

汇集灵感

美院教学创意丛书

灵动的符号

首饰设计实验教程

滕菲 著

人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

灵动的符号——首饰设计实验教程 / 滕菲著. — 北京:
人民美术出版社, 2003.12

(汇集灵感·美院教学创意丛书 / 戴士和主编)

ISBN 7-102-02927-6

I. 灵… II. 滕… III. 美术—教学研究—高等学校—
教学参考资料 IV. J-42

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 124261 号

灵动的符号——首饰设计实验教程

作 者 滕 菲

责任印制 丁宝秀

出版发行 人民美术出版社

(邮编: 100735 北京北总布胡同 32 号)

印 刷 北京美通印刷有限公司

经 销 新华书店总店北京发行所

开本 889 毫米 × 1194 毫米 1/20 印张: 6

2004 年 6 月 第 1 版 第 1 次印刷

ISBN 7-102-02927-6

印数: 4000 册

定价: 36.00 元

汇集灵感 美院教学创意丛书

灵动的符号

——首饰设计实验教程

滕菲 著

人民美术出版社

美术的教学本来就以其灵活活泼而引人入胜，它跟别的专业相比本来就是有趣味、富于想象和启发，正是这种魅力吸引了代代学子人才走上艺术的创作之路。

在中国现行的美术教学当中，内容和方法都有点老化、僵化、模式化。其实，教学里现存的一切，都是前人们创造的果实。他们曾经不囿于成见、提出创意，顶着“不敬前辈”的罪名，戴着“艺术叛逆”的荆冠。没有他们的臆想，就没有此后的现实。没有当年的叛逆，也没有今天的传统。很幸运，一部分创意得到了付诸实验的机会；很幸运，一部分实验赢得了别人的注意和支持，于是得以流传推广，甚至被宠为新的成规定见。

给创意多留一些机会；给成规正统多加一些限制。让教学像创作一样洋溢着热情与活力，让点滴的创意得到鉴别和考验，汇成大的创举。

当代中国的艺术教育正面临着一场空前的大变动，这场变动的规模和深度将会超过大多数人今天的想象。有些意见以为徐悲鸿先生已经大体上完成了艺术教育的框架，如今只需有所增补；有些意见以为在纯艺术领域里中国已经有自己成熟的教学理念无需探讨其他思路；有些意见以为直接照搬外国美术的现代教学办法就可以解决问题无需自己摸索创意；有些意见以为把西方当代加上中国传统就可以直接结合出中国当代美术教育的出路……历史将会证明，没有现成的答案。出路等待我们的创造。言必称希腊，或者言必称汉唐都不是出路。

创意的活力

《美院教学创意丛书》序

戴士和

中国美术教学发展到今天，是前一个世纪里那些西天取经的留学生们、那些在炮火第一线的革命先驱们、那些甘于寂寞甘于贫困的学者们共同创造的成果。这个创造的过程没有完结，甚至可以说是基本上还处于初创的阶段。从当前社会各界对艺术教育现状的批评和期待可以理解，如果还停止在“写实”一派的思路里，停止在一家一派的技术能力里，那么就连这一派自身的活力也会衰退尽，退化为冷静枯燥的操作套路，退化成雕虫小技。尽管科学也许准确，但是绝无魅力。写生的精髓是面对面的直接创造，写实的灵魂在于给真实一个新的解说，写实之外天地更广阔。“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由”。想像力、记忆力、组织能力、调度能力以至体力意志，人格的完满与坚强，与人平等相处的亲和力，敢于承担的责任感，等等，旧时代所谓“教书育人”一体化的理想，需要也应该融入新的美术教学的理念，从而高屋建瓴地焕发起多种多样的充满生命活力的教学新创意。

