山水之润，诗词相顾
——当代首饰设计中的意境美表达

张晓燕
上海工程技术大学 纺织服装学院，上海 201620

摘要：中国古代诗人纵横于山水之间，载诗载画，山水相应，诗词为赋，悠然自得的生活状态体现了中国艺术不同于西方的独特品味，中国古代艺术家怀着抒情感性的情感在创造意境美的艺术体验中感悟人生，畅游天地之间，呈现了中国不同于西方科学理性的古典美学。这种有感而发的介于诗词书画之间的独特的意境美表达方式对当代首饰设计的中国特色的体现具有积极的艺术创作借鉴价值。论文从这个角度出发，以当代首饰为核心媒介，研究探讨当代首饰的意境美体现的设计方法。

关键词：古代诗词；当代首饰；意境美

图书分类号：J501 **文献标识码**：A **文章编号**：1002-1442(2021)04-0021-05

Artistic Conception Beauty Expression in Contemporary Jewelry Design

ZHANG Xiaoyan
Shanghai University of Engineering Science, Shanghai 201620

ABSTRACT: The leisurely life of Chinese poets reflects the differences between Chinese and Western art. Ancient artists feel life in the experience of creating artistic beauty. It presents Chinese classical aesthetics which is different from western scientific rationality. This kind of artistic conception beauty expression, which is perceptual and unique, has the artistic creation reference value, and is helpful to sinicization of contemporary jewelry design. From this point of view, this paper studies the design method of artistic conception of contemporary jewelry with contemporary jewelry as the medium.

KEY WORDS: ancient poetry; contemporary jewelry; artistic beauty

收稿日期：2021-03-23，接受日期：2021-05-31

作者简介：张晓燕 (1977-)，女，副教授，研究方向为首饰设计与制作、时尚艺术设计，Email：hafeila@126.com。

前言

意境，是指文艺作品或自然景象中所表现出来的情调和境界。意境美，是指艺术形象中意与境、情与景、心与物交融契合的审美境界，是艺术中的一种审美形式。“意境美”一词作为中国古典美学独有的字眼，在中国最早要追溯到唐代诗人王维。据记载，王维的山水诗歌被苏轼大加赞叹，苏轼评价王维的诗歌“诗中有画，画中有诗”，擅于描写山水的自然风貌，在山水之中寄寓自己的审美理想，创造出如诗如画的超凡脱俗境界，这一点不仅代表王维的诗词境界，也已成为中国古代田园诗人的共同写照。当古代诗人寄情于清寂空灵的山林景象——情境交融、虚实相生的美妙境界中时，当代首饰艺术家也在纷繁呈现的西方当代首饰艺术的洪流中静心挖掘中国人独特的情思，突出表现为：首饰艺术家利用一定的首饰空间造型技巧，设计出一定的自然或生活场景，表达叙事性的故事，或寄托设计者的情怀感悟。

1 中国美学是体现整体关联的宇宙观

宇宙是气的宇宙，中国美学对于审美对象的最高评价就是“神、情、气、韵”等。气的宇宙分为阴阳虚实，《庄子·刻意》中说：“静而与阴同德，动而与阳同彼”。所以，体会中国艺术之美，首先是阳刚阴柔、虚实动静之美。这使得中国美学具有整体关联性。这种整体的宇宙观体现在：文学诗词讲究含蓄有韵味，“无字处皆其意”；绘画重视留白，“无画处皆成妙境”；书法则追求“潜虚半腹”，“实处之妙皆因虚处而生”；建筑中的“透风露月”也是从窗户与亭台廊榭之空处望得自然之动静，感受宇宙之气韵。因此，中国艺术讲究让观者在虚实合一中感受意境之美[1]。

2 古诗词“寓情于景”与当代首饰“情随境生”

