

第三章

欣赏与审美

第一节 美化的生活

第二节 物化的民俗

第三节 文化的延续

章节提示

本章选取世界各国经典和优秀的手工艺作品作为案例，通过赏析这些作品的设计和工艺特点，拓宽视野，增加专业阅历。通过简要的解析说明，在欣赏中触发领悟，在学习和体会中吸取众多工艺匠人和设计师的经验，这有助于学生掌握综合设计表现力和创新力，以使学生在实践中学以致用。

第一节 美化的生活

手工艺曾经是生活的一部分。

手工艺中有许多源于人类为生活和生产制造的用具、工具，如吃饭用的瓷器、盛物用的篮子、喝茶的茶具、起居用的家具等。在工业化时代之前，这些物品多是手工的产物。

手工艺的制作者在适应功能需要的前提下，常不仅追求物用的满足，而且在条件许可的情况下追求形式的美。如生活中在服饰方面，对被面、帐檐、门帘、围裙、头巾和小孩穿的涎围、戴的花帽加以各种艺术表现，做得异常精美出色。做这些手工艺的妇女把个人对节日欢乐的回忆、新嫁娘对婚姻的幸福愿望及对儿女的热爱等生活景象连同丝线交织在手艺中。

这些既实用又可欣赏的器具因其审美价值和历史价值而往往成为许多博物馆展出的文物。例如，中国古代的瓷器，无论是餐具、酒具还是陈设瓷，多已成为无价之宝。

手工艺中包含了许多民间艺人工匠的智慧，在美化人们的生活环境同时丰富了人们的精神生活，培育了积极的审美情趣和审美能力。

由于地理环境气候条件等不同，不同地区有不同的生活方式和习惯，不同的民族有不同的民俗，形成手工艺独特的地域性和个人性。

传统手工艺包括实用、实用与审美相结合及纯欣赏三类。即使是纯欣赏的造物，如刺绣、景泰蓝、牙木竹雕、金银器、玉石器等，也反映出人们来自生活的情感。

过去手工艺是人们生活、生产的产物，现在仍然是提升生活品质、美化生活的工具和方法。当然，现在的生活也应有现在的手工艺。因此，面对手工艺的历史存在和当代生活的新需求，为生活美而创造是手工艺生存和复兴的必由之路。

一、竹篮

篾匠是一门古老的职业。篾匠用篾刀和多种工具将毛竹劈成所需要各种厚度、宽度的篾，然后用篾编成各种生活用品，如菜篮子、洗衣篮、箩筐、凉席、畚斗、筛子，以及古代的针线篓、漆篮等日常生活中必备的生活用品。（图 3-1-1、图 3-1-2）

篾匠能把竹子劈开，把一根完整的竹子处理成各种各样的篾，再把它做成不同的竹器。篾匠的基本功包括砍、锯、切、剖、拉、撬、编、织、削、磨。竹的青篾丝柔韧且极富弹性，青篾最适用于编织细密精致的篾器，可加工成各类极具美感的篾制工艺品。

竹篮就是用竹子编成的篮子，传统手编竹篮编制精巧、外形美观，经久耐用，别具风格，为人们所喜爱。

传统手编竹篮的编制工艺为经纬交叉型，其中最典型的编制方法是用竹篾

图 3-1-2 竹点心篮 / 嵊州

图 3-1-1 竹篮一

图 3-1-3 八角盒 / 浙江东阳

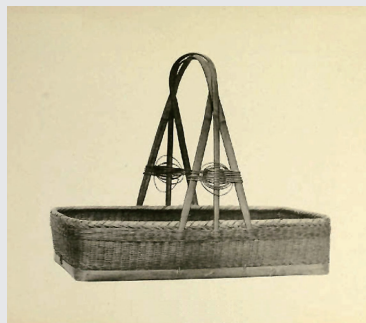

图 3-1-4 竹篮二

图 3-1-5 花式篮 / 福建福州

在经向和纬向以挑一压一的形式达到向四周展开的目的而形成竹篮。竹篮有很多编制方法，也可以编成很多形状，但其本质都离不开经纬交叉和纵向收身等工艺。(图 3-1-3~图 3-1-5)

