

传统工艺在现代珠宝首饰设计教育中的应用

王兴锐

陕西国际商贸学院 陕西咸阳 712000

摘要:当前随着经济的腾飞,珠宝首饰已成为一种大众化的装饰品。随着珠宝首饰的普及,人们对珠宝首饰的质量提出了新的要求。因此需要珠宝首饰制作方改良现有工艺,目前珠宝首饰工艺包括现代工艺和传统工艺两大类,传统工艺作为古人几千年的智慧产物,在当前珠宝首饰制作过程中具有十分重要的运用地位。本文以传统工艺在现代珠宝首饰设计教育中的应用为研究课题,首先阐述传统工艺运用于现代珠宝首饰教育中的重要意义,其次对原创珠宝首饰工艺进行了简述,最后对传统工艺在现代珠宝首饰设计中的运用进行了充分探讨,期望对相关的人员提供参考借鉴的作用。

关键词:传统工艺;现代珠宝;首饰设计教育;应用

Abstract:With the development of economy, jewelry has become a kind of popular adornment. With the popularity of jewelry, people put forward new requirements for the quality of jewelry. Therefore, it is necessary for jewelry makers to improve the existing craft. At present, jewelry craft includes two major categories: modern craft and traditional craft. Traditional craft was the wisdom product of ancient people for thousands of years, in the current jewelry production process has a very important application status. This paper takes the application of the traditional craft in the modern jewelry design education as the research topic, first expounds the important significance of the traditional craft in the modern jewelry education, then briefly describes the original jewelry craft, finally, the application of traditional technology in the design of modern jewelry is fully discussed in the hope of providing reference for relevant personnel.

Keywords: Traditional Craft; modern jewelry; Jewelry Design Education; Application

前言:

随着经济社会的不断发展,珠宝品饰已不再是一种奢侈品,而成为一种大众消费的崇尚品。目前珠宝首饰的消费已达到火热的地步,为了满足消费者对珠宝首饰设计上各类需求,很多的珠宝首饰不仅结合了现代元素,且在传统元素上进行了整合。运用传统手工艺来设计制作珠宝,不仅能起到对传统手工艺的保护,而且能让设计出来的珠宝具有本土特色,满足广大复古爱好者的需求。

一、中国现代首饰设计教育的现状

当前国内的现代首饰设计教育吸取了西方首饰设计体系中的“手绘+金工”的教学模式,但是有关西方首饰设计的一些启发思想则没有深入的研究套用。因此导致大学培养出来的专业学生虽然学会了精湛的手绘技术和高超的金工技能,却在设计思想上卡了脖子。存在设计思想的极度缺乏,导致其设计出来的珠宝饰品展现出外观漂亮,但是缺乏底蕴的点缀。西方大学珠宝首饰设计教育的主要理念是鼓励学生进行天马行空般的思考,在这种环境下滋生出来的设计师具有独特的个性。另外有关

中国大学的珠宝设计教育是否需要搬照西方教育的理念,鼓励进行天马行空式的创造,需要结合中国的实际情况,考虑中国市场是否为这样的设计能提供足够的滋生环境。此外中国作为一个有着几千年历史的悠悠大国,具有鲜明的民族特色,在珠宝首饰设计中融入民族特色是珠宝首饰设计走向大众化市场的一大亮点。

二、传统工艺运用于现代珠宝首饰设计当中的必要性

因中西方文化存在很大的差异,导致中西方的市场存在很大的不同,如若中国的珠宝设计教育一味地模仿西方的设计教育模式和理念,在设计上追求应运材质且在思想上不断的求新求异。则会导致大学培养出来的珠宝设计师没有充分的市场来支撑其就业,所创造出来的珠宝受到市场的严重抵触。另外日本作为中国依山傍水的邻居在有关珠宝首饰设计理念上强调设计要沿用本土化,珠宝首饰大学在聘用教学老师时大多聘请本土的专业教师队伍,教授在教学时重点传授日本七宝烧、日本传统金银器等东洋本土工艺,这种教育模式为日本的传统手工艺流传奠定了基础,目前日本大学首饰设计教育在教育框架上吸取了西方教育的框架,而在理论指导思

