

GIA®

花丝镶嵌艺术—中国非物质文化遗产

Tao Hsu and Andrew Lucas

图1. 这件花丝镶嵌的胸针在昆虫的头部运用了很复杂的花丝技巧，然后工匠运用镶嵌技艺将透明的翡翠嵌进昆虫的身体部分。照片由美国宝石学院 Eric Welch 拍摄。

花丝镶嵌工艺也被称为“细金工艺”。顾名思义，这项工艺主要由两种技艺组成（图1）。首先是花丝工艺，这包括了将掐、填、焊、堆垒、攒和编织等基本手工技巧应用于不同粗细的金银细丝。另一项工艺是镶嵌工艺，这包括将各种不同的技法应用于金属片上，将其做成各种形式的托座，再把各种宝石嵌在其中。手工艺人在创作中可以随意选用其需要的各种技巧加以应用来完成一件作品。

1. 花丝镶嵌艺术的历史

花丝镶嵌艺术兴起于春秋战国时期（大约公元前475-221年）。那时，这项工艺叫做“金银错”，“错”在这里的意思就是将金属涂覆在青铜器的表面以作装饰。后来人们发明了制作金银细丝的工艺，从这以后手艺人开始运用这些细丝来制作工艺品，这大概是在唐宋时期就已经比较成熟（大约公元618-1279年）。

明朝（约公元1368-1644年）是花丝镶嵌工艺发展的黄金时期。很多不朽的作品都创作于这一时期并一直流传至今。花丝镶嵌工艺在清朝（约公元1644-1911年）发展到了极致。清朝是中国历史上最后一个封建王朝，由少数民族“满”族统治了260余年。

这项技艺在不断吸收历代艺术精华和不断的创新中逐渐发展壮大起来。现在我们在昭仪翠屋位于北京新天地旗舰店的博物馆里可以看到很多明清两代伟大作品的复制品（图2、图3）。

在历史上相当长的一段时间内，花丝镶嵌工艺只被皇家和特权阶层享有和把玩。普通老百姓虽然也可以接触到一些作品，但这些作品不能使用像龙和凤这样的主题。皇家所拥有的花丝镶嵌作品在质量和设计上也一定是最好的。

清朝末年，中国社会经历了前所未有的大动荡，没落的清皇室再没有能力负担这些奢侈品的制作和享用。很多宫廷艺人出走并开始自己的手工艺生意。在一段时期内，北京的南城曾经聚集了很多小型的制作花丝镶嵌工艺的作坊。北京的南城自古就是各种手艺人聚集的区域。

图2. 这对耳环是仿造明朝六角宫灯制作。宫灯耳坠形状似小亭，六角伸出挑梁，六角及底部坠有绣球。随着佩戴者的走动，绣球随之而动，颤若铃铛，妙不胜收。照片由美国宝石学院Eric Welch拍摄。

图3. 这枚花丝戒指是清朝作品的复制品。原作品是婆婆送给新婚儿媳的礼物。算盘代表精打细算，婆婆希望自己的儿媳能够让家庭的未来更加兴旺。算盘上的每一个算珠都可以自由移动。照片由美国宝石学院Eric Welch拍摄。

到了20世纪末，中国在经历了150年的风霜雨雪洗礼后，很多像花丝镶嵌工艺这样的老手工艺都几近失传。能够从事这项工作的老艺人已经越来越少，年青人也很少愿意献身于这项艰苦的事业。中国在1966-1976年间经历的文化大革命更是令这些手工艺的传承雪上加霜。

随着在新世纪的到来，国际社会对非物质文化遗产保护的共识让这项传统技艺看到了被继承发展的希望。（非物质文化遗产指能够代表一个国家或一个群体的实践、知识、和手工技艺。）

2.手工艺大师与现代珠宝企业的合作

花丝镶嵌工艺用料高档考究，精品的完成往往需要大量的资金投入。正因为如此，很少有商人愿意为此投资。此时，高端翡翠品牌昭仪翠屋与花丝镶嵌大师白静宜的合作就引起了人们的注意。在接触昭仪的王总之前，白大师曾经拒绝过很多珠宝企业的邀请，大多是因为大家在价值取向和兴趣上不能达成共识。最后一个和白大师接洽的就是昭仪的王总，她给白大师吃了定心丸，告诉她利用花丝镶嵌给昭仪带来丰厚的利润不是公司目前的目标，昭仪希望为这项技艺的传承助一臂之力（图4）。

昭仪翠屋是知名的高端翡翠品牌，致力于高端翡翠业务和对花丝镶嵌工艺的传承。白大师欣然接受了和昭仪的合作。四年前，由昭仪出资帮白大师成立了花丝镶嵌工艺工作室。昭仪同时也支持白大师的想法，即先花一些时间通过复制历史精品来重新打磨完善老的工艺技巧，之后再开发自己设计的花丝新产品（图5）。