竹篮的种类有套篮、食篮、香篮、考篮、挈篮、鞋篮、饭篮、网篮、花篮、蚕篮、提篮等。

竹篮外形有长方体、圆柱体、多边形，也有八角体、圆角方体等，千姿百态，各有韵味。竹篮在编织技法上有挑压编、拉花编、实编、空编，编工十分精细，所用的篾丝有的竟达到 120 根起寸(即每一市寸内可排列 120 根篾丝)。

竹篮不仅可以装食品、置香烛、放花果，还可存衣、藏书，作为送礼、赶考、装饰欣赏之用。

二、布玩具

布玩具是民间有悠久历史的传统艺术之一。在广大乡村，妇女常能用零布边角缝制活泼的鸟兽、花卉等饰物玩具供小孩玩耍，表达美好愿望。布玩具富有浓郁的生活气息和情趣，是一种受人们喜爱的传统艺术。布玩具品类繁多，工艺精巧，常将形、色、情、意融为一体，构思新奇，夸张诙谐，

具有对比鲜明、造型生动的特点。

它用颜色鲜艳的棉布、丝绸、绒布、皮毛、彩线等，通过细致的手工劳动，精心缝制而成。端午节到来前，妇女们绣制装有香料的荷包，馈赠亲友，让小孩佩戴在身，以除蛟、蝎、蜈蚣、跳蚤等害虫。平日里妇女们把虎头、扫帚、簸箕、黄瓜、葫芦等连成一串，其称为虎头串，

图 3-1-6 布老虎

图 3-1-7 布老虎

将其挂在身上，象征虎镇百兽，鬼怪不敢侵身，扫帚、簸箕用来扫除邪恶和疾病。缝绣虎头帽、鞋，把胖娃娃打扮得威武漂亮。姑娘和新媳妇们往往还会把自己亲手制作的眼镜盒、烟荷包、针线扎等赠送给亲人，既显示自己的慧心巧手，又表达对亲人的爱。这种礼仪交往作为一种汉族民俗而流传至今。

布老虎是民间玩具中最为典型的一种。人们认为在孩子身边放上一个布老虎，可以祛邪，保佑孩子平安。布老虎以布块为面，荞麦皮、锯末为芯，外画各种花纹图案装扮，酷似一只既乖巧又勇猛的卧虎。布老虎大头翘尾，威风十足，黑绒作眼，黄身紫花，绿眉红嘴，从色彩上形成了鲜明的对比，造型夸张、憨态可掬。(图 3-1-6、图 3-1-7)

三、明式家具

中国传统古典家具以明式家具艺术成就最高。明式家具用紫檀木、花梨木等硬木制作，坐卧类有凳、墩、椅等，承具类有几、桌、案等，卧具类有床、榻等，度具类有盒、匣、奩、箱、柜、橱等，架具类有面盆架、镜架、衣架等，屏具类有砚屏、炕屏等。

明式家具大多是文人雅士设计出家具图样后交由出色的木工制作而成，设计者往往会将奇思妙想融于设计之中，家具造型稳重、简朴，形体线条明快、清新，讲求方中有圆、圆中有方，整体一气呵成。其细微处有适宜的曲折变化，委婉含蓄，干净简朴，若有若无、若虚若实。其乍看不起眼，但细品之下，却有独特的魅力，每个细节都值得欣赏、推敲，留下广阔的想象空间，体现了虚无空灵的禅意。（图 3-1-8、图 3-1-9）

明式家具选料考究，纹理清晰，追求木材天生的色泽和纹理之美，“美材”总是放在家具的显著部分，物尽其用，没有多余的部分，简洁而不做过多的雕琢。明式家具制作精细，结构简单、合理，连接牢固。明式家具的结构源于建筑学的梁架结构，横者为梁，竖者为架，结构严谨，各部件间采用榫卯连接，胶黏辅助牢固，显示出高超的制作工艺。