基于这样的想法，晓沫和我们几个人提出并得到人民美术出版社领导的大力支持来编辑这套《美院教学创意丛书》。我们希望其中的每一册都是朴朴素素地讲自己的创意。描述而无须自我评估，不必硬把小创意复杂化。社会上文风挺差，用套话把短文撑大，借别人的创意改编成自己的东西已经蔚然成风。我们相信，几颗干净平白的星星之火，读者可以分辨出其中的兴味，受到它们的启发，也心动了想试着变动一点什么。这就很合我们的初衷。艺术教育的大局永远需要有各种创意尝试的星星之火来活跃，保持灵动，避免僵化，哪怕是未来，中国当代美术教学格局已经跨过了初创的阶段之后，那个新的格局本身一定会给源源不绝的创意留有充分的余地，不是宽容它们，不是容忍它们，而是真心地重视它们、赞美它们，因为正是它们才代表着持续发展的未来。

2003年4月

序

不同的历史时期必然会产生不同的生活形态。正如电脑技术已将我们带入一个全新的数字化时代，因而人们的生活方式也在发生改变。我以为，未来人类的生活方式并不是把自己封存起来，或是不加限制地自我表现，而是更多地体现出人与人的关系，寻求相互交流的机会。首饰将不仅被当做一种自我个性宣泄的符号，它还会成为人与人之间达成更好沟通的信息和标识，以促进与他人、与动物、与大自然之间的更好交流。而现代艺术家与设计师恰恰是这种信息交流系统中的构筑者。

