

贵溪鍔铜雕刻技艺在现代首饰设计中的形式与情感表达

李伟 杜郁

(景德镇陶瓷大学 江西 景德 333001)

【摘要】以首饰为载体进行情感的表达已成为现代首饰设计中的重要探索趋向。不同的形式特征则能令首饰传递出完全不同的情感，给予人们内心更多层次的精神感受。而从技法上入手与之融合能使其外在造型、装饰线条上有更多样化的表现形式，从而拓宽其情感表达的渠道。以贵溪以现代首饰设计与情感表达间存在关联性为前提，使用案例分析、对比研究等方法对贵溪传统鍔铜雕刻工艺的地域环境、技法特征、器物风格等进行归纳总结，并从视觉及触觉这两种不同的感官通道出发，深入探寻贵溪鍔铜雕刻技艺与现代首饰设计的结合方式与情感表达的呈现形式。通过二者间的相互作用不仅能令首饰具有更加丰富、完整的情感表达，同时也为贵溪鍔刻这一中国传统“非遗”技艺的传承和发展提供一条极具创新性的路径。

【关键词】贵溪鍔刻；首饰设计；情感表达；传承创新

【基金项目】2021年江西省文化艺术科学规划项目“贵溪鍔刻工艺在现代首饰设计中的应用研究”（项目编号：YG2021073）。

【作者简介】李伟（1979~），男，硕士，博士在读，副教授，首饰系主任，研究方向：陶瓷艺术、首饰设计；杜郁（1994~），女，景德镇陶瓷大学设计学在读博士，研究方向：设计史论研究、首饰设计、金属工艺。

【中图分类号】TH162+1

【文献标识码】A

【文章编号】1673-9574(2022)19-0004-03

随着现代化进程的加速，人们的需求逐渐从物质生活过渡到精神情感之中。对于首饰的关注也不再仅停留于其佩戴与装饰功能上，而更多的转向了其在情感层面的表现与传递。同时，在“中国传统工艺振兴计划”等一系列保护政策的支持下，贵溪鍔铜雕刻等一些极富民族特色的传统工艺也开始在大众日益剧增的注目下不再满足于对陈旧形式的全盘沿用，而是以“取传统之精华，适时代之所需”为目标，不仅从工艺技法、形态塑造、装饰纹样等外部特征入手，还尝试跨越不同类型的艺术形式，积极探索、不断找寻着与现代艺术相结合的契机。因此，贵溪鍔刻技艺与现代首饰设计这两种均以金属为主体材料的艺术形式便在此背景下产生了交汇，而这一交汇无论是对于以贵溪鍔刻技艺为形式和路径，拓宽首饰情感的表达的渠道，还是对于以首饰为载体，拉近传统技艺与日常生活中的距离而言，都蕴含着及其重要的意义。

1. 贵溪鍔铜雕刻技艺的概述

鍔刻是我国传统手工技法之一，迄今已有两千多年的历史。它是利用金、银、铜等金属材料的延展性，并使用各种不同形态的鍔子与小锤敲击相配合，通过刻线、镂雕等技法的运用以在金属表面形成富有立体感与装饰性的图案纹饰，为欣赏者极强的视觉观赏效果。而作为国家级非物质文化遗产的江西

省鹰潭市的“贵溪鍔铜雕刻技艺”在继承我国传统金属鍔刻技艺的基础上，融合当地地域特征，无论在材料使用、器物造型还是纹样装饰上均显现出独特的艺术风格，而其特征则可以归结在工艺技法与造型装饰两个方面的体现。

贵溪鍔刻工艺均采用手工鍔刻技法创作而成，并将重点着眼于“线条”之上。通过对锤击的轻重及鍔刀游走疏密快慢的把控，在金属表面形成的各式各样的图案线条，灵动且自然，呈现出极富韵律感的视觉体验。此外，贵溪鍔铜雕刻常以铜版画的形式呈现，较大的体量给予线条更多的表现空间，所构成的内容也更加开阔多样。如《晚风荷香》、《降龙罗汉》、《百骏图》等一些贵溪本地极富盛名的铜鍔刻作品，其形式上则与绘画手段一致。运用线条的组合以构成完整的画面内容。而画面中体现出“叙事性”能令人在欣赏过程中解读出更为丰富的意味，品味到更为深层次的情感表达。