北欧地区有相对稳定的历史，丰富林业资源，传统的风土人情及中产阶级文化潜在的影响使生活在此的人们天性远离各种激进的运动。设计师、工匠和中小型企业紧密配合，发展出有手工趣味的北欧风格现代家具。丹麦的汉斯·瓦格纳（Hans Wegner）的家具设计是代表。他的设计与中国家具有着很深的亲缘关系，同样都是不断功能化、简洁化的过程。尤其是他的椅子设计，结构科学，充分阐发材料个性，造型完美，细节完善，亲切舒适，安静简朴。汉斯·韦格纳的设计不跟随潮流，尊重传统，承袭文化，欣赏自然，反映出富于“人情味”的现代美学。（图 3-1-10）

图 3-1-8 明式家具一

图 3-1-9 明式家具二

图 3-1-10 家具 / 汉斯·瓦格纳

图 3-1-12
器皿 / 维卡拉

图 3-1-11 “坎塔瑞丽”花瓶 / 维卡拉

四、“坎塔瑞丽”花瓶

20 世纪，现代主义运动风靡全世界，而北欧的芬兰在设计上不采用奢华的装饰和昂贵的材质，而是贴近自然，强调线条的干净和天然的材料。20 世纪 40 年代起，芬兰涌现一批设计天才，其中塔皮奥·维卡拉（Tapio Wirkkala）的玻璃设计因提倡形态自然和美观的形式而引人注目。维卡拉 1946 年设计的“坎塔瑞丽”（Kantarelli）花瓶以液体般流动的优美线条构成一个蘑菇形的造型。1951 年他的桦木胶合板作品树叶形木托盘碗在木质设计上达到了一个新的境界。他是芬兰有机现代主义最重要的代表人物之一。他每年都到拉普兰岛北部感受拉普兰文化，无论是玻璃器皿、家具、珠宝，还是餐具，他的设计都反映了拉普兰岛动人的美丽风景和传统拉普兰文化的精髓。他对于设计孜孜不倦，不断追求完美，优秀的设计作品层出不穷。（图 3-1-11、图 3-1-12）

图 3-1-13 少女 / 木雕 / 莫桑比克

五、木雕《少女》

非洲木雕的题材主要是雕像和面具。非洲木雕创作手法源远流长，有着古老的传统，呈现出神秘迷人的光彩。

非洲雕刻并不刻意追求形象的逼真而是用整体写意的手法，看似不重细节的刻画，有些局部还显得十分随意简单，然而整体却透露出一种活泼鲜跳的内在生命。斧子、扁斧、凿子和锤子等是其主要的工具，完成的作品一般通过烧烤或用木灰着色，色彩则来自植物和矿物质。

大多数非洲木雕都由整块的树干雕刻而成。莫桑比克的作品《少女》别有风味。这是一件描写少女题材的木雕，由两块木头组成。作者巧妙地利用了木材表层的肌理中粗粝的一段表现身着飘逸的无领连衣裙，纹理细密的一段则表现了被风舞起来的头发，一横一竖，概括、简练、生动又十分神似地刻画了一个噘着嘴正在海边享受迎面而来爽人海风沐浴的顽皮少女的形象。(图 3-1-13)

六、“五行”古筝

中国髹漆工艺源远流长，历史上的漆器作品千文万华，纷然不可胜识。古人在长期的漆艺实践中，总结和积累的丰富髹漆工艺、制作方法、审美情趣等为后人留下了无比珍贵的财富。历史需要延续，但更需要发展，新工艺、新材料的运用是时代的审美需求，漆艺的功能和审美是随着时代的发展而多元化。

翁纪军的漆器工艺“金木水火土五行古筝”就是在漆艺的题材和材料方面进行的创新和探索。在中国传统的箏体上将大漆和腰果漆结合运用，作者根据对“五行”内涵的理解，综合施用透明合成漆、矿物质色粉、金属色颗粒、贴箔和蒨绘技法，在图式、构图和工艺上都进行了新的突破，既有传统的漆艺的核心技术，也不完全是传统意义上的工艺手法。以五行构成世间万物的东方哲学思索原理，艺术性地象征了古筝艺术描写万千气象的广阔音域，传统手工技艺与古典音乐艺术完美地结合。(图 3-1-14~图 3-1-16)

