

宋代银妆具设计美学研究

邓莉丽, 刘晓丹

(江苏大学, 镇江 212003)

摘要: **目的** 研究宋代银妆具的设计美学。**方法** 对宋代银妆具分类, 逐一分析其形制特征, 论述其装饰手法。**结论** 宋代银妆具的形制设计从实际生活和使用需求出发, 结合了宋代女子的化妆方式及妆容审美, 操持方便, 灵巧实用。宋代银妆具已经形成了较为固定的形制, 其装饰设计与宋人的审美风尚、思想观念紧密结合, 纹样依器而饰, 清新典雅, 具有丰富的文化内涵及寓意。

关键词: 宋代; 银妆具; 适用美; 装饰美

中图分类号: TB472 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2017)02-0188-05

Design Aesthetics of Silver Toiletries in the Song Dynasty

DENG Li-li, LIU Xiao-dan

(Jiangsu University, Zhenjiang 212003, China)

ABSTRACT: It aims to study the design aesthetics of silver toiletries in the Song Dynasty. It classifies the silver toiletries in the Song Dynasty, analyzes its structural features one by one, and further discusses the decorative techniques of silver toiletries in the Song dynasty. Proceeding from reality of life and using requirement, and integrating with the dressing mode and aesthetics of the women in the Song Dynasty, the structural design of silver toiletries in the Song Dynasty has the features of convenient handling and smart practice, and each category of silver toiletries has formed its comparatively fixed structure. The decorative design of silver toiletries closely integrates with the aesthetic fashion and thoughts and ideas of the people in the Song Dynasty. The patterns are trimmed in accordance with the toiletries, elegant and beautiful, and have rich cultural connotation and pregnant meaning.

KEY WORDS: song dynasty; silver toiletries; aesthetics of application; aesthetics of decoration

化妆修颜是古代女子不可或缺的一项生活内容, 与之相随的是异彩纷呈、琳琅满目的化妆用具。两宋是我国古代金银器发展的兴盛时期, 银器的使用开始平民化, 数量及品种大大增加。各类银器中, 银妆具以其独特的设计、精巧的工艺格外引人注目, 不仅反映了宋代金银工艺的发达, 还反映了宋人对器物设计之美的追求, 对生活品质的追求。

1 适用之美——银妆具的形制设计

宋代银妆具包括粉盒、粉罐、妆盘、油缸、水盂、镜匣、妆奁等, 以及铜镜、梳篦等其它物件, 基本满足了女子整理妆容的日常所需。

1.1 粉盒、粉罐、妆盘

“著粉施朱”是女子化妆非常重要的步骤, 目的是使皮肤看上去白皙红润。妆粉一般有“粉底”与“胭脂”, 两者的施敷方式也不尽相同。宋代银粉盒以圆形为多, 分为盖与底两部分, 圆形粉盒又有直腹和弧腹之分, 前者如福州茶园山端平二年墓出土的银粉盒^[1](见图1), 后者如福州南宋许峻墓出土的银粉盒^[2](见图2)。除了盒状储存脂粉的容器, 还有的用银罐储存脂粉, 如安徽六安花石咀宋墓出土银胭脂罐^[3](见图3)小口、溜肩、鼓腹, 盖为大口覆钵形, 盖内中心也焊接有直柄小勺用于挖取脂粉。江西德安南宋周氏墓出土的两只银粉盒^[4]也配有铜质小勺, 可以看出宋代女子化妆

收稿日期: 2016-10-15

基金项目: 江苏高校哲学社会科学研究基金资助项目(2014SJB806)

作者简介: 邓莉丽(1974—), 女, 江苏人, 博士, 江苏大学艺术学院副教授、硕士生导师, 主要研究方向为设计艺术学。

时根据脂粉的质地、用途选择使用方式，如对粉末状质地脂粉，先将从粉盒中挖出少许放入妆盘，江西德安南宋周氏墓出土的六瓣菱花形银碟（见图4）被发现时里面有浸有胭脂的丝罗，正说明了它的用途。宋代女子以温婉贤淑为美，体态上追求弱柳扶风之势，妆容上讲究清新淡雅；不似唐代所流行的浓妆艳抹，首先便于脂粉用量的控制，其次还可以加入其它脂粉进行调制；同时，使用时粉盒不需要长时间敞开，更易于其气味、质地的保存。

