

明代楼阁人物簪钗的成因探析

杨茜¹, 孔凡栋^{*2,3}

(1. 浙江理工大学 服装学院, 浙江 杭州 310018; 2. 浙江理工大学 国际时装技术学院, 浙江 杭州 310018; 3. 中国美术学院 设计艺术学院, 浙江 杭州 310024)

摘要:楼阁人物题材的簪钗在明代出现并兴盛,通过对古籍文献、墓葬出土简报和出土实物的梳理,分析明代楼阁人物题材簪钗形成的原因。研究表明,楼阁人物簪钗是螺钿漆器流行纹样与界画双重作用下的产物,同时簪钗的设计也受到金银制作工艺水平及造园活动的影响,其凸显了持有者的个人喜好与政治需求。

关键词:簪钗;掩鬓;楼阁人物

中图分类号:TS 941.3 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2023)03-0248-06

Analysis on the Causes of Pavilions and Figures Hairpins in Ming Dynasty

YANG Xi¹, KONG Fandong^{*2,3}

(1. School of Fashion Design, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2. International Fashion Technology College, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 3. College of Design, China Academy of Art, Hangzhou 310024, China)

Abstract: The hairpins on the theme of pavilion figures appeared and flourished in Ming Dynasty. The reasons for the formation of hairpins on the theme of pavilion figures in Ming Dynasty were analyzed by combing the ancient books and documents, the briefs unearthed in tombs and the unearthed objects. The research shows that the hairpin of the pavilion figure is the product of the double effect of the popular pattern of mother-of-pearl lacquer and boundary painting, and the design of the hairpin head is also affected by the level of gold and silver making technology and gardening activities, which highlights the personal preferences and political needs of the holder.

Key words: hairpin, pavilion figures, cover sideburns

明代是商业发达、百工争胜的时代,在此社会风气下,首饰的构思与设计,自有充分的资源可以使用。目前,学术界对楼阁人物簪钗的研究主要集中在名物学、图案纹样、文化内涵及图式特征方面,如扬之水^[1]从名物学的角度介绍了明代楼阁人物簪钗释名、形制、纹样寓意与文化内涵;邓莉莉^[2]从明代“瀛洲学士”类楼阁人物簪钗展开研究,考证这一装饰图式的艺术特征及流行原因。但是影响明代楼阁人物簪钗整体风格形成的因素尚无人梳理,因此,文中从绘画、工艺、造园活动及金银制作工艺等方面探究明代楼阁人物簪钗的成因,为明代女子

簪钗的系统研究提供参考。

1 明代簪钗上的楼阁人物

元代流行锤鍍、鏤花等工艺,银匠可以将簪首造型打造成微缩花鸟图、人物图。明代累丝、鏤刻、镶嵌工艺发达,以楼阁人物题材为代表的簪钗造型立体、生动,尽态极妍。明代墓葬出土楼阁人物簪钗见表1,共计31件,这批簪钗出土地域呈现出以江南地区数量最多、西南地区零散的特征。簪钗上的楼阁人物是集建筑、人物、花木于一体的图式类

收稿日期:2022-09-22; 修订日期:2023-03-29。

基金项目:国家社科基金艺术学一般项目(21BG134);浙江省教育厅一般科研项目(Y202147942)。

作者简介:杨茜(1997—),女,硕士研究生。

*通信作者:孔凡栋(1983—),男,副教授,硕士生导师。主要研究方向为服饰史论与文化。Email:kongfandong@126.com

型,其主题分为两类:①“学士出行图”,涉及“瀛洲学士”“相如题桥”和“赐送莲炬”等故事内容;②“楼阁仕女图”,《天水冰山录》中有“金厢楼阁群仙首饰”“金累丝美人游宴”等名目,应是指此类簪钗。从墓葬出土的整体情况看,楼阁人物题材在小

簪和挑心上偶有出现,更多见于掩鬓和分心上,其主要原因是后者的面积较大,能够满足刻画人物故事类纹样的空间要求。可以说楼阁方寸之间,花鸟人物,繁简精粗各式具备,囊括了明代楼阁人物簪钗的各种形态。

