

中外首饰赏析

ZHONGWAI SHOUSHI SHANGXI

李琳 编著

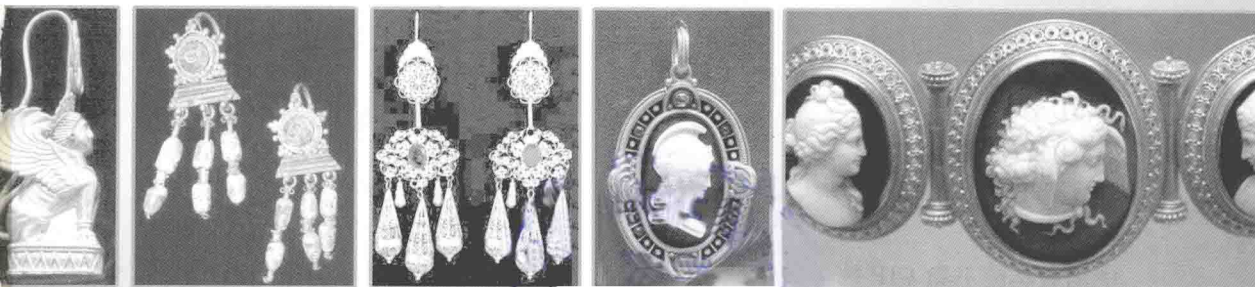
中国地质大学出版社有限责任公司

ZHONGGUO DIZHI DAXUE CHUBANSHE YOUXIAN ZEREN GONGSI

中外首饰赏析

ZHONGWAI SHOUSHI SHANGXI

李琳 编著

内 容 提 要

首饰具有典型的时代和地域特征,与社会文化共同发展。本书通过介绍中国古代首饰、外国古代首饰、外国近现代首饰、中外当代首饰、中外民族首饰、社会文化发展中的首饰六章内容,阐述了一段完整的首饰发展历史。本书理论知识丰富,内容涵盖面广,不仅让学生了解到较多时代变迁下的首饰文化,还能让学生了解中外首饰在特定的时代背景下所表现的种类、款式、材质、工艺及艺术风格等。本书既可作为珠宝首饰专业学生的教学用书,也可作为从事首饰行业人士的培训教材。

图书在版编目(CIP)数据

中外首饰赏析/李琳编著. —武汉:中国地质大学出版社有限责任公司,2014.1

ISBN 978-7-5625-3189-0

I. ①中…

II. ①李…

III. ①首饰-鉴赏-世界

IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 011917 号

中外首饰赏析

李琳 编著

责任编辑:彭 琳

选题策划:张 琰

责任校对:戴 莹

出版发行:中国地质大学出版社有限责任公司(武汉市洪山区鲁磨路 388 号)

电 话:(027)67883511

邮政编码:430074

传 真:67883580

E-mail:cbb@cug.edu.cn

经 销:全国新华书店

<http://www.cugp.cug.edu.cn>

开本:787mm×960mm 1/16

字数:196千字 印张:10

版次:2014年1月第1版

印次:2014年1月第1次印刷

印刷:荆州鸿盛印务有限公司

印数:1—2000册

ISBN 978-7-5625-3189-0

定价:45.00元

如有印装质量问题,请与印刷厂联系调换

前言

首饰历史久远,甚至远于陶艺。我们的祖先在社会文明建立之初就已有雏形首饰,之后随着物质文明的发展、社会的进步,首饰伴随着人类文明的发展而发展,在每个时代既是传统的延续者,同时也是现代的创造者。首饰的各种功能使它服务于世代的人们,并与人们有着极为密切的关系。因地域的差异,首饰在不同的时代背景下所表现的形式、风格各不相同。在东西方文化交流、民族融合的今天,首饰逐渐成为文化交流的载体,变得综合化、多元化,从而丰富了首饰文化,促进了社会文化的发展。

本书共分为六章,主要介绍中外各个时代、地域具有典型特征的首饰及首饰风格,让学生从中了解中外首饰在特定的时代背景下所表现的种类、款式、所需材料、工艺及艺术风格等,为今后的课题研究、知识拓展打下坚实的理论基础。

