

非遗传承视域下青岛文创产品设计中螺钿工艺的应用及创新

徐海霞¹ 徐海燕²

1. 青岛黄海学院 山东青岛 266431

2. 潍坊市工程技师学院 山东潍坊 261000

摘要:螺钿工艺作为我国传统历史文化发展的代表性文化载体之一,从本质上来说,指的是利用贝或螺的外壳在不同质地的器皿表面完成艺术装饰的一种工艺设计方法,这种方法的应用以美学为基础,以匠人的工艺技术为前提。本文以非物质文化遗产传承为主要研究视角,分析了螺钿工艺的特点以及螺钿工艺的美学特性。并把螺钿工艺与青岛文创产品设计有机结合,通过对传统螺钿产品设计工艺的应用与创新,古为今用,实现对优秀传统文化工艺艺术品传承的目的。以青岛文创产品为例,对螺钿工艺展开研究,在工艺美术的发展来说,具有极为重要与深远的影响意义。

关键词:螺钿工艺;青岛;创新;文化传承

引言:

青岛螺钿以珍贵的海生螺、贝壳作为原材料,并通过多种类型的雕琢工艺与加工方法相融合,而制作成的工艺产品^[1]。在螺钿工艺品的制作过程中,工匠把贝壳制成花、鸟、风景或人物的造型,然后把打磨好的贝壳嵌入到工艺品的凹槽中;然后刷上光漆,并在充分的打磨抛光后,使其露出细片,进而完成螺钿工艺品的加工制作过程。从螺钿工艺的发展历史可以看出,其历史发展与传承是一脉相承,并不断创新的一个过程^[2]。青岛螺钿工艺的制作与传承,代表着我国传统的螺钿工艺文化发展历史与历程。因此,对青岛螺钿工艺的分析与深入研究,从理论与应用双重角度来说,都具有极高的研究意义与实践价值。

1 螺钿工艺简要概述

1.1 螺钿工艺的历史渊源

当前,全球主要的螺钿工艺产品生产地,主要集中在中国、日本以及韩国等亚洲地区^[3]。其中,细数下来,我国的螺钿工艺产生年代最为久远。早在我国的商朝时代,就已经有复杂工艺制作的螺钿工艺产品出现。但是,

由于螺钿工艺产品比较贵重,所以这类产品主要都集中在统治阶级和贵族的手中。在清朝时期,螺钿工艺在我国获得了工艺发展的顶峰。但是,后期受到一系列的战争影响,自清代结束后,我国螺钿工艺产品相关的学术研究非常有限,该非物质文化遗产一度面临危机。与此同时,随着工业机械化的大发展,市场经济让机械设备代替手工,成为了新型螺钿工艺的加工与制作手段^[4]。机械化的工艺设计,降低了螺钿产品的人工成本价格,却也极大程度的使得螺钿工艺产品的艺术形象受到一定的影响。螺钿工艺作为非物质文化遗产传承工艺,其传承与发展是我国民族文化发展的支撑与基石^[5],对该文化艺术的传承与创新,是促进我国伟大复兴的一项重要举措。

1.2 螺钿工艺的特点以及技法

螺钿二字从概念上来说,需要分别进行解读。把这两个字分开来说明,其中,“螺”作为一种工艺材料,主要包括螺、贝的外壳。工匠在工艺制作过程中,把色彩光泽好的部分外壳,通过修饰刻画的方式,设计成为动物、花草树木、山石以及人物的样子,当修饰完成后,就被称之为螺钿片饰品。因此,可以看出“钿”的含义就是“装饰”。从工艺特点来说,螺钿在取材时选择的都是螺和贝壳中色彩与光泽最佳的位置,所以镶嵌在器皿上,工艺是非常考究与精湛的。

在制作螺钿工艺产品之前,需要精挑细选贝壳,在螺和贝壳的外观选择上,以色彩丰富、质地紧密为主要原则。并且针对不同类型的螺和贝壳进行“开片”。开片

课题: 非遗传承视域下螺钿工艺在青岛文创产品设计中的应用研究

项目编号: L2021C10290009

课题: “四文化”育人融入通识教育课程体系的构建研究——以“指尖上的非遗”课程为例

项目编号: hhxyjg2113

之后,需要在螺钿的片上刻画不同类型的轮廓以及纹样,并把螺钿片以某种形状粘贴在一起,并为这些螺钿片上漆。因此在组合螺钿的过程中,需要工匠具有较优秀的绘画功底。螺钿作为青岛的一项优秀非物质文化遗产传承历史文化,其制作传统制作工艺极为复杂,在漆干之后,还需要打磨、抛光。这两项技术,从工艺效果来说,具有极高的含金量,需要工匠能够做到“恰到好处”。多用一分力则过细,少用一分力则过厚,正所谓细工出精品。