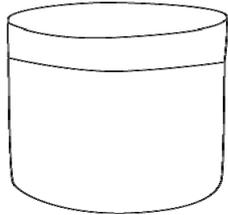

图1 银粉盒（直腹）示意
Fig.1 Silver cosmetics box(straight belly)

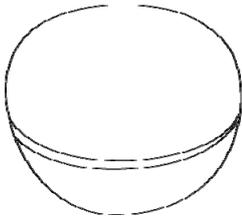

图2 银粉盒（弧腹）示意
Fig.2 Silver cosmetics box(curved belly)

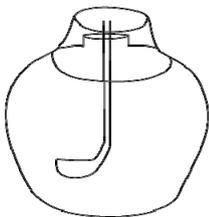

图3 银胭脂罐示意
Fig.3 Silver cosmetics pot

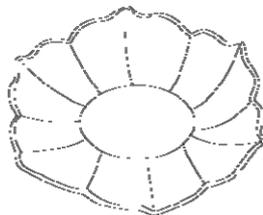

图4 银妆盘示意
Fig.4 Silver dish

1.2 油缸

油缸用于盛放发油、发膏或面油，我国早在汉代就有润发用品，刘熙《释名·饰首饰》曰：“香泽者，人发恒枯悴，以此濡泽之也。彊其性凝，强以制服乱发也。”这里的“香泽”便是润发之物。宋代油缸一般为有盖小罐，敛口、圆肩、收腹，盖作荷叶状，有子

口，能够与罐口紧密结合，利于罐内之物的储存。这种荷叶盖罐在浙江、福建、安徽等地都有发现，是宋代油缸较为流行的造型，一直至元代都有使用。油缸使用时可将发油或面油直接倒于手心涂抹，有些银罐的罐盖还连有小勺可作挖油所需，如浙江湖州三天门宋墓出土的银盖罐^[5]（见图5），盖下焊有银圈，与罐口外缘套合，叶蒂状盖纽穿入盖内，成为小勺的柄，将小勺与器盖连为一体。这样的设计方便使用，盖下勺柄由于浸于缸内，必然会沾上发油，使用时只需抓住盖钮便可舀出发油，不必接触盖下勺柄部分；同时，将小勺与器盖相连也便于小勺的保管。

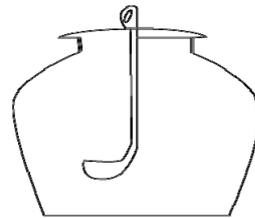

图5 银油缸示意
Fig.5 Silver hair oil pot

1.3 水盂

盂用于盛水，一般无盖，直口、矮颈、弧腹、平底无足，梳妆所用水盂主要用作盛放鬓水，有时也用来盛放梳篦、花钿等化妆杂物。浙江湖州三天门宋墓出土的柳条纹银盂（见图6），通体鎏金，与其一同出土的还有银粉罐、油缸及瓷粉盒等，可以判断该银盂应为梳妆时使用的器物，相同形制的银盂在安徽、浙江等地也有发现。

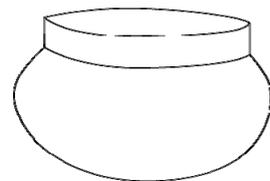

图6 银水盂示意
Fig.6 Silver water cup

1.4 镜匣

镜匣用于盛放铜镜，福州南宋许峻墓出土的银镜匣（见图7）是宋代银镜匣的典范。该镜匣通体鎏金，六瓣葵花形，子母口，器身扁平，镜匣的外形与铜镜的外形一般是相一致的，该镜匣出土时里面就装有一面六瓣葵花形铜镜。我国铜镜制造艺术在唐代进入一个新的高峰，至宋代，菱花、葵花缘形的铜镜已逐渐增多，铜镜容易生锈，应尽量减少镜面与空气直接接触的机会，不用时需要合适的容器储存，镜匣、镜箱就应运而生，宋代用于盛放铜镜的镜匣、镜箱以木质、漆质为多，这种制作精致的银质镜匣并不多见。

图7 银镜匣示意
Fig.7 Silver glasses box

1.5 妆奁

妆奁是古代用于盛放梳篦、脂粉盒、镜子等各类梳妆用品的专用器具，我国的妆奁设计历史悠久，从战国时就已经开始流行，形制也在不断变化。宋代的银奁外形一般为圆形和葵花形（见图8），分上、中、下三层，子母口相套，从高度上看，第一层的高度最低，用于放置铜镜，下面两层则放置其他物件。安徽六安花石咀宋墓出土银奁及江西德安南宋周氏墓出土的银奁第一层放置的均为铜镜，这样的设计符合使用习惯需求，梳妆时一般是先取铜镜，再依次取其他物件，梁朝刘缓《镜赋》就写道：欲开奁而更饰，乃当窗而取镜。由于镜子的日常使用频率也较高，置于最上层取放也更为方便。