此外,非常感谢中国地质大学(武汉)张荣红教授在百忙之中对我的指导,也非常感谢我的朋友张磊给我提出的宝贵建议,同时感谢我的同事及校领导的大力支持。

本书理论知识较多,覆盖面广,其中涉及到较多时代变迁下的首饰文化,虽参考了数本考古文物书籍,但在某些首饰的时间界定上还有待考究,不对或相对肯定之处敬请谅解。我希望这本书作为一个了解中外首饰的窗口,能够带领大家进入更深领域的首饰研究,给学习首饰专业的学生以及从事首饰行业的人士带来帮助。

编著者

2013年6月

目 录

第一章 中国古代首饰	(1)
第一节 中国古代首饰发展历程	(1)
第二节 中国古代首饰种类	(5)
第二章 外国古代首饰	(39)
第一节 古西亚首饰	(39)
第二节 古埃及首饰	(41)
第三节 古希腊罗马首饰	(46)
第四节 西欧早期首饰	(54)
第五节 中世纪时期首饰	(57)
第六节 文艺复兴时期首饰	(59)
第三章 外国近现代首饰	(63)
第一节 18 世纪至 19 世纪首饰	(63)
第二节 新艺术运动时期首饰	(69)
第三节 装饰艺术运动时期首饰	(72)

第四章 中外当代首饰	(75)
第一节 当代首饰特征	(75)
第二节 当代首饰三大主流类型	(77)
第三节 当代首饰所表现的几种艺术风格	(84)
第五章 中外民族首饰	(91)
第一节 中国少数民族首饰	(91)
第二节 泰国少数民族首饰	(119)
第三节 原始部落民族首饰	(124)
第六章 社会文化发展中的首饰	(129)
第一节 首饰的时代性	(129)
第二节 首饰的地域性	(132)
第三节 首饰的风格化	(138)
阅读资料	(141)
参考文献	(153)

中国古代首饰

本章主要介绍中国古代首饰的种类、形式、象征含义及用途,使我们从中了解中国祖先如何装饰自己,从而体会中国文化的博大精深。同时,在学习的过程中也让我们深知中国首饰也有过属于自己的辉煌历史,它们是历史发展的辉煌产物,更是中国古代人民智慧的结晶,是任何一个国家和地域的首饰发展历史无法比拟的。

第一节 中国古代首饰发展历程

一、原始社会

(一)旧石器时代

旧石器时代晚期的首饰是原始首饰雏形,它由简单的钻孔小石珠、兽牙串起挂戴在身上,主要以实用为目的,是生存的需要。低硬度的用料、接近材料原形的简单加工形式以及相同形状重复组合是这个时期的主要特征,它代表了原始首饰的开端。

(二)新石器时代

到了新石器时代,人类的装饰意识已在首饰的制作方面充分显露出来。这个时期出土的文物有成串的玉、骨、角质的管状项饰、玉笄、骨笄、臂环、指环、象牙梳及多种坠饰,同时还有大量的玉器(例如红山文化一猪龙)、玛瑙和绿松石饰品。从挖掘出来的文物反映出,这个时期装饰品材美精工。此外,从文献及出土的文物表明,因受图腾崇拜、祖先崇拜的影响,当时人们喜欢用兽角、羽毛、鲜花等装饰自己的头部。总之,这是一个首饰艺术和审美意识积累提高的漫长历史时期,也是人类

文明的重要发展阶段。

二、商周时期

据科学发掘资料证明,我国最早的金制品出现于夏代,但只是极个别的例子,直到商朝,金制品才有了一定的范围,并用于首饰制作中。金属的出现,使首饰的利用、制作与原始社会相比有了质的飞跃,这也是社会文明发展和文明程度提高的必然产物。到周朝因受社会礼仪的影响,首饰的佩戴也有了一定的要求。因此,首饰除了实用功能外,也是地位、权势的一种象征。

这个时期的首饰种类主要有笄、梳、冠等发饰,有珥、瑱、瑱、环等耳饰,有由琥珀、绿松石、玉、骨制成的串饰,玉璜、金臂钏等臂饰以及各类佩饰,非常丰富。

三、春秋战国时期

春秋战国时期的中国社会一直处于分裂割据的混乱状态,社会生产遭到破坏,但是这个时期的社会经济、政治制度、文化思想和民族融合却得到了空前的大发展。作为中国传统文化的主流,贯穿于中华民族几千年发展史中的儒家思想,就起源于春秋时期,因此在这一时期,各种玉质首饰受到高度的重视。此外,金银器在这一时期被广泛使用,尤其是当时匈奴的金银器极具有代表性。

