

浅谈珠宝首饰设计对中国传统文化的运用

邹亦然

江汉大学, 中国·湖北 武汉 430056

【摘要】现阶段,我国珠宝首饰设计行业发展逐步放缓,珠宝首饰的市场处于急需转型的新阶段。但是,当前国内大部分的珠宝首饰风格仍在很大程度上受欧洲传统珠宝影响,对中国传统文化的运用仍在探索中。本文通过分析传统文化在珠宝首饰设计中存在的问题、应用方法和发展创新方向,阐明珠宝首饰设计如何有效的运用中国传统文化。

【关键词】珠宝首饰; 中国传统; 运用分析

On the Application of Jewelry Design to Chinese Traditional Culture

Zou Yiran

Jiangnan University, Wuhan, Hubei, China 430056

[Abstract] At the present stage, the development of China's jewelry design industry is gradually slowing down, and the jewelry market is in a new stage of urgent transformation. However, most of the current jewelry styles in China are still largely influenced by the traditional European jewelry, and the application of the traditional Chinese culture is still being explored. By analyzing the existing problems, application methods and development and innovation direction of traditional culture in jewelry design, this paper explains how to effectively use Chinese traditional culture in jewelry design.

[Keywords] Jewelry; Chinese tradition; application analysis

前言

传统文化是指社会历史中产生的体现了某个群体或地区文化精神艺术气质与文化特色景观的精神财产;中华民族上下五千年社会经济发展,由来已久、源远流长,产生了独特的中华民族文化,在思维内容上和艺术形式上等许多领域方面比较任何其他少数民族都具有明显优势。把中国传统民族文化成功经验充分运用于珠宝首饰设计中,不但有助于中国传统民族文化的传承与发扬,同时也能够有力促进我国珠宝首饰设计市场的繁荣,为珠宝首饰设计的快速发展与前进指明了一个崭新的发展思路。

1 中国传统文化在珠宝首饰设计中存在的问题与解析

中国传统首饰文化是一种最注重美学感知的古典大众文化媒介形式,它既是对历史人文的一种策略,也是某种思维的传承^[1]。就其所涉及的范畴而言,历史文化、民间故事、风土人情等内容均可以成为珠宝首饰的灵感来源,所涉及的范畴非常广泛。但就当前的设计人员的工作情况来看,设计师对传统文化的运用情况并不理想。

首先,设计从业者针对我国传统文化的认知普遍存在一定的局限性,对于中国传统元素的认知仅停留在表象,缺乏对内在文化的理解。很多设计师直接从传统图案、工艺美术品中提取造型元素。而实际上,中国的许多造型图案都有特殊的文化背景与意义,并不适合随意使用。

其次,设计师非常容易在运用传统文化元素时陷入固有模式。中国传统文化不只有莲花牡丹、龙凤麒麟,设计造型也并不应简单的使用具象形体。作为设计人员,其应当开放自己的思想,而非将自己的思维固定到某一个小的范围内,应当充分发挥想象寻找可运用的传统文化元素,将设计中的相关的要素融入到设计范围之中,并从构成的角度重塑、分析、整合所表现物体的特征,这样的设计思路更加灵活,造型也将更为多元。

最后,珠宝首饰的造型特点与中国传统文化的理念难以统一。传统意义上的珠宝首饰主流文化来源于西方,虽中国也有独特的珠宝文化,但在历史上占据主流地位的珠宝首饰品种,

例如发饰、扣带、朝珠等,在现代服饰中很少有所运用,仅有玉石雕刻门类的珠宝较为广泛的被人们所接受。因此,珠宝首饰的审美情趣是建立在西方珠宝模式之上,与中国传统文化相结合存在一定的困难。设计人员应当对珠宝首饰有深刻的理解,了解传统文化在珠宝设计中的应用重点,才能够设计出更好的作品。

珠宝首饰的设计工作中必须兼顾艺术创意和其所具有的商业价值,针对不同需要,通过综合形式、颜色、材质等多种元素,把艺术创意理念付诸珠宝首饰产品设计的具体实践,从而创造出优美、经典的首饰艺术作品。但纵观整个中国珠宝首饰市场,国内在珠宝及首饰产品设计上还面临着一些问题,与国外珠宝及首饰产品设计水准的差异还较大,但日本、欧美等地产品设计水准都较高。因此不管在美学价值上或是商务运作,中国国内的珠宝首饰产品设计上尚有不少工作要做,把我国传统文化元素运用于珠宝首饰的产品设计中,对首饰产品设计与中国传统文化交流二个方面的发展,都有着巨大的促进意义。为了更有效地促进我国传统文化及其在现代珠宝首饰设计中的功能发展,首先必须对传统文化及其极其在发展历史进程中所积淀而形成的精神内容有更进一步的认知。