表 1 明代墓葬出土楼阁人物簪钗						
Tab. 1 List of hairpins of pavilion and figures unearthed in tombs of Ming Dynasty						
类型	出土地点	墓主身份	逝世年份	故事内容	簪钗类型	数量
学 士 出 行 图	重庆江北蹇义家族墓 ^[3]	吏部尚书(二品)	宣德三年(1428)	瀛洲学士	金钗	1 支
	江苏常熟虞山陆润墓 ^[4]	知府(四品)	正德十三年(1518)	瀛洲学士	金掩鬓	1 对
	浙江余杭塘栖丁之乔墓 ^[1]	太学生	嘉靖二十六年(1547)	瀛洲学士	金掩鬓	1 对
	上海松江杨四山墓 ^[5]	武略将军(五品)	不详	瀛洲学士	金掩鬓	1 对
	浙江嘉兴博物馆藏	不详	不详	瀛洲学士	金分心	1 支
	江苏常熟程景和夫妇墓 ^[6]	刑部主事(六品)	嘉靖三十一年(1552)	相如题桥 赐送莲炬	金掩鬓	1 对
	上海卢湾李惠利中学墓 ^[7]	不详	不详	瀛洲学士 不详	金满冠	2 支
楼 阁 仕 女 图	江苏长泾夏彝夫妇墓 ^[8]	知县(七品)	正德八年(1513)	不详	金分心 金簪	1 支 3 支
	四川平武王玺家族墓 ^[9]	王玺 宣抚司(四品)	景泰三年(1452)	仙宫夜游	金掩鬓	1 支
				不详	金簪	2 对
		王文渊 宣抚司(四品)	正德七年(1512)	楼台玩月	金分心	1 支
	江西南城朱厚烨墓 ^[10]	益庄王	万历十九年(1591)	不详	金掩鬓	3 对
					金挑心	1 支
					金分心	1 支
					金簪	1 支

从图案内容上的建筑、人物和花木看,楼阁人物簪钗的两种图式类型各有特点。其中“楼阁仕女图”的建筑物一般为重檐歇山顶,所饰面积较大,立体突出,镂空雕鑿精美细致;阁楼内人物渺小,多为女性,其周围有祥瑞灵兽、花木环绕;簪首底部缀以镂空花叶来衔接建筑与人物,这类图式像是簪钗持有者的日常生活写照。“学士出行图”以骑马士人为主,仆从相随,且多为男性;人物和景物占比较大,而建筑物较小;簪钗上的花木装饰纹样多为松、竹、梅,富有文雅之气;以镌刻工艺为主,簪首底部为实心的云纹或山峰造型,整体有较强的浮雕效果,多有考取功名、宣扬皇权的寓意。

2 楼阁人物簪钗的成因

2.1 绘画与工艺的承袭

楼阁人物这类题材最早出现在绘画上,在界画中尤为突出,元代则在螺钿漆器上大量出现,至明代在各种工艺品上盛行。西冈康宏在《中国的螺钿》中详细阐释了楼阁人物纹主要流行在元明时期,内容多取自神话传说、历史故事和文学作品等^[11]。元代楼阁人物螺钿盒如图 1 所示^[10]。该盒

收藏于日本神户白鹤美术馆,盒上的装饰纹样与界画中的纹样颇为接近,甚至描绘景色的精细程度超过界画。王佐于明代天顺三年(1459 年)校增《新格古要论》,其中《螺钿》一项有记载:“元时富家不限年月,做造漆坚而人物可爱。”^[12]该文献对螺钿上人物图案装饰技法的流行情况进行了很好地表述。

图 1 元代楼阁人物螺钿盒

Fig. 1 Mother-of-pearl box with pavilion and figure pattern in Yuan Dynasty

明代的金银漆器制作工艺技术发达,螺钿漆器盛行,而采用螺钿工艺手法在漆器上制作的楼阁人物纹样也别具特色,该纹样在食盒、印盒、高矮桌、

屏风等器物上均有体现。此外,此类纹样在瓷器上也有出现,如明成化青花楼阁人物纹大罐,罐腹部绘有亭台楼阁及人物纹饰,人物形象生动,线条纤细柔和。到了明中后期,银匠利用螺钿工艺将楼阁人物纹样与绘画中的“瀛洲学士”“琴棋书画”等故事内容相结合打造簪钗,表现的是学士在苑囿中寄情于雅集活动的场景,将人物、亭台楼阁、湖石树木聚集于同一画面,层次分明,栩栩如生。银匠从界画和螺钿漆器纹样中获取灵感制作楼阁人物簪钗,开辟了明代金银首饰设计的新境界。

