

苏州牙雕非遗技艺的现代设计赋能研究

陆珺

苏州祥韵牙雕艺术馆，江苏苏州，215000；

摘要：苏州牙雕作为中国传统工艺美术的关键构成，蕴含着深厚的历史底蕴与文化内涵。然而，在原材料获取艰难、技艺传承出现断层以及市场需求不断变化的形势下，其传承与发展遭遇严峻挑战。本文聚焦于探究如何借助现代设计手段，为苏州牙雕这一非遗技艺注入全新活力，助力其实现现代化转型与可持续发展。研究运用文化遗产创新理论框架，构建起以设计思维为驱动力、技术融合为支撑的非遗活化模型。通过田野调查与设计实践相结合的方式，在苏州牙雕领域对“双轨协同”创新机制，即传统工艺基因与现代设计表达有机融合的有效性加以验证。

关键词：苏州牙雕；非遗技艺；现代设计；传承；创新

DOI：10.69979/3041-0673.25.07.051

引言

苏州牙雕源远流长，技艺超凡卓越。早在宋代，它便已崭露头角，至清代中期更是达到鼎盛阶段，形成了别具一格的艺术风格。其不仅是中国传统工艺美术中的璀璨瑰宝，更是中华民族文化的重要承载者。但随着时代的持续变迁，苏州牙雕面临着原材料受限、技艺传承后继无人以及市场需求发生显著变化等诸多棘手难题。本文旨在深入探寻如何凭借现代设计为苏州牙雕这一非遗技艺赋能，为其注入全新生机，推动其在现代社会中实现可持续发展。

1 苏州牙雕技艺现状分析

1.1 历史溯源

苏州牙雕历史久远，可追溯至宋代。《宋史纪事本末》卷II记载，北宋崇宁年间（1102 – 1106年），朝廷于苏州设立造作局，负责制作各类工艺品，其中就包含牙雕。发展至清代中期，苏州牙雕技艺登峰造极，形成了鲜明独特的风格与技艺特点。彼时，苏州牙雕凭借其精湛入微的技艺、丰富多样的题材以及底蕴深厚的文化内涵，成为中国传统工艺美术的重要组成部分。

苏州牙雕艺术家运用多元雕刻手法，如浅浮雕、镂雕、圆雕等，借助象牙材质构建起别具一格的视觉叙事体系。这种以文人审美为导向的造物传统，借助器物形制与装饰母题的符号化呈现，形成了具有浓郁江南地域特色的艺术语法系统。明清时期，苏州牙雕主要以文房用品为主，像笔筒、臂搁、台屏、插屏等，题材广泛涉

及人物、花草、鸟兽、山水等。历经世代师徒的口传心授，如今苏州牙雕以深浅浮雕、阴刻为主要技法，作品涵盖台屏、插屏、臂搁以及牙雕折扇等，题材依旧丰富多样，所创作的作品精美绝伦，深受大众喜爱。在宋代，苏州地区的经济繁荣，文化艺术蓬勃发展，为牙雕技艺的兴起提供了肥沃土壤。当时的牙雕制品多以小件的装饰物件为主，工艺虽不及后世精湛，但已展现出细腻的风格端倪。到了明代，随着江南地区商业的进一步发达，文人阶层对精致生活的追求愈发强烈，牙雕作为高雅的工艺品，在题材选择和工艺技巧上都有了显著提升。工匠们开始注重对细节的刻画，将文人画中的意境融入牙雕创作，使作品兼具艺术观赏性与文化内涵。

清代中期，苏州成为全国重要的牙雕制作中心之一。

1.2 面临困境

（1）原材料获取受限

自2017年起，中国政府为切实保护大象等濒危物种，出台了一系列严格限制象牙贸易的政策举措。当年，国务院办公厅发布《关于有序停止商业性加工销售象牙及其制品活动的通知》，明确规定自2017年12月31日起，全面禁止商业性加工销售象牙及其制品。这一政策的强力推行，使得传统牙雕行业陷入“无牙可雕”的艰难困境，迫使从业者不得不积极探寻新的材料，以维系这一古老技艺的传承与发展。