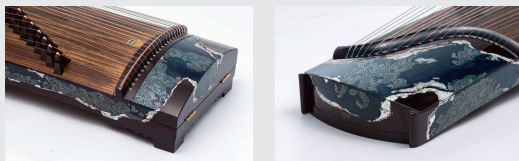
图 3-1-14
古筝“水”/
翁纪军图 3-1-15
古筝(局部)/
翁纪军

图 3-1-16 漆器金木水火土古筝系列 / 翁纪军

第二节 物化的民俗

手工艺是物化的民俗。

民间悠久的民族历史文化积淀凝聚了丰富而多彩的民俗，这些传承至今的世俗民风中有不少传承物，如传统服饰，地域民居，家用器皿，生产用具、器物，等等。千百年来，一些手工艺品甚至成为民俗的象征和代表。

沈从文在一篇文中描述：中国是世界上一个大国，地面广、人口多、历史长。各民族语言文化风俗习惯又不一样，所以一年四季就有许多种节日。这些节日影响到衣食住行各方面，丰富了生活的内容，扩大了文化的面貌。一般吃的如年糕、粽子、月饼、腊八粥，玩的如花炮、焰火、秋千、风筝、灯彩、陀螺、兔儿爷、胖阿福，穿戴的如虎头帽、猫猫鞋，做闹龙舟和百子观灯图的衣裙、坎肩、涎围和围裙……就无一不和节令密切相关。

在中国，所有的传统节日都有趋吉避凶的文化内涵，人们的日常生活也都会涉及福、寿、祭、节、娱、情等方面，很多已形成集体文化记忆的载体。民俗文化在一个民族中是心灵相通的。以端午节为例，人们会在这一天举行赛龙舟等民俗活动，天还没亮的时候就出去拔蒿子、拔菖蒲，会不约而同地给小孩做荷包，会在这一天吃粽子，因为人们追求天下太平、家人团圆的观念是共同的，所以这些手工艺品成为一种民俗的符号。

一、灯彩

灯彩又称花灯，是起源于中国的一种传统民间手工艺品，多于传统节日、婚寿吉庆时悬挂，以烘托喜庆气氛。它与流传中国民间的元宵赏灯习俗密切相关，后来灯笼就成了中国人喜庆的象征。灯彩艺术融雕塑、书画、图案和光动机于一体，具有浓郁民族特色，体现民族才智巧思。其种类有宫灯、纱灯、吊灯，还有专供人们赏玩的走马灯。灯彩综合绘画、剪纸、纸扎、缝纫等工艺，利用各地出产的竹、木、绫绢等材料制作。灯彩是一种民间文化现象，丰富了人民群众的文化生活，记录了中华民族火文明的历史轨迹，从洪荒时代的熊熊篝火到文明时代的熠熠灯彩，积淀了中华民族由火的原始体验而生发的信仰习俗、文化理念和美学意趣。

上海灯彩继承优秀技艺，材质不断更新，品种更为丰富，有撑棚灯、走马灯、宫灯、立体动物灯四大类。其中以“江南灯王”何克明灯彩中的立体龙灯最为著名，又称上海立体动物灯彩，用布制成，集观赏性、艺术性、装饰性于一体，是上海灯彩艺术中最精粹的部分。何克明自幼受古老灯彩的熏陶，经常流连徜徉于灯市之中，细心揣摩南北灯彩之精华，无师自通。他突破流行的灯彩形制，吸收雕塑造型，用铅丝缠绕皱纸代替传统竹篾。其扎制的灯彩骨骼结构准确，造型生动，姿态传神。他以吉祥动物作为创作题材，凝聚民间文化内涵，成为近代灯彩艺术的代表，影响远播海外。（图 3-2-1、图 3-2-2）