目录

I

中外首饰
发展概貌

II

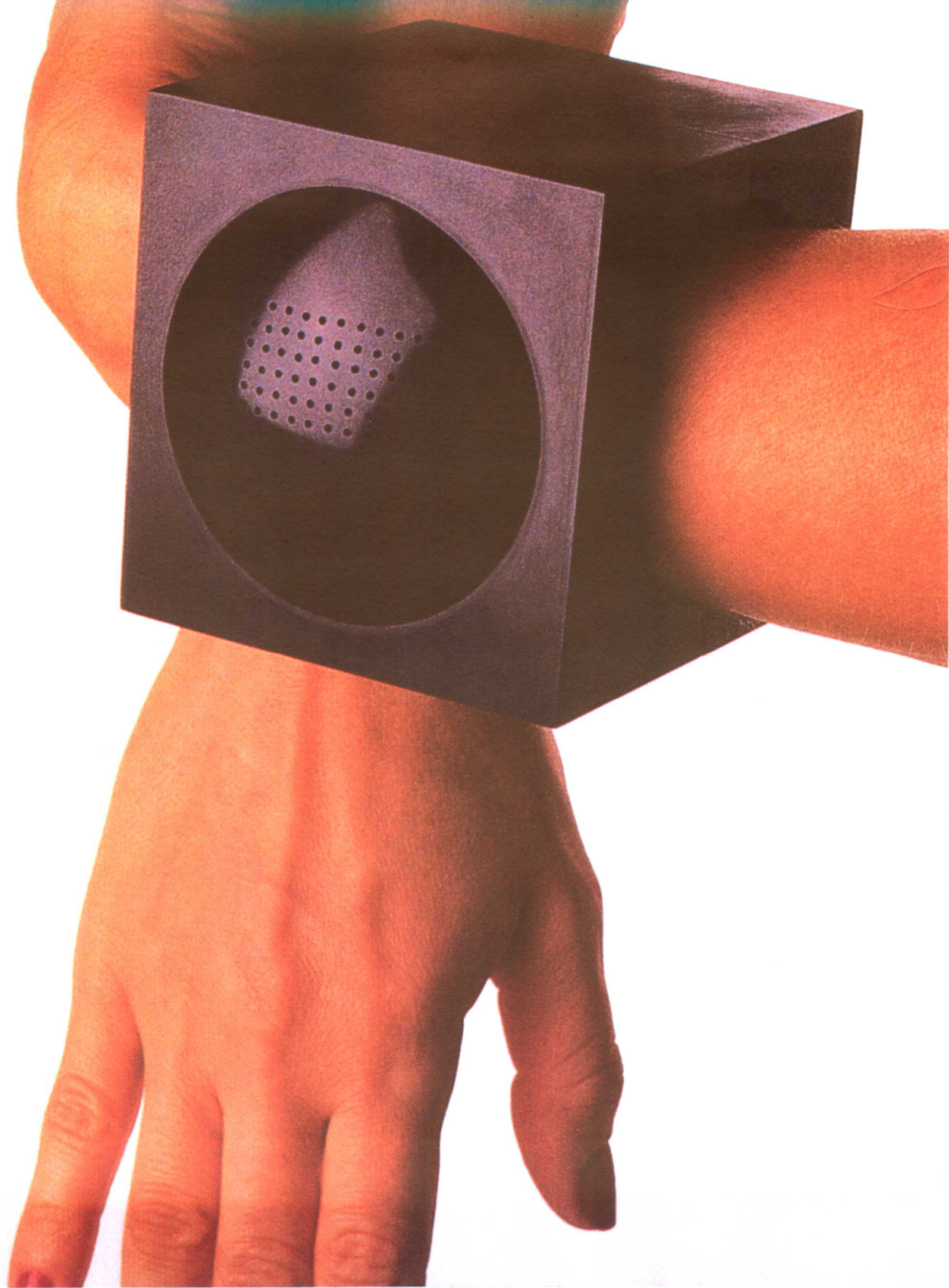
首饰课题
定位

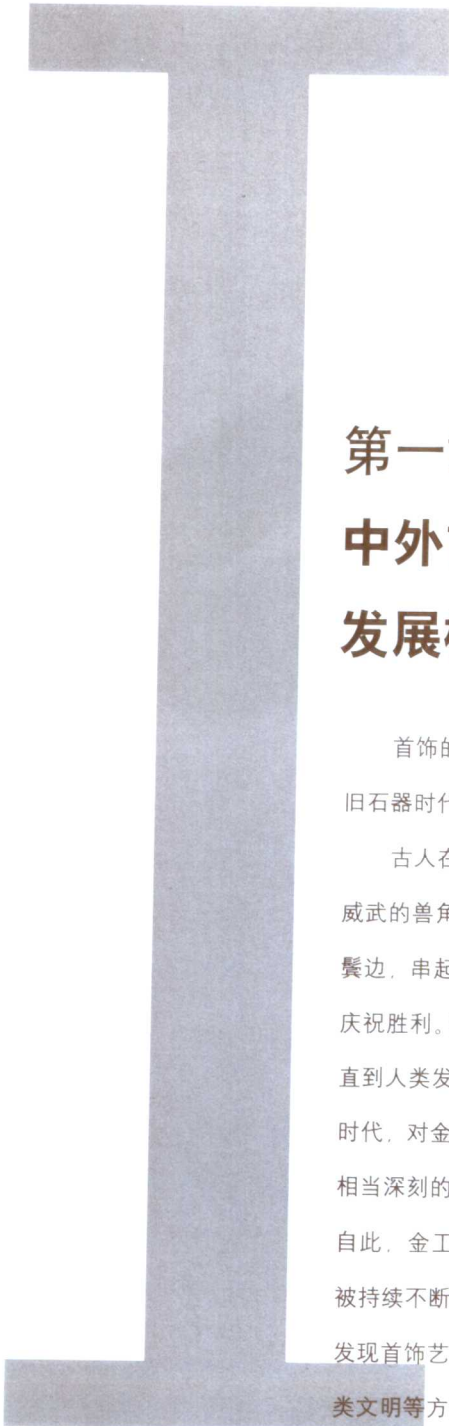
III

首饰与社会

IV

首饰与工艺

第一章

中外首饰 发展概貌

首饰的发展历史久远，大致可追溯到旧石器时代。

古人在经历激烈的狩猎之余，喜欢将威武的兽角戴在头上，把美丽的羽毛插在鬓边，串起珍奇的美石戴在颈项，以此来庆祝胜利。这样，便有了原始首饰的起源。直到人类发展进入铜石并用时代和青铜器时代，对金银等贵金属的性能和冶炼有了相当深刻的认识后，金银首饰才得以诞生。自此，金工工艺作为首饰业的基础工艺，被持续不断地发展与开拓。从中我们可以发现首饰艺术的成长是与经济、科技及人类文明等方面的发达程度紧密相连。

