

当代玉石配饰金银错的工艺技法与审美研究

湛威 赵蝶

(湖北美术学院 湖北武汉 430000)

摘要: 玉石文化源远流长,金银错工艺的设计理念、表现手法等等都在跟随时代的发展而不断演变,在如今快节奏的今天,将金银错工艺融入现在的配饰设计领域,创造出具有时尚感的作品。本文通过分析玉石金银错工艺及现代工艺的新特点,将错金工艺这一古老技艺从传统文物的装饰中发展并衍生出来,将其结合到现代配饰设计中去,不仅能够有更多的设计思路和方法,还有更多的新技术和新产品,能够使中国的现代配饰设计焕发新生机。

关键词: 金银错; 玉雕; 审美; 工艺技法

第一章 概述

金银错工艺作为我国古典传统的金属装饰技法之一,在玉雕的发展过程中,金银错玉器的作品为数不多,于其较大的工艺难度和耗工时长无不联系紧密,更况现今玉料价值增值,机器数字化加工技术的提高,不少人在创作过程会采用更快捷和便利的机雕方式创作,必须手工的金银错玉雕技法更少的被设计师和手艺人使用。

金银错工艺要求嵌入的金丝或银丝与玉器的表面达到自然平滑,宛如一体的效果,需要大量的时间制作,工艺难度大,无法大量生产制作。自民国潘秉衡经过个人研究掌握了玉器薄胎压金银丝嵌宝石技艺后,将金银错工艺进行了提升。新中国后,马进贵大师研习了潘秉衡的玉器金银错作品,并重新演绎了玉石金银错技艺,与2004年作品“白玉错金镶宝石西番壶”和“黑碧玉错金镶宝石西番壶”“天工奖”上亮相,绝迹多年的玉石金银错工艺又浮出水面,马进贵也被称为“中国金银错的第一人”。现今玉石金银错的发展已经广泛应用与配饰领域,也随着现代设计理念和科技的发展有了新的发展趋势。

第二章 现代玉石金银错的工艺创新与技法

1. 现代金银错的工艺技法

金银错工艺制作难度极大,工艺要求极精,图案线条要流畅、粗细一致、因为金银错工艺的金、银丝全部是打、压嵌入器物表面,不能用任何粘贴剂,所以图案线条一定要流畅、粗细一致、开槽准确,否则金丝无法嵌入。

用勾砣工具在玉器的图案部分开燕尾槽,以便在凹槽内镶嵌金银。把槽的左右都走一遍,上窄下宽。图案的线条需要在开槽时保持流畅,粗细相等,开槽的宽度要谨慎精确,为镶嵌步骤做好基础,做到镶嵌平整,对丝无痕。否则金丝无法嵌入。

选取丝线,一般使用的为圆丝,或者选取金银片,根据开槽厚度选取。要根据玉器的成色、价值、造型来选取使用金丝、片或银丝、片,也可相互搭配。一般使用和田玉高档籽料、白玉、羊脂玉等采用金丝或者金片,青玉、墨玉等多采用银丝或者银片。首先需要对金、银丝或金、银片进行退火处理,退火后变得柔软并且延展性强。根据凹槽大小对金、银丝进行拔丝处理,对金、银片需要反复捶打,要符合纹饰的大小宽窄薄后需求。

在嵌金的过程中使用硬度较高的工具将金、银丝或者金、银片撼压进凹槽内,再使用小锤子将金、银丝或金、银片捶打严实,不能使用任何粘贴剂,打压力度要控制均匀,打压金银丝、金银片力度不能过大,否则器物易碎裂,要严格把握好纹饰的一致性,否则器皿在光线的映照下内外图案不一致而且十分混乱。加工制作的难度可想而知,一道工序有误,都不可能完成。这也是金银错纹饰的一个关键的技术环节,一件精美的薄胎金银错嵌宝石玉器是很难制作成功的。制作者须具有玉器加工、金银镶嵌两种高超技艺方能完成。

也是代表金银错超凡技术水准的一个重要标志。

2. 现代玉石金银错的创新与发展

随着现代人的消费观念转变,玉雕师开始探索寻找将传统金银错工艺与当代流行配饰相结合的设计思路与方法,金银错首饰的发展创新离不开现代首饰设计审美的运用,将现代首饰设计的审美融入道金银错工艺中,金银错首饰将会更符合现代人的审美需求。

玉石金银错的设计与现代社会审美意识相结合,在首饰的形式、材料、技法上做出创新转变,将玉石金银错首饰设计得更具个性化,更具有时尚性。使用的石头除了玉石还包括了各种彩色宝石,色彩明艳,款式丰富。