想上注重民族工艺,因此日本首饰设计形成了自己独特的风格,中国大学首饰设计不妨可以仿照日本的模式。

中国的民族传统手工艺历史悠久,具有很深的文化底蕴。其中花丝、珐琅、髹漆、素面等手工艺技术成熟精湛,其运用于珠宝首饰有助于形成独特中国特色的审美趣味。因此鼓励培养既懂传统手工艺又懂现代工艺的人才是形成中国特色珠宝首饰设计的关键一步,通过传统工艺和现代工艺的融合形成具有超强市场竞争力的珠宝首饰设计品。

玉雕工艺作为有着悠长历史的传统手工艺,其具有成熟精湛的技术,但是玉雕题材很单一,主要集中在为佛、观音、如意等,这些样品模式极度匮乏,其主要原因与玉雕从业人员因审美水平和文化水平不高而导致缺乏有效的创新能力有极大的关系。而这些模式化的图案和操作很难让传统手工艺更上一个台阶,因此当前珠宝首饰教育的任务主要是在传统手工艺的基础上进行创新发展,推动传统手工艺的发展。

三、原创珠宝首饰工艺

传统的珠宝首饰工艺对珠宝首饰的发展有着十分重要的支撑意义,传统的珠宝首饰工艺主要包括以下一些工艺,其分别为:花丝工艺、烧蓝工艺、镶嵌工艺、浇筑工艺、冲压工艺以及鍍花工艺。

(一)花丝工艺

花丝工艺主要是指将金银加工成细丝,然后经过一系列的填丝、堆垒、掐花、盘曲等操作手段将一些金银首饰加工成细金工艺。按照装饰部位的不同要求可以制作成不同纹样的花丝、竹节丝、拱丝以及麦穗丝等,其制作方法有焊、堆、垒、织、掐、填、攒、编等。

(二)烧蓝工艺

烧蓝工艺别名点蓝工艺,其属于景泰蓝工艺的一种类型。该工艺不是一种独特的工艺种类,大多被作为首饰的一种辅助工种,其主要作用是用来点缀、装饰和增加色彩美这三个用途。

(三)镶嵌工艺

镶嵌工艺别名为实锤工艺,其主要动作为钳、锉、削以及锤锯,操作流程为把一块金通过捶打锻造后,然后用锯进行纹样的制作。最后通过焊接的方式把其焊接为一个整体。

(四)浇筑工艺

浇筑工艺主要是通过铸造机的方式来进行成批生产,该方法的特点是有利于提高功效以及降低成本。其加工的程序主要是通过首饰设计的样本制作橡胶模具,在做

成橡胶模具基础上通过注腊的方式来制作成腊模具,接着将腊模具种成腊树,然后注入石膏,最后将融化状态下的金融入到石膏模具中,紧接着对石膏进行清洗以及抛光等程序。

(五)冲压工艺

冲压工艺是指利用现代化的机器来达到对金属的切割以及抛光等工程。冲压是一种高生产效率、低材料消耗的加工方法。冲压工艺适用于较大批量零件制品的生产,便于实现机械化与自动化,有较高的生产效率,同时,冲压生产不仅能努力做到少废料和无废料生产,而且即使在某些情况下有边角余料,也可以充分利用。

四、传统工艺在现代珠宝首饰设计中的应用策略

历史记载的传统后宫嫔妃所穿戴的珠宝首饰以及传统花丝首饰在现代珠宝首饰设计上具有很强的参考意义。接下来本文将重点参照传统后宫嫔妃所穿戴首饰以及传统花丝为例进行详细阐述。

(一)简化

传统花丝在外观上形态较大,制作工艺上极其复杂,纹样丰富,制作时间极长,跟现代配饰上追求便捷性的特点不相符合。因此在将传统手工艺融合到现代珠宝首饰设计上来时,可以结合现代珠宝首饰设计的特点,将传统花丝工艺中的纹样以及其他需要的技术进行剥离出来,然后进行重新排列组合。运用这种方式通常可以获得很好的效果。在这种背景下制作出来的珠宝装饰品不仅符合简单明确的风格,并且在制作工序上简单,成本上低廉,很容易受到青年人的追捧。尽管这种模式只能对传统手工艺花丝的部分工艺进行传承,但是通过首饰物价的多样性,可以对花丝手工艺的纹样进行很好传承。