经过几年来不断地对国内外首饰艺术设计教学的考察,鉴于本国首饰发展的现状,我们择取了以欧美首饰史中的新首饰与中国古代妆饰中的妇女妆饰作为基点展开了首饰设计实验教程的第一章。之所以如此嫁接,自然是因为有它的必要性和重要性,但同时也不得不承认这里多少受到了一些客观现状的制约。

如果说欧美的首饰艺术经历了古代、现代、当代乃至对未来首饰的思考等几个时期的演变,那么,我们不得不遗憾地指出,中国首饰艺术的发展则一直停顿在历史与传统的影子里,尤其自明清以后,中国的首饰艺术没有得到它应有的发展和关注。在相关史料的记载中,我们获得的往往都是古代首饰的样式、佩戴功能及其相关的工艺等内容,却看不到现代人对之承传与拓展的篇幅,至于对未来首饰艺术的研究与思考则更是了无踪迹。可见,中国现代首饰艺术,正处在严重的滞后状态中。这便是我们应当面对的中国首饰艺术的现状。

如何链接好传统、现代与未来的设计理念,续建起一条自己的设计路径,恰是我们必须面对的课题。

1 中国古代妇女妆饰

A 发饰

有关发饰，每个时代都有许多变化。

发髻可谓古代妇女最为常用的发式。它是一种将头发挽束并结于头颅之后的形态。倘若挽束方式不同，产生的效果也自然不一。发髻的出现，最早可以追溯至西周，战国以后便日益普及起来。从此中国妇女的发型，以梳髻为主流，直到20世纪初，由于新的生活方式的作用，才以短发取代了发髻。

在东汉时期，汉族妇女曾流行过椎髻，从大概念下可将其归纳成两类，头颅后的和头顶上的。置于头顶的发髻远远高于头颅后的发髻，故称“高髻”。在唐以前，高髻中有灵蛇髻、飞天髻和盘桓髻。

宋代妇女的髻式虽不如唐代那么丰富，但也有颇具特色的朝天髻、同心髻和流苏髻，并仍以高髻为风尚。

明清时期的妇女髻式，主要以牡丹头、钵孟头髻、松鬓扁髻为主要形式，发髻的高度已降低了许多。

古代妇女对鬓的修饰也是极为讲究的。虽然鬓发在发型中所占的部位很小，但是备受古代妇女的关注。在历代妇女鬓饰中，一种将鬓发梳理成薄薄的一片的“薄鬓”，最为瞩目。这种鬓饰起

源于魏晋南北朝，直到唐宋时期还在盛行。

B 巾帕

以长发为美，是古代衡量妇女美貌的标准之一。于是一些头发不够长，不够茂密乃至脱发的妇女，为了追求时尚的美，便在自己的发间掺结假发。这类发质梳成的发髻，称作假髻。在高髻盛行的时代，假髻被广泛地使用，为使发髻高耸，髻中还被加衬了许多饰物。

巾帕是假髻的一种。它与上述假髻略有不同，巾帕不是在自己的真发间掺结假发，梳成发髻而是以纯粹假发制成的貌似发髻的饰物，它像一顶帽子，需要时可以套在头上。

唐代妇女所戴的义髻，清代满族妇女的旗髻都是比较典型的假髻。

C 簪钗与步钗

簪钗是古代妇女用以固定髻鬟，防止其散落的物件，簪的原名为“笄”。在中国封建时代，女子插笄，被视为标志成年的人生大事，通常会举行“笄礼”仪式。发笄形式繁多，材质涉足也很广。

自秦以来，笄被称“簪”。人们对簪的设计，对材料的选择和工艺制作上都有更高的要求。自汉代起玉簪一直是妇女的主要首饰之一。发簪样式丰富，其变化之处主要表现在簪首。如有圆顶形、花顶形、耳挖形、如意形、动物形等。

