

传统金属工艺品装饰纹样在平面设计中的创新应用

——评《传统金属工艺创新设计》

传统金属工艺始发于青铜器时代，兴盛于铁器时代，是经过数代人不懈努力而形成的，是中华民族优秀传统文化璀璨篇章中的一部分，是中华劳动人民智慧的结晶，是中华民族追求美好生活的佐证。随着时代的发展、科学技术的进步，传统金属工艺的现代化表达也发生了变化，不再局限于现代金属工艺品这一表达渠道，而是融合时代技术与现代人的需求，进行了适当的改革与创新，融入生活领域与工作领域。其中，平面设计作为近现代兴起的行业之一，与人们的生活、工作等方面密切相关，是传统金属工艺现代化表达最通用的渠道，例如，传统金属工艺品装饰以创新理念、先进的工艺技术，丰富了平面设计中的图形种类、平面设计中美的表达方式，以及平面设计中思想理念的表现方法，让传统金属工艺在现代社会出新出彩的同时，推进了现代工艺设计的创新发展。由段岩涛编著的《传统金属工艺创新设计》（化学工业出版社，2018年4月版）一书，从传统金属工艺基础理论知识入手，较为全面、系统地阐述了传统金属工艺的传承与发展现状，以景泰蓝制作工艺、创新设计、具体应用等实例为着重点，多角度呈现了传统金属工艺的创新应用，具有一定的理论价值与现实意义。

该书总共由五大章节构成，分别是基础理论知识、景泰蓝制作工艺、景泰蓝创新设计、传统金属工艺装饰纹样创新应用和作品赏析，可大致分为三个部分，即理论学习部分、工艺实践部分、作品鉴赏部分。理论学习部分用以引导学习者入门，工艺实践部分用以指导学习者实践操作，作品赏析部分用以提高学习者鉴赏能力。简言之，该书结构合理，逻辑清晰，能够帮助学生轻松地构建科学合理的传统金属工艺创新设计知识结构体系。该书具有以下三大特色。

一、注重传统金属工艺创新设计理论与实践的结合

该书以景泰蓝制作为实例，将理论学习与实践应用结合在一起，让学生既能掌握传统金属工艺创新设计基础理论知识，又能将理论知识运用于工艺实践当中。基础理论知识章节分为两节，在第二节金属工艺设计思维中，作者以景泰蓝为例，通过实践应用为学生讲解金属材料与造型、工艺技术与造型等理论。工艺实践部分共有三大篇章，主要包括工艺实训、设计实训和创新应用实训，其通过实训内容让学生深入了解传统金属工艺创新设计的理论知识。例如，在第四章，该书从设计方法和应用两个方面介绍了传统金属工艺装饰纹样的创新应用，在论述传统金属纹样理论

知识的同时，还具体阐述了装饰纹样在包装设计和汇报文案中的实践应用。整体而言，作者注重理论与实践并行，明晰理论与实践是相辅相成的，让学生通过理论学习提升实践能力，以实践来巩固理论知识。

二、注重阐述传统金属工艺在新时代背景下的创新理念

该书立足当下，注重传统金属工艺现代化表达，突显了创新应用的重要性。该书的创新理念主要体现在第三章和第四章。在第三章，作者主要阐述了景泰蓝创新设计方法和景泰蓝创新设计工艺制作，从旁表明大师们的创新理念和技巧让学生产生无限遐想，现代化设计观念带来了工艺设计新理念，时尚因素注入则让传统金属工艺更具现代化色彩。在第四章中，作者主要阐述了传统金属工艺装饰纹样设计方法和应用两大方面的创新，例如现代花丝镶嵌首饰、现代酒壶、电脑主机装饰、书籍中的传统纹样等均体现了传统金属纹样在当代的应用创新，包装设计、PPT版式设计、word文案设计等则体现了传统金属纹样的设计创新。该书通过阐述传统金属工艺设计创新理念和应用新方法，为学生强调了创新在工艺设计中的重要性。

三、图文并茂地呈现传统金属工艺创新设计主要内容

图文并茂是该书的一大特色。作者在论述传统金属工艺创新设计主要内容时，辅以大量的图片进行说明，让该书极具趣味性。图片能够直观地表达基础理论知识和实践应用内容，让学生轻松地掌握传统金属工艺基础理论、制作工艺、创新设计方法、实践应用等知识内容。例如，景泰蓝工艺制作总共有七个步骤，分别是制胎、掐丝、焊丝、点蓝、烧蓝、打磨和镀金，每一个步骤均配以大量的图片，清晰地呈现各个景泰蓝工艺制作步骤的状态，让学生能够较为快速地掌握复杂的制作步骤。此外，学生在刚接触传统金属工艺时，往往会有陌生感，而直观的图片让学生产生视觉冲击，拉近学生与书中知识的距离。在作品赏析篇章中，作者介绍了铜胎掐丝珐琅八宝纹熏炉，语言精练，再配以制品图片，清晰地展现了该制品的风格特点。

综上，该书是一部注重理论与实践并行的专业性著作，作者不仅深刻解析了中国传统金属工艺的应用价值，还立足当下，阐述了传统金属工艺的创新应用与应用，可供艺术设计类专业师生参考使用。

（唐健，赤峰学院；基金项目：2021年内蒙古自治区高等学校科学技术研究项目“蒙古族女性传统头饰篆刻工艺与传承路径研究”（NJSY21120））。