

藏饰元素在现代配饰中的创意应用

张 岚

山东艺术学院 山东济南 250000

摘 要：西藏的人文历史赋予藏饰以独特形式，“民族的就是世界的”。当前全球化时代背景以及人们追求个性、小众、以及更为多元的需求，正是民族传统装饰元素融入当今生活，并再次焕发活力的时机。藏民族传统配饰的异域风格同样吸引了来自五湖四海的追随者，但由于地域局限、低质仿品的泛滥也在一定程度上影响了藏饰的传承和创新发展。作者立足民族文化，结合时代审美和市场的总体趋势，探索传统装饰风格在现今更宽广环境下的存在和推广方式。

关键词：民族配饰；传统元素；文化交融；创新传承；美学价值

背景

西藏的地理历史、文化信仰等因素，孕育了其独特的配饰文化。由于西藏拥有精神信仰者占比总人口90%以上，与传统信仰相关的视觉元素亦反映在民众日常生活的方方面面，其中也包括传承已久的藏饰。随着社会发展和外来文化的传入，大量藏饰的图案、形态、用色等，都在不同程度上体现着独特而丰富的历史文化内涵和艺术价值。

传统藏式的戒指、项链、手镯等都镶嵌有宝石，或频繁使用到鎏金、金银错、手工篆刻等工艺，象征了佩戴者的财富、家族背景以及信仰虔诚度。此外，藏饰还被广泛应用于特殊仪式和节日庆典中，成为维系民族认同感和文化传承的重要载体。因此，藏饰不仅作为个人装饰物件，更是能够表达信仰、传递身份和社会地位的一种重要符号。随着藏民族文化艺术在世界范围内的传播，藏饰也逐步进入西方民众视野，得到更多关注与了解。

国外的藏饰除专营藏民族工艺品店外，还常见于民族工艺品店，与印度、尼泊尔等喜马拉雅山脉地区物品中，以是唐卡、藏饰、风马旗、藏香等最为多见。这也从一个侧面反映出西方世界眼中颇具代表性的西藏物品。尤其是藏饰，因其独有的异域色彩和艺术风格，吸引了大批的西方民众。传统藏饰蕴含丰富的象征意义及实用价值。其形态、材质、图案、颜色等都有各自的寓意和功能。另外，时代、地域、阶级、年龄、场合等因素对藏饰的佩带方法和部位也存在不同层面的影响（图1-2）。

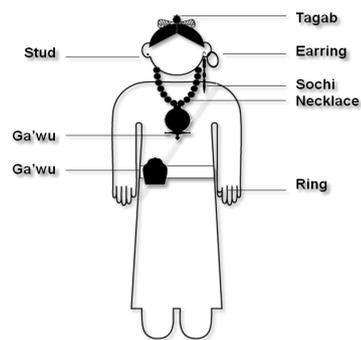

图1 西藏男性和女性常见配饰形式示意图（图片来源：张岚）

图2 藏饰款式及材质（图片来源：韩阳）

概述

藏地浓厚的精神信仰传统在其饰品上也有所体现。藏饰上装饰性纹样多承继了历代信仰中的深厚寓意及民间历代吉祥图符，如“金刚杵”图案，指代无坚不摧的智慧，能够斩除各种障碍烦恼；“九宫八卦”则是包含了九宫八卦、天干地支的咒轮，汇集梵藏汉传统信仰中祛煞、镇宅、安居的代表性图符而成，象征天地人相生相合，吉祥顺遂，人人都可以从中找到对应的属相，作为护符或饰品随身佩戴，亦可置于房屋门口祈愿四季平安；“十相自在”由十个符号组成，体现时空与人体和物质世界的相互关联，藏民认为佩戴具有“十相自在”图案的饰物能够免于人为及自然灾害，消灭种种怖畏。安放在屋舍内有利于改善家宅风水。此外，甚至连一些看似简单的几何图形都对应着调伏（三角）敬爱（半圆）增益（正方）息灾（圆形）等寓意，与其他图案及种子字相配合共同赋予首饰以独特的魅力和加持力。