2 螺钿工艺的美学特性

人类社会文明程度的提高,图案的美学抽象定义也随之得到一定的体现。我国早期螺钿工艺以兽面纹饰为主,工匠用残酷凶狠的野兽装饰图案,来表达当时人们的审美标准,这种审美标准在商、周的工艺产品中,能够有所发现。随着人类物质文明的发展,到了唐代,螺钿工艺装饰更加注重以华丽灿烂为主,在螺钿工艺装饰中,能够展示出唐代的社会风气呈现奢侈享受的状态,且也能够突显出我国唐代的国力之强盛。在唐朝,很多螺钿工艺纹样是以花鸟虫鱼为主的,充分表现出唐代人们的轻松、快乐审美思想。从唐代螺钿工艺的制作中,能够看出唐代经济发达,且螺钿工艺产品极为精美。到了宋、元时期,螺钿工艺的装饰题材开始有了人物庭院,也更加强调气韵以及自然景色的概括。

明、清朝代的螺钿工艺更加精细,并开始使用不同的装饰手法,重视技巧以及装饰材料进行加工工艺的设计。在一件工艺品上采用不同的纹饰,以不同的风格来演化出千变万化的装饰效果。随着经济的繁荣,螺钿镶嵌工艺在我国的发展历程中,获得了极大的改进与工艺的精细。到了清代后期,螺钿工艺逐渐成为家具装饰的重要技术之一。多种技法的交替使用,使得螺钿工艺在家具设计中获得了很高的应用,也获得了很多达官贵族的喜爱。到了近代,人们对螺钿工艺的需求转向纯艺术欣赏方面,螺钿工艺的历史传承需求变得越来越急迫。

3 螺钿工艺在青岛文创产品的设计应用

近年来,青岛在市场经济的大环境下发展迅速,青岛螺钿工艺逐渐走向世界,作为非物质文化遗产传承发扬光大。青岛螺钿也成为了青岛文化的一项非常有特点的代名词。在文创产品中引入螺钿工艺,对于青岛的文创产品销售来说,具有极高的发展潜力。与此同时,对螺钿工艺的传承来说,也具有极为重要的发展意义。

3.1 简单螺钿文创产品设计——茶叶盒设计

茶叶作为具有中国特色的一种产品,其历史悠久,且具有强大的艺术特性——茶文化。把具有传统文化风

格的螺钿工艺与茶文化相结合,制作螺钿茶叶盒,既能够为螺钿工艺带来更加良好的传承效果,也能够提高茶叶的档次与茶文化的韵调。利用木制品作为工艺产品的外盒,能够让整个设计更加具有中国特色,也更能提高螺钿工艺的价值。

在设计中,考虑到螺钿片式一种通过天然方式获取的材料,所以它的色彩具有一定的随机性,很多螺钿片的色彩过渡非常自然。但是,在设计时这种灵活的色彩,给精细加工带来一定的不确定因素。一旦设计的不好,则有可能给设计的作品带来一定的混乱感,使得文创产品失去艺术感。青岛作为螺钿工艺的重要传承地,需要在螺钿工艺加工和涂漆过程中,针对设计物品的特征,展开螺钿片色彩的筛选与整体设计。白螺钿片在螺钿工艺中使用较多,且由螺钿很多时候带有非常丰富多彩的色彩变幻,所以选择白色的螺钿片来加工设计是非常适合的。鲍鱼贝壳的整体色彩中,以蓝色和白色为主,且色彩斑斓,效果特别好。所以,把鲍鱼贝壳平磨后,放在木胎上面,作为装饰非常具有传统艺术美感。

在制作螺钿片时,考虑到木胎上面需要制作出槽,所以木胎槽的厚度设置为0.25mm左右,且精细打磨。打磨完成后,还需要为木胎刷漆。刷漆完成后,需要注意室内的温度和湿度,必须在确保室内湿度足够的同时,对漆干的木胎磨光。如果室内的湿度过干,则需要安设空气加湿器。螺钿工艺非常精细,对温度、湿度都有非高的要求。当一切准备就绪,就可以装饰螺钿。螺钿的装饰过程是非常复杂的工艺,且对工匠的艺术水平要求也非常高。其中,切割螺钿的刀具与设备都需要专业化且精细化。正所谓:“工欲善其事,必先利其器”,好的螺钿工艺依靠的是精湛且极为精细的工艺。结合青岛地区的地域文化特点,把鹤作为该文创产品的主题设计,如图1所示。