四、秦汉时期

秦汉时期的首饰非常丰富,总体来说这个时期首饰发展主要有以下几个特征。

(1)首饰材料丰富,水晶、石榴石、珍珠等材料大量出现。

(2)首饰形式多种多样,其中头饰最为突出,出现了步摇等华丽头饰,多用于头部装饰。

(3)首饰制作工艺日益精湛,出现了“点翠工艺”。这种工艺是在金属坯上贴金叶或贴翡翠鸟毛,可与镶嵌宝石翡翠的工艺媲美。

(4)男子流行佩戴玉佩以及各种玉制佩件组成的各种饰物,并以此来表明身份和地位。

五、魏晋南北朝时期

魏晋南北朝是由统一到分裂的混战时期,分裂和混战对社会经济、文化造成了巨大的破坏,但也孕育了新的希望。各民族融合使这个时期的金银工艺日趋强大起来。归纳起来这一时期的首饰发展主要有以下特征。

(1)金银首饰流行,在继承秦汉传统的基础上,又兼收并蓄,汲取不同民族及西方国家金银工艺的精华,出现了金银耳坠、手镯、指环、各种头饰等金银首饰,但玉

质首饰相对较少。

(2)当时妇女发髻形式高大,发饰除一般形式的簪钗以外,流行一种专供支撑假发的钗子。

(3)指环(戒指)在魏晋南北朝时期普遍流行,篆刻花纹增多,戒面扩大,有的雕镂或镶嵌宝石。同时这一时期受西方文化的影响,出现了一枚镶金刚石金戒指,这大概是中国历史上最早的一枚钻石戒指。

(4)这一时期金银首饰的制作技术更加完善,掐丝、镶嵌、焊缀金珠等手法较盛行。

(5)佛教艺术的传播,对首饰也有一定的影响。首饰制作过程中常常引用佛教艺术中常见的图案形象(莲花、瑞鸟等),多采用镂雕、金丝工艺,并镶嵌珍珠、琥珀等宝石,带有明显的宗教色彩。

六、隋唐时期

隋唐是我国历史上重要的转折和发展阶段,同时也是首饰发展的辉煌时期。

(一)隋朝

隋朝是我国历史上一个短暂的王朝,但在六朝文明向唐朝文明转变的过程中,起到了重要的传承作用。考古工作中所见资料并不很多,但种类非常丰富,从李静训的陪葬物中便可以看出。此墓出土了大批制作精美并且具有浓郁的异域风格的玻璃器及金银器,其中以金项链和金手镯尤其引人注目。

(二)唐朝

从出土文物或唐朝壁画中可以看出唐朝的首饰多彩多样,尤其是皇室首饰更是富丽堂皇。唐朝首饰的发展主要有以下几个特征。

(1)这一时期的首饰形式及材质多样,种类繁多。

(2)首饰的外形设计非常讲究,以虫、鸟、花卉为主,形式多为发钗、步摇等,非常华丽。

(3)这个时期的发钗和步摇更加的华丽。唐代的发钗较前几个时代有了较大的变化,更为美观,便于佩戴,其主要特征为:一股长一股短;一端呈钩状,可以更好地固定头发;更加注重钗头的造型。另外,唐朝的步摇多是由两种或两种以上的材料制成,用材主要以金、银、玉为主,且更注重步摇的造型。

(4)这个时期盛行插梳,起初只是单插一梳,之后逐渐增加,以两把为一组,到唐末插梳数量逐渐增多。

七、宋元时期

(一) 宋朝

宋代各朝皇帝多次提出“务从简朴”、“不得奢华”。同时宋代追求朴实无华、平淡自然的情趣,反对矫揉造作的繁缛风习。从考古中发现的宋代首饰不如唐代的丰富,以钗、梳为主,大多追求简朴和实用。宋代妇女的整体造型给人一种清雅、自然的感觉。