在此情形下，猛犸象牙作为一种来自远古时期的象牙进入大众视野。猛犸象生活在距今约一万年前的冰河时期，主要栖息于欧亚大陆北部的寒冷区域。在最后一

次冰河时代结束后，这些庞大的古生物逐渐走向灭绝，但其遗骸，尤其是象牙，被长久保存在西伯利亚等地区的永久冻土层中。随着全球气候逐渐变暖，部分永久冻土开始消融，为科学家和探险者创造了发现并采集猛犸象牙的契机。

不过，由于这些猛犸象牙历经漫长的地质年代，绝大多数已出现不同程度的钙化或石化现象，仅有约 15% 的状态相对完好，适宜用于雕刻等艺术创作。并且，猛犸象牙属于不可再生资源，每一次的挖掘都意味着资源总量的减少，故而其被视作极为珍贵稀缺的材料。尽管相较于现代象牙，使用猛犸象牙被认为更加环保且符合道德规范，因其不会直接致使现存动物种群数量下降。但鉴于其稀缺性与独特价值，如何合理利用猛犸象牙，确保对其资源进行有效管理与保护，仍是一个亟待重视的关键问题。

（2）技艺传承断层

牙雕技艺作为中国传统文化中的瑰宝，尤其是对于文化底蕴深厚的苏州而言，承载着极为丰富的历史与艺术价值。然而，随着社会经济的高速发展以及现代生活方式的深刻变革，这一珍贵的传统技艺正面临前所未有的传承危机。

从老艺人与年轻工匠的视角差异来看，老艺人坚定地认为，传统技艺的传承不仅需要耗费大量时间与耐心，更要求后辈匠人全身心地投入其中。他们深知技艺的精进是一个漫长且持续的过程，只有通过坚持不懈的努力与实践，年轻一代才能够真正掌握并传承这份宝贵的文化遗产，期望新一代能够深刻领悟并尊重这些传统技艺，使其在新时代绽放新的光彩。而年轻工匠面对现代社会激烈的竞争压力，更倾向于将传统技艺与现代元素相互融合，积极探寻创新发展之路。他们主张引入当代设计理念和先进技术，使古老的手工艺能够更好地契合现代审美标准与市场需求，以此保障牙雕技艺在未来能够持续繁荣发展。

当前，苏州牙雕技艺主要依靠师徒制进行传承。这种传统的教学模式虽有助于维持技艺的纯正性与高度专业性，但也暴露出诸多弊端。

其一，学习周期极为漫长，想要成长为一名合格的牙雕匠人，往往需要多年的学习与实践积累。在这期间，学徒需要从最基础的工具使用、雕刻手法学起，逐渐掌握各种复杂的工艺技巧，还需深入了解牙雕的历史文化、艺术风格等知识，整个过程少则五六年，多则十几年。

其二，投入成本高昂，对于初学者而言，不仅要承担高昂的学习费用，还需应对日常生活开销，这无疑构成了较大的经济负担。购买雕刻工具、材料，以及参加各类培训课程都需要花费大量资金^[1]。

其三，市场需求持续萎缩，随着工业化生产的广泛普及，手工制作产品的市场空间逐渐被压缩，这在很大程度上影响了年轻人投身这一行业的积极性。

现代工业化生产能够快速、大量地制造出外观相似的工艺品，价格相对较低，而手工牙雕制品由于制作周期长、成本高，价格往往偏高，在市场竞争中处于劣势。

在当今社会，年轻人的兴趣爱好愈发呈现出多元化态势，他们更倾向于选择那些能够提供稳定收入与广阔发展前景的职业。相较之下，牙雕等传统手工艺行业常被视为缺乏吸引力，不仅收入波动较大，职业晋升空间也相对有限，这无疑进一步加剧了技艺传承的艰难程度。许多年轻人在选择职业时，更看重互联网、金融、科技等新兴行业，这些行业通常具有较高的薪资待遇和良好的发展机遇，而牙雕行业的艰苦与不确定性让他们望而却步。

