



传统首饰

技法与创作

满芊何 著

普通高等教育“十三五”规划教材

教育部人文社会科学研究《民间传统手工艺在高校素质教育中的实践研究》项目成果

传统首饰：技法与创作

满芊何 著



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

传统首饰: 技法与创作/满芊何著. —北京: 北京理工大学出版社, 2018. 11

ISBN 978 - 7 - 5682 - 6443 - 3

I. ①传… II. ①满… III. ①首饰 - 制作 - 教材 IV. ①TS934.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 246277 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京市雅迪彩色印刷有限公司

开 本 / 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张 / 15.25

字 数 / 258 千字

版 次 / 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

定 价 / 90.00 元

责任编辑 / 张慧峰

文案编辑 / 张慧峰

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 李志强

前言

首饰，自古以来被视为财富的象征，同时也具有表现社会地位、身份及审美的功能。从新生婴儿的银手镯到周岁的长命百岁锁，从平常人家结婚的嫁妆到王公贵族的殡葬品；从寻常百姓的金银饰品到皇亲国戚的凤冠霞帔……首饰始终伴随着人们生命的重要阶段，成为记载人们生命瞬间的有益标志，承载着民族的审美文化，凝聚了中华民族特有的精神内涵。正因如此，传统首饰在中华民族的生活中占有极其重要的地位。

我国的传统首饰具有几千年的悠久历史，工艺形式非常丰富。有春秋时期的金银错工艺，有唐代的金银器錾刻工艺，有明清时期享誉中外的景泰蓝工艺，有精细极致的花丝工艺，有各种宝石的镶嵌工艺，还有与青铜器同源的铸造工艺，等等。时至今日，这些工艺仍然被广泛应用，具有良好的艺术效果。同时，由于我国地域辽阔，多民族文化共存共荣，不同的传统首饰工艺在各个民族和地区也有着自己的民族特色。本书以传统工艺的种类为线索，结合多民族多地区的传统首饰工艺展开论述，呈现了大量的田野考察图片和文字资料，给出最直观的信息，希望能够给读者展现一个立体的传统首饰工艺概况。

随着经济的发展，传统首饰越来越多地受到人们的喜爱和关注，人们对传统首饰的审美欣赏能力和包容度在不断地提高。多种现代材料与传统工艺结合，更好地满足了人们追求首饰与服饰的搭配和个性化的需求。

传统首饰的种类繁多，本书选择最常见最核心的五种工艺形式进行剖析，由传统首饰的历史切入，逐一介绍传统首饰的概念、分类、材料、工

具和技法。作为实践类书籍，重点之一在于案例介绍。在书的最后一章展示了多个案，以帮助读者理解和掌握工艺的细节。希望将核心的实践步骤无保留地介绍给首饰设计师、首饰制作工艺师、首饰爱好者和学生，同时希望他们能够有机会根据本书中所描述的详细资料，结合自己的实践，创作出优秀的首饰作品。

作 者

目录

第一章 传统首饰发展概要	1
一、从商代至汉代，由萌芽到发展的传统首饰	2
二、繁盛华丽的唐代首饰	8
三、清新质朴的宋代首饰	18
四、继承与沿袭的元代首饰	22
五、工艺至上的明清首饰	27
六、独具特色的少数民族首饰	36
第二章 首饰工艺材料	49
一、金、银	50
二、普通金属	51
三、宝石	52
四、牙骨	53
五、毛皮	54
六、果核	55
七、综合材料	56
第三章 首饰工具	59
一、测量工具	60
二、切割工具	62
三、成形工具	64
四、清洁工具	67
五、锻打工具	68

六、钻具.....	69
七、焊接工具.....	71
八、抛光工具.....	74
第四章 传统首饰工艺技法	81
一、錾刻.....	82
二、花丝.....	95
三、珐琅.....	120
四、金银错.....	131
五、牦牛髻.....	138
第五章 传统首饰工艺的创作	151
一、錾刻首饰创作实例.....	152
二、花丝首饰创作实例.....	158
三、珐琅首饰创作实例.....	177
附 录.....	189
附录一 錾刻作品赏析.....	190
附录二 花丝作品赏析.....	208
附录三 珐琅作品赏析.....	218
参考文献	234
后 记.....	235