这个时期的首饰发展主要有以下几个特征。

- (1) 玉质首饰偏多,同时玉雕艺术有很大的发展。
- (2) 首饰形式丰富,主要有头饰、耳饰、项饰、腕饰、腰饰、带饰等。
- (3) 宋人有佩戴坠饰的风气。

(二) 元朝

12 世纪后半叶,忽必烈改国号为元,统一中国。元朝的首饰形式多样,形体夸张,多带有游牧风格,但由于当时民间不许用金,不许使用龙凤图案,很多颜色也不许使用,所以元代首饰的发展史相对窒息。总体来看,这个时期的首饰发展主要有以下几个特征。

- (1) 元朝女子使用簪钗较多,主要是固定发髻。女子多佩戴冠帽,在冠帽上镶嵌金银珠宝以作装饰。
- (2) 臂钏在当时较为流行,多为金、银制作。
- (3) 女子流行佩戴耳饰。

八、明清时期

明清时期的首饰非常丰富,与明清两代宫廷装饰艺术的总体风格相吻合,具有一种皇家风范。但从制作及艺术风格上看,这两个时期的首饰有两个相反的特点。

(1) 复杂繁琐。集各种名贵材料于一体,工艺制作的水平也很高,以金为骨,在其上盘丝累丝,镶嵌珠宝。有的以玉为骨,包金镶银,精雕细刻,还附加复杂的垂饰。

(2) 极为简朴。不在金、银坯上加饰任何纹样和装饰,金镯银圈或玉环由本身材料的质地展示出自身美感。

(一) 明朝

公元 1368 年,朱元璋建立了明朝。他提倡恢复大汉文化传统,在首饰方面承袭了唐宋的风格。明代金银饰品追求纤细、豪华、实用的风格,与当时宫廷内后妃们的服装、发饰有着密不可分的联系。明朝首饰发展有以下几个特征。

(1)这一时期的冠饰空前绝后,金丝冠、金凤冠造型独特,工艺精巧,达到了无可企及的高峰。

(2)金簪运用焊接、掐丝、镶嵌等工艺,其首饰款式丰富,制作也很精美。

(3)明代流行一种葫芦形的耳环,这种形式的耳环至清代也很流行。

(二)清朝

清朝是由满族建立起来的封建王朝,是中国历史上继元朝之后的第二个由少数民族统治中国的时期。清代首饰表面的装饰纹样丰富,其中吉祥寓意的装饰内容较多,表现着人们祝福纳祥、趋吉避凶的美好愿望。这个时期的首饰发展主要有以下几个特征。

(1)扁方是当时流行的发饰。它是满族妇女梳“两把头”时的主要首饰。

(2)清朝不管是贵族还是平民百姓都很讲究戴项圈,项圈多为金、银制成。

(3)这一时期的首饰流行金玉搭配,形式多样。

第二节 中国古代首饰种类

一、古代头饰

我们的祖先,起初自然散发,无需发饰。之后人们开始束发作髻,从一开始的自然天成的竹子或树枝,到后来使用骨、玉、陶、蚌制作形式各异的笄饰。随着社会的发展,起初单纯以实用为主的发饰,在造型、功能、材质、工艺等诸多方面都已不能适应人们的审美心理需求。随着社会文化的发展,在原有形态基础上笄饰发展成簪饰、钗饰等,同时随着新材料的发现及中外交流的深入,首饰用材范围也越来越广,由初期的骨、蚌、陶、石等增加到玉、玛瑙、珊瑚等各种名贵材料。而在工艺上,首饰的制作加工技术也日益发展,发饰装饰越来越精彩。

(一)笄

作为最早出现的一种整理头发的实用物品,笄的历史可以追溯到新石器时代。据记载,在商朝除了固定发髻、冠帽的实用性外,笄在古代也曾扮演着重要的礼仪文化角色。女子插笄是长大成人的标志,女子年满十五岁要举行“笄礼”称“及笄”,梳挽成人的发髻,以示成年,可以婚嫁。古代男子也用笄,男子固定冠帽的笄称为“衡笄”,男子二十岁被视为成年,须行“冠礼”,冠左右留有小孔,加冠时,用笄横穿固定在发髻之上。