中国古代诗人将情感寄托于审美的空间与时间——“景色与四季”中，在诗词中自我认知、反思并想象，体悟山水之空寂，人生之沧桑。《文心雕龙·物色篇》说：“物色之动，心亦摇焉。”诗人没有自觉的情思意念，只是生活中遇到某种物境，有所悟，思绪满怀，于是借着对物境的描写把自己的情意表达出来，达到意与境的交融。此时的意境之美，不仅是对于自然景观的赞美，还融入了自身的经验，体现了天人合一的宇宙观。比如孟浩然《秋登万山寄张五》：“北山白云里，隐者自怡悦。相望始登高，心随雁飞灭。愁因薄暮起，兴是清秋发”。看似写景，实则是诗人怀故友而登高，寓情于景，情景交融。我国的当代首饰艺术家也不乏古代诗人般的闲情逸致，许多叙事性的首饰都是设计者有感而发，情随境生。图 1 中的系列作品是笔者的硕士研究生王迪的作品《裳花》，灵感来源于江南园林中的亭台楼阁、花鸟窗格。作品将江南窗格的几何形与充满自然主义风韵的植物纹样相结合，表达对美好生活的憧憬与感悟，设计者寓情于景，将自己透过江南园林的窗户看世界的情境借助点翠艺术的形式表现出来，传统的形式，典雅的色彩，浓缩出设计者的无尽遐思。

如果说王迪的作品是设计者用传统平面的艺术形式表现古典园林中移步望花的情感的话，那么笔者硕士研究生秦芳芳的系列作品《拙朴》（图 2）则用当代立体的建筑空间叙述自身孤寂空灵的心情感怀。通过坐在空灵的建筑场景中孤独思考的简化人物造型，表达内心对于自然、人生的空寂之美、净素之美、原初之美的向往感悟。

首饰作品的概念创新是作品的灵魂，设计者用于表达概念的造型手法与材料则是帮助作品实现一定的视觉外观的媒介。当代首饰造型中点的排列、聚散、跳跃、组合，线的延伸、扭曲、错落、构造，面的切割、镂空、镶嵌、搭建，体的透空、压缩、拉伸、扭曲、挤压以及体与体的交错融合，都会从

中透露出意境美的韵味。图 2 的作品就是设计者使用交叉的“面”搭建构造出“体”的建筑空间，继而用折叠简化的“面”，以人物剪影的形式表现出孤单的人坐在空寂的建筑空间中思考的充满意境美的瞬间。

3 古诗词“诗情画意”与当代首饰“移情入境”

移情入境，这里的“境”成为达情的媒介。古诗词创作过程往往是诗人本身对于生活自然甚至家国的感悟，积聚的感情得以蓄积，进一步唤醒了心中诗绪，移情入境，有感而发的杰作。有时诗画一体，诗人将所见所闻以画作形式呈现出来，诗情画意。诗人带着强烈的主观感情接触外界物境，把自己的感情注入其中，又借着对物境的描写将它抒发出来。比如：清代龚自珍的《己亥杂诗》：“浩荡离愁白日斜，吟鞭东指即天涯。落红不是无情物，化作春泥更护花”。诗人辞官离开京城南归，后又北取眷属，返途中创作了这首诗。在鸦片战争爆发的前夜，作者回忆往事、抒发感慨，感时忧国。移情入境，离别时的愁思浩如水波向着日落西斜的远处延伸，马鞭向东一挥，感觉就是人在天涯一般。从枝头上掉下来的落花不是无情之物，即使化作春泥，也甘愿培育美丽的春花成长。这一点与当代首饰创作有相通之处。当代首饰设计师创作作品时常常因设计者本身的人生感悟有感而发，为此设置场景，移情入境。首饰设计者以首饰为媒介传达情感意趣与古代诗人用诗词表现诗情画意有相通之处。

首饰往往承载着人生命中最宝贵的经验与记忆，成为生命、时间和文化的载体。透过首饰的变化，甚至可以捕捉到一个时代的艺术特征。尤其是现代人需要更多的人文关怀与精神慰藉，当代首饰不再仅仅是装饰品，更是满足人类精神层面上的一种享用与滋养。设计师在首饰的概念设计中将设计者的情感孕育其中，用意境化的语言来表现作品深层的内涵，以此为媒介，建构起首饰设计师、佩戴者与观赏者三者之间的桥梁。将一定的造型技巧与适合的材料结合起来，从不同的角度挖掘材料的美感，一件作品所体现的意境才真正展现。