2.2 造园活动的兴盛

簪钗题材的内容除了受当时绘画、器物装饰艺术的影响,社会风气与大众审美倾向也是其来源。明初禁奢法令对官民居所有严格限定^[13],士大夫鲜有治园。明中后期经济繁荣,社会安定,房屋僭拟之风炽烈,造园之风日盛,“人皆志于尊崇富侈,不复知有明禁,群相蹈之。”^[14]因此,私家园林在明代的营建极度兴盛,并且出现了像《园冶》《长物志》这样的造园专著,为工匠提供了造园原理和具体方法,这也拓宽了银匠簪钗题材内容的设计思路。四川平武王玺家族墓里出土了一批景泰年间(1452年)的楼阁人物和文殊菩萨等题材的簪钗(见图2^[8]),观其生平事迹,墓主人王玺作为龙州(四川平武)宣抚司僉事,奉英宗圣旨从正统五年(1440年)至天顺八年(1464年)主持修建报恩寺,该寺布局仿拟紫禁城,飞檐斗拱样式繁多。寺庙的建筑风格与墓葬出土簪钗上的内容有异曲同工之妙,簪钗上的楼阁与人物纹样依据簪首的形态布局,或纵或横,造型各异。王瀚夫妇墓也曾出土过1支金分心簪钗,其形态风格受造园之风影响,簪首成山峰形,上有40多个人物,围栏下流云朵朵,背景为楼阁宫殿,横向排开,内容繁而不乱,孙机先生形象地称之为“金仙宫夜游图”^[15]。

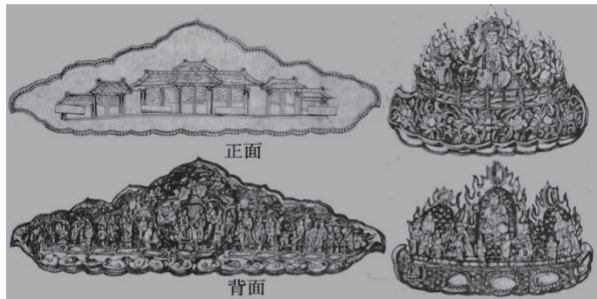

图2 楼阁人物与菩萨题材的簪钗

Fig.2 Hairpins with the theme of pavilion figures and Bodhisattva

受园林建造艺术的影响,明代出现了许多楼阁人物题材的簪钗作品,其在制作工艺、技法表现与

营造意境等方面都与园林建筑有相通性,簪首上楼阁树木林立,人物、门窗刻画入微,镂空雕鎏精美细腻。

2.3 金银制作工艺的发展

中国古代的金银制造工艺经过宋元时期的高速发展,在明代达到了鼎盛。银匠们在制作金银首饰方面,无论是题材内容、表现手法还是工艺运用都达到了炉火纯青、出神入化的地步,风格也日趋多元化。其中明代楼阁人物簪钗的制作主要采用累丝、镶嵌、锤鍍、篆刻等工艺,并以掐丝、填丝、焊接等技法为辅助,楼台层叠,花草环绕,各色人物居其中,体现了银匠们娴熟的技艺和高超的水平。关于楼阁题材在金银簪钗上的应用最早见于浙江永嘉南宋窖藏中的唐代银鎏金并头楼阁簪(见图3^[1]),其造型别致,是取楼阁之象而加以夸张、装饰和变形,与明代墓葬出土的簪钗类型风格迥异,且图案纹样和制作工艺略显单一。元代也多有镂空雕鎏的簪钗,如螭虎簪,钗上有花朵,下有口衔花叶的扭结双龙或双虎,略做雕琢,并不细致;又有荔枝簪、瓜头簪、如意簪等。株洲攸县丫江桥元代窖藏曾出土了1支金海水蛟龙纹如意簪(见图4^[1]),簪首底为水花海浪,上面一对蛟龙相呼应,蛟龙尾上托火珠并朝同一方向排列,呈现出立体效果,该簪是利用锤鍍技术将两片金片打造成两个蛟龙的侧面,再将其焊接到一起形成一个整体。元代精妙的锤鍍工艺使得纹饰呈现出浮雕效果,但与明代用累丝、镶嵌工艺制成的立体簪钗相比缺少轻巧灵动性。