第一章

传统首饰发展概要

一、从商代至汉代，由萌芽到发展的传统首饰

纵观我国首饰发展的历史，从商代到汉代早期，我国首饰主要依附于三种载体：玉石、牙骨和金银。在已出土的文物当中，玉石和牙骨雕刻的工艺较为完备，而金银首饰只形成初步的发展趋势，并没有形成独立的体系。

我国出土了大量的商代金饰物，其中包括在河南殷墟中心区域出土的金片、金叶子、金箔；1977 年在北京平谷刘家河出土的商代晚期的金耳坠、金臂钏、金筭；1986 年在四川广汉三星堆出土的包金面具、金杖和金面鱼形饰；在山西石楼出土的商晚期金质弓形饰物，在山西保德出土的赤金弓形饰物等。这些饰物在一定程度上反映出商代金器的特征。由于银的冶炼技术晚于金，因此在出土的商代饰物中基本都是金器。

那么，为什么在商代，青铜器的数量远远多于金器呢？原因可能有三个：其一用途不同，金器和首饰与生活相关，而青铜器是祭器与精神相关。在当时社会生产条件下统治者对于上天和神灵的崇敬，大量的人力和物力用于制作礼器和祭器，祈求天神保佑平安，赐予好的收成。因此，祭祀使用的青铜器种类不断增多，纹饰也越来越精美。其二材料特性不同，金的材质过软，容易变形；而青铜更加坚固耐用。其三，冶炼技术不同，商代出土的平谷金饰的含金量在 85%，这个含金量金在自然界也有可能存在。而青铜的冶炼技术和配比方式在商代相当成熟，因此青铜器的数量远多于金器。

与此同时，商人同样被金子的璀璨和光泽所吸引。四川广汉三星堆出土的包金青铜像（见图 1-1）、金面鱼形饰，殷墟妇好墓



图 1-1 包金青铜像（商）



图 1-2 太阳神鸟（商）

图 1-3 金盞、金匕（战国）



出土的包金铜虎，四川成都金沙遗址出土的太阳神鸟（见图 1-2）都是很好的例证。以上所提到的几种饰物都是以金片来装饰物体表面，金的加工工艺主要体现在片材方面，这说明商代人已经了解了金的延展特性，并掌握了金属的锤碟工艺方法。

经过了周朝金属加工工艺经验的积累，人们对金属工艺的认知更加深入。到了春秋战国时期，金的加工方法由锤碟工艺发展到了更加立体化和多元化的铸造、錾刻、金银错和镶嵌等工艺技法。

首先，金银的铸造工艺借鉴了青铜器的失蜡法，而且铸造工艺更加精湛。如 1978 年湖北随县出土的战国曾侯乙墓金盞、金匕（见图 1-3），不仅铸造出了整个



图 1-4 八螭咬兽纹金饰（战国）

器形，而且还铸造出器物上面细密的蟠螭纹和云纹。战国八螭咬兽纹金饰（见图 1-4），整体做透雕形，通过八条蟠螭塑造出丰富的层次变化，其中二螭口咬类似鹿形动物，另一螭口咬小螭，其他蟠螭则缠绕于涡旋纹饰中。八螭咬兽纹金饰铸工精美，是战国时期黄金工艺的一件代表作。

其次，金银错是古代金属细金装饰技法之一，也称“错金银”。做法是用金银丝或金银片嵌入青铜器表面，构成纹饰或文字，然后用错石（即磨石）错平磨光。金银错是我国春秋时期发展成熟的一种金属工艺。此后经过历代的传承，金银错的胎体也更加丰富，有铁、银、铜、合金、大漆、木等。1957 年，河南信阳长台关出土的战国楚墓 5 件金银错带钩，四川昭化出土的 1 件战国犀牛形金银错带钩，以及著名的宴乐水陆攻战铜壶（见图 1-5）都堪称金银错工艺的典范。国内现存两件宴乐水陆攻战铜壶：一件是传世之作，