图 3 的系列作品是笔者 2015 年创作的胸针作品“月色净土”，作品用月色下的树枝、小鸟的简洁造型表现出时空翻飞中设计者的遥远思绪。若欲无境，当忘其心，心忘即境空，净自心则福田方净。作品“月色净土”通过月色下静谧的树枝、小鸟等充满意境的自然物境表达设计者享受晨钟暮鼓、菩提梵唱的安然宁静之心境。海德格尔认为，通过安顿审美主

图1　《裳花》系列，王迪
Fig.1　Shanghua series，Wang Di

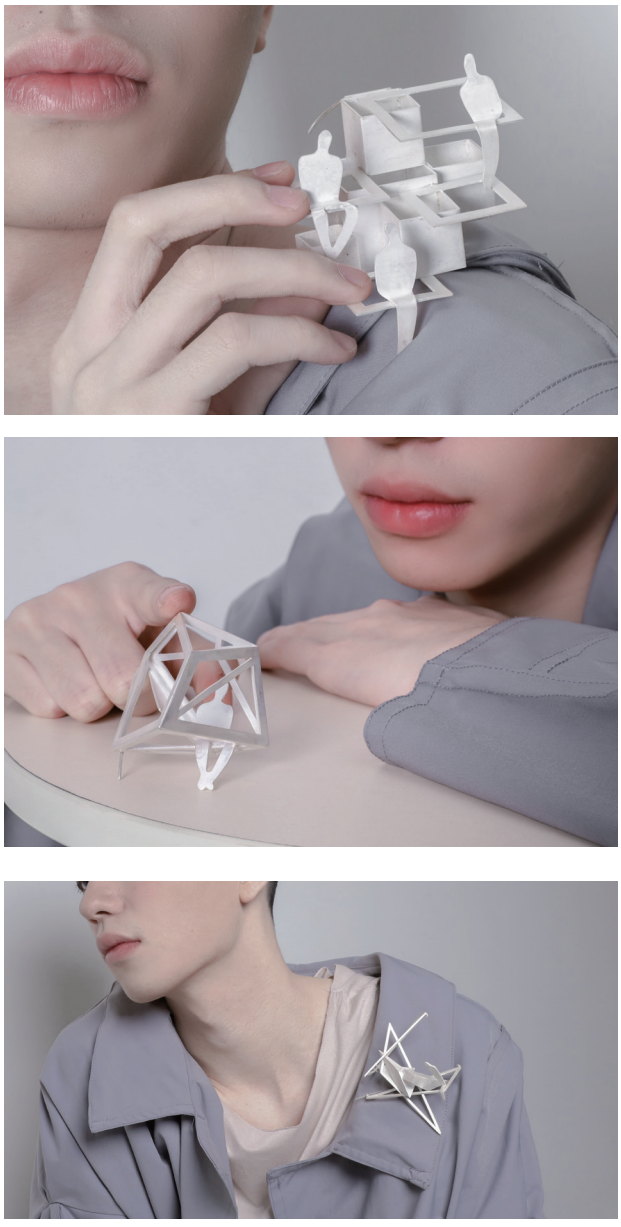

图2　《拙朴》系列，秦芳芳
Fig.2　Zhuopu series，Qin Fangfang

体的灵魂而确定下来的艺术作品，不是幻影，可以超越现实指向理想、超越有限通往无限。犹如一个有限生命的漩涡，层层盘旋上扬，在某种意义上似乎超出审美对象本身的意义，使审美主体产生一种更高的审美境界。当代首饰重在研究与探寻首饰的内在价值，它早已摆脱了财富、豪华、奢侈、经久耐用及特权的寓意，而专注于对材料、形式、价值、色彩、身体与首饰等关系的研究。笔者的这两件充满意境美的作品，通过作品从设计工艺到最终成品的过程实践，能够帮助设计者更好地理解中国传统文化视野下的首饰设计的意境美表达方法。