1. 现代首饰设计中的形式与情感

“情感”一词被解释为人对客观事物或客观环境的态度和体验，它伴随着人类的认识、实践、日常活动而产生，并贯穿于人们的生理与心理。当人们的需求与愿望得到满足的时候，便能产生愉悦的情感体验。苏珊·朗格认为：“艺术就是将人类情感呈现而供人欣赏，把人类情感转变为可见或可听的形式

的一种符号手段”。这也就揭示了艺术产生的过程与人类情感和生命形式的恰当结合之间有着密不可分的关系。与此同时，美国心理学家唐纳德·诺曼在《设计心理学》一书中将情感化设计计划分为本能、行为与反思三个层次。在设计过程中通过对这三个层面的重视，则能以产品形态语义承载所要传递的情绪，实现创作者与观赏者之间的情感交流。因此，当前时代语境下的首饰设计也不再只注重于外形和佩戴功能的体现，而是逐渐将情感因素融入其中，使首饰成为情感表现的物质载体。而观赏者也因此能够“触景生情”，得到视觉和精神上的双重满足。如这件名为《孤独的呈现》的首饰作品（图一）便是物化了抽象的孤独这一情感。作者以陶瓷、金属为材塑造了一个色调昏暗并被冰冷钢铁刺穿的“舌头”形态，并采用了叙事的手段表达出了人们来自语言思想上的孤独，使欣赏者与之产生共情和思考。可见，情感表现的方式是融汇于首饰的材质、造型、颜色、纹饰等要素之中，并从视觉、触觉等多种感官通道，向外界传递着所要表达的精神情感。而集技法多样、形式立体、纹饰丰富、等多种特征于一身的贵溪鍮铜雕刻技艺必定在现代首饰设计的形态与情感的表达中有着极大的运用空间。

图1 首饰作品《孤独的呈现》

2. 贵溪鍮刻技艺在首饰中的情感表达

2021年6月，江西省鹰潭市的“贵溪鍮铜雕刻技艺”入选国家级非物质文化遗产代表性项目名录，使得这一从技法到形式表现都充满着地域特色的中国传统工艺受到了广泛关注，同时也将保护、传承与发展作为目标，在延续的基础上谋求探索与创新。因此，将贵溪传统鍮刻工艺与现代首饰设计结合的时，除了关注首饰的基本美学特征，其精神情感层面的反映更是成为当前设计所要重要探索区域。而就贵溪鍮铜雕刻技艺自

身特点来说，情感表现则多是从视觉与触觉两个不同层面的感知通道进行体现。

3.1 视觉感知与情感传达

视觉是最快速直接的情感感知通道，因此，首饰的造型、色彩、纹饰等可视特征便成为了最为直观的情感表达方式。首先从造型上来说，贵溪鍮铜雕刻技法以锤子、鍮刀为主要工具，采用阳鍮、阴鍮、平鍮、镂空，等技法在金属上“作画”。使一幅幅繁复的图案从平面变为立体，令一块块平淡无奇的铜板，最终成为精美的用器。将这些技法融入现代首饰设计中，通过在其金属的反面将需要凸起的地方用采鍮台出高度，再用采鍮将正面的头、胸、腹等立体结构中不需要突出的地方落下去，如此反复多次，直至原本处于二维平面的首饰造型“立起来”，并更具空间感与层次性。而首饰造型中的空间感与层次性在给外在形式带来更多更多可能性的同时，也能给予情感符号更多的表现空间。

此外，由于贵溪金属鍮刻作品多是运用勾、台、采、丝、脱等传统鍮刻技法制成的铜板画、铜壶等。其装饰形式也主要以线条的形式呈现。线条插画家Nester Formentera认为，线条作为一种最为原始的艺术造型语言，其本身就包含着多重审美因素，能够表达出更强烈的情感、更抽象的美感。而被不同的观赏者以不同的心境去进行理解则使这些简单的线条不依赖色彩，不依赖明暗关系，仅仅依靠疏密粗细、刚柔急徐，表达出其生命力和情感思绪有了存在的意义，激发其内心不同的情感。因此，用于组成具有极强的视觉效果装饰纹样的线条，同样也作为情感显现的重要窗口。如贵溪鍮铜雕刻中最著名的作品《降龙罗汉》（图二），则是使用线条构成画面内容的最好体现。运用不同形状的鍮刀，并配合轻重适宜的捶击，使线条不仅清晰丰富的摹写出罗汉降龙的激烈场面，更是通过线条的疏密深浅、弯曲直折等视觉特征刺激观者的本能层面的情感感知。而将这种在金属上进行手工刻线的技法结合于现代首饰设计之中，则能使首饰设计跳脱出以镶嵌、镀色、铸造为主的表现形式，通过这些精心排列的线条带动起行为甚至是反思层面的情感反映，从而引发对画面内容的进一步遐想。也使得灵动