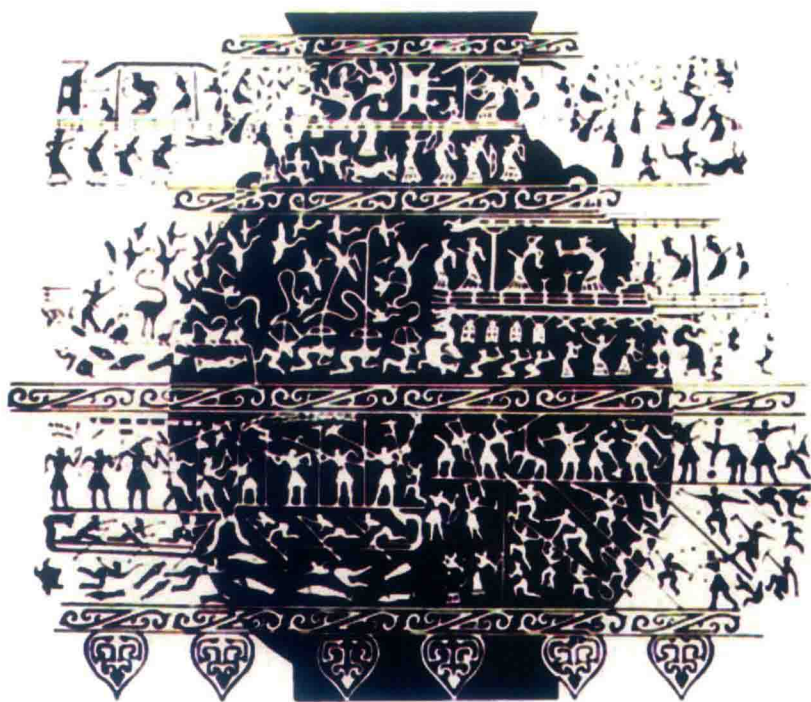


图 1-5 宴乐水陆攻战铜壶（战国）

图 1-6 包金镶玉嵌琉璃银带钩（战国）



图 1-7 包金镶玉嵌琉璃银带钩纹饰（战国）

藏于北京故宫博物院；一件于 1965 年在成都百花潭出土，此铜壶整个壶身采用金银错工艺制作剪影效果，以三角云纹为界，描绘了三层六组图案。第一层左侧为射猎图，右侧是采桑画面；第二层左侧是盛大的宴客场面，右侧是弋射场景；第三层左侧是攻城战，右侧是水战，场景异常激烈，令人惊心动魄。金银错的出现使得传统首饰在材质应用上向前迈进了一大步，丰富了饰物的色彩和质感。

再次，錾刻工艺是利用錾刻工具在金属表面勾勒线条或反复锤碟形成浮雕效果的一种工艺形式。錾刻工艺作品立体感强，视觉上更加厚重，纹样刻画细致入微，对其后的首饰工艺发展起到了良好的引领作用。时至今日，錾刻工艺仍然是一个广泛应用的传统首饰工艺种类。

最后，镶嵌工艺是将宝石用各种适当的方法固定在托架上的一种工艺，是一门高水平的技艺。玉石加工工艺相对完善，为金银与玉的结合提供了良好的保障。1951 年河南辉县固围村出土了战国包金镶玉嵌琉璃银带钩（见图 1-6、图 1-7）。此银带钩综合运用了金、银、玉、琉璃四种材料，采用镶、嵌、



图 1-8 “文帝行玺”金印（西汉）



图 1-9 “右夫人玺”金印（西汉）

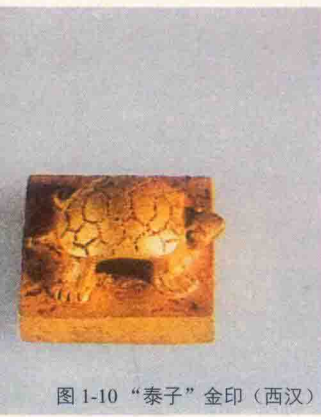


图 1-10 “泰子”金印（西汉）



包等手法，尽显战国工艺的“材美工巧”。它以银作为琵琶底托，中间包金兽首，两侧为夔龙，其间镶嵌三块阴刻黄玉璧，璧中嵌传统纹饰的琉璃宝珠，钩头为黄色玉龙头，与玉璧相呼应。

