

广西传统工艺美术在现代首饰设计中的应用初探

柳 菁

广西农业职业技术大学(原广西大学行健文理学院) 广西南宁 530000

摘要: 广西的地理位置是中国的西南,西南地区有壮,侗,瑶,苗,仫佬族等等多少数民族的自治区,这些少数民族创造了许许多多的工艺精湛传统工艺民间美术种类。这些传统的工艺品是广西少数民族审美的感悟,显示了广西风俗、地域色彩,包括服饰、刺绣、印染、编织工艺、壮锦、铜鼓、坭兴陶、壁画、建筑、贝雕、宝石工艺画和农民画等,其中壮锦和北海贝雕等多个工艺类名录被列为国家级非物质文化遗产,广西传统工艺美术也拥有很强的独有特色表达方式。广西传统工艺美术的艺术性具有极高开发价值,本文通过梳理广西本土传统工艺美术的特点,运用特点来结合现代首饰设计创新转化。初步选取绣球、壮锦、刺绣、印染、贝雕几种广西传统工艺美术种类,研究其材料、图案和色彩特征在现代首饰设计中的应用。希望通过现代首饰的形式去推广广西传统美术文化符号,同时为广西传统工艺美术应用提供一些创新的思路。

关键词: 现代首饰设计; 广西传统工艺美术; 广西民族

Application of Guangxi traditional arts and crafts in modern jewelry design

Jing Liu

Guangxi Agricultural Vocational and Technical University (formerly Xingjian College of Arts and Sciences, Guangxi University) Nanning, Guangxi 530000

Abstract: Guangxi is located in the southwest of China. There are autonomous regions of Zhuang, Dong, Yao, Miao, Gelao and many other ethnic minorities in the southwest. These ethnic minorities have created many kinds of exquisite traditional crafts and folk arts. These traditional handicrafts are the aesthetic perception of ethnic minorities in Guangxi and show the customs and regional colors of Guangxi, including clothing, embroidery, printing and dyeing, weaving technology, Zhuang brocade, bronze drum, nixing pottery, murals, architecture, shell carving, gem craft painting and peasant painting. Among them, Zhuang brocade, Beihai shell carving and other craft categories are listed as national intangible cultural heritage, Guangxi traditional arts and crafts also has a strong unique way of expression. The artistry of Guangxi traditional arts and crafts has high development value. This paper combs the characteristics of Guangxi local traditional arts and crafts, and uses the characteristics to combine the innovation and transformation of modern jewelry design. Several kinds of Guangxi traditional arts and crafts such as Hydrangea, Zhuang brocade, embroidery, printing and dyeing and shell carving are preliminarily selected to study the application of their materials, patterns and color characteristics in modern jewelry design. I hope to promote the cultural symbols of Guangxi traditional art through the form of modern jewelry, and provide some innovative ideas for the application of Guangxi traditional arts and crafts.

Keywords: modern jewelry design; Guangxi traditional arts and crafts; Guangxi Nationalities

作者简介: 柳菁,女(1983-),硕士研究生,副教授,现主要从事首饰设计、产品设计教学与研究工作。

基金项目: 2021年度广西高校中青年骨干教师科研基础能力提升项目2021KY1561

引言:

广西的地理位置是中国的西南部, 西南地区也是广西自治区, 长期居住着多个少数民族, 如人数较多的壮族, 瑶族, 侗族, 苗族, 仡佬族等等民族, 这些少数民族创造了许许多多的工艺精湛传统工艺民间美术种类。这些传统的工艺品是广西少数民族审美的感悟, 显示了广西风俗、地域色彩, 包括服饰、刺绣、印染、编织工艺、壮锦、铜鼓、坭兴陶、壁画、建筑、贝雕、宝石工艺画和农民画等, 其中壮锦和北海贝雕等多个工艺类名录被列为国家级非物质文化遗产。^[8]广西还在2014年公布了“广西壮族自治区传统工艺美术保护的办”, 强调扶持广西传统工艺美术产业, 重点扶持具有较高艺术价值或可能濒临失传的优秀传统工艺美术品种。广西传统工艺美术具有社会价值和美学价值, 同时成为当代美术设计创作的重要源泉, 承载广西民族文化和民族精神。^[5]

一、广西传统工艺美术审美特点

广西传统工艺美术作为漫长的历史民族文化的载体, 具有广西独特的文化内涵, 在主题题材、纹饰纹样、图案创意、器型造型和色彩搭配都能展现广西人民对生活的美好憧憬。^[2]本文现代首饰设计应用初步选取部分广西传统工艺美术种类来研究: 绣球、壮锦、刺绣、印染、贝雕。