图 3-2-1 龙凤 / 上海灯彩 / 何克明

图 3-2-2 白象 / 灯彩 / 苏州

二、风筝

风筝已有两千多年历史，东汉期间称为纸鸢。风筝也曾作为传递信息的工具。从传统的中国风筝上可见吉祥寓意和吉祥图案的影子，反映人们的美好生活向往，寄托人们对幸福、长寿、喜庆等愿望。风筝通过图案融合了群众的欣赏习惯，渗透着中国民族传统和民间习俗。在民间广泛流传的中国风筝中，福寿双全、龙凤呈祥、百蝶闹春、鲤鱼跳龙门、百鸟朝凤、连年有鱼、四季平安等

是常见的题材。从历史记载和发掘的古代风筝看，其结构、形状、扎绘技术等一个突出的特点是以鸟的形状多。最初的风筝问世是受飞鸟的启发。(图 3-2-3、图 3-2-4)

风筝的构造一般是采用韧性好的竹子、木条做骨架，其他材料有丝绢、纸张、骨杆、胶棒，着色鲜艳亮丽，体现中国风筝的魅力。现代尼龙布和塑料膜成了制造风筝的新材料。

风筝的技艺概括起来有扎架子、糊纸面、绘花彩、放风筝。“扎”包括选、劈、弯、削、接。“糊”包括选、裁、糊、边、校。“绘”包括色、底、描、染、修。“放”包括风、线、放、调、收。

图 3-2-3 风筝

图 3-2-4 风车

三、虎头鞋帽

虎头鞋帽以老虎为形象，是中国民间儿童服饰中典型的一种童帽样式。它与虎头鞋、虎围嘴、虎面肚兜等成为儿童服装中重要的组成部分，具有鲜明的特色，寓意深远，流行于全国各地。

原始社会由于生产力水平低下，人类在自然力和自然现象面前常显得软弱无力，于是具有原始思维的蒙昧性、混沌性和幻想性特点的一些氏族部落将威风八面的虎作为民族图腾，将虎形象刻画在自己的皮肤、服饰上或用具、武器、房门上，以虎作为特殊标志和神圣护符，把虎视为保护神而顶礼膜拜。虎的威力不可一世。

虎头鞋是一种民间插花、刺绣手工制作的工艺用品，源远流长。通常小孩子在满周岁或生日时穿新做的虎头鞋。虎头鞋帽的颜色以红、黄为主，虎嘴、眉毛、鼻、眼等处常采用粗线条勾勒，用刺绣、拨花、打籽等多种针法。其主要品种有虎头帽、虎头鞋、兜肚、披肩、鞋底等，工序烦琐，要经过剪、贴、插、刺、缝等几十道工序。虎头鞋鞋头呈虎头模样，是希望孩子长得虎头虎脑，

用虎头形象驱鬼辟邪，保护孩子。虎头帽两侧或虎头鞋面和鞋帮上均可以刺绣上虎或虎头图案及各种艺术表现力和想象力丰富的图案，如凤凰、梅花、荷花、喜鹊、水鸟、燕子、蝴蝶、花瓶等，表现出民众纯真的思想感情和祝愿孩子健康、壮胆、避邪的审美趣味。(图 3-2-5~图 3-2-8)

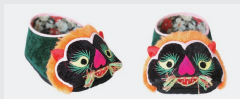

图 3-2-5 虎头帽一

图 3-2-6 虎头帽二

图 3-2-7 虎头鞋一

图 3-2-8 虎头鞋二

四、皮影

皮影戏又称影子戏或灯影戏，是一种用蜡烛或燃烧的酒精等光源照射兽皮做成的人物剪影表演故事的民间戏剧。艺人们在白色幕布后面一边操纵影人，一边用当地流行的曲调讲述故事，同时配以打击乐器和弦乐，有浓厚的乡土气息，很受人们欢迎。