新工艺的产生与当时的社会形态和价值观念息息相关。春秋以来，各诸侯国之间相互往来游说，宴请所用的食具往往体现出国家的实力，因此，金银玉器代替了庄严的青铜器。往来的学者儒士衣冠服饰体现出个人的社会地位和品位。金银制的冠和带钩成为男子的身份象征。战国时期，各个诸侯国相继发展自己的势力，车马集中体现了皇权 and 国家的军事实力。大量精美的金银器和青铜器的混合物件被打造成车辆的装饰品。由此可见，社会风尚的变化为金银细金工艺的发展提供了内在需求力。

纵观整个工艺美术的发展历史，战国时期以金银和宝石为主的生活用具，已经取代了商代以祭祀为目的的青铜器，金属工艺的重心悄然发生了转变。延续几千年的传统贵金属首饰初见雏形。

汉代的金银首饰呈现双线发展的态势。

一方面，传统的汉族中原贵族把黄金当作权力和地位的象征，将金银应用于制作印章或储存起来保值。如 1983 年广东省广州市象岗山出土的西汉南越王“文帝行玺”金印（见图 1-8）“右夫人玺”金印（见图 1-9）和“泰子”金印（图 1-10）。同时由于丝绸之路的开通，使得异域文化输入中原。其中波斯文化中的炸珠工艺对中原金属工艺影响深远。

炸珠是古代金工传统工艺之一。做法是将黄金溶液滴入温水中，形成大小不等的金珠，谓之“炸珠”。或者，也可以把金碎屑放在炭火上加热，熔化时金屑呈露滴状，冷却后成小金珠。炸珠通常和掐丝编织镶嵌等工艺一同使用，汉代这种工艺就已经出现，唐代仍然盛行。1980年，江苏省邗江县甘泉镇二号墓出土的东汉火焰形龙纹金饰，以及王冠八角形金饰、盾形金饰、品形金饰都是炸珠工艺的代表。另一件东汉时期的镶松石火焰纹金饰（见图1-11）也采用了炸珠工艺。该金饰造型似新月，部分残缺，约占2/3，残长4.5厘米。金饰通体镂空花纹，表面按照花纹焊满细珠，中间似鸟，上部围绕火焰纹，火焰中心镶嵌绿松石，现存16颗。此品可能是冠饰，工艺精美细致。东汉高级冠帽上的饰物称为“瑱”，对凤纹金瑱（见图1-12）采用凤纹及双鱼纹，整个造型呈三角形，是当时常见的一种款式。金瑱的使用一直沿用至唐代。现在的新疆地区还大量保持着炸珠工艺，并继续传承和发展。

另一方面，北方的少数民族金银工艺的

发展则呈现出自己特有的样貌。从某种程度上讲，少数民族工艺比中原汉族工艺更加成熟，形式上也更加活泼。游牧民族逐水草而居，生活的器具要便于携带，金银首饰和用具要既坚固耐用，又能够作为家庭的资产长期保存，因此，游牧民族花费了大量的时间潜心琢磨金银的制作工艺，并尽可能将其发挥到较高的水平。例如，新疆焉耆县博格达沁古城出土的八龙纹金带扣是汉代金饰中的一件精品（见图1-13）。带扣上装饰有八条凸起的金龙。其中两条子母龙翻腾于水波中，其他几条盘龙较小；带扣底部采用錾刻工艺雕刻出整体的立体造型，后又在龙身的凸起处焊有花丝装饰线；带扣周边有连珠纹装饰，龙眼曾镶嵌宝石，现已丢失。

北方少数民族由于统治者的倡导和西亚及欧洲的影响，金属工艺发展迅速；汉族的科技水平相对发达，但是金银更多地反映了男尊女卑的观念以及社会地位的差别，二者相互影响相互借鉴，共同促进了金属工艺的发展。从商至汉以前，金银制品基本为男性所持有，女子很少有佩戴的权利。