绣球

绣球(图1: 广西绣球)是广西壮族年轻男女传情求偶、定情和寓意吉祥的特有民族风俗, 如今象征美好爱情信物, 体现了追求幸福、吉祥、平安、健康的美好生活愿景。绣球是花球状的造型, 几乎都是全手工精细制作, 多是红、绿、黄鲜艳的色彩搭配考究面料多配结构独特的12瓣具有民族特色, 绣球瓣上使用精致的手工“堆绣”古老繁复刺绣技法绣着特有的吉祥的梅、兰、菊、竹等花朵, 还有龙凤、春燕等等。传统图案。^[1]绣球内里通常会装进谷物种, 象征祈求五谷丰登和生育兴旺。



图1 广西绣球 网图

壮锦

广西壮锦(图2: 广西壮锦,)有千年历史壮锦是原色的经线和五彩的纬线交织编结结合而成各种花纹图案和几何图案等, 这些花纹图案和几何图案有: 简单的几何平纹重复连续的二方或者四方连续; 以简单连续的几何纹作为底纹, 再在其上织出动植物纹样, 成为了叠加的浮雕感复合图案; 用多种几何方圆纹样穿插成繁密富韵律感的复合图案。用菱形套接的图案: 菊花纹、云纹、蝴蝶朝花、万字纹等纹样备受欢迎。壮锦色彩是素雅中多彩, 对比鲜明强烈, 将大自然丰富色调概括、提炼、夸张使表现的内容活泼靓丽经久耐看。通常每幅壮锦都有六七种颜色或者到十几种颜色, 明暗深浅色相搭配巧妙, 冷暖色块大小对比, 广西的壮锦是具有独特的文化、工艺艺术价值和独有的广西地域特色。^[6]



图2 广西壮锦 网图

刺绣

广西民间刺绣(图3: 广西民间刺绣)大线粗针、五彩斑斓的特质, 构图是原始无意识的平面性造型。同时, 将人文内涵与原生态生动的感性形式合为一体, 色彩艳丽中带着清新祥和色彩使整体表现出稚拙艳丽的田野视觉。广西民间刺绣大多数时候喜欢用红绿、黄紫等对比的配色, 中间配上蓝紫色等其他色彩, 如; 传统纹样石榴鱼鸟纹刺绣图案中, 常采用红底绣浅绿色图案, 间以桃红和蓝、紫色彩, 有很重的自然模仿痕迹。从这些现象来看, 广西民间刺绣来自人民最朴素的生活场景还有广西独特的当地自然风光, 能从刺绣中看到人与自然和谐统一朴素面。^[9]



图3 广西民间刺绣 网图

蜡染

广西蜡染(图4: 广西蜡染)有着悠久历史,传统的蜡染有着绮丽冰纹的面料或生活衣饰用品。将防染蜂蜡涂画在手织棉布、麻布、巴胶布等坯布织物上,再通过染色得其纹样的工艺。蜡染艺术在构图表现非常讲究,基本的排列以点线面构成,有严格的对称,也有自由的对称疏密节奏感,变化万千的流动。有着强烈的色彩构成,一般都会用明亮对比这种强烈的配色,会大面积用连贯同一色调如:黑色和深蓝色相互连贯穿插连接整个染布面,使蜡染画面达到统一又能相互分离色块的效果。^[7]

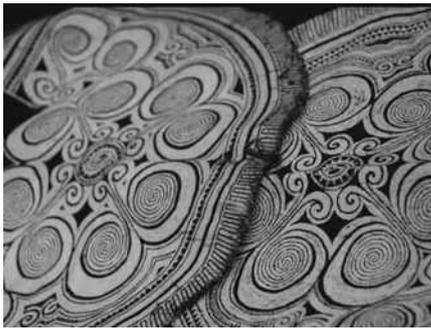


图4 广西蜡染 网图

贝雕

贝雕(图5: 广西贝雕)是北海的一项特色传统手工艺。贝雕被广西人民视为可以避邪的寄托,所以常常被制作成工艺品佩戴被视为民俗一直传承到今天,慢慢这种民俗就演变成为一种系统的贝雕艺术文化。传统的贝雕主要是山水风景、花鸟鱼虫等等为创造元素,贝壳的珍珠光泽莹润明亮,给人一种典雅古朴温婉的感受,贝雕传统艺术作具有非常独有的装饰效果、观赏艺术和一定价值的收藏作用。在贝雕的工艺上是各种贝壳原材料清洗处理后,将其根据事先设计的图稿进行锯切割、雕刻、拼接并粘贴,完成后将已经雕刻成形的作品进行打磨抛光处理。北海贝雕不断吸取广西各民族文化的精华,借鉴各民族的装饰特点、图案造型和色彩运用等,让贝雕成为民族文化传承的载体。^[12]



图5 广西贝雕 网图

二、广西传统工艺美术的设计美学

广西传统工艺美术的设计美学与广西少数民族密不可分,不同的文化背景对审美偏好的差异体现为工艺美术题材、形式、材料搭配的不同,但设计目的都是体现审美价值和精神价值的实用艺术作品,表达了对美好生活的向往。广西传统工艺美术的设计美学特征:

在题材上,广西传统工艺美术题材上均表达了对美好生活的向往,题材涉及图腾、神兽、龙凤、禽鸟、花草、几何纹等,如,贝雕表现题材主要为水生物种,其中最常见题材是雕虾,其形态各异,呈现出栩栩如生的写实主义美感。侗族自先秦时期就聚居在广西的高山密岭中,侗族刺绣最常用的造型元素是花鸟纹和几何纹。

在材料上,广西传统工艺美术材质有竹木、棉麻、陶瓷、金石等原料均来自工艺制作地。如,广西坭兴陶艺,其使用的东泥和西泥产自钦州钦江东西两岸,经过半年封存和风化制土才能达到使用标准。

在造型上,广西传统工艺美术的造型源于自然仿生和流传于广西的神话传说,在原有的基础上增加了写实、意象、空间叠加、元素混合等艺术表达方式。^[10]

三、广西传统工艺美术应用于现代首饰设计

广西传统工艺在图案纹样、材质材料、表现形式、色彩搭配、制作工艺等都能作现代首饰设计要素:

广西传统工艺在图案纹样上涉及几何纹、图腾、花草、神兽、禽鸟等。以广西壮锦为例,纹饰主要分为几何纹、动植物纹等,形式上图案纹样简洁明快、饱满流畅、庄重耐看,极具民族特色和装饰效果。充分考虑现代人的审美和现代首饰市场的基础上,将传统图案纹样提炼、解构设计创新应用于现代首饰中(图6: 拆分式壮锦胸针吊坠),图中现代首饰运用了铆合结构设计成可拆分的胸针及吊坠,如图共三种佩戴形式。同时铆合结构

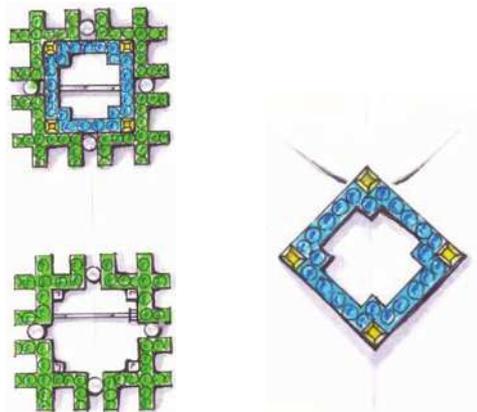


图6 拆分式壮锦胸针吊坠 作者: 柳菁

设计注意高低的层次, 蓝色吊坠部分高于蓝色胸针部分使首饰看起来生动。设计灵感来自广西壮锦几何纹, 珍珠、蓝色宝石和绿色宝石配合现代微镶工艺表达广西壮锦的配色特色, 首饰制作利用现代3D打印技术使首饰中的纹样精准首饰显得更精致, 从而体现广西本土民族特色, 给人带去不一样的视觉效果。

广西传统工艺在材质材料涉及的有贝壳、木、纤维、陶瓷、金属、石、竹等。以广西最为普及的民间纺织工艺品壮锦和北海贝雕为例, 由柔软、质朴、光滑的棉或丝线材料编织成具有鲜明的民族特色的织锦, 以贝壳、海螺为原料, 经雕磨、堆贴而成北海贝雕。随着人们物质精神生活及审美观念的转变, 当今人们在首饰方面不断地追求综合材料取代传统的贵金属、钻石和贵重宝石, 更加注重材料间互相融合的可能性、作品的主题表现性和艺术性, 文化内涵也成为设计者创作的重要考量。将壮锦或者其他材料这些材料介入到现代首饰设计创作中(图7: 螺钿水瓶座吊坠), 图中现代首饰不仅运用了西方星座元素和东方祥云纹样元素结合, 还利用率广西北海贝雕的原材料镶嵌在首饰中, 不仅可以带来新的视觉体验, 而且也凸显了首饰极强的广西民族特色和文化象征性, 使现代首饰表现进一步拓展, 为广西传统工艺美术的传承和创新开辟了新思路。



图7 螺钿水瓶座吊坠 作者: 柳菁

广西传统工艺在表现形式上各有不同, 以绣球之乡广西靖西绣球为例, 绣球整体为花球状, 多为6、8或12瓣, 每一片花瓣的上面一般都会手工刺绣广西传统吉祥图案纹样, 如: 花卉、文字、祥禽、果实、瑞兽、符号等。绣球整体表现形式以镜像对称、重复、中心放射、叠加统一, 重构的排列方式应用于首饰设计(图8: 绣球胸针), 图中现代胸针首饰重新构建简化了绣球形态, 并且把绣球比拟成一杆魅力无限的植物。绣球大小比例有疏密, 用一根植物杆子串联在一起, 远看像一小株蒲公英, 近看颗颗绣球精彩, 是对广西绣球文化的传承和创新设计。