据记载,竹子是古代发笄最早使用的材料,此外还有骨笄、玉笄、陶笄、蚌笄等,

形式有椎形、丁字形、圆柱形等,有的在顶部粘镶骨珠,有的刻有花纹,以实用为主(图1-1)。

随着金属大量的出现,笄后来改用金、银、铜等金属制作,针细头粗,强调装饰美化作用,就演化为簪了(图1-2)。

(二)簪

直到周代笄才开始称为“簪”。簪含有“赞”的意思,是古人身份的象征。对于现代女性来说,发簪已经是很古老的名词,然而在古人的装饰世界里,发簪是古代首饰中最重要而又最寻常的一种饰物,主要用来挽髻或是戴在发间作为点缀。

自汉代起簪又称为搔头(据《西京杂记》记载汉武帝在妃子李夫人处用玉簪搔头,此后簪又叫搔头)。秦汉时期,贵族妇女的发簪已不用骨质,而多以金、玉制作,且花样日渐繁多,制作工艺更趋精细。魏晋南北朝时期,贵族妇女用金、玳瑁、琥珀等其他珠宝材料制作各式发簪。唐朝是发簪流行的盛世,据记载当时女子平日里喜爱青虫簪。这里的青虫指一种很大的蝉,身上闪射青绿色、金色的光芒,有蝉蜕、长生的寓意,又有缠绵的谐音。两宋时期贵妇簪钗满头,多种宝石材料饰于发簪之上,当时

图1-3 发簪

图1-1 笄

图1-2 簪

还出土了一支玻璃簪。直至明清,发簪无论在材料、工艺、造型还是在纹饰上,都达到了一个空前的水平,表现出很高的加工工艺。在明代,蝶恋花发簪、玉镶宝石发簪非常流行,多使用白玉、珍珠、红蓝宝石等制作(图1-3)。

1. 发簪的簪股分类

发簪分簪首(簪头)和簪股(挺/簪脚)两部分,传世发簪样式繁多,但其变化主要在簪首,主要有两种。

(1)杆状簪股。其形似细杆,截面有正圆、半圆,表面光素挺直,尾部尖锐,以便插拔。也有簪股呈波状弯曲,簪发时需旋转入发,入发后不易脱落

(图 1-4)。

(2)片状簪股。其形式成扁平长方状,满族妇女称之为“扁方”。扁方是清末满族妇女固定其特有的髻式两把头的长方形簪发工具,其长度从 20cm 到 35cm 不等,常见的扁方材质有金、银、玉、翡翠、玳瑁、檀香木等。扁方还有上宽下窄、尾部尖锐的形式,也有首尾呈“S”状弯曲的形式、尾部成桃状的形式,以及中间略窄、首尾对称的形式等(图 1-5)。

图 1-4 杆状簪股

图 1-5 片状簪股

2. 发簪的形式种类

(1)簪首和簪股呈“T”字形垂直焊接。有杆的金钿大多采用这种形式(图 1-6)。

图 1-6 “T”字形发簪

(2)簪股上弯曲伸出,以接簪首。许多短簪都采用这样的形式,其好处在于簪首伸出从而避免被簪股处的图案遮挡(图 1-7)。

(3)簪首与簪股上部或顶部平行焊接或一体锤打而成。大部分的发簪都采用这种形式(图 1-8)。

(4)簪首上部为耳挖。这类发簪在南方俗称“一丈青”,既可以用来簪发,闲时又可挖耳,是发簪中极常见的一种形式。此外它也有发钗的形式。据出土文物表明,在魏晋时期出现了银质的挖簪(图 1-9)。

图 1-7 “簪首”发簪

图 1-9 丈青

图 1-8 平行发簪

图 1-10 步摇簪

(5)簪首与簪股之间有弹簧相连,走动时簪首会微微颤动,有步摇的韵味,称为“步摇簪”(图 1-10)。

(三)钗

钗在中国古典诗词中常常用来描绘女性的风情韵致,古人往往笄簪互称,今人则往往簪钗混称。隋唐时期盛行插戴发钗,清末以后,大多数发钗既有簪发功能又有装饰的作用,而无品级的区别,只是富者用金,或加珠玉翠羽,而一般人家多用银或铜,其中银钗最为普遍。

发钗是用以插定发髻的一种双股长针。它是在簪的基础上发展演化而来的。总体来说,簪和钗都有簪首和挺两部分,不同的是簪的挺只有一股,而钗是分为两股。另外,在古典文学中还有“荆钗”一词,荆钗是指荆条制成的发钗,多用以指贫家女子,或形容女子的朴素。