流畅并更具叙事能力的手工线条刻画技法实现更加直观、多元的情感表达。

图2 黄俊军《降龙罗汉》

3.2 触觉感知与情感传达

随着以视觉为主导的“图像时代”到来，人们的触觉器官逐渐在设计中被边缘化。但对于首饰设计来说，首饰除了能进行视觉层面的欣赏之外，更重要的是其佩戴功能的实现，因此设计过程中，设计师的出发点则不仅仅是设计对象视觉表现，而是更加注重手掌的触摸以及与肌肤接触等一系列属于使用者的触觉感官作用范围。正如尤哈尼在《肌肤之目》中提出：“包括视觉在内的所有感官，都是触觉的延伸；感官是肌肤组织的特有表现，并且所有的感官体验都是触摸的模式。”因此，视觉上所带来的的情感刺激绝非佩戴者唯一的追求。一件首饰在欣赏及佩戴的过程中，真正调动人们情感的也不仅是首饰本身，而更多的来自于体验的过程。在现代首饰设计中，设计师所做出的设计应该使佩戴者在体验过程中能够运用更多的感官通道，从而产生出愉悦、伤感、平静甚至紧张等多种类的情感反馈。比利时当代首饰艺术家 Lore Langendries 的作品从物理和情感两个方面重新诠释了“皮毛”这个材质作为首饰的意义（图3）。她利用激光切割技术使动物毛皮呈现出再现性，其目的在于在当前工业气息浓厚的背景下创造出更具人情味、独特的指纹和特定触感的人工制品，让首饰成为一种安抚人心的陪伴。可见，现代首饰设计越来越关注通过人的肌肤或者肢体感觉到重量，温度、柔软、坚硬等触觉上所带来的情感感知，这些触感对佩戴者生理和心理上所引发的反应正是现代首饰设计中情感产生的源头所在。

贵溪篆刻技艺除了从造型的立体感和线条的丰富性两个视觉层面为现代首饰设计的情感传递提供更广阔的表达空间之

外，还能在首饰表面用勾线篆刻勾勒出细节纹理，并通过反复的台、落、采等步骤，使金属形成立体精美又充斥着“触摸感”的形态。当触碰到首饰光滑平缓的部分，人大脑的本能层面会很自然的产生舒适与平静的感受。而当触碰到冰冷尖锐的形态时，情绪则会变的紧张与恐惧，甚至还可能激发大脑的行为层与反思层，使人联想到一些不愉快的经历。可见，贵溪传统篆刻铜雕刻技艺的运用，使首饰在造型、颜色、线条等视觉层面为佩戴者带去情感波动的同时，更能通过手的触摸以及佩戴时与肌肤的接触而调动佩戴者触觉层面的感知。而这一感知形式则能带来更直接、更具冲击力的情感传达。

图3 Lore Langendries《触感》首饰

结语：

贵溪篆刻雕刻技艺发源于中国传统金属篆刻工艺，并在此基础上加强了对线条刻画与形式塑造上的探索，使这一传统工艺逐渐显露出独特的艺术特征。而将其特征融入现代首饰设计中，则不仅能使首饰的外在造型、装饰内容上，更是从线条的疏密律动、转折急徐以及佩戴时的触感等视觉与触觉双重感官体验中丰富其内在情感的表现渠道。而通过其形式与情感相互融合则能提升首饰欣赏或佩戴时的情感体验，使现代首饰设计实现由“形”到“意”的跨越。与此同时，贵溪篆刻雕刻技艺的参与到现代首饰设计的浪潮之中，也是实现这项历史悠久的传统金属工艺的现代性“转译”，使其不再拘泥于旧有的造型模式、装饰元素以及工艺技法，而是以更加“活态”化的形式满足当前时代语境的需求，真正走入人民群众的日常生活中。

参考文献

[1] 柳沙.设计心理学[M].上海.上海人民出版社.2016.