此外，现代教育体系中对传统手工艺的重视程度不足，缺乏系统的牙雕技艺培训课程，也使得年轻人接触和学习牙雕技艺的机会相对较少^[2]。

（3）市场需求变化

随着社会经济的蓬勃发展以及人民生活水平的显著提升，现代消费者的审美观念与消费行为发生了深刻转变。这种变化不仅对日常消费品市场产生影响，同样也给包括牙雕在内的传统工艺品市场带来了巨大冲击。具体而言，现代消费者对工艺品的需求呈现出以下几个显著特征：

首先，个性化需求日益凸显。现代消费者愈发注重彰显个人品味与风格，期望所购买的商品能够充分展现自身独特个性。尽管传统牙雕作品凭借其精湛工艺与深厚艺术价值备受赞誉，但其设计通常较为传统保守，难以全方位满足现代消费者对个性化与创意性的强烈追求。在快节奏的现代生活中，人们追求与众不同，希望通过所拥有的物品来表达自己的个性和态度。传统牙雕作品往往遵循固定的题材和风格，缺乏创新和变化，难以吸引年轻消费者的目光。

其次，实用性与装饰性的融合成为新趋势。现代消费者除了将工艺品作为艺术品进行收藏外，还期望其具备一定的实际用途或装饰功效。这就要求牙雕作品不仅

要美观大方，还需能够自然融入日常生活环境，例如可作为家庭装饰品或时尚配饰，以此增强其实用价值。如今，人们的居住空间和生活方式发生了很大变化，对家居装饰的要求更加注重功能性与美观性的统一。

牙雕作品如果能够设计成兼具装饰性和实用性的物品，如带有牙雕装饰的灯具、摆件等，将更能满足现代消费者的需求。面对这些市场需求的显著变化，苏州牙雕若要维系自身的生命力与发展空间，就必须积极进行创新与变革，以提升市场竞争力。

一方面，可以尝试融合现代设计理念，将现代设计手法与传统牙雕技艺有机结合，创造出既蕴含传统魅力又符合现代审美的全新产品品类。比如采用简约、抽象的设计风格，或者融入当下流行的时尚元素，使牙雕作品更契合年轻消费者的审美偏好。

另一方面，应着力拓展应用场景，开发更多贴合现代生活的牙雕产品类型，如个性化定制的首饰、创意家居摆件等，让牙雕不再仅仅局限于高端艺术收藏领域，而是能够更好地融入普通消费者的日常生活，为大众所接触与喜爱。

为更好地顺应现代市场的多样化需求，苏州牙雕工艺师们正积极探索研发创新题材，将传统技艺与当代审美趋势紧密结合，这不仅能够吸引更多年轻消费者的目光，还能有力推动牙雕技艺的传承与发展，使其在全球化的时代背景下焕发出新的生机与活力。然而，实现创新并非易事。苏州牙雕艺人长期受传统技艺和观念的束缚，在创新设计方面面临诸多困难。要理解和把握现代设计理念需要投入大量时间和精力学习，而且在将传统技艺与现代设计融合的过程中，如何找到平衡点，既保留牙雕的传统韵味又展现出现代感，是一个亟待解决的问题。

此外，拓展应用场景还需要对现代生活方式和市场需求有深入了解，开发新的产品类型需要进行市场调研、设计研发等一系列工作，这对于以个体经营为主的牙雕艺人来说，面临着资金、技术和人才等多方面的挑战。

2 现代设计赋能苏州牙雕的策略

2.1 开拓设计思路，创新产品形式

为有效应对市场需求的动态变化，苏州牙雕需突破传统思维的束缚，积极开拓全新的设计思路，大力创新产品形式。例如，可借鉴现代设计理念，将简约、抽象

等设计手法巧妙融入牙雕作品创作中，打造出既保留传统韵味又符合现代审美潮流的新品类。同时，还可大胆尝试将牙雕与其他材质进行组合设计，深入探索不同材质搭配所产生的独特效果，从而极大地丰富产品的表现形式，为消费者带来全新的视觉与使用体验。

