

传统漆艺与现代首饰设计的融合表达

成韵洁

南通大学艺术学院, 江苏 南通

收稿日期: 2024年11月8日; 录用日期: 2024年12月19日; 发布日期: 2024年12月26日

摘要

随着人们审美观念的不断变化和文化交流的加深, 艺术创作呈现出愈加多样化的发展趋势。漆艺作为中华民族独具特色的传统技艺, 蕴含着深厚的艺术价值与文化内涵。通过分析漆艺的美学表现与材料特性, 进一步探讨传统漆艺与现代首饰融合的可能性。将漆艺元素应用于首饰设计中, 从“文化”、“形态”、“纹理”、“色彩”、“工艺”等五个方面展开深入探讨, 进一步阐述漆艺在现代首饰设计中的独特艺术表达。

关键词

传统漆艺, 首饰设计, 创新应用

The Fusion Expression of Traditional Lacquer Art and Modern Jewelry Design

Yunjie Cheng

School of Art, Nantong University, Nantong Jiangsu

Received: Nov. 8th, 2024; accepted: Dec. 19th, 2024; published: Dec. 26th, 2024

Abstract

With the continuous changes in people's aesthetic concepts and the deepening of cultural exchanges, artistic creation has shown diversified development. Lacquer art is an important component of Chinese national characteristic culture and has high artistic value. By analyzing the aesthetic expression and material characteristics of lacquer art, this article explores the possibility of integrating traditional lacquer art with modern jewelry. Applying lacquer art to jewelry design, this article analyzes the artistic expression of lacquer art in modern jewelry design from five aspects: culture, form, pattern, color, and craftsmanship.

文章引用: 成韵洁. 传统漆艺与现代首饰设计的融合表达[J]. 设计, 2024, 9(6): 1214-1218.

DOI: 10.12677/design.2024.96795

Keywords

Traditional Lacquer Art, Jewelry Design, Innovative Applications

Copyright © 2024 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

传统漆艺作为中国传统工艺美术的瑰宝，拥有悠久的历史 and 深厚的文化底蕴。它不仅承载了丰富的美学价值，还体现了独特的工匠精神和精湛技艺的传承。然而，在现代社会，由于漆艺的制作工艺复杂、技艺要求高，逐渐被大众忽视。与此同时，首饰设计作为一种时尚艺术形式，追求创新和个性化表达，已经逐渐成为现代人彰显自我和文化认同的重要方式。

如何将传统漆艺的工艺特色和美学理念融入现代首饰设计，赋予其新的生命力，成为现代设计师们关注的课题。通过将传统漆艺技法如描绘、打磨、镶嵌等应用于首饰设计，不仅可以让更多人感受到漆艺之美，还能在首饰设计中展现东方文化的独特韵味。这种融合不仅是技术层面的创新，更是文化与艺术的跨界融合。本文将围绕传统漆艺与现代首饰设计的结合展开探讨，分析其在美学、材质和工艺上的融合表达，为传统工艺在现代设计中的创新应用提供新的思路。

2. 漆艺中的美学语言表达

漆艺是以大漆为原材料进行创作的艺术。现代人们将基于传统髹漆工艺的漆的艺术——漆画、漆器、漆塑等都列入“漆艺”的范畴中[1]。漆艺作为一种独特的多元化综合艺术形式，自战国至秦汉辉煌时期，漆艺蓬勃发展，逐渐成为古代艺术中不可或缺的标志性符号。随时间推移，尤其是瓷器的兴起与发展，漆器的功能性有所减少，逐渐转向了更注重审美和观赏价值的方向。然而，漆艺所形成的独特美学语言依旧保持一致，展现出深厚的文化底蕴。漆艺的形式语言复杂涵盖了多个方面，以下是其主要的表现特点：

(一) 色彩。漆器的色彩运用极为多样，常见的有红、黑、金等。这些色彩视觉上带来强烈冲击力，且富含文化象征。例如，红色象征吉祥与喜庆，黑色则寓意稳重与庄严。色彩巧妙搭配运用能够极大地提升漆艺作品审美价值与文化内涵，给予观者视觉享受。