玉石金银错的发展首先需要传承,传承中国文化中的精华部分,在中国传统文化中,金和玉被赋予高贵纯洁的美好寓意,在创新发展中深入挖掘其文化内涵,将深层次的文化传承下去,与现代社会观念、西方文化、现代美学相结合创新,设计符合现代人审美需求,使玉石金银错首饰大放异彩。

3.5 玉石金银错工艺的新思路

金银错作为传统手工艺,可以在传统的创作模式上与现代思维相结合,将不同的创作手法运用到作品创作过程中,在传统的工艺做出改变,加入新的思维方法。使玉石金银错在当今文化中寻找新的创作手法和表现形式的多样化,让作品具有当代艺术的文化特点,与当今文化和历史文化相互交融,寻找不同的方式进行设计与创作。

在工艺的创新上,把一些传统元素与现代技术和材料相结合,如今新材料玉石广泛存在,不同颜色的玉石和金银可以出现不同的色彩搭配,运用材料本身具有的美感,在造型、搭配上进行艺术处理。不同材质的拼接可以使作品呈现多样化,打破艺术种类的界限,采用多种材质为一体的创作方式,可以呈现出多样化的表现形式。

OSITERM的钰系列是将玉石与金属链条结合在一起,用强烈的街头感让玉石整体更加年轻化。温润的青玉与摇滚张扬的金属锁链搭配,传统与现代的碰撞。温柔中带着几分朋克的感觉。非常适合一些街头造型。

第四章 玉石金银错的当代设计性

在现代配饰中,将错金工艺这一古老技艺从传统文物的装饰中发展并衍生出来,将其结合到现代配饰设计中去,不仅能够有更多的设计思路和方法,还有更多的新技术和新产品,能够使中国的现代配饰设计焕发新生机。错金银这种古老的工艺形式具有的善、美、真的特性在中国文化和碰撞中探寻中国现代配饰设计的精髓。

1. 配饰的新概念

现代配饰逐渐作为佩戴着展现自我、表达个性的一种标志,不再只对局部起到美化作用,经过设计师的深思熟虑后,得出新的创意和设计理念,它既可以将人体作为展示台,也可以脱离人体作为

单独的存在，自己本身具有概念性和情感表达。

现代主义的精髓，主张追求极简主义，打破传统的桎梏，除去多余的装饰，强调简单却有内涵，挖掘配饰的设计深度。利用新材料新技术追求完美，注重审美艺术，追求情感表达，使至繁归于至简，设计过程中要坚持以人为本的设计理念，满足不同用户的需求，做到技术与艺术相结合，为人们创造出具有时代感的玉石金银错首饰。

除了把锁链、钻石、玉石等元素相结合，YVMINxXU ZHI 系列的这款耳饰的亮点之处还在于可拆卸佩戴，设计灵活，可根据不同场合调整佩戴方式，可朋克可温柔。其耳环设计简单又大方，女性身上的东方韵味展现出来。经典的流苏元素，结合了钻石、锁链和玉石的元素。

2. 配饰设计中造型的创新

根据记载，传统的玉石首饰佩戴方式除了环形造型直接配待遇颈部、手腕，就是与绳子搭配戴于胸前或者腰间，此类佩戴方式至今还在沿用。在造型上创新，突破传统的佩戴方式，增加艺术特色。

从造型和纹样两个方面研究现代配饰设计对传统造型和图案的传承与创新的方法，除了可继续制作的传统佩戴首饰，还可在胸针、发卡、袖扣、饰针等配饰上设计创新与制作。配饰范围的增加，使其不局限于装饰造型，可以设计出更时尚、更个性化的配饰。造型设计风格多样，分为古典风格、现代风格、简约风格、抽象风格等，下面分别介绍各种风格的造型设计。

1) 国风元素创作

在首饰中，玉石首饰是最具“中国风”的一类，常见的龙、凤、福寿、植物、祥云等中国元素纹样，成为引领首饰市场潮流的“中国风”。玉石和金属搭配借鉴中国传统色彩风格，具有浓浓的东方韵味，展现神秘的东方气息。例如 TTF 的珠宝作品《锦鸡》，以宋徽宗的《芙蓉锦鸡图》作为设计灵感，将翡翠和宝石相互搭配，色彩更是绚丽多彩，以珠宝首饰的形式诠释宋代美学的精髓。郭卫军大师的金银错作品，玉石的温润光泽与金色丝线光泽相映生辉，碧玉的深色调与金丝及红宝石相互搭配，显得端庄稳重，使得纹饰更为突出，典雅而不繁复，简约而不简单，完美贴合中国消费者与生俱来的文化审美。国潮国风不再是老气、传统的符号，更是一种新鲜的、自我的表达。