发钗的作用与发簪一样，都用来插发，但其区别则在于发簪簪尖是一股，而发钗钗尖则有

两股。

在两汉时期，发钗的形式比较简单，多以金银丝为材，两端捶尖，于中部扭弯，形成并列的双股。直到两晋南北朝开始才出现改变。发钗两股之间的间距加大了，头部略方。隋唐时代，由于高髻盛行，发钗起到了更大的作用。在中晚唐以后，发钗的设计分为固定发髻的发钗和用于装饰的发钗两类，前者钗首比较简单，即使有些花样，也仅仅是一种点缀。后者则要求要高得多，事实上它更多地发挥着鬓花的作用。

步摇是在簪钗的基础上发展而来的古代妇女的又一重要首饰。步摇的底座通常为钗，钗上缀有活动的花枝，随着佩戴者的行走节律而摇摆，得“步摇”之名。

D 插梳

梳篦的历史已有五千多年。在这漫长的历程中，随着社会的发展与人类习俗的改变，梳篦的造型与工艺也有很大的变化。

春秋以前的梳子，不论制作工艺多么复杂，装饰多么考究，它们的外形特征基本没太大区别：直竖形，梳把高，横面窄，方形和扁平形的很少出现。

从战国到魏晋南北朝，梳篦的造型多以上圆下方，形似马蹄为特征。在材料的选用上一直以竹木为主，尤以木料为首。

隋唐五代的梳篦多为梯形，高度有所下低。用以梳发的，大多选用牛角、象牙或玉质，造型也简洁，少有纹饰。而用于插发的梳篦，装饰繁复，纹样精细，常以金银或铜料制成。

自宋朝以后，梳子的形状趋于扁平，半月形居多，与汉唐时期的梳篦样式形成了鲜明的对比。宋以前，发篦的齿与梳齿一样，仅有一排。宋以后出现了中间以横梁贯穿的两排齿的篦，宋制的梳篦样式在明清也得以承袭。

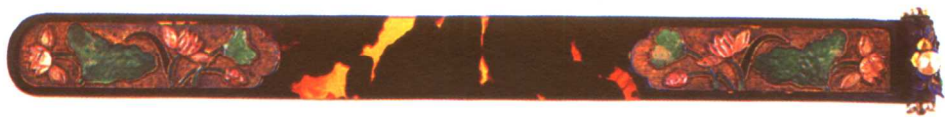
E 头面

早在汉代就有以鲜花簪首的习俗。

汉代以后，妇女也一直以四季不同的花卉来簪首。常见的有牡丹、茱萸、蔷薇、梅花、菊花、石榴、茉莉等。这一习俗一直延续到清代。由于造价及受时令的限制等原因，用罗绢或彩纸制作的假花也颇受古代妇女的喜爱。

F 凤冠

“冠”这种头饰是古人受鸟兽冠角的启发发明而来。

古代妇女和男子一样，也戴冠帽。冠的作用和帽子不同，妇人戴帽，主要是为了御寒，而戴冠则为了装饰。相传自汉以来就有以凤凰状饰的习俗，凤冠是妇女冠饰中最贵重的。宋以后，凤冠被正式定为礼冠，并被收入冠服制度。

北宋南迁以后，在贵妇所戴的凤冠上出现了龙的形象，称龙凤花钗冠。《历代帝后像》中也可以看到。

明朝妃嫔跟随皇帝祭祀朝用的凤冠，与皇后的凤冠相比有所不同，冠上的金龙被去掉了，九只翠鸟成为它的替代物，以明辨等级之差别。

清代后妃参加庆典均戴朝冠。这种朝冠也是一种凤冠。清代的朝冠与宋明时期的凤冠有许多不同之处：它是以黑色貂皮或织物制成的一顶折檐软帽，在帽子正中，还叠压着三只金凤，每只金凤的顶部，各饰一颗珍珠。