(二) 材质。漆艺的材质应用丰富多样，它在不同物体表面巧妙叠加各类漆料与丰富色彩，展现细腻的纹理与层次感。漆艺具有高度的可塑性，可以与虫翅、金银箔、贝壳等自然材料相结合，创造自然韵味与华丽美感并存的效果。同时，漆艺与木材、陶瓷、金属等材料的巧妙融合，进一步丰富作品的质感和触感。创作中，融入如描漆、描金和镶嵌等传统技法，与自然元素相互融合，构成特色鲜明、内涵丰富的漆艺表达体系。

(三) 纹饰。漆器上的纹饰常常富于变化，不仅展现漆艺独特魅力，还蕴含着丰富的文化内涵。传统的装饰分为四大类：植物、动物、几何图案和生活叙事。例如，动物纹饰(如鸟、鱼、虎)常象征自然与生命力，几何纹饰(如云纹、菱格纹)则寓意天地和谐的哲理，生活叙事纹则细腻记录古代生活场景。随着时代的变化，吉祥纹样(如凤鸟、麒麟)脱颖而出，逐渐成为象征美好生活的图腾，反映古人对自然的敬畏、生活热爱及精神追求。这些纹饰不仅是历史的见证，也无声诉说着古人自然、生活、精神世界的认知。

(四) 构图。构图和比例是漆艺作品中重要的美学要素，它们决定了作品的整体风貌与平衡感。巧妙的布局能够增强视觉的平衡感，吸引观赏者的目光，并带来愉悦的审美体验。构图与比例的设计往往融合了漆艺师的创新思维与艺术感知，同时借鉴传统的设计原则，如黄金分割和金字塔式构图，以确保作品的和谐统一，彰显漆艺独特魅力与价值。

(五) 功能。漆器作为独具魅力的艺术形式，不仅具备审美价值，给予人美的享受，还兼具一定的实用功能，满足日常所需。设计漆器时，设计师需周全考虑空间尺度和实用需求。例如，漆盒设计需注重容量及内部分隔的合理性，而漆屏风则需考量尺寸规格和便于折叠的功能。如此，漆艺作品在展现艺术之美的同时，更贴近生活，实现审美与使用的和谐统一。

综上所述，漆艺的形式语言通过色彩、材质、纹饰、构图和功能等方面的有机结合，共同塑造了漆艺作品独特的艺术氛围和文化内涵。这些元素交织在一起，不仅让漆艺作品展现出强烈的视觉冲击力，也使其成为承载深厚文化与历史的艺术载体，给观者带来极富感染力的审美体验，让人在欣赏时深刻体会到其中的丰富情感与文化价值。

3. 传统漆艺应用于现代首饰设计的可能性

大漆，作为漆艺的主要表现材料，具有许多独特的性质，使其在传统工艺和现代设计中都占据了重要地位。以下是大漆的几大关键属性：

耐久性。大漆的耐久性是其最显著的优势之一。大漆来自漆树，天然无害、无污染的特性使其在特定条件下能硬化并形成坚韧的漆膜，具备防腐、防潮、耐高温等多种优势。大漆的漆膜能够有效防止氧化与腐蚀，使其能够长期保持原貌。历史例证如大圣遗音古琴，其上大漆涂层经过 1200 多年仍光滑如新，充分证明了大漆在延长产品寿命方面的独特价值。

粘合性。大漆具有极强的粘合性，这是作为天然涂料的核心优势。大漆主要成分漆酚含量高，化学活性强，几乎能与所有材质完美结合，无论木材、螺钿、蛋壳、玉石、玻璃等皆无例外。特别是在黑色漆面上，大漆呈现出典雅内敛的气质，与金属、玉石等材料结合时形成鲜明的视觉反差，增加装饰效果。这种粘合性不仅拓宽了漆艺创作的范畴，也为现代首饰设计领域提供了丰富的创新可能[2]。

髹饰性。大漆最初的价值是源于其卓越的髹饰性，“髹”即涂饰，指的是漆对物品的装饰效果。大漆不仅可以赋予物品光泽与美观，表面变得平滑，色彩鲜明。漆艺中的髹饰技法繁多，包括描绘、镶嵌、雕漆等。工艺师通过细致的手法，能够充分展现出漆艺的独特美感。现代首饰设计也能够充分运用这一点，利用大漆的装饰性提升作品的审美价值和艺术表现力。

