处视觉表达细节。相较于动态展示的艺术品类，陈设陶瓷长期静态陈列的特质对视觉精致度有着更高要求，细微的视觉瑕疵都会被持续放大。创作者需摒弃粗放的处理方式，以精细化的视觉思维打磨器物整体观感，保障作品长期陈列的审美稳定性与完整性。

1.2 色彩语言在陶瓷视觉呈现中的表达属性

色彩是陈设陶瓷视觉体系中最具直观感染力的表达元素，能够直接调动观者的审美感知与情绪体验。陶瓷色彩依托釉料烧制、坯体本色、人工装饰等多种形式生成，具备独属于工艺特性的视觉质感，区别于绘画、装置等其他艺术门类的色彩表现形式。不同的色彩层次与冷暖调性，能够改变器物的视觉体量与空间张力，重塑器物在陈列环境中的视觉状态。色彩的轻重、明暗、艳淡变化，可对陶瓷形体的视觉比例进行微调修饰，丰富器物的视觉表现维度。创作者可以借助色彩的多元表现属性，丰富陈设陶瓷的视觉层次与艺术张力。

1.3 色彩表现与陈设陶瓷艺术气质的适配关系

每一件陈设陶瓷作品的艺术气质，都依托专属的造型风格与创作立意成型，具备独立的审美调性与精神指向。色彩表现作为辅助艺术表达的核心手段，能够深度介入作品气质的塑造过程，为简约器物赋予清雅意境，为夸张造型强化艺术张力。内敛柔和的色彩可以弱化器物造型的锐利感，营造温润舒缓的审美氛围，浓烈鲜明的色彩则可以强化作品的艺术个性，塑造极具辨识度的视觉风格。色彩的调性选择与层次排布，需要呼应作品的创作立意，匹配器物想要传递的艺术情绪。创作者可以精准把控色彩表现节奏，塑造风格鲜明的陶瓷艺术气质。色彩是烘托作品精神内核的重要载体，能够贴合造型风格完成审美氛围的塑造。精准的色彩调性搭配可以补齐器物的审美短板，让造型语言与视觉语言相互呼应，构建风格统一、意境完整的陶艺审美体系。

2 陈设陶瓷创作中的色彩呈现形式与表达规律

2.1 陶瓷材质肌理下的色彩呈现特点

陈设陶瓷的色彩呈现会受坯体材质肌理的直接影响，材质本身的疏密质感与粗糙程度，会改变光线折射与漫反射的状态，衍生出独特的视觉色彩效果[2]。致密

细腻的坯体表面能够均匀承接各类色彩装饰，让色调表现更为纯粹通透，肌理纹理细腻均匀。质地疏松、带有天然砂感与凹凸纹路的坯体，会让附着的色彩产生深浅错落的视觉变化，形成富有层次的哑光质感。材质肌理的差异化特质，会让相同的色彩原料呈现出截然不同的视觉状态，赋予器物原生质朴的艺术质感。创作环节需要结合坯体肌理特质，调整色彩附着方式与呈现强度。

2.2 釉色体系的色彩表现与层次规律

釉色是陈设陶瓷色彩表达的核心载体，依托高温烧制的工艺特性形成独有的色彩表现体系，区别于常规人工上色的视觉效果。不同釉料配比、烧制温度与窑内氛围，都会催生冷暖、明暗、艳灰各不相同的釉色效果，部分釉色还会形成自然流淌、晕染、开片的动态视觉层次。单层釉色能够打造干净纯粹的视觉质感，多层叠釉则可以叠加出丰富的色彩纵深，构建富有韵律的视觉节奏。釉色的自然变化具备极强的随机性与独特性，每一次烧制都能生成独有的色彩肌理与层次变化。创作过程可以利用釉色的自然变化特性，构建错落有序的视觉层次结构。

2.3 彩绘装饰的色彩排布与组合规律

彩绘装饰是陈设陶瓷人为调控色彩表达的重要方式，依靠人工设色、笔触排布与色块组合，精准塑造器物的视觉风格与艺术调性。彩绘色彩的排布需要依托陶瓷器物的曲面形态与造型走势，顺着器物轮廓规划色块分布，规避视觉失衡、画面杂乱的问题。浅淡色调多用于铺陈底色、勾勒细节，浓郁重色可用于聚焦视觉重点、强化画面重心，冷暖色调的合理搭配能够拉伸画面的视觉张力。色彩的疏密排布、留白比例与色块衔接方式，直接决定彩绘装饰的整体审美质感。创作环节可以依托色彩组合逻辑，构建平衡协调的器物视觉画面。