图8 银奁示意
Fig.8 Silver dressing case

1.6 银妆具的尺寸设定

宋代各类银妆具已经形成较为固定的形制，值得注意的是，粉盒、油缸、水盂等妆具大都形制小巧，外形圆润，盈手可握。所装物品的特殊性首先决定了妆具形制的大小，其次，便是操持的灵巧方便性，人手尺寸是妆具大小设计的重要依据，成年女子手的宽度中位数为76 mm，手的长度中位数为171 mm^[6]。粉盒使用时多为托握，底径不宜超过70 mm，粉罐、油缸、水盂多为抓握，腹径通常在45~85 mm，这类银妆具的具体尺寸可见图9、图10、图11、图12。舒适度是器物设计符

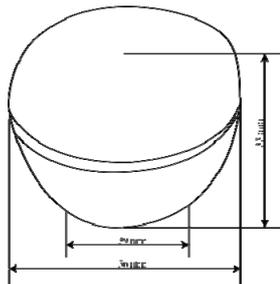

图9 银粉盒（弧腹）尺寸图
Fig.9 Sizes figure of silver cosmetics box(straight belly)

合适用之美的重要评价标准，“造物设计必须符合人在不同环境中使用的方便性与舒适性，能否持续劳作、能否获得高效、能否感受舒适，这也是造物者必须要考虑的任务。”^[7]

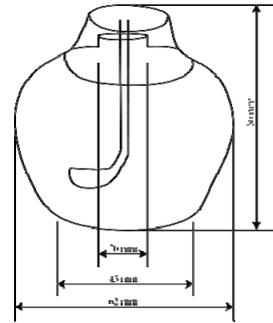

图10 银胭脂罐尺寸图
Fig.10 Sizes figure of silver cosmetics pot

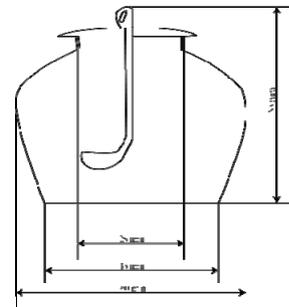

图11 油缸尺寸图
Fig.11 Sizes figure of hair oil pot

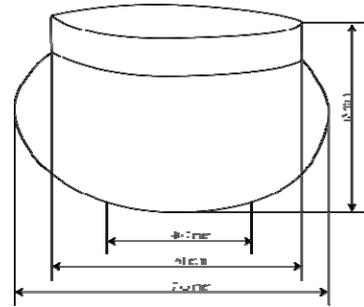

图12 银水盂尺寸图
Fig.12 Sizes figure of silver water cup

2 装饰之美——银妆具的纹饰设计

宋代银妆具的纹样主要是根据器型安排，或满饰、或点装、或像生形，注重整套妆具纹饰的整体和谐，纹样生活气息浓郁，并具有吉祥美好的象征寓意。银妆具的纹样类别主要有如意云纹、折枝花纹、柳条纹、双凤纹等，纹样的取材与设计与同时代的绘画艺术、漆器、编织器等之间也存在着相互借鉴的关系。

2.1 源于生活的装饰

银妆具的仿生形设计，以花卉最为常见。银奁、银碟、镜匣等多设计成葵花、菱花形，多曲花瓣形器

是宋代日用产品中的常见器形，器型典雅婉约，花形具有写实的特点，分曲处较为平缓，与唐代外来风格明显的多曲花口器已是大相径庭。银妆具的仿生形设计中以荷叶盖罐（油缸）最具特点，荷叶纹饰重点突出叶脉及叶梗特征，边缘呈圆形或花瓣形，追求意象之美（见图13）。荷叶本与莲花关联，莲花是高洁品格的象征，“在古代设计文化中，也有以物的自然特性来象征人的道德、情操、品格”^[8]。宋人尤其喜爱荷叶造型，如宋代流行的“磨喝乐”的造型便是小儿手执荷叶。器物形制的形成与变化并非毫无根据的臆造，仿生形设计装饰之外的文化内涵及寓意传达更加值得关注，“在人类社会和文化艺术的发展过程中，很多自然形态被赋予了丰富的内涵和寓意，以形态的意象性作为设计的重点，不仅可以有效提高包装容器的审美意境，而且容易在情感上引起消费者的认同感。”^[9]