皮影造型质朴单纯，富于装饰性，同时又具有精致工巧的艺术特色。皮影制作时，将皮子泡制、刮薄、磨平，然后用各种型号的刀具刻凿出人物形象，再涂抹上颜色。雕刻时，一般用阳刻，有时也用阴刻。皮影人物造型的轮廓整体概括，线条优美生动、有力度，有势有韵，繁简得宜。人物、道具、配景的各个部位常饰有不同的图案花纹，整体效果繁丽而不拖沓，简练而不空洞。每个皮影形象不仅局部耐看，而且整体配合

图 3-2-9 皮影人物一

图 3-2-10 皮影

图 3-2-11 皮影 / 甘肃环县

图 3-2-12 皮影人物二

也美，既充实又生动，构成完美的艺术整体。(图 3-2-9~图 3-2-12)

五、苗绣

苗绣是指中国苗族民间传承的刺绣技艺，是苗族历史文化中特有的表现形式之一。苗家妇女擅长纺织和刺绣。苗族的刺绣工艺有其独特性，如双针锁绣、绉绣、辫绣、破纱绣、丝絮贴绣、锡绣等。刺绣的图案在形制和造型方面大量运用各种变形和夸张手法，表现苗族创世神话和传说。苗族的刺绣热烈奔放、意蕴悠远，营造的风格率真稚气、热烈奔放、神奇壮丽、自由不羁，形成独有的艺术风格和刺绣特色。其挑花、绣花、织花的对称图案格局形成苗绣、苗锦风格。

苗绣针脚大体可分为绣、插、捆、洒、点、挑、串七种。大面积以绣针平绣。其中，需要显出深浅色调的，则用插针，将彩色深浅不同插进去，形成几种色彩的连结平面；需要显出立体感的地方，则使用捆针，使其形体在绣面上凸出来；绣面上需要显出立体感的细小部分，则使用洒针、点针和挑针；绣料正面和背面需要显出一致效果的，则采用串针。完成一幅绣品常综合运用几种针脚，或配合粘花、贴花、补花和堆花等手法。(图 3-2-13~图 3-2-15)

图 3-2-13 青蛙龙 / 吴通英

图 3-2-14 苗绣

图 3-2-15 苗绣花边

苗绣特点为：色彩鲜艳明快，多以红、绿色为主，辅以其他颜色，而且花纹稠密，色彩艳丽浓烈；纹样造型夸张生动，对大自然中的物象进行观察和体验的基础上，通过艺术抽象，大胆地进行夸张变形，形象生动可爱；构图对称和谐，形态自然；不同形态的物象自由组合，情趣盎然；不受自然形态和时空约束，注重情趣的表现，让天地中的动物同生，富有浓郁的乡土气息和较强的艺术感染力。

第三节 文化的延续

手工艺是一种重要的文化形态。手工艺品得到人们的喜爱，是因其蕴涵着独特的代代相续的文化魅力。

中国人自古好玉。五千年前的良渚时期即以玉器为标志。历朝历代，赏玉、佩玉风尚绵绵流长。除了玉石本身的美感外，中国人在玉石身上代代相袭的独特的群体情感起了决定性的影响，形成了一种文化。

文化创造是原有文化传统的延续和创新，绝不是凭空的臆想和猎奇。正如列夫·托尔斯泰所说：“正确的道路是这样，吸取你的前辈所做的一切，然后再往前走。”牛顿在给胡克的信中写道：“如果我看得更远，那是因为站在巨人的肩上。”

手工制作广泛存在于人类的生活和生产中，即使在科技高度发达的当代社会也不例外。从手工艺的沿革史中可以发现，手工艺一直处于或快或慢的传承与创新的过程中。汲取时代审美信息和保持地域特色是手工艺发展得以持续的关键。

文化的影响是流淌在手工艺人的血脉中的。每个敏感捕捉情感与时代共鸣和善于细悟生活中时时闪现的美的光耀的手艺人都会自觉或不自觉地流露相承的文脉。科技越发展，手工艺中体现出的文化属性和人文本质越珍贵。

文化延续必须创新。加强对优秀的传统文化学习，深入挖掘和提炼有益的精神价值，借鉴有生命力的艺术形式，将其融汇在今天的手工艺创造中，一定会传承和创造出真正属于时代的新手工艺。