(二)借鉴

借鉴现代珠宝装饰设计是一种很好的方式,设计的目的不是生搬硬套。我国古代的首饰装饰品从配色的角度而言具有色彩鲜明的特点,但是材质选择十分的昂贵,因此并不适用现代珠宝设计。点翠工艺作为我国历史悠久的传统手工艺,但是点翠工艺由于复杂度很高,在整个过程的实施中具有很高的难度,因此该工艺只能借鉴其部分。另外在进行珠宝首饰设计过程中运用珐琅工艺时,可以对点翠首饰中的配色进行借鉴。在操作时将羽状的纹理先搁置在纯银的胎底,接着通过绿色珐琅以及透明蓝对翠羽的光泽和纹理进行模拟。这种操作方式无论从成本以及人道等方面而言,其都是最优的选择。另外从视觉效果的角度而言,其可以跟金翠之间进行相互

辉映。因此在进行现代珠宝首饰的设计时应该充分吸取传统手工艺的韵味,而对传统手工艺的材质的选择则可以不必进行全搬照套。

(三) 融合

传统手工艺想要很好地运用于现代珠宝首饰工艺中,需要融合到现有的技术中来并与现在的审美情趣做到很好的匹配。如传统工艺中陶瓷、木雕、竹编以及琉璃等需要运用恰当的形式运用于现代的珠宝首饰的设计中来。这样能拓展整体设计的范畴,让整体设计更具有趣味性。由于改革开放后世界进入一个密切联系的整体,大众对日韩以及欧美文化迎来过一个极高的迎合期,传统珠宝的风格以及服饰在很长一段时间内市场欢迎程度上处于一个低谷时期。对珠宝首饰的审美停留在一个小巧、简单的层面,这大大限制了设计师的空间,出现了很多同质化的产品。为了获取设计上的突破,把中国风的特点运用于珠宝首饰的设计上来,通过工艺多变以及取材丰富来推动设计上的多样化。另外传统工艺的运用也是对传统文化而复兴,具有极其重要的意义。

(四) 文化传承

将现代的珠宝首饰与中国传统文化相结合,在做到使用佩戴的同时,传承了中国的传统文化。中国传统文化是属于中华民族特有的价值观念与精神标识。中国传统文化具有强大的生命力与活力,具有历史继承性与稳定性,随着时代的发展不断完善、与时俱进,始终引导着中华民族的精神价值追求与基本行为规范。

中国传统文化具有博大精深、兼容并包的特点,具有着非常重要的社会价值。目前,国外掀起了一阵学习中国传统文化的浪潮。我们国内也开始重视中国传统文化的传承,然而我国在传统文化的传承方面还存在一定的短板。

文化是民族精神的核心,是民族的魂灵,是民族力量的源泉。文化的发展对国家和发展和命运有着极为深刻的影响。曾在评论文章中读到这样极富哲理又震撼人心的话语“现在到了一个谈文化的时代,要以文化的执着,文化的担当,文化的自觉,文化的尊重,传承民族文化的精华。”

五、结束语

总而言之,国内的珠宝首饰设计目前在弘扬传统文化上面还不是很投入,设计中往往缺乏极富韵味的中国风特点。因此,作为国人应该通过对传统手工艺的简化、借鉴以及融合等手段来达到对传统手工艺的运用。在这种运用下不仅能改善传统手工艺的审美情趣,而且让现代珠宝首饰设计拥有很强的民族风的特点,从而形成一个独特的珠宝设计风格。

参考文献:

- [1]崔晓晓,吴琼.基于通用设计理念的现代珠宝首饰设计[J].工业设计,2018(04):23-24.
- [2]杨硕.关于现代珠宝首饰设计中的传统艺术探讨[J].明日风尚,2018(03):114.
- [3]任巍.探寻珠宝首饰设计的“现代感”[J].明日风尚,2018(15):383.
- [4]李詹璟莹.传统工艺在现代珠宝首饰设计教育中的应用[J].美术教育研究,2018(20):87.
- [5]刘晓文.现代首饰的设计研发模式探究[D].北京服装学院,2015.
- [6]陆海娜.珠宝首饰设计对中国传统文化的成功运用[J].艺术科技,2014,27(05):238+246.
- [7]朱珽.珠宝首饰设计之中国风国际范[J].上海工艺美术,2019(04):81-83.