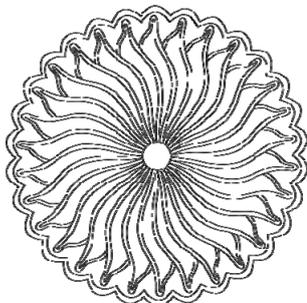

图13 荷叶纹
Fig.13 Lotus-leaf patterned

折枝花是宋代十分流行的纹样，在各类器物中均可见，安徽六安花石咀宋墓出土的银奁、银粉盒、胭脂罐等妆具上均饰折枝花纹，纹饰以錾头较为锋利的錾具錾刻而成，细腻柔美，其中银胭脂罐罐身饰萱草、芙蓉、秋葵、栀子花等花卉纹，纹样穿插缠绕、疏密有序、清新典雅。这种以写生花卉为主，将四季不同花卉组合在同一副画卷中的纹样称“一年景”，一年景纹样应源于绘画中的四时花卉图，反映了宋人爱花的心理，簪花、插花是宋人生活中不可缺少的一部分。吴自牧《梦粱录》卷十九中写道：烧香点茶，挂画插花，四般闲事，不宜累家。如上所述，宋人对器物装饰的审美情趣及关注点不止停留于表面形态，更在于它所蕴含的文化意味，仿生形、折枝花等纹饰不仅反映了宋人对大自然、对生活的热爱之情，也反映了宋人对美好高尚品格的追求与向往。

2.2 器物设计之间的相互借鉴

如意云纹是宋元剔犀漆器中的基本纹样，具有浅浮雕效果，如意云纹在宋代漆妆具中也较为常见。银器上的如意云纹借鉴于漆器，一般采用满饰的手法，福州许峻墓出土的银粉盒所饰即为如意云纹（见图

14）。银器的如意云纹为用工具錾刻形成，錾刻工艺金银匠人必须掌握的基本技能之一，具体操作时采用各种大小不同的錾具，用小锤子击打錾具，使其按预先设计的图案行走，形成纹饰。如意云纹与剔犀云纹相比，前者虽不及后者层次细腻丰富，但由于银材质本身所具有特殊性，通过錾刻所形成纹理的凹凸变化，器表更加富有绚丽多变、饱满圆润的光泽美。

图14 如意云纹示意
Fig.14 Wish-cloud patterned

柳条纹主要见于银水盂，通常于银盂颈部錾刻三道竹编纹，器物通身饰柳条纹，细致繁密（见图15）。柳条纹银盂的造型与纹样可追溯至唐代，浙江淳安县朱塔晚唐银器窖藏就出土的柳编纹银盂^[10]，大小与宋代柳条纹银盂相近，柳条纹在其他金银器物中较为少见，应只是在水盂的设计中流行。柳条纹银盂从纹饰及造型上都是模仿民间器物“蒲篮”，蒲篮是用竹篾、柳条编制的扁圆形容器，常用于盛放针线、剪刀等女红物品。与蒲篮相较，银盂在造型上更加秀丽灵巧，更加符合妆具审美需求，同时柳条纹又赋予质朴雅致的视觉美。“质朴”是宋代一般造物的重要特征，宋代士人振兴儒学，在儒学节俭、朴素思想的影响下，宋人对日用器物的装饰也力求简单雅致，因此即使贵为金银制品，也试图通过对其它材质器物纹饰的借鉴，以减弱金银天生的华贵之感，创造出不一样的视觉审美效果。

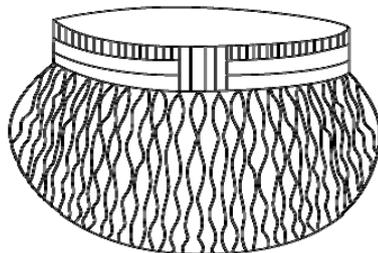

图15 柳条纹示意
Fig.15 Willow striping patterned

2.3 吉祥寓意的传达

银妆具双凤纹一般饰于器盖，福州南宋许峻墓出土的鍍金银镜匣，盖面中心饰两只凤凰飞翔于云端中，对称式构图，凤首尾相连，并作回首状遥相呼应，盖沿饰花卉连续纹，用以烘托双凤的形象（见图16）。

