

融入、融合、融通

——艺术设计专业掐丝珐琅工艺的创承新生

宋赛

肇庆市农业学校, 广东 肇庆 526000

DOI: 10.61369/VDE.2025140005

摘要 : 时代在变化, 现代生活方式也在变化, 大多数人们的兴趣点更多地集中在流行文化、现代科技上, 审美观念变得更加多元化和个性化, 为促进传统与现代的深度融合, 为我校艺术设计产业注入承接方式教育, 在艺术设计教学中“文化传承能力”是传承非遗、传统文化设计的核心素养。通过融入非遗传统手工艺掐丝珐琅让学生对传统优良民俗文化有更多的了解, 增强学生设计创新和传承意识, 在教学设计中创新应用, 不仅为传统工艺的传承与发展开辟了新路径, 也为现代设计注入了独特的文化魅力与艺术价值, 实现了传统与现代的有机融合。

关键词 : 传统手工艺掐丝珐琅; 艺术设计课程; 文化传承; 创新应用

Integration, Fusion and Circulation – Innovation and Inheritance of Cloisonné Craft in Art Design Major

Song Sai

Zhaoqing Agricultural School, Zhaoqing, Guangdong 526000

Abstract : The times are changing, and modern lifestyles are also changing. Most people's interests are more focused on popular culture and modern technology, and their aesthetic concepts have become more diversified and personalized. In order to promote the in-depth integration of tradition and modernity and inject education on inheritance methods into the art design industry of our school, "cultural inheritance ability" in art design teaching is the core literacy for inheriting intangible cultural heritage and traditional cultural design. By integrating the intangible cultural heritage traditional handicraft of cloisonné, students can have a better understanding of the excellent traditional folk culture, enhance their awareness of design innovation and inheritance. The innovative application in teaching design not only opens up a new path for the inheritance and development of traditional crafts, but also injects unique cultural charm and artistic value into modern design, realizing the organic integration of tradition and modernity.

Keywords : traditional handicraft cloisonné; art design courses; cultural inheritance; innovative application

引言

研究背景与意义

在现代化进程快速推进的今天, 掐丝珐琅^[1-3]工艺面临着不少棘手的挑战, 传统制作工序繁杂、成本高昂、受众范围较窄等等, 其传承和发展在一定范围内受到限制, 一般的传统手工艺设计在创新能力上, 缺乏现代设计理念与创新思维, 运用新技术、新材料的能力欠佳, 难以将传统工艺与现代科技相结合。

本次课程将现代设计与掐丝珐琅工艺融合在一起, 探求其在现代设计中的创新应用途径, 具有关键的现实意义, 以传统掐丝珐琅工艺为途径, 让学生了解其独特的制作工艺、美轮美奂的艺术效果和沉淀的文化内涵, 在促进传统工艺的传承与进步时, 同时让其在现代社会里重获新的生机与活力, 把传统工艺元素引入到现代设计里面, 借助研学进行工艺创新创作和跟上时代的风格融合, 可拓展掐丝珐琅工艺的应用范畴, 吸引更多人对它的关注与青睐, 为传统工艺的传承积攒新的受众群体。

一、教学基础内容

传统掐丝珐琅工艺^[5-7]包含了从材料选择、工艺制作到艺术设计的多个环节,为艺术设计课程提供了丰富而独特的教学内容。学生在学习过程中,不仅能够了解到传统金属工艺和珐琅工艺的制作技巧,还能深入学习中国传统文化元素在艺术设计中的运用,拓宽了知识视野。

制作内容	制作工艺	艺术特色	素质培养
制胎	通过结合现代审美和实际需求底稿设计可以趋向于现代图案设计,将图案绘制在胎体上。		通过学习这一工艺,学生深入了解我国传统文化的发展脉络,感受传统文化的魅力,增强传统文化的认同感和自豪感,从而提升自身的传统文素养。
掐丝	将柔软的扁铜丝,用镊子按照设计好的图案纹样,掐成各种形状。		通过制作工艺锻炼学生实践操作技能,提高学生的动手能力和耐心、细心等品质。学生在传统工艺的基础上,结合现代设计理念和审美需求,对掐丝珐琅的图案、色彩、造型等进行创新设计,培养学生的创新设计能力
点蓝	在完成掐丝和焊接后的胎体上,用特制的小铲子或玻璃管,将各种颜色的珐琅釉料填充到掐丝形成的格子中。		
打磨	掐丝珐琅制品表面会存在一些不平整的地方,需要进行打磨处理,使其表面光滑、平整,呈现出细腻的质感。		
镀金	采用电镀或化学镀金的方法,在掐丝珐琅制品的表面镀上一层薄薄的黄金。		