2 珠宝 = 首饰设计中中国传统文化的运用方法

珠宝首饰设计中对中国传统文化的运用在形式和内容方面都有着不同的体现,博大精深的中国传统文化为珠宝首饰的设计工作的开展提供了大量可以使用的素材。因此,设计人员应将自己的设计理念与传统文化进行整合,需要寻找中国传统文化中具有深刻内涵的核心内容以及现代艺术中可以容纳传统文化的躯壳,将传统文化与时代精神有机融合。在现代艺术设计中融入传统文化,能够使珠宝首饰作品既具有时代意义也具有历史文化韵味,进而提高整个作品的艺术价值。

对于设计师而言,从图案形态到内涵寓意,从宝石选择到加工工艺,都需要设计师精准的把握。为了更好的将传统文化融入到现代珠宝首饰设计之中,设计师应当具有良好的审美品位和思辨能力,还应当充分了解中国传统文化之中包涵着的深刻意义。当找到合适的传统文化元素后,设计师首先需要针对这

种元素进行资料收集, 深刻挖掘内涵, 分析其表现形式、关联元素、形象特征和寓意内涵; 之后, 设计师应针对所选择的要素进行形态调整与重组, 根据构成理论, 合理调整各要素之间的关系, 使其具备形式美感。但是, 形态的调整不能违背文化内涵与本质特征。调整应当针对造型本身, 让珠宝首饰更加适应时代、更加符合珠宝首饰的造型特征。本质上的文化符号应当遵循传统文化的习惯。它们可以让作品更具中国传统特色, 进而使得整体风格呈现出中国文化的深刻内涵。在完成上述设计过程后, 即可根据设计稿进行加工制作。

在进行设计时, 除了可以从装饰元素入手进行设计, 也可以考虑使用一些具有中国传统文化特征的工艺, 例如古法金、花丝、景泰蓝等工艺。或使用中国传统宝石, 例如翡翠、和田玉等。由于珠宝首饰的艺术价值具体体现在图案、纹样两个方面^[2]。因此对于特定工艺和宝石上运用的图案与纹样应当反复斟酌分析, 侧重于美观表达。但是, 无论装饰纹样的地位有多么重要, 都应最大程度避免过度装饰导致珠宝首饰丧失特定工艺材料的传统文化特征。只有合理把握纹样、图案、文化元素和特征的关系, 才能不失偏颇的表现中国传统特色的珠宝首饰。

中国传统文化的珠宝首饰的应用还应当遵循以下原则。首先, 对具有中国传统文化的珠宝首饰的设计应当理性对待。传统文化之中有些内容已不符合当今社会价值观, 其封建的、落后的老旧思想理应被我们摒弃, 因此, 在元素的选择上应当做到有所取舍。其次, 设计人员应当在尊重中国传统文化的基础上, 合理的对其内核进行扩展、发扬。只有用发展性的眼光去对待中国传统文化, 才能避免止步不前的窘境。设计师也应当将西式传统珠宝的造型模式与中国传统文化有力结合, 从而从新的角度对珠宝首饰进行诠释。

中国传统文化是在整个民族发展进程中逐步发展、充实起来的, 因此它自身既具备了文化历史性和可传承性, 同时也是人们对它加以利用的社会发展物质; 而通过了中国历史文化发展的检验和经济社会的考察, 传承下来的中国文化也已具备了相对稳定、完善的社会发展经济。中国运用在现代作品上也已很早就有之, 从中国传统书体美术到诗歌曲赋, 每一个美术写作方式与步骤中都融合着相应的中国传统艺术元素, 从而有效增加了作品的美感艺术价值。而中国文化传统之所以会受到许多诗人墨客的喜爱而能够广泛传播, 一个主要原因就是由于国内文化传统中的要素均具备了意象属性; 意境性就是说这些要素, 在具有了一定的形态特征的同时, 还负载了一定的历史文化内涵, 也融入了我国历史艺术文化中人对这一要素的认识, 所以这些意境性就是中国传统历史文化成为创作素材的重要前提条件, 是真正具有中国传统历史文化重要意义的美术要素。

