

浅议宋代妆饰文化在现代时尚领域的应用

冯子祺 霍美霖 冯汝月

(东北电力大学)

摘要:宋代社会经济的持续发展背景下,文化也愈发兴盛,体现在社会生活之中便是宋人更加注重自身的内外修饰,这一时期的女性一改唐时浓妆艳抹的风格,在妆饰上呈现淡雅清新之感,别有一番风韵。对宋代女性妆饰文化的研究,不仅能了解当时社会背景下女子的生活状态与精神面貌,更大程度上是以此作为探索文化传承的路径。本文主要依托宋代女子妆饰文化,对当时的社会背景进行分析后,着重梳理宋朝妆容和饰品两方面,最后结合现代文化产业阐述宋朝妆饰在现代时尚领域中的应用以及重要意义。

关键词:宋代;妆容;饰品;时尚领域

在中国历史上,宋代的经济、文化、教育已达到了繁荣的时期,其所取得的成就许多是前无古人,后无来者的。在这其中,宋代女性对面部和头部的妆饰,不仅是作为人的一种社会行为,更是一种文化行为,不仅满足了美的需求,更是精神世界的一种丰富。对宋代女子精彩纷呈的妆饰进行研究,可以直接与时代对话,同时对于今天的女性妆饰设计及具体应用场景也具有指导和借鉴意义。

1. 宋代社会文化背景

两宋时期的主流统治思想当属程朱理学,“存天理灭人欲”的人伦理念是当时封建社会的伦理纲常。与唐代相比,在此观念的影响之下,宋代社会哲学观点与艺术审美都发生了相应的变化,有着鲜明的时代特征,社会主要的文化特征体现在以下三方面。

首先,受到社会伦理纲常思想的影响,宋代的审美理念崇尚质朴、淡雅的气质。文人士大夫在重视以文治国的宋朝有着明显的社会地位提升,文人士大夫的踊跃活动也奠定了宋代社会文化中洋溢着淡雅隽秀的艺术气质。体现在女性的妆面打造上,是更加推崇淡雅之美,不同于前朝妆面的艳丽之美,女性妆面以“浅、淡、薄、素”为宜。

其次,宋代社会生活呈现出世俗化的倾向,宋代早期的统治者不仅重视农业的发展,也重视农业技术的推广,农业技术的发达也带动了工商行业与手工业的进步,百姓开始从事社会贸易活动,因此社会经济繁荣,出现大量经济发达的都市,市民文化生活也逐步丰满起来。人们对日常生活用品的审美趣味的要提升,工艺美术在此时也得到了质的发展,虽然在妆容方面女性以淡雅为主,但在头饰这一工艺领域,却变得逐步繁复起来。

最后,两宋统治时期,一直受到来自外域边疆少数民族军事力量的侵扰,其政治形势一直处于内患外扰之中。对外域势力的抵御不仅是军事方面,对其文化方面也多加抵制,并且颁布相应律令,规定在服制的使用中,禁止北方异族服饰元素的出现。在南宋时期,北方少数民族政权更是在地理上将西域文化与宋朝隔断,因此带有异域特色的装饰文化更是少有的与南宋文化进行交融。两宋时期,主要是纯粹的汉民族文化特色,少有其他文化形式的融合与演变。

2. 宋代女子妆容分析

宋朝女性的妆容既受前朝化妆风格的影响,又随着时间更迭、时代的发展不断进行变化,形成了不同于其他朝代的独特的化妆风格。从整体上看宋朝的妆容风格,有淡雅、奢华两种显著的特征,而这两种特征在宋朝妆容中的各个不同的地方又分别具有侧重点。

2.1 梅花妆

根据早期的北宋所编撰的《太平御览》记载,寿阳公主在殿前仰卧休息,微风一吹,殿前面的梅树掉下来一朵梅花落在公主的额头上,很难被揭下,三天后梅花虽然被洗下来,但是额头上却留下梅花的五个花瓣的印记,宫里的女子看到梅花印记非常漂亮,大家纷纷效仿,该妆容也被称为“梅花妆”。

梅花妆的图案是在额头上画一个圆点,或者画一个多瓣梅花的形状,但梅花并不是一年四季都有,所以女子们用非常薄的金箔切成花瓣,贴在额头或脸颊上。这种造型流传到民间,成为民间女性、官宦小姐和歌舞伎们争相效仿的时尚造型。梅花妆发展到后来,所运用到的颜色不再局限于黄、红、绿这些颜色;除了梅花的形状,还有动物的形状;在选材上也日益丰富,金箔、纸、玉、干花、鱼鳞等。

2.2 三白妆

唐朝时期出现了三白妆,大概安史之乱后流行,在宋朝形成了一种流行趋势。作为宋代女性脸上最常见的妆容。它给人感觉古朴、典雅、轻盈,更适合宋代的文化氛围。三白妆是指在女性额头,鼻梁,下巴三处着重涂白,眉毛多以纤细弯曲为主,唇部的修饰着重下唇的点染。