二、真实任务明晰教学路径

通过了解传统手工艺的工匠制作来延伸学习情境,学生内在认同感及了解手工学习手工的内在学习动力,教师在教学设计时将学生个人兴趣及当下流行的审美需求与掐丝珐琅工艺相融合,通过驱动性问题引导学生在制作工艺中自主、自发地结合当代社会的审美趋势、生活方式和功能需求,进行大胆创新,并在项目实践中解决实际问题,以达到掌握工艺同时探索创新,通过“掐丝珐琅创承新生”项目,通过深入剖析学生的设计理论及工艺技艺,同时寻找与现代审美相融合的切入点。

三、教学过程

采用多媒体教学手段,凭借图片、视频、动画等呈现样式,为学生呈现掐丝珐琅工艺的制作进程、历史文化背景等要点,让教学内容的呈现更生动,利于学生理解与接纳。

借助收集大批杰出作品以及掐丝珐琅工艺元素在现代设计方面成功应用的案例,对作品做深入剖析,依靠对作品的分析,引导学生知晓怎样在设计中运用工艺色彩、图案、造型等元素,以

及怎样使传统工艺与现代设计理念融合为一体,研制出呈现独特魅力的作品。在实施作品赏析环节,引导学生对不同风格、不同时段的景泰蓝作品进行欣赏与交流,让学生从艺术审美、文化内涵等角度去认识与感受掐丝珐琅工艺的魅力,促进学生的审美能力及艺术鉴赏水平,采用虚拟仿真技术,开发聚焦工艺制作的虚拟仿真实验平台,让学生在虚拟环境里开展模拟操作,事先熟悉制作流程与工艺关键要点,减少实践操作的难度及成本,学生可利用虚拟仿真平台,模拟开展制胎、掐丝、点蓝这些操作,在虚拟环境当中尝试不一样的设计方案和工艺参数,查看作品效果的变动,以此增强学习效率与实践水平。

安排实操类课程,让学生真切体验制作过程,处于实践操作的时候,教师做现场指导工作,及时矫正学生制作过程中产生的问题,扶持学生掌握制胎、掐丝、点蓝等核心工艺技巧,学生进行实际操作的时候,教师四处巡回指导,针对学生遭遇的困难与问题做个别辅导,保证学生可以熟练掌握掐丝技艺。

四、基于项目任务引导工艺的创承新生

任务一: 引导元素的提取

造型元素的提取:传统造型丰富多样,涵盖瓶、尊、鼎等经典样式,独特比例关系加上优美轮廓线条有极大艺术价值,在现代设计期间,能够对这些造型元素进行提取然后简化。打破传统造型的常规组合方式,将不同纹样造型特征进行重新组合,创造出全新的、具有现代感的造型形态。

色彩元素的提炼:掐丝珐琅工艺以其绚丽多彩的珐琅釉色闻名。在现代设计中,可提取其经典色彩组合。在平面设计方面,将掐丝珐琅的色彩应用于海报、包装等作品中,能够营造出独特的视觉氛围。例如,以蓝色为主色调,搭配金色和少量红色,用于高端品牌的产品包装设计,既体现出掐丝珐琅色彩的高贵典雅,又能吸引消费者的目光。在室内设计中,借鉴掐丝珐琅的色彩体系进行空间配色,如使用蓝色的墙面搭配金色的装饰线条,再辅以绿色的软装点缀,可打造出富有东方韵味且时尚的空间环境。另外,我们也能依据现代审美追求,对掐丝珐琅的色彩进行适当调整和创新,如降低色彩的饱和度,使其更符合简约、淡雅的现代审美趋势,或尝试新的色彩组合,赋予传统色彩新的时代气息。

纹样元素的解构:掐丝珐琅纹样题材广泛,寓意丰富,如龙凤呈祥、花鸟鱼虫、吉祥文字等。在现代设计中,可对这些纹样进行解构和再创造。通过简化纹样的线条,保留其核心特征,使其更适应现代简洁的设计风格,提取曲线和形态,将不同的纹样进行打散重组,创造出全新的图案。如将龙纹和云纹解构后重新组合,设计出充满动感和现代气息的汽车外观贴纸图案。还可以运用现代数字技术,对掐丝珐琅纹样进行三维建模和动态设计,使其在数字媒体、动画等领域展现出新的魅力。