藏饰作为历史文化载体，无疑有利于其在国际间的传承和发展，使人们藉此对藏民族文化产生兴趣并增进了解，然而良莠不齐的商业化仿藏饰却有可能在传播过程中产生某些负面影响。当今市面上普遍流通的仿“藏饰”情况大致如下：

- 1 商业化藏饰，呈现千篇一律的模版感；
- 2 模仿传统但因简化而导致完整寓意缺失；
- 3 廉价塑料材质，做工粗糙的仿制品，形神大减；
- 4 内地特定加工地点批量生产，却仍冠以本土手作“藏饰”名号；
- 5 与其他区域或国家风格混合的现代装饰品，已不属于真正意义的“藏饰”范畴

藏饰与汉地以及世界上其他国家民族的形态融合古已有之，反映了西藏在不同历史阶段的社会变迁、艺术审美和制作工艺，而伴随时代发展，各式创新的藏民族饰品款式本无可厚非。然则当今市面上所流通的藏饰存在为数甚众的伪劣品，一些单纯追求经济利益而过度商业化的藏饰只追求表面形式却忽略了原本精神内涵，很容易令不了解藏饰的部分消费者被误导。其正当权益非但难以保障，以至于消费者因此对藏饰和相关的西藏文化产生迷惑误解。

这一市场状况既是对当代藏饰传承发展的一方面反映，另一方面也激发了作者对于创意藏饰设计的思索。现今配饰行业已从单一功能向多功能转变，越来越多的消费者倾向于

追求个性化、定制化的产品。此背景下，设计师们寻找更多元的灵感来源，以满足市场对独特性和故事性的需求。传统文化元素中所饱含深厚的历史底蕴和美学价值，在赋予产品独特设计语言的同时，还可以透过讲述背后故事来增加品牌吸引力。特别是像藏饰类本就具备强烈地域特色和丰富文化背景的传统民族艺术，既为现代配饰注入新的生命力，又能够促进不同文化间的交流与相互理解。

创意应用

作者于硕士期间对藏民族传统图纹、藏饰及相关视觉元素的创意应用进行了研究，由此体会到将藏民族传统视觉元素与现代配饰相结合的意义，大致可归纳为下列三点：

非遗保护：在现代配饰设计中融入藏饰元素有助于保持和传承这一历史悠久的文化艺术，也使年轻一代有机会接触并了解多民族人文传统，激发他们对传统文化的兴趣和尊重，从而培养民族自信。

拓展市场：在全球化视野下，具备鲜明地方特色的商品更易引起国际市场的关注。藏饰所蕴含的独特文化艺术魅力，可谓是吸引海外消费者的得力卖点，更是本国设计师施展才华、走向世界的平台。

打造品牌：利用藏饰元素独有的辨识度进行品牌形象建设，有助于在激烈竞争的市场中脱颖而出。成功的品牌往往需要具有说服力且令人印象深刻的故事作支撑，而藏饰恰恰能够提供此类个性鲜明的背景故事。

基于上述思考，作者构建了以藏民族传统文化艺术为核心的配饰品牌《元素观疗艺禅饰》，在参考藏饰风格的基础上，借鉴汉民族、印度及西方等多民族（如波西米亚）风格，显现出更加多元的异域融合面貌。创意设计体现了作者对藏民族首饰风格的理解，本着对各民族文化的尊重、以及对藏民族文化的一定了解而生发创作出来，秉承合理适度的创意原则，所有创意旨在保持藏民族风格精髓的同时，尽可能进行适度合理的设计表现。如在款形上有所简化调整，佩戴方式上有所拓展等。希望承载祝愿的配饰作为一种媒介，探索民族首饰在当今国际范畴的接受程度和应用潜力，在散播吉祥美感的同时，为其他文化背景的受众提供多一些风格的选择。