在简约设计方面，可以简化传统牙雕复杂的图案和造型，提取其最具代表性的元素进行重新组合和设计。以牙雕花鸟题材为例，传统作品往往追求对花鸟形态的细致描绘，而采用简约设计手法，可以将花鸟的轮廓简化为简洁的几何形状，通过线条的疏密和色彩的搭配来营造出独特的意境，使作品更具现代感和艺术张力。

在抽象设计上，可从苏州的地域文化、自然风光等获取灵感，将其转化为抽象的符号和形式融入牙雕创作。比如以苏州园林的假山为灵感，通过不规则的形状和独特的纹理雕刻，展现出一种抽象的空间美感。

在材质组合设计上，牙雕与金属、木材、陶瓷等材质都可以进行尝试。与金属搭配，可以打造出具有时尚感和现代气息的作品，如将牙雕雕刻成精致的花朵形状，与金属制成的枝干相结合，制作成高档的饰品或摆件。

图1 “繁华姑苏”牙雕摆件

图2 “四六牌”牙雕饰品

与木材搭配，则能营造出自然、古朴的氛围，如在木质的屏风上镶嵌牙雕的图案，与牙雕形成鲜明对比，创造出独特的视觉效果，使两者的质感相互映衬，增添作品的艺术魅力。

2.2 引入专业设计团队，提升作品原创性

为切实提高苏州牙雕作品的原创性与艺术水准，可积极引入专业设计团队开展深度合作。通过与知名设计师以及高等院校携手合作，能够为牙雕艺术家提供新颖的设计理念与先进的技术支持，有力推动技艺的创新与发展进程。并且，这种合作模式还能为高校学生提供宝贵的实践机会，在一定程度上促进技艺的传承与发扬。

以苏州祥韵牙雕艺术馆为例，其与上海大学美术学院建立了稳固的合作关系，邀请学院的教授与学生共同参与牙雕作品的设计与创作，取得了令人瞩目的显著成效。在与高校合作过程中，高校的设计专业学生可以运用他们所学的现代设计理论和方法，为牙雕创作带来新的视角和思路。学生们可以通过对市场需求的调研和分析，结合当下流行趋势，提出创新的设计方案。

同时，高校的实验室和技术设备也能为牙雕创作提供技术支持，如3D扫描技术可以用于牙雕作品的呈现效果，帮助设计师和艺人更好地理解和调整设计方案。教授们则可以凭借丰富的教学和创作经验，对设计方案进行指导和优化，确保作品既具有创新性又符合牙雕的工艺特点和艺术价值。

此外，苏州祥韵牙雕艺术馆还精心组建了一支专业设计团队，团队成员涵盖资深工艺美术师、青年艺术家、设计师以及手工艺人。该团队致力于将现代设计理念与传统牙雕技艺深度融合，创作出众多契合现代审美需求的优秀作品。

3 案例分析

3.1 浅刻文藤笔的设计

嘉靖十二年，文衡山先生在拙政园手植一株紫藤。雅称文藤，接近500岁的文藤被称为活的文物，乃苏州三绝之一。诗云：“拙政名园访紫藤，繁华密叶一层层。衡山手植资回念，盘旋神龙势欲腾。”

图3 文藤笔

猛犸牙雕签字笔以写意画文藤为创作原型，寓意紫气东来，才思泉涌，文脉生生不息。结合传统与现代工艺，笔杆以猛犸牙为料，运用微雕技法巧妙地镌刻出枝桠奇曲、苍劲雅丽的图案，展现东方美学独特的韵味。它既是一件书写工具，更是艺术与文化的交融，这是一份跨越时空的文化传承，让每一次落笔都成为一次心灵与历史的对话。签字笔静静躺在皮质精美礼品盒中，色泽柔润，质地光滑，满心期待着述说苏州牙雕非遗的故事，述说苏州三绝的故事，述说那些关于苏州昨天、今天和明天的故事。