图3 银鎏金并头楼阁簪

Fig.3 Silver gilded merge pavilion hairpin

图4 金海水蛟龙纹如意簪

Fig.4 Golden sea dragon pattern ruyi zan hairpin

2.4 佩戴者的趣味与官方教化的交织

明代虽有专门掌管金银器制作的机构,如内府银作局负责藩王府的器用、冠服,但也有部分是由王府造办。嘉靖五年(1526年),朝臣上疏,直指宗藩冠服“劳费不可胜言,宜通算前项成造所费,照先年折价事例,令其自行造办。”^[16]对藩府而言,那些原本由朝廷颁赐的仪物可以自行承造、采买,如此一来相对富裕的藩府则减少了诸多羁绊,在金银器制作中融入了更多的个人偏好,地方金银器的特色得以彰显。

江西南城益庄王朱厚焯墓出土的9支楼阁人物簪钗(见图5^[17]),底纹花样、建筑风格与人物造型一致,应出于同一银匠之手。与这批首饰同时出土的还有一顶小金冠,上压印“银作局嘉靖二十六年十月造金五钱”字样,其用细如头发的金丝制成,中镶宝石,光彩灿烂,与定陵出土的金冠无二。而益庄王朱厚焯墓出土的楼阁人物簪钗虽精美异常,但应不属于宫样,原因有两点:①在定陵所出土的簪钗中并无此类题材;②嘉靖以后,颁赐制度改革,皇帝颁赐次数逐渐减少,条件也愈加苛刻^[18],如永乐元年(1403年),因宁国公主生日,皇帝特赐其凤冠一顶^[19]。由此看9支楼阁人物簪钗显然不是皇帝颁赐或特赠,且民间工匠制作工艺水平尚达不到如此华美,应是由益庄王府自行造办、采买的。如此一来,簪钗上的图案设计自然带有主人的偏好,并体现当时的社会流行风尚。据张时彻《益庄王神道碑》云:“(王)顾独嗜学……古今书籍,有关治理及切民生者,躬讎亥豕,序其要旨,镌梓以传。”^[20]朱厚焯曾刊印古籍,以广流传,在明代纨绔骄奢的藩王制度下,益庄王“性朴素,外物无所嗜”^[21]的性情格外风雅,那么王妃打造一副雅致的头面也在情理之中。

图5 益庄王墓楼阁人物簪钗

Fig.5 Hairpin of pavilion and figures of Yizhuang King's Tomb

明代对冠服制度(包括材质、纹饰和色彩划分等)与服饰禁令做了详细规定,但没有触及制作工艺和水平。金银簪钗的实际制作水平和工艺与经济实力息息相关,如毗邻的苏州府虞山知府陆润墓和常州府长泾知县夏彝墓,两座墓葬中的楼阁人物金簪为同一时期的作品,但图案内容却不相同,且工艺制作水平也颇为悬殊。

据出土墓志载:“陆润成化丙戌(1466年)登进士第,官至温州四品知府,妻马安人,讳素净……太守公擢知温州郡,俸入稍裕,安人不以富贵易节。”^[2]其出土的“瀛洲学士”金掩鬓,云纹形状上镌刻出重檐楼阁及人物动态,略有浮雕的效果,并不华丽繁复,这便与陆润妻马安人不以富贵易节的操守相呼应和印证。夏彝虽为六品知县,但在物质层面上颇有倚仗,长泾夏氏家族是富甲一方的江南望族,与长泾经济、文化、社会等方面有着千丝万缕的联系,因此,夏彝墓出土的楼阁人物簪钗(见图6^[22])做工繁缛也不足为奇。夏彝墓出土簪钗有桃形、山形及艾叶形,采用镌刻、焊接、累丝缠绕等工艺制成,方寸之间楼阁屹立,花草点缀,人物神态各异。夏彝虽心存僭越,但在不违反禁令的前提下,官阶品级较低者也可拥有工艺质量较高的作品。与这批楼阁人物簪钗一同出土的还有一对戗金人物花卉漆盒,盒上有女子庭院书写和下棋的景象,整体画面细致生动,这些作品都反映了夏彝“于势力纷华澹然无好,顾独好古名画书帖器玩必捐重价购之”的志趣。