钗根据其功能可分为素钗和花钗。

(1)素钗的作用同于发簪,是用来簪发或支撑假髻的工具(图 1-11)。

图 1-11 素钗

(2)花钗是命妇礼冠上的重要佩饰,主要起装饰作用(图 1-12)。

图 1-12 花钗

(四)步摇

准确地说,步摇是附在簪钗之上的一种既贵重又华美的金玉饰,一般用金银丝编为花枝,上缀珠宝花饰,并有五彩珠玉垂下,使用时插于发际,随着步履的颤动,下垂的珠玉也随之摇曳,因而得名。

据记载战国时期已有步摇出现,汉魏时期的步摇多以黄金制成,作树枝状,且树枝的顶端各卷一个小环,上悬桃形金叶,制作非常精致(图 1-13)。隋唐时期步摇也十分流行。五代承唐代遗风,插戴步摇十分普遍。步摇一直流行至明代,其形式多种多样,但其中最为普遍的还是金凤衔珠步摇(图 1-14)。

步摇的形式归纳起来主要有两种:

(1)簪首以金银链缀接各种坠饰,坠饰晃动幅度较大,是步摇的基本形式(图 1-15);

(2)簪首以细丝或弹簧连接各种坠饰,行走时坠饰会微微颤动(图 1-16)。

(五)栳·梳篦

梳篦统称为“栳”,上面有背。齿有疏有密,疏者称“梳”,用以梳理头发;密者称“篦”,用以除发垢。此外,栳有时还插于发际之间,成为装饰性的首饰。

图 1-13 早期步摇

图 1-14 金凤衔珠步摇

图 1-15 簪首以金银链衔接的步摇

图 1-16 簪首以细丝或弹簧连接的步摇

梳篦在中国古代装饰艺术中非常流行,有多种功能。据说早先的梳发用具是由若干个小木棍并列在一起,一端用绳索拴住而成,之后才在模板上刻出齿形,但由于木制的梳子不易保存,考古发掘中少有发现。

从梳子的造型与工艺来分析,梳子的发展大概经历了四个阶段。

1. 新石器时代

此阶段梳子的梳背多呈直线形,很少有装饰,梳齿粗而少,出土的有骨梳、石梳、玉梳、牙梳。图 1-17 为大汶口文化时期出土的“8 字形”象牙梳。

图 1-17 “8 字形”象牙梳

2. 商周时期

这一时期梳的造型较为随意,但在梳背刻有鸟、兽形花纹,主要有骨梳和玉梳,背部平直,中央有突起,梳身为长方形。至周代,梳背向弧形发生变化。

3. 春秋战国时期至南北朝时期

这一阶段的梳子主要是由玉、竹、木等材料制作,背部呈圆弧形,几乎都是上圆下方的马蹄形,身部有对称的纹饰,其中有的梳篦插于发间作装饰。自魏晋以来,妇女流行插梳之风,至唐更盛(图 1-18)。

4. 隋唐至元朝时期

这一阶段的梳子形式有所变化,其形体逐渐横向发展,成为扁宽形,梳尺与梳背的交界处也改变了传统直线形,而多呈弧线形。由于这一时期工艺技术水平不断提高,梳子的制作也越来越精巧,不仅梳齿细密,梳背上的装饰更是千姿百态。唐代妇女喜欢在云髻上插戴几把小梳子,装饰发髻,且常用金、银、玉、犀等高贵材料制作梳篦,颇为讲究。至晚唐五代,妇女头上插的梳篦越来越多,多到十来把。五代以后,梳背变成压扁的梯形,且梳形的规格逐渐加大,插戴数量虽不一,但总体渐少。至宋代,梳子的形状趋于扁平,一般多呈半月形造型。宋代妇女喜欢插梳,与五代相比,虽然插梳的数量逐渐减少,但梳的体积却日益加大。元代以后,插梳的风气减少,至今很少有人以梳为饰了(图 1-19~图 1-21)。

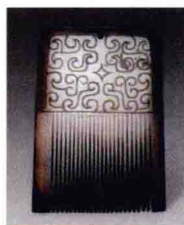

图 1-18
春秋战国时期梳子

图 1-19 唐代梳

图 1-20 宋代梳

(a)唐·插梳

(b)宋·插梳

图 1-21 插梳