图4. 昭仪翠屋是知名的高端翡翠品牌。白大师与昭仪合作了一个传承花丝镶嵌工艺的工作室。昭仪用翡翠业务赚来的利润来支持对这项古老技艺的传承。照片由美国宝石学院Pedro Padua拍摄。

在过去的四年里白大师和他的同事们花了很多时间和精力培养新人，制作古代精品的复制品和制作一些由自己设计的现代作品。昭仪在北京新天地的旗舰店内开设了一家花丝镶嵌博物馆，专门展出精美的复制品和少量创新作品。在传承技艺的同时，这个团队始终坚持创新和为高端定制珠宝市场服务。

图5. 白大师在花丝镶嵌工艺室工作，她正在制作一件花丝镶嵌作品。照片由昭仪新天地股份有限公司提供

3. 白静宜大师

在花丝镶嵌领域工作了51年后，白静宜大师毫不掩饰自己对这项艺术深深的热爱（图6）。

白大师的家庭是满族，满族建立和统治了中国历史上最后一个封建王朝。受家庭的影响，当她还是小女孩的时候就深深爱上了绘画。曾几何时，她梦想成为一名大画家，但是这一梦想由于后来人生的一些变故而没有能够实现。

图6. 白静宜大师是昭仪公司的手工艺大师和首席设计师，她潜心于花丝镶嵌工艺的研究和制作并且亲自教授学徒将手艺传承给下一代。照片由昭仪新天地股份有限公司提供。

白大师从小不仅对绘画情有独衷，还特别喜欢图案设计。这为她后来的珠宝设计生涯打下了坚实的基础。在高中时期，白大师选修的是贵金属专业方向。在学校里，她接触到了关于如何制作花丝镶嵌，景泰蓝等工艺品的一些很浅显的知识和技巧，但她始终觉得这些不足以让她在将来成为一名手工艺大师和首饰设计师。白大师感觉自己技艺和艺术修养提高最快的时期就是她在花丝镶嵌工厂工作的时候，那时她师从一些真正的老手艺人。

在过去的半个世纪里，白大师全身心地投入到花丝镶嵌工艺的继承和发展中，与此同时还获得了许多首饰设计上的荣誉和奖项。在2008年，政府正式将白大师定为花丝镶嵌工艺的传承人。这项殊荣以及昭仪公司的不懈支持使白大师的事业又登上了另一个高峰。

在公司和同事的共同支持下，白大师率领她的团队完成了很多古代精品的复制项目。其中最引人注目的要数对明万历孝端皇后的“点翠六龙三凤冠”的复制。他们不但将花丝镶嵌工艺在这件作品上运用到了极致，还使用了已经基本失传的“点翠”工艺。翠鸟是一种非常美丽的鸟类（图7），它们背部的蓝色羽毛异常绚丽。点翠工艺是在翠鸟活着的时候拔下背部最漂亮的几根羽毛，然后将这些羽毛镶嵌进珠宝首饰。这项工艺被皇室所独享。2012年，“点翠六龙三凤冠”通过重重筛选而获得“北京工艺美术珍品”的称号。