G 戒指

在古时候，戒指被叫做指环，又称驱环、约指、手记及代指，至于称为戒指，则大有来历。当时，戒指不仅是一种饰物，也是宫廷妃嫔用以避忌的一种标记；当后妃有身孕或处于经期，便在左手戴上金环，可拒绝君王的“御幸”，以示禁戒。平常则戴银环。古代指环，主要由动物肢骨、大理石及叶蜡石、

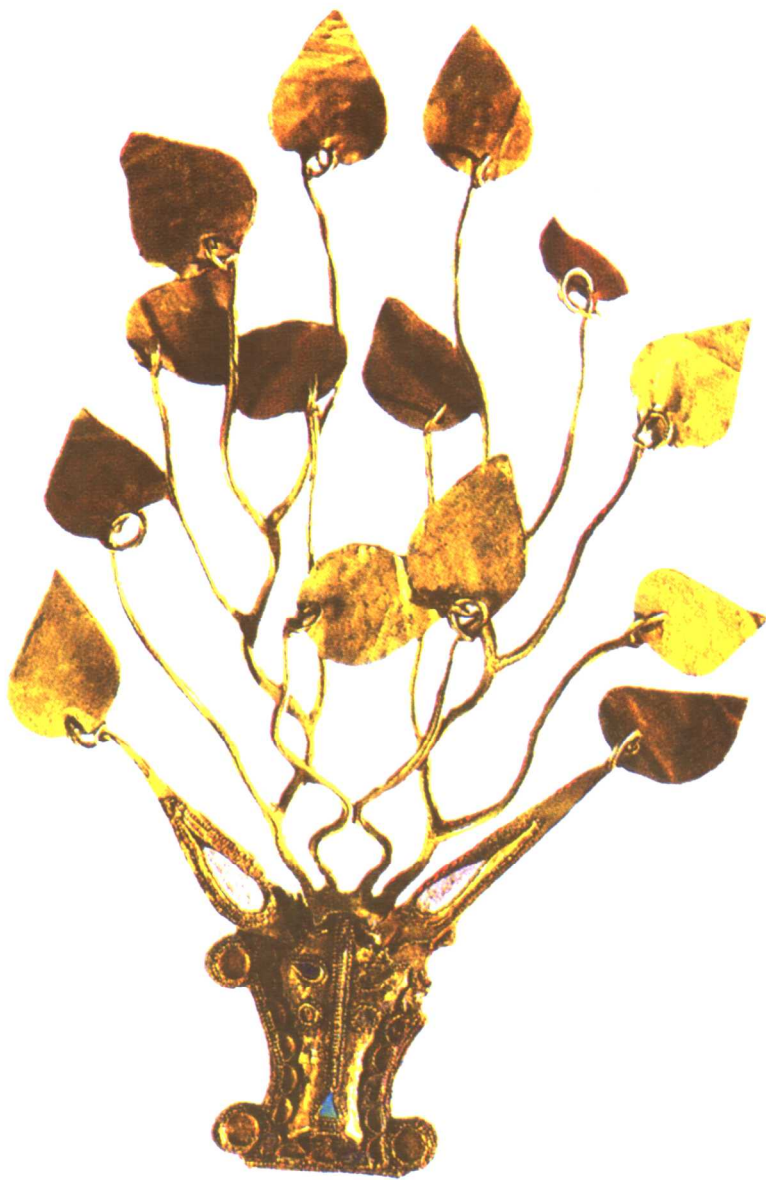

金步摇 内蒙古达茂族西河子北朝墓出土

铜、铁、金、银及各种宝石制成。当金属指环出现之后，骨指环便逐渐减少。商周时期出现了铜指环。东汉以后金、银及铁指环取代了铜指环。

银指环的出现虽比金指环早，但在东汉以后至两晋时期才真正得以广泛流传。南北朝以后，银指环盛行局势被金指环所取代。

汉以后，黄金成为制作指环的主要材质，历朝盛行不衰。时至今日，中国妇女所戴的指环，仍以金质为贵。除纯金外，鎏金指环在古代也已出现，俗谓镀环。

宝石指环可分两种，一是纯以宝石制成，一则在金属的指环上镶嵌宝石。史籍中有很多关于宝石指环的记载，常见的有翡翠指环、玉指环、玛瑙指环、金刚指环等。

东汉以后，指环的形态有一次明显的变化。嵌宝指环便在此时产生了，起初，形制简单，常在金属圆环的基础上将宝石镶嵌于托座。随着交通事业的不断发达，异域文化交流更为广泛深远，不同风俗相互渗透，指环的制作也日益精美。时至明清，指环的制作工艺更为精益求精，镶嵌的宝石也日趋名贵。