当具体到设计应用环节，仍需考虑如何有效的将藏饰元素应用于现代配饰，例如前期调研阶段，有必要对藏饰历史、工艺、图案及寓意进行全面了解，以便设计时避免与原

本文化信息相违背；而在创意设计阶段，借鉴当下审美趋势，在保留藏饰核心特征的基础上，如理如法进行创意变化，使传统和现代元素产生有机结合；此外，还可以进行跨界合作，拓展创意思维，与艺术家、手工匠人甚至科技企业联手，探索民族元素的新兴表现形式，还有助于提升产品附加价值；如今社会可持续发展态势更注重环保问题，在选材用料时优先考虑可再生资源，并注重生产过程中的节能减排，也能够令民族配饰的应用更符合现代社会价值观。

案例说明

《元素观疗艺禅饰》品牌配饰的关键词侧重禅意、艺术性和疗愈取向，其特征主要体现在：

多宝——由多种珠子、多样材质和多彩搭配而成。此多样化的组合方式借鉴自藏民族传统的“聚集”概念，如传统藏饰及唐卡艺术中常见将具有增福、息灾、驱恶等功能的多种图符汇聚一坛，以强化吉祥护佑之力的手法。

多类别——多个佩戴及应用领域，如发饰、耳饰、项链、臂环、手链、脚链、腰链等。除贴身佩戴外，还延伸至眼镜链、耳机链、包挂、车挂、钥匙坠等部分。当今饰品佩戴较之古代呈简化态势，而创意藏饰力求在参考藏饰的常规佩戴习俗和传统造像艺术中璎珞的佩戴形式的基础上，创新性的发扬首饰的佩戴形式，以适应现代使用场合，以及消费者复古化、个性化、混搭风格、异域风情等审美诉求。

多功能——多种戴法及搭配组合。一物多用的思路，通过不同的结系方法，使一件饰品的功用发挥至最大化。即可以根据服装的款式调整佩戴形式，又能够与其他恰当款式组合，呈现饰品灵活变换的面貌。

取材天然——创意改良的藏饰风格不但延续了古老智慧的美好寓意和寄托，更注重天然物料的运用。绿松石、蜜蜡、珍珠、珊瑚等材质皆可入药，在《唐本草》、《神农本草》和《本草纲目》中均有记载。部分天然材质具有一定调养保健的功效，使用此类材质手工制成的饰品并非以替代常规的药物治疗为目的。但制作过程中通过接触，闻嗅，以及静心凝神完成珠线串联编织等一段时间的持续行为，本身已具备一定舒缓解压的疗愈功能；并且亲近自然的材质有别于完全工业化的化工合成用料，佩戴、赏玩时所带来的陶冶身心、抚慰情绪等作用，与一些辅助疗愈的医药器具存在异曲同工之效。

《元素观疗艺禅饰》品牌从视觉形象到配饰设计灵感，

多源于贯穿藏地的宇宙观和世界观，这些自古流传的思想不仅体现某些民族先民的智慧，也同当今诸多科学认知相契合，不失为衔接古今，跨越精神与物质的交融点。将其以配饰为载体再度呈现，有利于更广泛民众身处尘世，却依然有机会感悟古老智慧的精妙，以及对于当下日常的现实启悟意义。中外各民族配饰虽风格各异，然而异中又兼具某些相似之处，加之历史上各种原因而产生的种种多民族融合，从中不难发现众多常见款式、装饰形式、图案纹样等共通的释义和应用方法。这种共通及融合也为现今复合风格配饰设计提供了丰富的参考和依据。例如极具代表性的宇宙概念、元素概念和流苏款装饰形式，无不显示贯通古今中外的性质，合理利用这些契合点同样有助于中外装饰性文化艺术的交流 and 理解，结合品牌设计简要介绍如下：