3 中国传统文化在珠宝首饰设计中的发展方向

中华民族的长久发展, 其文化具有自己独特特征, 珠宝首饰作为一种工艺美术品, 本质上就附带有文化符号的属性。因此, 从长远的角度来看, 具有中国传统文化特点的珠宝首饰必定存在庞大的市场。目前, 市场上流通的此类珠宝首饰, 大多面向的消费群体为年长消费者, 新生代消费者受到美国及西方主流文化的影响, 更加钟爱外国风格的珠宝首饰。随着新生代消费者的消费能力逐渐提升, 他们成为珠宝首饰消费主力军的趋势似乎无可避免。想要满足这一消费群体, 也需要中国传统文化风格的首饰具有时代的创新性, 元素的运用逐步向年轻化方向发展。重视设计理念的突破, 改变中国传统文化珠宝首饰的固有模式和模版化造型特征。

珠宝首饰设计对中国文化底蕴的运用, 在表现形式和内涵

上均有不同的表达, 而博大精深的中华优秀传统文化也给珠宝首饰设计带来了大量的新元素和素材。把美术设计专业和中国传统文化进行融合, 一是首先要发现中国传统历史文化中存在现代化含义的那部分, 二是在中国现代美术中还存在着可以吸纳传统文化底蕴的那部分, 接下来便是在这二部分中间寻找结合点与连接点, 在现代的美术设计专业中自然而然地融入了传统文化底蕴, 从而让美术创造力的作品中既有传统现代含义又有历史人文韵味, 从而提高了艺术作品的整体美学价值。

从图案形式到涵义意思、从装饰工艺到处心理技艺, 现代珍珠产品产品设计均有对中华艺术文化的成功利用。想要最好的把中国优良传统美术文化融合到现代珍珠产品, 设计师必须具备敏感的美术触觉和创造力, 还需要全面理解中国优良传统美术文化内涵背后蕴藏的深层涵义; 对中华艺术文化成功的利用, 首先是对中国优良传统美术历史文化的精彩内容加以更深层次发掘和现代化表达; 中华艺术文化在悠久历史蓬勃发展流程中积淀着丰富的人文内容, 一花一草、一虫一鸟等均有其象征性意义, 在生物体定义的基础上都具有着丰富的社会内容和人文内容, 都承载着对人类的幸福向往与殷殷希冀。龙、凤都是我国民族传统文化因素的优秀典型代表, 长期以来都被广泛使用于雕刻、陶艺等各种中国传统民族文化工艺绘画过程中, 代表着强烈的东方特色, 在中国传统民族文化珠宝首饰产品设计中更是经典意象; 而麒麟、牡丹、莲花等传统文化意境也都经常被人们拿来作为传统文化艺术, 含义着幸福、祥瑞。而珠宝首饰在设计时对这种中国优良传统民族文化意境加以工艺技术处理时, 在图案形式上一般并没有做过多地艺术加工, 相反, 往往对其中所选择的的文化因素都会加以简单处理, 在整体格调上表现出了中华民族文化底蕴的内敛、内秀。

除从具体的人物形象雕塑中选择国家优良传统民族文化中的重要代表元件之外, 现代首饰产品设计在装扮、修复和创造新的美术手段工艺上对中国优良传统民族文化都有参考和运用, 为璀璨光辉的中华社会发展带来了巨大多贵的社会文化艺术财富。而意境艺术选择也是首饰产品设计的重要创作环节, 但如何把具有丰富现代内涵的中国优良传统民族文化, 通过微小的现代首饰设计表现出需要很精巧的加工艺术作品。珍珠饰品的美感价值表现在室内装饰图样与花纹二种主要领域方面, 对室内装饰纹样图案来说, 应高度重视美感功能, 在维持固定功能的同时, 也最大可能性的减少因过分装点而带来的不平衡问题, 对所选择的意境加以表现是指主要图像的产品设计工作, 而所指的花纹则就是对主要图像加以装饰品解决方法, 如勾勒花边或采用丝线的加入等。

4 结语

中华民族有着五千年的悠久历史, 继承了传统文化理念的珠宝首饰不仅具有与传统西方首饰与众不同的美感, 也更容易为中国人所接受。珠宝首饰设计师不仅需要创新珠宝首饰设计, 从民族艺术作品中汲取相关元素的精华, 而且要将传统元素与时尚元素有机结合, 嫁接民族工艺, 从而使珠宝首饰的风格更加多元化^[3]。我们应倡导设计师在尊重传统文化的基础上进行创新设计, 发扬传统文化, 以提高中国珠宝在国际社会中的影响力。

参考文献:

- [1] 赵忠. 论中国传统首饰文化的寓意表现和美学内涵[J]. 艺术生活-福州大学厦门工艺美术学院学报. 2016年: 34-37
- [2] 齐丽君. 珠宝首饰设计对中国传统文化的成功运用[J]. 戏剧之家, 2019年(18): 129.
- [3] 宫婷. 浅析现代珠宝首饰设计中的传统艺术[J]. 美术教育研究. 2020年: 76-77