其他属性。除了耐久性、粘合性和装饰性，大漆还有一些其他重要的物理和化学特性，使其在现代设计领域中仍展现独特优势。首先，大漆具有极强的绝缘性，能够在高温和高湿环境中保持良好的绝缘效果，这对于首饰的安全性至关重要。其次，大漆的持久光泽度是其重要的美学特征之一，漆膜长时间保持的高光泽能使首饰在历经岁月依然保持鲜艳夺目，极大提升收藏价值。此外，大漆的可塑性也极强，可以灵活塑造出丰富多样的质感和形态，满足不同设计需求。

大漆的触感也给人带来特殊的体验，成膜后的大漆表面温润如玉，细腻而温和，给人以愉悦的触觉感受。通过在大漆中加入不同的材料，如漆粉、木屑、瓦灰等，可以改变漆面效果，增加漆艺作品的层次感和质感。这些多样化的材质结合，可以为消费者提供了更丰富的视觉与触觉享受，也赋予大漆工艺品更多的美学表现与可能。

综上所述，大漆凭借卓越的耐久性、粘合性、髹饰性及其他物理特性使其可以成为现代首饰设计中的重要材料。它不仅拓宽了首饰的材料选择和精神内涵，更凭借其独特性与表现力，为现代首饰设计提供了广阔的创作空间，展示了传统工艺在当代设计语境下的非凡吸引力。

4. 传统漆艺与现代首饰设计的融合路径

在传统观念里, 首饰通常被视为珠宝, 象征着财富与地位。然而在当代, 尤其是在年轻人的眼中, 首饰更多承担的是表达自我和传达生活态度的角色。随着社会的发展和科技的进步, 人们的审美意识发生了巨大改变, 首饰在材料的选择、造型设计和工艺技法的运用上呈现出多样化趋势。消费者的包容态度不仅促进了首饰设计的多元化发展, 也为中国传统文化在现代语境中的传承与创新提供了契机, 使传统元素在新时代焕发出新的生机。

在近年来国家大力推动非物质文化遗产(非遗)保护的政策下, 传统漆艺逐渐重焕生机, 重新进入公众视野。随着人们对传统手工艺活化应用的关注日益增强, 越来越多的设计师和品牌认识到, 只有将这些技艺融入日常生活, 才能确保其生命力与市场活力。从考古出土的文物表明, 漆艺首饰的历史可追溯至春秋战国时期。在湖北江陵凤凰山出土的秦人“漆木梳”、“漆篦子”等器物上, 彩漆描绘的人物线条流畅优美、形象生动, 充分展现了当时精湛的漆艺技法 and 艺术表现力[3]。如今, 漆艺首饰的魅力跨越地域, 不仅在中国备受推崇, 在日本、泰国等地也深受青睐。这些国家和地区的设计师都在积极探索和开发漆艺首饰, 在传承传统漆艺的基础上融入了当地特色元素, 既丰富了首饰设计表达语言, 也焕发出独具一格的艺术风格。将中国传统“漆”技法与现代首饰设计相结合, 不仅能保护与传承这一古老技艺, 还能为弘扬中国漆文化开辟新的路径[4]。漆艺首饰设计通过对传统美学、形态革新、纹样创意、色彩搭配以及工艺手法等方面的大胆探索, 充分彰显了东方文化的独特魅力与艺术特色。

(一) 深入挖掘传统“漆文化”的深厚价值, 以丰富首饰设计的精神意蕴。传统漆艺作为一种富有东方元素的工艺, 已逐渐被越来越多的国际设计师和品牌所关注, 并且成功融入现代首饰设计。中国是最早发现并使用漆的国家, 经过几千年的传承与发展, 漆艺在技法和表现形式上已经铸就了独特的中国文化特质。如今, 漆艺与首饰设计的结合, 不仅符合现代消费者日益多元化的审美需求, 还能通过独特的设计韵味和表达方式, 获得越来越广泛的关注。然而, 传统技艺的传承不仅仅是简单的模仿, 更应深入挖掘漆艺的文化精髓, 借助现代设计理念为传统漆艺注入时代特色, 使其文化底蕴更加深刻, 为漆艺首饰注入新生机, 提升其文化价值与精神意蕴。