自然系列：“星河”配饰设计指代宇宙星系概念，项圈的环形部分代表星河，下方的挂坠部分象征构成物质世界的地、水、火、风、空五种基本元素；“释鸣”参考传统朝珠款式与民间吉祥图形，配合椭圆印章款梅花、喜鹊玉坠，寓意喜上眉梢，动植物和谐共存。“莲岸”借由隐喻的手法代指信仰概念。这些款式通过位置的调整可以产生多种形式，即是项链也可用作毛衣链以丰富佩戴效果。

流苏系列：古代造像服饰上已出现大量流苏类饰品应用，自我国唐代以来，流苏更是广泛应用于服饰美化。在早期亚洲、非洲、美洲的饰品中均已频繁使用到流苏。在当今西方时尚界流苏仍然倍受推崇。例如 Burberry 2015 年秋冬大秀曾推出流苏专场，此外，Gucci 的多个系列题材和 Chanel 每季秀的短裙环节几乎都可见流苏的创造性应用形态。“空明”项链设计便是通过微细珠粒串联，并重复叠加围合而形成了串珠款的流苏作为配饰主题结构，灵感源自精神世界在物质世界显化，以及两者相互转化的构思。将传统七宝的黄金和黄色琉璃珠、黄水晶珠以及金链组合搭配营造和谐的色彩氛围，而通透材质和金属质感的对比形成更为现代的视觉效果。

神话系列：五元素套系饰品设计引用了世界范围内为大众所普遍知晓的概念。无论古中国、古希腊、古巴比伦抑或古埃及都流传着构成物质世界的几种最基本元素之说。五元素饰品设计借鉴传统璎珞佩饰，将东西方古今宇宙观融入手链款式，手腕部环链呈三角形，象征传说中的宇宙中心须弥山，下方延伸出的细链依次点缀圆形和弧形珠片，分别象征

日月，一对大象形状珠饰承托起三角形环绕须弥山的世界，中间逐层排列的黄、白、红、绿、蓝五色彩珠分别象征藏传佛教中的地、水、火、风、空五种元素。与手链相搭配的还包括同款项链、脚链，以适应多样化的组合和装饰需求。

结语

《元素观疗艺禅饰》品牌的首饰设计建立在观察、了解、探索、创新的基础上，正如前文所提到的，不仅限于单纯西藏民族传统饰物的参照，在款式、色彩、佩戴方式等方面综合借鉴了唐卡、敦煌壁画以及传统雕像等，也吸收了其他民族的传统饰品外观，同时参考时下普遍审美趋势，从而最终形成多元风格兼容并包又有所侧重的配饰设计。除此以外，品牌还会提供定制设计，根据顾客自身信息（如年龄、职业、生肖、星座等因素）及使用场景作为参考，选取色彩款式及功能相匹配的物料综合构思设计。针对不同市场诉求，可以提供手工、半手工和工业化量产等灵活制作模式。

前文记述为作者当前对藏民族装饰元素如何更适应现代社会需求的探索与实践，旨在寻求一种既保留传统文化艺术魅力，又能够于一定程度上实现商业成功的恰当方法。本文所设定的品牌仅作为探索与实践的个案供参考。品牌相关配饰设计借助民族风格，并选取古今中外相通的装饰艺术元素，在以配饰为载体诠释藏汉民族文化精神内核的同时，尽量避免千篇一律的模式感，以便藏汉元素饰品更易于融入现代本土及国际审美，从而激发更广泛的艺术共鸣。

参考文献：

- [1] 成文. 藏饰品：我们敬而远之[J]. 大众商务：投资版，2006(5): 55-55.
- [2] 张荣红，等. 藏传佛教对藏族首饰表现的影响[J]. 宝石和宝石学杂志，2005, 7(3): 28-30.
- [3] 宁银苹. 浅谈藏族服饰的文化意蕴[J]. 南宁职业技术学院学报，2008, 13(5): 18-20.