通过与新授知识整合。组织项目实施的同时,提供解构支架,有逻辑地层层展开,从而不断深化主题意义。

任务二: 与现代工艺的融合

材料创新:传统掐丝珐琅是以铜为主体,珐琅的釉料为装饰

设计材料。学生尝试改变材料，采用有强度高、耐腐蚀等不锈钢、铝合金等新型金属材料作为胎体，根据其表面质感独特，为掐丝珐琅作品带来新的视觉感受。在釉料方面，探索珍珠粉、贝壳碎片、陶瓷、玻璃、木材等材料相结合等其他材料与珐琅釉料相结合的应用方式，增加釉面的质感和层次感，创造出独特的艺术效果。

功能创新：传统制品以观赏和陈设为主。学生可以以实用功能设计制作作为侧重点，实现功能创新。可运用掐丝点蓝工艺进行装饰性兼备功能性的设计例如表盘、项链、吊坠等，设计纪念意义特色文具用品，如钢笔、笔记本封面等，可将当地文旅特色相融合，通过精致的掐丝装饰工艺来提升工艺品的艺术价值和文化品位。

情感化设计：传统工艺承载着丰富的文化情感和历史记忆，在设计中挖掘文化故事和情感内涵，将情感融入到工艺设计中，或者以中国传统节日、中国神兽、传统故事等为主题，通过工艺的造型和色彩，传达其中的寓意，引发情感共鸣。也可以设计具有个性化定制工艺，根据个人的需求，或定制专属的内容等，让设计承载个人情感和回忆，做到情感表达和个性化需求。

可持续设计：材料上，优先使用可回收、可再生的材料，减少对自然资源的消耗。在产品设计上，注重产品的耐用性和可维护性，以使用寿命长、易于维修和保养的工艺制品为主，降低对环境的影响。

五、中华优秀传统手工艺的实践性融化

在艺术设计专业教学中，掐丝珐琅工艺^[8-10]的创新与传承具有重要意义。通过对掐丝珐琅工艺的历史溯源、工艺特色的了解，我们探索了一系列创新实践与传承策略。在创新方面，通过创新设计理念与方法、探索新材料与新技术应用、结合现代审美需求进行创新，能够使掐丝珐琅工艺更好地适应现代社会的发展需求；在传承方面，我们可以通过优化课程体系与教学方法、加强师资队伍建设、开展校企合作与社会实践，为非遗手工的传承提供有力保障。非遗手工艺的创新与传承是一个长期而持续的过程，迫切需要大家的共同努力，不仅仅是宏观的社会层面还是学校层面或许微观的教师层面和学生层面。中华优秀传统手工艺通过创新、传承、新生的实践性融合是中华传统艺术设计教学的目的和宗旨，他决定着非遗传承的教学内容、取向和定位，也承载着非遗手工艺的路径、架构及载体。通过融入构架、融合载体让学生浸润于中华传统文化传统手工艺的浓烈氛围之中，习与智长，化与心成，才能掌握并灵活运用精致的非遗设计。在创新路上，作为教师、作为学习者我们只有不断探索和实践，才能让这些古老的传统工艺在当代艺术设计领域焕发出新的生机与活力，培养出更多具有传统文化底蕴与创新能力的艺术设计人才。

参考文献

- [1] 王倩.掐丝珐琅工艺在现代装饰设计中的应用探究——以首饰设计为例 [D]. 山东艺术学院, 2022.
- [2] 王雅萱, 王子益, 李明祖, 等. 掐丝珐琅工艺在文创衍生品设计中的应用研究 [J]. 陶瓷科学与艺术, 2024, 58(6): 70-71.
- [3] 杨通明. 乡村振兴背景下广西农民画创作与现代掐丝珐琅工艺的融合与创新 [J]. 2025.
- [4] 陈惠. 掐丝珐琅工艺在美术教育中的文化价值及其传承创新 [J]. 名师在线 (中英文), 2024(34).
- [5] 彭云, 丁梦祥. 非遗文化视角下掐丝珐琅工艺在现代设计中的应用研究 [J]. 2023(23): 156-158.
- [6] 赵金. 掐丝珐琅工艺在高校设计基础课程改革中的应用研究 [J]. 天工, 2024(2).
- [7] 胡淑媛彭琦. 掐丝珐琅工艺在现代首饰设计中的应用 [J]. 天工, 2024(19): 58-60.
- [8] 丁蕊. 掐丝珐琅工艺在现代首饰设计中的应用 -- 以古法黄金首饰为例 [J]. 收藏与投资, 2023, 14(12): 194-196.
- [9] 程锦. 论陶瓷与掐丝珐琅结合的艺术创新与工艺探索 [J]. 陶瓷, 2025(3).
- [10] 谢轶琦, 孔建慧. 掐丝珐琅工艺在现代首饰设计中的审美呈现 [J]. 艺术教育, 2025(2): 182-185.