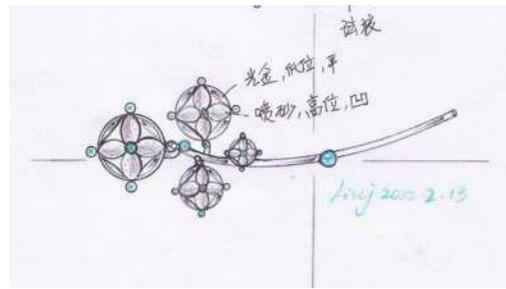


图8 绣球胸针 作者: 柳菁

广西传统工艺在色彩搭配上其独特的韵味, 以广西侗族刺绣为例, 侗族人善于用间色缓和处理色彩对比关系, 使画面柔和耐看, 侗族刺绣偏爱蓝色、绿色, 这样由多种色彩组合给人谐优雅的视觉美感。探究广西传统工艺色彩对现代首饰设计的配色有一定的借鉴意义(图9: 龙脊梯田锁骨链), 图中首饰设计造型现代简约大方给人谐优雅的视觉美感, 充分运用了几何的线条和广西侗族刺绣偏爱蓝色、绿色这样色彩组合, 同时绿色是利用了现代首饰里的低温珐琅技术, 上色容易制作操作更现代化, 广西传统美术的色彩运用到现代首饰创作中, 给人们带来美的享受。^[7]



图9 龙脊梯田锁骨链 作者: 柳菁

广西传统工艺在制作工艺上, 广西传统工艺美术制作工艺繁多, 以广西蜡染制作工艺为例, 将防染蜂蜡涂画在手织棉布、麻布、巴胶布等坯布织物上, 再通过染色得其纹样的工艺。(图10: 蜡染象鼻山耳坠), 图中现代耳坠首饰运用蜡染制作工艺染出深蓝和浩瀚的星河模拟广西象鼻山的夜景, 同时直接运用蜡染布料镶嵌于吊坠上和象鼻山、夜晚的月亮形成强烈的材质对比视觉冲击, 挖掘广西传统工艺的制作技法, 可以为现代首饰的设计理念和方法提供新的可能。^[3]

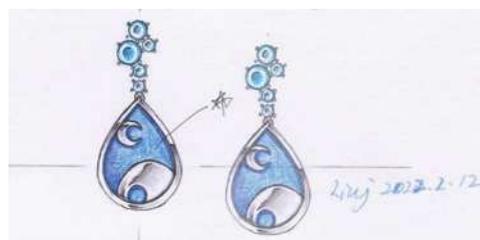


图10 蜡染象鼻山耳坠 作者: 柳菁

四、总结

近年来,我国对传统文化保护传承政策使得传统工艺美术有了更多的期待,广西传统工艺美术具有特有的民族风貌和文化底蕴。深挖广西传统工艺美术材料、造型纹样、色彩、工艺以及主题精神等元素,并将其融入现代首饰设计中,使传统与现代双方在文化、艺术、物质技术之间碰撞出新的火花,既是对广西传统工艺美术的保护与传承和对广西本土现代首饰设计的创新发展。也是满足了消费者对民族特色产品的审美需求,从传统工艺美术的文化资源中汲取营养,^[1]为广西传统工艺美术应用于现代首饰设计提供了更多借鉴方式和创新思路。

参考文献:

- [1]刘盈盈.广西民间工艺美术在现代首饰设计的应用[J].艺海.2020,(09)125-126
- [2]李智君.广西民间工艺美术的设计美学研究[J].美术教育研究.2017,(23)85
- [3]张海彬.民间美术在文化旅游中的保护与开发研究——以广西为例[J].中国商贸.2012,(04)185-186
- [4]王兴业.民间造物色彩观研究[D].苏州大学江苏省211工程院校
- [5]崔洁.广西少数民族美术资源开发与研究——以广西融水为例[J].美术教育研究.2016,(04)46
- [6]潘秋红.广西西部民间美术与民俗文化探究[J].中国民族美术.2021,(02)15-17
- [7]韩文利.论广西民间美术语言元素在当代油画中的应用[J].广西民族师范学院学报.2010,27(02)59-62
- [8]李智君.广西民间工艺美术在室内陈设设计中的应用研究[J].轻纺工业与技术.2019,48(08)18-20
- [9]田自秉.中国工艺美术史[M].北京:商务印书馆,2014.
- [10]熊红云.锦绣广西[M].北京:中国纺织出版社,2019.
- [11]闫昌凤.新媒体视域下广西民间传统美术的保护与传承[J].西部皮革.2021,43(21)109-110
- [12]彭仁.北海贝雕的文化思考[J].大舞台.2015,(2)238-239