图6 夏彝墓楼阁人物簪钗

Fig.6 Hairpin of pavilion and figures of Xia Yi's Tomb

簪钗虽说是女性的专宠,但簪戴在发髻上之后观赏对象发生了转变,由自我欣赏变为取悦他人,又因其中的故事内容和佩戴场合的关系,增添了一种士人趣味与政治寓意。“瀛洲学士图”作为簪钗上的装饰纹样流行于明代的各个时期,在掩鬓和分心上均有体现,如常熟陆润墓、上海松江杨四山墓、余杭塘栖丁之乔墓出土的3对金掩鬓(见图7^[3]),虽然墓主信息尚不完整,但从簪钗上一致的故事构

成元素,云朵形簪首上以浅浮雕和中浮雕为主的制造工艺,簪首底部均为实心,由此推断这3对簪钗制作年份应该非常相近,墓主人身份等级也差距不大。相比之下,重庆江北蹇义家族墓出土的一支“瀛洲学士图”金掩鬓最为精致(见图8^[3]),簪首采用3层叠焊的方式形成纵深的远中近景,运用了篆刻、镂、累丝、焊接等工艺在6 cm的空间内设置了楼阁、人物与花木。“瀛洲学士图”设计主题来源于唐代的历史故事,与其发展而来的各类学士故事图符合官方政治教化的需求,因此得以传播流通。常熟市西门外程家坟出土的一对金掩鬓,两支簪首上故事内容并不相同,各自装饰着“相如题桥”“赐送莲炬”的历史故事,一方面反映的是求学之人对锦绣前程的向往之心,另一方面也是对皇权的歌颂^[2]。从使用人群看,佩戴者多为官宦阶层妇女,这一男性化题材在簪钗上的应用体现了夫妇一体、荣辱与共的夫妻情分。

图7 楼阁人物金掩鬓

Fig.7 Gold cover sideburns of pavilion and figures

图8 “瀛洲学士”金钗

Fig.8 "Bachelor of Yingzhou" gold hairpin

3 结语

楼阁人物簪钗这类特殊的题材类型之所以在明代兴盛,是由多种因素影响而成的。金银制作工艺水平的提高为银匠提供了更广阔的创作空间,他们从绘画、螺钿漆器以及造园艺术中获取灵感,将楼阁、人物和花木生动华丽的刻画在女子簪钗上,还融合“瀛洲学士”“赐送金莲”“相如题桥”这类符合个人政治诉求和官方教化意义的故事,使簪钗造型更加生动形象。楼阁人物簪钗是佩戴者追求奢侈享乐的微观反映和个人审美趣味的具象体现,也是明代社会风气流转的时代产物。

参考文献:

- [1] 扬之水. 中国古代金银首饰 [M]. 北京:故宫出版社, 2014:85.
- [2] 邓莉丽. 明代首饰图案中“瀛洲学士图”的艺术特征与流通动机研究[J]. 装饰, 2019(2):86-89.
DENG Lili. Research on the artistic features and circulation motives of "Yingzhou literati image" in jewelry patterns of Ming dynasty [J]. Art And Design, 2019(2): 86-89. (in Chinese)
- [3] 文物参考资料编辑委员会. 文物参考资料 [M]. 北京:文物出版社, 1958:77.
- [4] 常利平, 金剑芬, 俞家平. 常熟市虞山明温州知府陆润夫妇合葬墓发掘简报[J]. 东南文化, 2004(1):36-38.
CHANG Liping, JIN Jianfen, YU Jiaping. A report on the joint burial Tomb of Lu Runfu Couple of Ming Dynasty in Yushan Changshu [J]. Southeast Culture, 2004(1): 36-38. (in Chinese)
- [5] 张明华. 上海市松江区华阳明代墓群发掘简报[J]. 上海博物馆集刊, 2002:640-652.
ZHANG Minghua. Excavation of Ming Dynasty Tombs in Huayang of Songjiang District in Shanghai [J]. Shanghai Museum Collection, 2002:640-652. (in Chinese)
- [6] 周公太. 文物与考古 [M]. 苏州:苏州大学出版社, 2003:84.
- [7] 何民华. 上海市李惠利中学明代墓群发掘简报[J]. 东南文化, 1999(6):56-62, 129.
HE Minhua. Report on Ming Tombs in LI Huili Middle School site, Shanghai [J]. Southeast Culture, 1999(6): 56-62, 129. (in Chinese)
- [8] 唐汉章, 翁雪花. 江阴长泾、青阳出土的明代金银饰 [J]. 文物, 2001(5):37-47.
TANG Hanzhang, WENG Xuehua. Gold and silver ornaments unearthed at Changjing and Qingyang, Jiangyin, Jiangsu [J]. Cultural Relics, 2001(5): 37-47.