图3　月色净土，张晓燕
Fig.3　Yue se jing tu series，Zhang Xiaoyan

4 结论

融入传统文化，探寻当代首饰的意境美对于当代首饰在中国生根发芽具有深远意义。近几年，西方首饰科学理性的概念表达技巧、空间造型方法，以及自由多元化的艺术表现风格令国内首饰艺术家耳目一新，人们师夷长技的同时，也在默默思考如何在浩瀚的当代首饰中彰显中国设计师作品自身独特的个性内涵韵味。从这一角度思考，东方文化抒情含蓄的意境美值得设计师深入挖掘。

参考文献 / REFERENCE

[1] 张法. 中国美学史[M]. 北京: 高等教育出版社, 2018, 8: 1-18.

[2] 朱欢. 论感性思维引导下的理性化设计—当代自然风格首饰设计[D]. 北京: 中国地质大学, 2008.

[3] 李剑桥. 留存心灵的痕迹: 世界绘画史上册[M]. 沈阳: 辽海出版社, 2018: 20-56.

[4] 张晓燕. 首饰艺术设计[M]. 北京: 中国纺织出版社, 2017, 3: 1-50.

[5] 张晓燕. 赋形于质, 寓情于景—当代首饰设计的意境美表达在教学中的研究[J]. 时尚设计与工程, 2016, 12: 8-26.

[6] 王迪. 清朝点翠工艺在现代首饰设计中的应用[D]. 上海工程技术大学, 2020.

[7] 秦芳芳. 侘寂美学在首饰设计中的应用研究[D]. 上海工程技术大学, 2019.

[8] 宋子文. 浅谈古典诗词中的意境美[J]. 西安: 长安学刊, 2015, 3: 1-32.

[9] 朱光潜. 朱光潜谈美[M].上海: 华东师范大学出版社, 2012: 1-60.

[10]刘悦笛. 比较美学视野中的“意境说”——以朱光潜和宗白华为例[J]. 安徽大学学报哲学社会科学版, 2008, 2: 15-29.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

（上接第 45 页）

[12]中国民间文艺家协会、中国文联网络文艺传播中心、中国玉雕艺术委员会. 林文乐作品《四渡赤水》[M]. 中国当代玉雕艺术精品集. 2019: 9.

[13]微信号 三联水晶玉石文化协会[EB/OL]. [2020-11-18]. https://mp. weixin. qq. com/s/0yc4hS2qdRFe_mNuVpOG5g.

[14]琢艺轩 王倩[EB/OL]. [2015-01-16]. http://news. zhuoyixuan. com/dashi/20150116624. html.

[15]搜狐号 黄蜡石[EB/OL]. [2017-05-12]. https://www. sohu. com/a/140137515_167933.

[16]搜狐号 中华黄蜡石[EB/OL]. [2020-12-15]. https://www. sohu. com/a/438630387_328445.

[17]小红书 海林[EB/OL]. [2019-11-18]. https://www. xiaohongshu. com/discovery/item/5dd246e80000000001009c8a.

[18]搜狐号 濮阳文化[EB/OL]. [2019-12-11]. https://www. sohu. com/a/359673208_356606.

[19]中华玉网 陈明武[EB/OL]. [2018-08-08]. https://news. jades. cn/article-7108. html.

[20]搜狐号 李京光[EB/OL]. [2018-06-13]. https://www. sohu. com/a/235511808_650630.

[21]金生辉. 波澜壮阔大气磅礴——巨型玉雕壁画《一带一路》赏析[J]. 中国宝玉石, 2018, (S1): 144-145.

[22]赵晓晖. 分层次认识海外汉语教学中的师资问题[C]. 第二届国际汉语教师培养论坛. 2012: 168-176.

[23]卜松竹. 清代广府壁画墙上的教化[N]. 广州日报. 2013-10-26

[24]张琦. 红山文化中的玉雕发展[J]. 文艺生活·中旬刊, 2017, (1): 12-16.