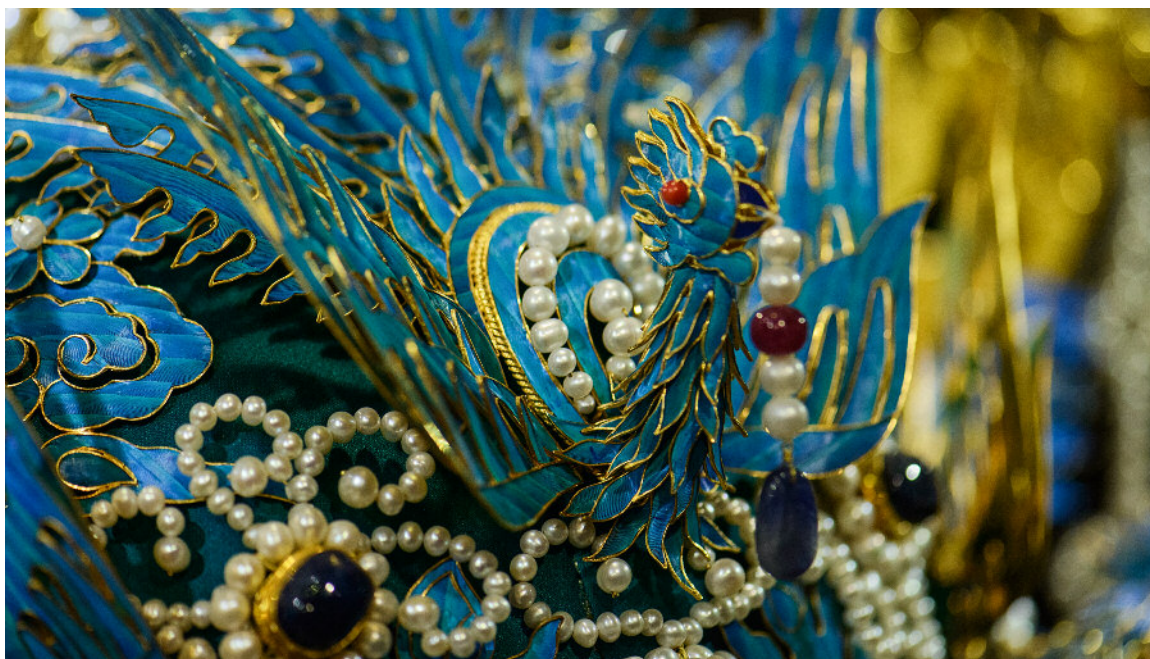

图7. 羽毛的细节在这项“六龙三凤冠”的蓝色部分清晰可见。照片由美国宝石学院Eric Welch拍摄。

现在，白大师仍然工作在第一线。作为昭仪的高端定制花丝镶嵌首席设计师和工艺师，她依然全职在工作室工作（图8）。她很高兴看到有越来越多的年青人加入她的团队来继承这项传统工艺。她为这些年青人感到骄傲并倾尽自己所学来传道受业。

图8. 白大师仍然在工作室全职工作，而且还倾心教授新的学徒。照片由昭仪新天地股份有限公司提供。

4. 花丝镶嵌制品的市场

虽然白大师和她的同事们专注于花丝镶嵌高端定制市场的开发，她向我们坦诚，确实有两个截然不同的市场存在。在中国大陆各地分布着许多小手工作坊，他们也在制作花丝镶嵌制品，这些作坊大多生产一些质量一般或较低的产品，或者是在其他艺术品中加入一些花丝的成分，他们的目标是旅游纪念品市场。这些人并没有把对这项技艺的传承当作自己的任务，而多是以短期的经济效益为出发点。

白大师原来认为自己制作的高端花丝镶嵌产品的消费者应该是一些有实力的商人或者是政府高层。让她感到惊讶的是，年青人也很买她的账。公司最早开发制作的一套花丝镶嵌首饰就是被一对很年轻的夫妇买下的。

关于花丝制品的国内市场和海外市场，白大师本身并没有感觉到它们之间有什么太大的区别，因为复古风潮在东西方时尚世界都存在（图9）。她注意到很多中国的年青人越来越关注自己的传统文化。她就很喜欢看到一些年轻女生穿着现代时尚却同时佩戴从母亲或祖母那里继承来的古典首饰。对于海外消费者，除了注重款式外，他们还额外关注产品的做工。总体来讲，花丝镶嵌工艺市场的未来还是光明的。

图9. 这些自主设计的现代花丝镶嵌手工艺品也展示于昭仪新天地的博物馆中。照片由美国宝石学院Eric Welch拍摄。

5. 花丝镶嵌工艺的未来

作为中国的一项国家级非物质文化遗产，花丝镶嵌工艺已经开始博得大众的关注，并已经得到了一定的保护和传承。虽然我们看到一些希望，但是隐患还是存在的。首先，可以做这项工艺的老手艺人越来越少了。随着时间的推移，很多技巧都会逐渐遗失。我们需要更多的传承人充当教师教授年轻一代。

其次，我们需要更多的年轻学徒。目前，有一些大学毕业生愿意坐下来学习这门技艺，但是我们还需要更多的人，这样才能保证他们中的一部分将来会将其传承下去。

任何非物质文化遗产要想被传承和存活下去，最重要的一点就是它可以独立“呼吸”，也就是说他必须能够有自己的市场，在市场中生存。如果一项技艺只存在于博物馆内，那么这不是真正的存活和继承。所以，复制精品不是唯一出路，与此同时，我们还必须创造新的产品去适应当今的市场。这样才能保证这门技艺的存活。

最后，白大师想告诉年轻的设计师去尽量吸取更多艺术门类的营养。不管是当代的还是古代的，不管是东方的还是西方的。作为油画的爱好者，白大师建议年轻人要多走出去，学习西方的艺术思想。与此同时，她也提醒大家不要忘记自己的文化传统，因为这才是将他们与其他设计师区别开来的基础。白大师又提到那句老话，东西方文化的碰撞往往能够摩擦出最美丽的火花。

关于作者

Tao Hsu（许焘）博士是美国宝石学院《宝石和宝石学》杂志的技术编辑，Andrew Lucas是美国宝石学院课程内容战略部实践宝石学负责人。

致谢

作者感谢白静宜大师和我们分享她的珠宝设计制作知识和技巧及向我们展示她多年来对花丝镶嵌艺术的热情。我们还要感谢昭仪新天地股份有限公司对我们本次采访的大力支持，并协助我们在其北京旗舰店和私人博物馆内进行拍摄。在此特别提出对蒋维薇和高露的感谢，感谢两位帮助我们促成本次的采访并在当天给予协助。除此之外，我们还要感谢来自中国地质大学（北京）珠宝学院的熊见林同学在北京对我们的帮助。