3.2 跨界合作设计作品

“龙吟凤鸣”牙雕镶嵌乐器系列

苏州祥韵牙雕艺术馆，作为传承和发展苏州牙雕非遗技艺的艺术馆，一直致力于将这项古老手艺推向更广阔的舞台。苏州牙雕与“敦煌牌”、“故宫文化”的合作，旨在通过创新的方式，让更多的人了解并喜爱上中国传统艺术，联名产品的推出，不仅提升了牙雕作品的艺术价值，还扩大了其市场影响力。

图4 “龙吟凤鸣”牙雕镶嵌乐器系列

“龙吟凤鸣”，寓意着才华出众、吉祥如意、和谐美满。图案设计原型来自故宫藏品——剔黄龙凤纹圆盘，“龙吟凤鸣”系列乐器涵盖了经典民族乐器古筝、

二胡、琵琶，镶嵌雕刻材料均选用猛犸牙，由苏州祥韵牙雕艺术馆精心设计制作而成，外观精美绝伦。

古筝的牙雕装饰部位在筝头筝尾，筝头的祥云和筝尾的龙凤遥相呼应，巧妙运用牙雕工艺，通过立雕、浮雕等多种技法，将龙凤图案刻画得栩栩如生。特别是筝尾的龙凤镶嵌，更是一大创新。在镶嵌过程中，克服了重重困难，最终实现了牙雕图案与古筝弧面的完美吻合。这把古筝不仅是一件乐器，更是一件艺术品，它蕴含着丰富的文化内涵和精湛的工艺水平，将为人们带来美妙的音乐享受和视觉盛宴。

二胡的琴头牙雕装饰采用了腾龙戏珠造型，展现出一条祥瑞之龙在祥云中盘旋腾飞、优雅戏珠的壮丽景象，运用了立雕、深浮雕以及榫卯结构与檀木完美结合，充分展现出中国盛世龙腾的气势。两个琴轴部分更是巧妙地运用了镶嵌拼接技术，展现了与凤凰齐飞必是俊鸟的凌云壮志，琴轴尾部也镶了牙雕与之相互呼应。作品整体呈现出龙飞凤舞、笔断意连的整体美感，更加凸显二胡的收藏价值。

为了不破坏琵琶优雅线条的整体美感，也为了这个系列艺术品在不同乐器上各具特色，琵琶牙雕装饰考虑在吸睛和低调之间寻求一个平衡点，因此只在琵琶琴头设计了一个厚料的圆形浮雕，旭日东升，龙腾万里，

凤舞九天，图案精美，寓意吉祥。牙雕通过精湛的技艺将图案完美地呈现，每一处细节都经过精心雕琢，展现出非遗文化的独特魅力。

总的来说，联名系列乐器都凝聚了非遗传承人的心血和智慧，充分融入了传统文化的精髓，每一件作品都独具特色、美不胜收。牙雕在该系列乐器上彰显了锦上添花的艺术魅力，提升了该系列乐器的艺术价值、市场价值、收藏价值、馈赠价值，为新时代使用、欣赏、馈赠、收藏和传家传承的首选精品。

4 结论与展望

通过现代设计的赋能，苏州牙雕非遗技艺得到了有效的传承和创新发展。未来，我们应该继续探索和实践更多有效的策略和方法，推动苏州牙雕技艺与现代设计的深度融合和创新发展。同时，我们也应该加强对非遗文化的保护和传承工作，让更多的人了解和喜爱这一传统技艺，共同为中华民族的文化传承贡献力量。

参考文献

- [1]何藻,古今文艺丛书,出版社:江苏广陵古籍刻印社D, 1995-12.
- [2]姜晋,中国传统牙角雕,出版社:人民美术出版社D, 2008.