该眼镜匣双凤纹采用的为高浮雕凸花工艺,高浮雕凸花是宋代创新的金银器工艺,也是具有时代代表性的金银器工艺,具有多层次、多面立体的装饰效果。宋代的吉祥纹样在唐代的基础之上又有了进一步的深化与拓展,吉祥含义已经深入人心,“中国传统的吉祥图案不仅有着悠久的历史传承性,它还是现代中国文化特别是传统的民间民俗文化的重要组成部分。”^[1]双凤纹寓意爱情幸福、夫妻好合。上文所述云纹,亦是如意美满生活的象征。

图 16 双凤纹示意

Fig.16 Double-phoenix patterned

3 结语

当人类物质生活逐渐丰盛之时,精神生活需求也会增加,注重外表、注重妆容便是物质生活富足的直接反映,同时也是生活信心的世俗传达。两宋在政治上虽然一直处于外忧内患的状态,但商品经济发达,庶民生活富裕,又由于理学思想的禁锢,裹足的逐渐流行,宋代女子尤其是贵族女子多局限于室内活动,使得她们有更多的时间妆扮自己,银妆具的设计从实际生活出发,从使用需求出发,并将宋人的审美风尚、审美观念溶于其中。宋代银妆具在各类妆具中所占比例虽有限,却是社会时代风貌的一个缩影,其设计理念对后代乃至现代妆具的设计都是有所裨益的。

参考文献:

- [1] 福州市文物管理局. 福州文物荟萃[M]. 福建: 福建人民出版社, 1999.
Fuzhou Municipal Administration of Cultural Heritage. A Collection of Cultural Heritages in Fuzhou[M]. Fujian: Fujian People's Publishing House, 1999.
- [2] 郑辉. 福州茶园山南宋许峻墓[J]. 文物, 1995(10): 22—33.
ZHENG Hui. Xu Jun's Tomb of the Southern Song Dynasty at Chayuan Mount Fuzhou[J]. Cultural Relic, 1995(10): 22—33.
- [3] 邵建白. 安徽六安县花石咀古墓清理简报[J]. 考古, 1986(10): 916—921.
SHAO Jian-bai. Brief Report on Clearing up the Ancient Tomb at Huashizui Liu'an County Anhui Province[J]. Archaeology, 1986(10): 916—921.
- [4] 李科友. 江西德安南宋周氏墓清理简报[J]. 文物, 1990(9): 1—13.
LI Ke-you. Brief Report on Clearing up Mrs. Zhou's Tomb, of the Southern Song Dynasty, at De'an, Jiangxi Province[J]. Cultural Relic, 1990(9): 1—13.
- [5] 陈兴吾. 浙江湖州三天门宋墓[J]. 东南文化, 2000(9): 41—44.
CHEN Xing-wu. The Tomb of the Song Dynasty at Santianmen Huzhou Zhejiang Province[J]. Southeast Culture, 2000(9): 41—44.
- [6] 刘观庆. 工业设计资料集·总论[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2007.
LIU Guan-qing. Industrial Design Data Book Pandect [M]. Beijing: China Building Industry Press, 2007.
- [7] 孙明洁. 传统造物设计中的功能美探析[J]. 艺术百家, 2014(11): 102—104.
SUN Ming-jie. Functional Beauty of Traditional Utensil Design[J]. Hundred Schools in Arts, 2014(11): 102—104.
- [8] 李龙生. 中国古代设计文化的美学意蕴[J]. 装饰, 2002(1): 54—55.
LI Long-sheng. Aesthetic Implication of Chinese Ancient Design Culture[J]. Decoration, 2002(1): 54—55.
- [9] 时晓霞. 包装容器的自然形态仿生设计[J]. 包装工程, 2015, 36(22): 51—55.
SHI Xiao-xia. Natural Form Bionics Design of Packaging Containers[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(22): 51—55.
- [10] 张翔. 浙江淳安县朱塔晚唐银器窖藏[J]. 考古, 1984(11): 979.
ZHANG Xiang. Silverware Cache of the Late Tang Dynasty at Zhuta Chun'an Zhejiang Province[J]. Archaeology, 1984(11): 979.
- [11] 周星. 作为民俗艺术遗产的中国传统吉祥图案[J]. 民族艺术, 2005(1): 52—66.
ZHOU Xing. Folk Art Heritage of Chinese Traditional Auspicious Patterns[J]. National Art, 2005(1): 52—66.