古代指环，除用做装饰和避忌之外，还可充当婚姻的信物。今世男女连婚，常有赠送婚戒之举，这种风俗就是从古代流传下来的。

半月形银梳 江西彭泽北宋易氏墓出土

早在东汉时期，中国民间已将指环用作寄情之物。青年男女互相爱慕，往往通过赠送指环的方式来表达。

随着封建制度的瓦解，不少陈旧的观念相应淘汰，惟独戴结婚戒指的习俗，非但没有淘汰，还赋予了新的内容。戴婚戒的风俗，能够在民间盛行不衰，是因为它象征着爱情与幸福。

H 手镯与臂钏

手镯戴在手腕，而臂钏通常戴在手臂，由于佩戴部位的不同，其形制及作用也不一样。

新石器时期手镯，多以天然的骨、石、牙、玉等材料制成，也有少量陶制品。其形状有圆管状，壁腔薄，器形有高低两种，器身中间大多内收，形成束腰。

商周时期的手镯形制，保留了一些前期的风格。扁形圆环较为常用，圆环的中孔周围得以加厚形成一圈凸沿，以增加佩戴的舒适感。

春秋战国时期的手镯质料以玉为主，尽管当时铜器已很普遍，但铜镯少见。玉镯成环状，与新石器时期类形相似，不同之处在于环面增加了纹饰，纹样有壳纹、雷纹等。

金属材料用以制作手镯是两汉之南北朝时期的一大特点。西汉以铜镯为主，用翻模制做，形成圆管状，为加强装饰效果，也有在镯面上凿刻纹饰或镶嵌宝石以增强装饰感。

隋唐五代时期的手镯制作精良，形式也很丰富。其样式特征为开有豁口和镯面宽窄变化明显。

两宋及辽金时期的手镯有以金银模压而成，作圆环形，一端开口有豁口，在镯身的外表篆刻花纹。

元明清时期的手镯主要有缺口圆环形、环身为连珠状，通用于元明清各代和以金银条弯制成环状，两端作龙首形。环身有素式及连珠式两种，有时在龙首部分镶嵌一颗圆球，形成双龙戏珠情态。

民国时期的妇女喜戴手镯，样式繁多。最多见的有两头以金属丝所制链状，中部置金属托座，上嵌各式宝石。也有用数块金属片镶宝石联缀而成，每块饰片之间用铰链连接，打开时成长条形，两端用金属搭扣相连。

在古代手镯并非仅被女子专用，男人也不例外。佩戴方式也无限定，左右手乃至双手都可佩戴，数量也可随意增减。

臂钏又名“跳脱”，也作“条脱”。据悉由来源于北方少数民族语言的音译。

跳脱通常以捶扁的金银条为之，绕制成盘旋状。所盘圈数多少不等，少则三圈，多则五圈八圈，也有作十几圈的。两端另用金银丝编织成环套，以便调节松紧。金银条的表面，除作扁平形外，也有作弧形的。另有花、素之分。

I 玉佩

在古人的佩饰中有具有实用性的巾帨、荷包、香囊、玉觿等，也有不具有实用性的玉璧、玉璜、衡牙之类装饰品。古人将这些腰饰分别称之为事配和德配（玉佩）。

玉佩是古代贵族礼服上必不可缺的一种装饰。古代玉佩，种类繁多，它们大多被雕刻成各种鱼虫鸟兽。在这些玉器上，多设有小孔，以备穿绳系佩。

据说战国时期，一件上好的玉璧，能换取十几座城市，人称“连城璧”。成语中“价值连城”