图 3-3-1 敦煌逸影 / 赵丕成

图 3-3-2 《敦煌逸影》创作过程

一、玉雕《敦煌逸影》

玉即石之美者，自古即被人类所崇尚、喜爱。

相玉也称读料。相玉是玉雕创作前的头等大事。将一块表面粗粝的璞石渐渐转化成美丽的玉作，需要创作者的雕刻技艺和艺术修养。

优秀的玉作适形赋意，选择最为合适的物象图形，使玉之形和意象之形得到贴切的融合，丰富的玉色为玉意的构思提供了广泛的联想空间，使富有情趣的意境和琢玉技巧浑然天成、宛若天意。这是玉器创作的最高境界。

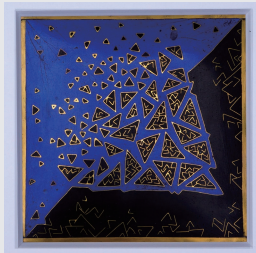
《敦煌逸影》是一件近年出现的优秀玉作。其以飘逸神游的飞天与敦煌莫高石窟山景为题材，巧妙地将晶莹的白玉质与褐黄色玉皮形成对比，深浅明朗，疏密有致，形象与玉质过渡自然。作者赵丕成的刀工手法精细入微，纤毫毕现；技巧上走砣贴切挺顺，烫压平整顺畅；设计上线条长短相宜，风格柔和优雅，充分表现出丰富多变的琢玉语言。（图 3-3-1、图 3-3-2）

二、珏琅《源》

珏琅是时间凝聚而成的艺术品。珏琅色彩非常绚丽，具有宝石般的光泽和质感，耐腐蚀、磨损、高温，防水防潮，坚硬固实，不老化、不变质，历经千百年而不褪色、不失光。其型、色、光三者俱佳，如一幅精美的微缩画，且永不褪色、历久弥新。

珐琅工艺在不同的时期呈现出不同的发展态势。当下珐琅的发展之路范围更大,已进入壁画、家具、首饰和首饰盒等平面、立体丰富、多元的空间。

程惠琴创作的珐琅装饰 图 3-3-3 源 / 程惠琴

画《源》取古人“启生人之耳目，穷法度之本源”之意，借抽象的圆、方、三角等设计基础形态符号，揭示设计的反璞归真、传递传统文化与现代语境的融合。该作品表现运用珐琅工艺的掐丝造型手段，以特点鲜明的珐琅釉色红、黄、蓝与形态的圆、方、三角对应，产生共鸣、共生的视觉语意，构图新颖，色彩斑斓。(图 3-3-3)

三、金属工艺《大宋风尚》

金属工艺是手工艺的重要组成部分。传统金属工艺品由于其材料珍贵和制作精良，给人以神圣永恒、华美珍贵的高尚的审美享受。当代金属艺术打破了贵金属作为财富价值的约束，更加凸显材料自身的属性特征和审美价值。无论金银、铜、铁、锡等金属材料，从制作技巧、工艺流程，或创作主题、功能诉求间，都注重和体现人性化的感受、体验和表达，手工艺人的个性和创作自由得到尊重。

《大宋风尚》系列作品由周尚仪创作。作品受宋代哥窑开片形式启示，高底碗和梅瓶的外形用不锈钢、紫铜等材料构成，加以镀银工艺和玻璃材料，再镶嵌古青花瓷片点缀，形成现代材料和传统瓷片的对比。作品中央嵌置蓝色玻璃器皿。《大宋风尚》是传统意念与现代形式的对立统一，造型整体大方，具有梅瓶、碗、方盒的意象，又形成方形、圆柱形、半圆形，富有抽象几何美感；强调线的功能，用线进行联结、转折，结成网状的几何造型，既变化丰富又多样统一。作品内涵古典与现代、抽象与具象、形式与材料、多样与简洁是金属艺术从传统到现代的形式转换创造。(图 3-3-4~图 3-3-6)