(二) 融合漆艺独特造型技法, 拓展首饰设计的形态表达。在传统首饰设计中, 珠宝的核心魅力通常体现在精湛的镶嵌工艺和珠宝的切割造型上, 而漆艺首饰则独辟蹊径, 直接利用漆艺技法创造出多样化的首饰造型。漆的高粘性使其能够将珍珠贝壳、木材、金属等材料有机地结合, 拓宽了首饰设计的表现维度, 并为设计师提供了更多创意空间。漆艺的独特造型和装饰手法使得其在首饰设计中脱颖而出, 不仅限于金属材质, 还可以延伸到皮革、竹木、纸张、纤维等多种材料, 以适应不同佩戴场景和消费者需求。此外, 漆艺的装饰效果展现了色彩和质感的丰富性, 能够极大地提升首饰的表现力与独特性。

(三) 提炼漆艺的精髓纹理, 赋予首饰设计独特的艺术韵味。漆艺的纹理装饰是其核心特色之一, 蕴含着丰富的文化与艺术内涵。中国传统漆艺中的彩绘、戗金、螺钿等技法, 使其纹饰作品富有层次感和艺术气息。这些传统纹饰不仅充满民族韵味, 还融入了对自然和人文的深刻理解。现代首饰设计中, 漆艺的精髓纹理得到了创新运用, 雕刻、描金和镶嵌等技法的结合, 创造出独特的艺术风格, 并带来华美璀璨的效果。在机械化生产与手工漆艺的肌理融合下, 现代漆艺首饰呈现出更加丰富的细节, 吸引了消费者的广泛兴趣。

(四) 运用漆艺特有色彩, 创新展现首饰设计中的情感表达。传统漆艺中的色彩是其独特魅力的另一重要体现。漆艺传统色彩主要为红、黑、黄等, 但在现代首饰设计中, 过度使用这些传统色彩可能会显得单调。因此, 设计师可以利用现代漆艺的多彩色调, 如金银粉等, 来拓展色彩的表现力。通过运用平涂、罩染、变涂等技法, 结合不同的色彩层次和厚度, 漆艺首饰呈现出细腻、富有层次感的色彩效果。这

些技法不仅为首饰增添了艺术感，还通过色彩的变化传递出深层的情感表达，使其在视觉和情感层面都能引起共鸣。

(五) 弘扬传统“漆工艺”，探寻工艺技法在首饰设计中的创新应用。漆艺的历史悠久，经历了多个朝代的不断创新，从战国时期的精美漆器，到唐代金银脱漆器，再到宋代的戗金漆艺，漆艺的技法不断精进。如今，将这些传统漆艺技法与现代首饰设计相结合，创作出具有现代感和文化深度的漆艺首饰，已经成为一种新的趋势。在这一过程中，设计师不仅要运用传统技法，如描金、戗金、雕漆等，还要结合现代技术和理念。例如，3D 打印技术突破了传统漆胎在复杂造型方面的限制，为漆艺首饰设计提供了更多可能性。现代技术的引入，使得漆艺首饰在创作过程中更加灵活，也为传统技艺注入了新的活力。

5. 总结与未来展望

将中国传统漆艺元素融入现代首饰设计，不仅使首饰在艺术性和文化性上得到了升华，还为传统漆艺的保护与传承开辟了新的道路。漆艺与现代首饰设计的融合，不仅为设计师提供了丰富的创作灵感，也为消费者带来了具有文化深度和艺术价值的作品。

未来，随着设计师对传统漆艺不断创新与融合，漆艺首饰将继续在现代首饰市场中占据重要地位，成为传统与现代、文化与艺术之间的桥梁。通过传承和创新并行的努力，漆艺在首饰设计中的应用将不断拓展，进一步弘扬中国传统文化，并使其在全球化的背景下焕发出新的生命力。

参考文献

- [1] 沈福文. 中国漆艺美术史[M]. 北京: 人民美术出版社, 1992.
- [2] 董佳慧. 镶嵌工艺在现代漆首饰设计中的应用[D]: [硕士学位论文]. 沈阳: 沈阳大学, 2022
- [3] 崔晓晓, 孙梅. 漆艺在现代首饰设计中的应用[J]. 超硬材料工程, 2021, 33(4): 62-66.
- [4] 赵慧, 湛磊. 传统漆艺工艺在现代首饰设计中的运用[J]. 大众文艺, 2019(24): 107-108.