2) 当代几何风

现代首饰风格的设计不仅仅局限于传统意义上的首饰设计范畴，可以在多个不同的学科中学习借鉴，在思维上追求创新，注重功能性和材料的混合使用性。融入现代主义的审美基因，结合西方造型手段和形式语言，重新表现新式题材和内容。

門工作室创作的金银错首饰《山》系列，造型方面使现代风格的几何形，纹饰方面追求线条的简约简介，利用线条之间的构成，营造出山峰层峦叠嶂的层次感，充分体现现代设计思维的创新，符合现代个性化审美。

壹玉工作室作品《流光》以简单的几何形为单体的金银错元素，以现代主义的造型语言制造出形式和色彩两个层面的节奏和律动，时而整齐划一，时而聚合离散。

3) 素雅风格

将设计的元素、色彩、材料等简化到最少是简约风格的特色，但对作品的材料质感、色彩要求较高，简约不是简单，并不是造型、纹样简单的摆放和堆砌，使得纹样简洁，造型现代化、多元化和寓意化。

門工作室作品《光》，表达儿时总喜欢坐在床边看窗外风景，

窗边一抹光影，还有对未知世界的向往，作品造型、纹样、色彩搭配具有现代化风格，整体简洁。

4) 抽象表现主义风格

在首饰设计中，抽象表现强调的是由内而外的自发性和无意识性，表达了人内心深处蕴藏的东西，可以表达出具象不能极尽表达的情感。抽象首饰设计使纯艺术在设计领域的表现，用抽象的眼光看待和理解身边的事物，并且将构成融入到设计中去丰富作品。

玉雕师杨相象的作品它以独特的方式来呈现作品，赋予作品有了极高的辨识度，同时泛着黄金的色泽，金银错部分的纹样设计使作品的造型更加丰富饱满。运用抽象的几何图形打造出充满神秘色彩的首饰，象征性的纹理结构使其如同神秘的图腾，棱角分明的线条传递出陌生的未来感，赋予首饰崭新的诠释面貌。

结束语

中华民族金玉文化历史悠久，每一位中国人都对金玉文化有着根深蒂固的了解，将玉石的温润色泽与金银错和镶嵌工艺结合起来。结合现代首饰设计的创新思路以及先进的设计理念，在工艺和方式上进行创新，将设计融入生活，在生活中体悟设计设计出符合新时代下人们审美需求的玉石金银错配饰，使玉石金银错配饰更好的传承、创新与发展。结合时代审美，表达出玉石金银错配饰的意境和内涵。将金银错工艺结合到现代配饰设计中，不仅有更多的设计思路，还有新的技术和新的产品，能够使中国的现代配饰设计焕发新的生机，使金银错这种古老的工艺和中国文化在与现代配饰设计碰撞探索出现代配饰设计的精髓。通过对现代玉石配饰金银错工艺的研究，我们能够充分的展现中华民族的文化自信，结合中国的玉石文化、金工艺等，为中国在世界配饰领域中呈现出浓重的一笔。

参考文献：

- [1]路甫祥 《中国传统工艺美术全集》 大象出版社，2008-04-01
- [2]滕菲 编著《首饰设计身体的寓言》福州福建美术出版社，2006年01月
- [3]任进川《首饰设计基础》中国地质大学出版社 2003.4
- [4]郑静《漫谈现代首饰设计》《中国宝石》|2003年第001期
- [5]邹宁馨、伏永和、高伟《现代首饰工艺与设计》北京中国纺织出版社 2005年07月
- [6]孙仲鸣《首饰商业设计与首饰艺术设计纵横谈》《宝石和宝石学杂志》2000年第002期
- [7]李举子《错金工艺效果的实现方式》《宝石和宝石学杂志》2009年04期
- [8]李鹏《金属表面工艺的特征与现代首饰设计的工艺表现》北京中国地质大学 2009年硕士论文
- [9]言漫江《材美工巧·心融于物谈材料与首饰设计的关系》北京中央美术学院,2005年硕士论文
- [10]张尉《中国传统工艺集萃——金银错 金镶玉卷》中国科学技术出版社 2018.12

课题项目：湖北省普通高校人文社会科学重点研究基地湖北 IFA 时尚艺术研究中心《当代玉石配饰金银错工艺技法与美学研究》编号：IFA-2019-03

作者简介：谌威，男，1978年，汉 研究方向，视觉艺术设计、陶艺，湖北省美术家协会会员，现湖北美术学院副教授，硕士研究生导师。