图 3-3-4 《大宋风尚一》/ 周尚仪

图 3-3-5 《大宋风尚二》/ 周尚仪

图 3-3-6 《大宋风尚三》/ 周尚仪

周尚仪研究金属艺术铸造、锻造、镶嵌等技术，创作中注重从中国传统文化与艺术中吸收养料，借鉴现代艺术观念，形成凸显时代特征的风格，使传统金属艺术焕发时代之光。

图 3-3-7 瓷绘一 / 弗莉斯蒂

四、陶艺

弗莉斯蒂早期作品多具有鲜明的现代陶艺特征，视觉造型追求其表面抽象和几何框架下的空间感。来到景德镇后她改变了以前的风格，景德镇的传统名瓷给予其更广阔的灵感纬度，景德镇的大件器制作与色彩丰富的釉上彩装饰震撼了她。她热爱中国传统陶瓷文化，对当代陶艺有着独特见解。他用特有的艺术语言突破陶瓷作为实用品的属性，让创作中的想象赋

图 3-3-8 瓷绘二 / 弗莉斯蒂

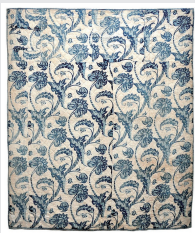

图 3-3-9 绗缝作品 / 美国

图 3-3-10 绗缝作品 / 韩国

图 3-3-11 绗缝 / 罗鸿仔 / 中国

予其更多的审美和精神，提升陶艺的人文内涵，升华艺术生活的价值。

弗莉斯蒂的作品形态高大，她特别善于运用青花、粉彩装饰技巧，而且风格豪爽、挥洒自如，其图案颇具生活化，仿佛那些花儿自然生长于花瓶之中，一气呵成、信手拈来。其作品兼具中西方传统文化和当地人文风情，将思想融入贯通于古今和中西的时空中，表现西方现代观念与中国陶瓷之间的关系。(图 3-3-7、图 3-3-8)

五、绗缝

绗缝艺术也称拼布艺术。

绗缝是将两层或多层织物缝在一起，并填充材料以制造更厚的织物的手工过程。绗缝通常用于制造被套或衣服。针和线穿过所有层，但是缝迹有许多不同的样式，也有不同的密集度。线迹或是功能性的，而更多是装饰性的。

绗缝艺术是近年来国际流行的手工艺，它将纯朴的手工缝纫制作与时尚设计理念融合，引入了一种新的创意内涵。绗缝作品源自作者内心创造，运用手工技艺制作，具有独一无二的特点。绗缝艺术在造型手段和形式上早已超出了日常生活用品的内涵，形成艺术效果与风格特色，成为了极具观赏和审美价值的生活艺术品，是现代新兴工艺美术的品种之一。(图 3-3-9~图 3-3-11)

六、瓷绘

传统手工艺中陶瓷是其门类之一，文化深远厚重。只是单纯地继承其工艺性远远不够，画瓷不是简单地把纸上的绘画移植到瓷器上，不能只是停留在绘画材质的转换，更要借助陶艺自身材质的特性发扬陶瓷无可替代的优越性。冷窑的釉下彩绘瓷充满中国韵致，“神游”于瓷与画之间，瓷器莹白如玉，色彩绚丽如霞，窑变的釉里红陶瓷鲜艳欲滴，灵动抒情。陈家泠着重探索釉里红的艺术效果，运用材料本身的特质，研究釉的流动和窑变，使其作品产生偶然性和不可置换性。他将绘画艺术移情于窑火，历练出厚重的文化和渊源的历史。他的作品追求“有意无意，有形无形，不刻意追求，任其自然”的风格，艺术效果极平静又极眩目，秉承传统文化内涵，积淀精妙的写实和奇异构想于一体；现代中蕴含着传统文化，既富有时代气息和人文气质又散发着古朴的韵味，达到现实主义和浪漫主义的结合。(图 3-3-12、图 3-3-13)

图 3-3-12 瓷绘一 / 陈家泠

图 3-3-13 瓷绘二 / 陈家泠