图 1-11 镶松石火焰纹金饰（东汉）



图 1-12 对凤纹金瑱（东汉）

二、繁盛华丽的唐代首饰

经过三国、魏晋、南北朝和隋代近 400 年的金银饰品制作的工艺积累，唐代金银细金工艺水平有了长足的发展。由于唐代社会稳定、经济繁荣、各国使节往来频繁，使国家有实力发展艺术文化，统治阶级和上中层人士渴望和崇尚繁华富丽的奢侈品。因此，唐代给后人留下了大量的金银制品，在中国工艺美术发展史中大放异彩。

唐代的金银工艺行业是传统手工艺制作中一个突出的行业，发展迅猛。其金银制品分为“官作”和“行作”两种。“官作”就是官府督办的金银手工业，为少府监中尚署直属的“金银作坊院”所作；“行作”是非官方经营的，手工艺工匠所作。

唐代的冶银技术也达到了相当高的水平。吹灰法，即用上等的炉灰做成灰窠，将含银的铅砒放在其中，加热使铅熔入灰中，纯银留在灰窠上。李白诗曰：“炉火照天地，红星乱紫烟。”就是当时冶炼技术的真实写照。

唐代社会环境宽松，思想活跃，宗教盛行，佛教、道教、儒教并行发展，尤其是佛教，在唐代盛极一时。在统治者的倡导下，大批佛教寺院、绘画、雕塑、器物应运而生。在《无量寿经》和《般若经》等多部经论中都提到了“七宝”的概念，即金、银、琉璃、砗磲、玛瑙、琥珀、珍珠等宝物。“七宝”中金、银为金属工艺饰物的主体材料，其他为金属工艺的镶嵌材料。唐人希望通过佛教“七宝”来进行祈福和得到心理的庇护，这不仅使得金银细金工艺技术日臻成熟，发展迅猛，而且丰富了金银器的种类、器形和装饰内容。

唐代金银器的工艺种类繁多，而且经常



图 1-13 八龙纹金带扣（汉）

综合运用多种工艺形式。《唐六典》中记载,金的加工方式有14种,即销金、拍金、镀金、织金、研金、披金、泥金、镂金、捻金、钺金、圈金、贴金、嵌金、裹金。从出土的唐代金银器来看,主要采用锻造工艺,还结合了切削、焊接、錾刻、抛光、镀金银、铆接等多种工艺。由于工艺的成熟,相当一部分的唐代金银器采用了分色处理,大大丰富了视觉效果,满足了唐人追求华丽繁盛的审美需求。

唐代金银器的品种十分丰富。首饰大致分为簪、钗、钏镯、面花等;食器大致分为碗、盘、碟、箸、勺等;饮器大致分为杯、壶、酒筹、羽觞、茶碗、茶托等;容器分为罐、盆、盂、舍利函等;还有熏球、熏炉、方箱、金龙、合页、盒、铛等杂物。

唐代金银器的形制也很多样,除了圆形的器形之外,还有六瓣、八瓣、九瓣、十二瓣、十四瓣和桃形、菱形、葵形等。分瓣形式多为曲形和菱形,每一个装饰单位有U形、S形或者有机形态,生动活泼。比如碗,有

六曲、六棱、八曲、八棱等(见图1-14~图1-17);盘,有圆形、花瓣形、桃形等(见图1-18~图1-22),一般底部会有三足,盘沿还装饰有垂珠璆珞,格外华美。

唐代金银器的纹样更富变化,装饰纹样不再以动物纹样为主,而是改为以花草等植物纹样为主。直到现代,装饰内容也多以植物为主。

装饰纹样的演变取决社会的发展和经济发展水平。远古时期人们的生活重点是狩猎,主要面对自然环境中的动物,装饰重心自然是动物纹样。自唐代开始,生活水平大幅度提高,人们生活富足充实,因此,关注重点由动物转变为自然界中的花卉植物。这时人们已经进入稳定的农耕社会。

唐代金银器的风格由始至终发生了三次转变,可以分为早期、中期和晚期。早期做工精美,纹样格式化,多饰忍冬纹,赋予装饰性;中期多以鸟和花卉为主,组成团纹,周围装饰缠枝纹,具有繁缛富丽的风格,反



图 1-14 双狮纹金银碗(唐)



图 1-15 海兽纹金银碗(唐)



图 1-16 银鎏金莲瓣纹弧腹碗（唐）