图1 螺钿文创产品茶叶盒的设计

从图1中可以看出,该文创产品是一件带有传统工艺特色的茶叶盒,主要采用的工艺为青岛贝雕。在贝雕的作品设计中,每一道纹纹路或是每一抹白、蓝,都能

组成与众不同的图案，而这些图案完全是由天然工艺生成的。这也正是中华文明灿烂辉煌的体现与展示，是青岛非物质文化遗产传承的见证与发展。

3.2 复杂螺钿文创产品设计——龙凤呈祥宝盒

青岛螺钿文创产品汇集外在魅力与内蕴于一体，并融合了多元化的美学元素。在螺钿文创工艺品的设计过程中，把传统文化中的龙凤与文创产品相结合，利用不同的色彩、轮廓，组合成独有的东方艺术色彩。在我国的传统艺术设计理念中，龙凤图案具有非常吉祥的寓意，自古以来，它都代表着吉祥与和顺，更是中华传统文化的典型代表。青岛螺钿采用龙凤纹来进行设计，并充分利用图腾的方式，引发人们潜在的对“龙凤文化”的崇拜感，来提高整个设计作品的艺术价值。青岛螺钿从其传承上来看，它汇聚并传递了东夷文化的历史文化精华，让凌空飞翔的吉祥之龙凤凸显出仁、义、礼、智、信的中国礼仪之源，也为中国传统的祥瑞文化带来更具有青岛地方特色的艺术表现。大型立体摆件龙凤宝盒在宝盒的盒身上采用浮雕、镶嵌等工艺，并把螺、贝壳作为装饰，让打磨得金光灿灿的螺壳通过拼贴的方式，夹杂这金黄的贝壳钿片，使得飞龙的身体金光闪闪，呈现出飞龙在天之势。而一旁的凤凰则用较小的螺壳和金黄的贝壳钿片一点一点的拼接镶嵌而成，看起来既华贵又端庄，如图2所示。

图2 老红木镶嵌螺钿文创产品龙凤呈祥宝盒设计

从图2中可以看出，这是一件老红木镶嵌的文创产品，该产品可以用作首饰盒，或是其它贵重物品的装载物件。设计的作品中能够看出龙凤呈现突出状，且龙的头部色彩斑斓，活灵活现。

4 螺钿工艺在青岛文创产品的创新设计

在非物质文化遗产传承获得国家重点关注的今天，

青岛文创产品想要获得更好的发展，就必须要有自己的特色。螺钿工艺与贵重的珠宝首饰材料，如：金、银、钻石等，有一定的不同之处。这些贵重的资源，都是不可再生资源，一经开采使用，就会耗费大量的人力物力，且会给环境带来一定的压力。而螺钿工艺的原材料，以螺、贝壳为主，这些材料是由螺贝的自身肌理发展而形成的，它不但具有温润、华丽的色调，在美学赏析方面，其色彩斑斓不亚于金银之美。与此同时，螺钿工艺花样种类繁多，设计与方法也更为灵活，在我国全面开展生态可持续发展战略计划的今天，把螺钿作为首饰，充分利用青岛地产的大量螺、贝壳通过传统工艺的再加工，设计出不同种类的首饰，不但能够满足人们对美丽的追求，还能够节省金属的开采与滥用。因此，把螺钿工艺与青岛文创设计相结合，创新性的制作出不同类型的饰品，具有一定的实践应用价值。

5 结论

螺钿工艺作为青岛非物质文化遗产之一，其传承与发展是对于青岛匠人而言意义重大。螺钿的工艺技法与美学特性，从商周到当代历经几千年的历史传承，在不断发展过程中，获得了更多更好的传承效果。青岛文创产品在设计中引入螺钿工艺，在继承传统文化的优秀技艺基础上，创新性地改进传统工艺，把生态可持续发展融入设计理念中，利用黑檀木和螺钿代替贵重金属设计首饰，能够在满足人们审美标准的基础上，提高螺钿工艺的艺术价值。

参考文献：

- [1] 韩宗谕, 郭小一. 螺钿镶嵌工艺概述[J]. 收藏与投资, 2021, 12(02): 57-59.
- [2] 丁响响. 遇见“青岛好礼”[J]. 走向世界, 2021(02): 50-51.
- [3] 韦莉. 赏析中国传统工艺螺钿镶嵌[J]. 天工, 2020(06): 6-7.
- [4] 赵男. 探析螺钿工艺的创新方向[J]. 产业创新研究, 2020(06): 126-127.
- [5] 郭岚. 大漆螺钿工艺在当代文创产品设计中的应用[D]. 湖北工业大学, 2019.