(in Chinese)

[9] 张才俊. 四川平武明王玺家族墓[J]. 文物,1989(7): 99-103.

ZHANG Caijun. Tomb of Ming WANG Xi Family in Pingwu Sichuan[J]. Cultural Relics, 1989(7):99-103. (in Chinese)

[10] 江西省文物管理委员会. 江西南城明益庄王墓出土文物[J]. 文物,1959(1):48-52.

Cultural Relics Administration Committee of Jiangxi Province. Cultural relics unearthed from Ming Yizhuang King's Tomb in Nancheng in Jiangxi Province [J]. Cultural Relics, 1959(1):48-52. (in Chinese)

[11] 西冈康宏,董丹. 中国的螺钿[J]. 故宫学刊,2014,11(1):289-332.

Nishioka Yasuhiro, DONG Dan. Mother-of-pearl in lays of China[J]. Palace Museum Journal, 2014,11(1):289-332. (in Chinese)

[12] 曹昭撰,舒敏,王佐增. 新增格古要论:卷 13[M]. 北京:中国书店,1987:245.

[13] 魏娜,张统,孔凡栋. 明代生员服饰流变的社会学解读[J]. 服装学报,2022,7(1):59-63.

WEI Na, ZHANG Tong, KONG Fandong . Sociological interpretation of the change of the scholars' dress in Ming Dynasty [J]. Journal of Clothing Research, 2022,7(1): 59-63. (in Chinese)

[14] 叶梦珠. 阅世篇:卷 8[M]. 上海:上海古籍出版社,1935:45.

[15] 孙机. 中国古舆服论丛[M]. 北京:文物出版社,2001:315.

[16] 历史语言研究所. 明实录:明世宗实录:卷 20[M]. [出版地不详]:[出版单位不详],1965:1606.

[17] 王湛. 画楼金簪锁云鬓——中国国家博物馆藏明益庄王妃万氏金簪赏析[J]. 收藏家,2009,9(1):48-52.

WANG Zhan. Painting building golden hairpin lock cloud sideburns—appreciation of the golden hairpin of Princess Wan's of Ming Yi Zhuang in the National Museum of China [J]. Collector, 9(1):48-52. (in Chinese)

[18] 故宫博物院. 故宫学刊 第 16 辑[M]. 北京:故宫出版社,2016:53.

[19] 历史语言研究所. 明实录:明太宗实录:卷 23 [M]. [出版地不详]:[出版单位不详],1965:479.

[20] 焦竑. 国朝献征录:卷 2[M]. 扬州:广陵书社,2013.

[21] 张廷玉. 明史:卷 198 [M]. 北京:中华书局,2015.

[22] 江阴博物馆. 江阴文物精华(馆藏版)[M]. 北京:文物出版社,2009. (责任编辑:张 雪)

(上接第 210 页)

[17] 高剑光. 一种简单的二次 B 样条曲线拟合方法[J]. 微型电脑应用,2010,26(10):37-38,41.

GAO Jianguang. One simple algorithm based on the secondary B-spline curve fitting [J]. Microcomputer Applications, 2010,26(10):37-38,41. (in Chinese)

[18] 隗峰,黎小间,高建华,等. B 样条曲面拟合方法在人体测量中的应用[J]. 计算机应用研究,2007,24(5):183-185.

JUN Feng, LI Xiaojian, GAO Jianhua, et al. Application of B-spline fitting surface to measure of body[J]. Application Research of Computers, 2007,24(5):183-185. (in Chinese)

[19] 成海涛. CAD 二次开发方法研究与运用[J]. 中阿科技论坛,2020(12):53-55.

CHENG Haitao. Research and implementation of AutoCAD secondary development method[J]. China-Arab States Science and Technology Forum, 2020(12):53-55. (in Chinese)

[20] 董永勋,冯晓,张文斌. 女装衣袖版样缩放的保型性研究[J]. 天津工业大学学报,2011,30(4):42-45.

DONG Yongxun, FENG Xiao, ZHANG Wenbin. Compatibility research of pattern grading of women's sleeves[J]. Journal of Tianjin Polytechnic University, 2011,30(4):42-45. (in Chinese)

(责任编辑:卢 杰)