3 陈设陶瓷艺术创作的色彩搭配应用技巧

3.1 色调统一协调的色彩把控技巧

色调统一能够让陈设陶瓷的视觉表达形成完整闭环，让整器审美风格趋于规整，规避杂乱色感造成的视觉割裂问题。创作环节需要先确立明确的主色调，依托色系冷暖倾向搭建整体色彩氛围，让装饰语言与器物造型保持高度统一。辅助色的选用需要遵从主色调的色彩体系，对明度、纯度参数进行细致调控，弱化异色冲突带来的突兀观感。釉料厚薄涂刷、彩绘颜料浓淡敷色，都可以作为调整色调氛围的操作方式，持续细化整体色彩质感[3]。细微的色彩调节动作，能够持续优化器物表层的视觉观感，让整体审美表达更加温润舒展。细致调控各类色彩参数，为陈设陶瓷塑造稳定柔和的视觉氛围。

3.2 色彩对比制衡的视觉调和技巧

色彩对比可以打破单色体系的平淡质感，为陈设陶瓷赋予鲜活的视觉表现力，丰富器物的艺术表达张力。创作中可利用冷暖色差、明暗色差、纯灰色差构建视觉差异，让画面形成清晰的视觉主次关系。高饱和色彩适合用作局部点缀，低饱和色彩承担大面积铺色功能，合理分配色块占比能够规避视觉浮躁。色彩反差的运用需要把控分寸，预留自然的色彩过渡区间，避免生硬拼接破坏整体审美节奏。手绘纹饰与釉面底色的相互映衬，能够重塑器物视觉重心，强化作品独特的艺术气质。科学分配对比色块的分布区域，在视觉冲击与审美平衡之间找到适宜创作尺度。

3.3 色彩层次递进的空间营造技巧

陈设陶瓷具备三维立体结构，单纯的平面设色难以展现器物的空间形态，需要依靠色彩层次构建立体视觉效果。创作者可通过多层釉色叠加、渐变晕染、明暗分色等工艺手段，打造由浅至深的色彩过渡节奏。浅调色彩用于器物开阔平整的表层区域，承担基础铺色功能。深调色彩集中应用在器物转折棱角、轮廓边缘、造型凹陷位置，强化形体结构的立体层次。循序渐进的色彩铺陈方式，能够软化硬质轮廓带来的僵硬感，让器物形态更具灵动质感。持续丰富色彩递进层次，有效拉伸陈设陶瓷的立体空间观感。

3.4 留白与色块配比的节奏把控技巧

留白是中式陈设陶瓷创作的重要审美手法，依托素坯本色的空白区域，中和密集色彩带来的视觉拥挤感。适度留白可以释放充足的审美遐想空间，凸显器物素雅空灵的艺术格调，提升整体画面的呼吸感。色块排布需要遵循疏密交替的创作逻辑，集中色块聚焦视觉核心位置，细碎色块辅助修饰边角细节，搭建错落有序的视觉节奏。创作者结合器物形制高矮、曲面弧度、造型结构调整留白范围与色块体量，适配不同器物的陈列审美需求。动态平衡色块与空白区域的占比结构，构建灵动舒展的视觉节奏体系。

4 陈设陶瓷色彩搭配的优化方向与艺术升华路径

4.1 色彩语言与作品主题的融合优化

陈设陶瓷的色彩运用早已跳出单纯装饰的浅层作用，能够深度参与作品意境构造与精神内核的塑造过程。单纯依靠主观审美随意设色，会割裂视觉表现与创作立意的内在关联，让作品呈现出形式华丽而内涵空洞的问题。创作者需要在设计初期梳理作品想要传递的人

文情绪与艺术基调，以明确的创作主旨统领整套色彩设计体系。偏向素雅禅意的创作方向，可以选用低饱和、低对比的柔和色调，营造安静舒缓的艺术氛围。偏向灵动创意的创作方向，可以搭配明暗层次分明、色调丰富的色彩组合，强化视觉表现力与艺术张力[4]。色彩的深浅变化、疏密排布都需要围绕创作立意灵活调整，让视觉元素成为诠释作品内涵的核心载体。深度联动色彩表现与创作主题，让陈设陶瓷的艺术表达更具思想厚度。

4.2 色彩表达与空间场景的适配优化

陈设陶瓷作为空间装饰的重要组成部分，艺术价值需要依托陈列场景得以完整释放，色彩设计不能局限于器物本身的独立审美。不同室内场景拥有差异化的光影条件与装饰基调，简约静谧的居住空间偏爱干净素雅的视觉质感，艺术展厅、公共展示空间更接纳层次丰富、风格鲜明的视觉内容。色彩设计需要结合场景光线强弱、整体装饰色调、空间功能属性进行综合规划。清亮通透的色彩能够弱化深色空间的厚重压抑感，提升整体环境的通透质感。沉稳内敛的色彩可以填充浅色系空间的视觉空白，强化空间整体的沉稳格调。创作者通过调控色彩纯度、明度与色块分布比例，适配各类场景的装饰节奏与审美需求。依托场景特性优化色彩设计方案，持续提升陈设陶瓷的空间装饰质感。不同场景的采光条件与装饰基调存在明显差异，直接影响器物色彩的视觉呈现效果。结合空间功能与环境色调调整配色方案，能够让陶艺作品完美融入场景，发挥最优的装饰价值。

4.3 传统色彩意蕴与现代审美表达方式的融合升级

传统陶瓷色彩积淀了千年陶艺的审美智慧，构建出独属于中式美学的配色体系，自带古朴雅致、温润内敛的艺术气质。传统配色体系偏重古朴厚重的视觉效果，部分表现形式节奏厚重，难以适配现代人居空间的轻量化、简约化审美趋势。色彩创新升级需要保留古典配色的审美内核，深度萃取古瓷釉色、传统彩绘的配色逻辑与意境表达手法。结合当代大众的审美偏好，精简传统配色中繁琐冗余的色彩层次，摒弃僵化老旧的设色结构，融入简约清爽的现代设计思维。对经典传统色彩进行拆解、重组与创新演绎，在留存古典韵味的基础上优化视觉呈现效果，适配现代陈设场景的装饰需求。推动古今色彩美学的有机交融，为传统陶艺色彩开辟全新的当代表达路径。传统陶瓷色彩蕴含深厚的中式美学意蕴，具备独特的审美价值与文化属性。剔除传统配色繁琐老旧的表现形式，保留古朴雅致的内核意境，能够让古典色彩美学适配现代简约的审美趋势。

4.4 个性化色彩表达的艺术塑造路径

当下陈设陶瓷市场普遍存在配色同质化的问题，固化的设色范式束缚创作思维，导致大量作品审美趋同，难以形成独特的艺术标识。个性化色彩表达需要挣脱固化的行业配色框架，摒弃流水线式的模板化设色思路，搭建独立完整的色彩创作体系。创作者依托自身艺术素养与审美认知，对传统古典配色、现代潮流配色进行拆解重构，大胆尝试新颖的色彩组合与表现形式。借助釉色叠染、渐变晕染、虚实色块穿插等多元工艺手法，丰富色彩表达的层次与艺术形态，打破传统设色的单调格局[5]。创作阶段跳出市面流行配色的惯性导向，坚持差异化、创新性的设计思维。持续打磨专属色彩表达逻辑，塑造极具个人特色的陶艺创作风格。

结束语

色彩搭配贯穿陈设陶瓷造型设计、工艺呈现与意境塑造的全过程，是提升作品艺术格调的关键手段。材质与工艺赋予色彩独特的肌理特质，科学的配色技巧完善器物的视觉结构，多元优化路径则进一步拓展色彩语言的艺术边界。贴合作品主题、适配陈列空间、融合古今审美、塑造个性风格，能够让陶瓷色彩摆脱单一装饰功能，深度诠释器物的艺术内涵，为陈设陶瓷艺术的创新表达提供持续助力。

参考文献

[1] 卢明星, 付平. 陶瓷艺术中色彩视觉搭配的功能表达 [J]. 景德镇陶瓷,2023,51(3):114-117.

[2] 蒋莹静. 粉彩陶瓷花鸟艺术的色彩运用 [J]. 陶瓷科学与艺术,2024,58(11):96-97.

[3] 张森利. 论色彩的视觉美感与当代陶瓷艺术设计的关系 [J]. 陶瓷科学与艺术,2023,57(5):114-115.

[4] 戴剑瑀. 陶瓷艺术中的色彩美学 [J]. 陶瓷科学与艺术,2022,56(2):47-48.

[5] 谭方龙. 色彩的视觉美感与当代陶瓷艺术设计 [J]. 佛山陶瓷,2022,32(11):134-136.