宋朝的三白妆与唐朝的妆容相比,宋朝妆容淡妆的特点让人记住了三白妆。整体妆容干净简单,这种方法,使得额头看上去更为宽广明亮,下巴更为饱满,鼻梁也更加高挺,和现代女性化妆时高光涂抹的位置十分相似,具有独特的审美价值,这便类似于现代打造三维面部感、立体感的方式相近。三白妆是在白妆的基础上结合前朝妆容的特点而产生的,三白妆的流行与宋代的文化习俗、社会的审美倾向、女性的社会地位和尊重程度密切相关。同时以白为美的观念深深地扎根于古代女性审美的经验中,并且逐渐成为一种普遍的审美文化。

2.3 珍珠妆

自秦汉以来,女性开始在自己的两鬓、眉间或脸颊上粘贴花卉来进行装饰,这被称为花钿。到了宋朝,女子们佩戴花钿来装饰的传统仍然存在。与唐朝女子喜欢浓艳的妆容不同,宋朝女性更喜欢淡雅的妆容。为了配合当时流行的三白妆,对花钿妆进行了改良,将珍珠贴在脸颊上的妆容逐渐普及。

珍珠妆兴起于宋代。珍珠妆是将几颗珍珠排成一排粘贴放在太阳穴至下颚之间,形成了较长的珍珠装饰,然后用稍大的珍珠装饰额头、脸颊,个别珍珠有时还会装饰在嘴角。宋朝女性用粮食熬制的浆糊、用动物皮革或者骨头熬制的明胶,又或是用鱼胶或者松柏树的树脂将珍珠粘贴在脸上。

宋朝的物产丰富,但珍珠却是极其奢华的。一般来说,只有后宫女子和王公贵族的妻子才能化珍珠妆。普通女子则会在脸颊上粘贴鲜花和榆钱来进行装饰,而不是珍珠。由于珍珠为白色,并且质地温润,与三白妆相辅相成,因此,珍珠妆也成为宋朝庄重礼仪仪式上的常客。

3. 宋代女子头饰分析

宋代女性的头饰发展与其发型有着密不可分关联,宋代女子发型的固定需要借助头饰的辅助完成,且发型也是头饰的载体之一,簪、钗等大量饰品都需要衣服在发型之上完成展示,二者可为

相辅相成。

3.1 冠饰

冠饰从周代开始出现,起初冠饰的功能主要是为整理合拢头发,随着朝代的变化,赋予其的功能也逐步增加,主要为装饰美化、划别身份等。发展至宋代,式样已然十分丰富,比较有代表性的当属花冠,工匠们以鲜花为装饰原型进行造型提炼,并使用罗帛等材质进一步设计,女子将其戴于头顶,桃、杏、荷花、菊花等都被作为采样原型,花冠高却不宽,给人以纤细之美;珠冠是用珠翠装饰而成,其中造价最高的当属北珠制成的北珠冠,价值不菲,一般在富裕阶级使用;白角冠是以白角制成,并搭配白角梳进行使用,宋代的白角冠体积较大,出行时坐马车需侧首方能入内,可见其之大;龙凤花钗冠主要是皇家使用,皇后、皇太后在出席重要场合时,按当时服制礼法,搭配龙凤花钗冠,主要是由花钗和博鬓组成并配以宝钿辅佐,宝钿数量也预示着身份的高低。

宋代女性冠饰选材丰富,金、银、珠翠、竹木、白角、玳瑁等都可以作为冠饰之材。宋代女性礼冠中也蕴含着严格等级观念,金银镶嵌珍珠的设计,既奢华古典,又是身份的体现。

3.2 发簪

古人带簪,男女皆然,发簪的起源可以追溯到距今7千年前的仰韶文化中。从出土文物与文献记载可知,宋代女子发簪的式样大约有五种类型,分别是细圆柱无纹式样,该式样简介,整体呈圆柱形,分长短两种簪形;长簪样式多为身长而细,在簪身三分之二处开始有纹饰直至簪尾,大多与冠饰组合使用;梭形样式发簪,该类发簪头部类似布梭,整体呈圆滑曲线形,到尾部时逐步变得尖窄;翘头簪是从唐代搔头变化而来,簪头翘起似如意头,有一定的实用功能,如掏耳、搔头;最后是装饰簪,宋代有簪花的风尚,女子头戴鲜花,根据季节变化,佩戴类型繁多,表现在发簪上为类似鲜花形状的簪首,梅兰竹菊各具特色,装饰簪还有花筒簪和花钿簪等,造型和工艺都相对复杂。

宋代女子发簪式样繁多,取材也很广泛,簪身主要以金银、木、玻璃、象牙等材质为主,簪首的材质则更为丰富,动植物的取材也较为常见。发簪的加工工艺相较于前朝也更加丰富,镂刻、雕琢、锤髹、绞丝等工艺都被运用在发簪之上。发簪的使用大多是用固定发饰,或与冠饰搭配使用。

3.3 步摇

步摇是一种随着人走动而摇曳的首饰,一般与簪钗结合使用,形成步摇簪、步摇钗、步摇冠。宋代女子对步摇的喜爱来源于它极具动态美感,常衬的女子灵气十足,但另一方面,步摇移动的特点也在时时约束着女子的行为。步摇的灵动之美给人以无限的遐想空间,但也因过度摆动会视为行为不端,引起佩戴者的反感。

宋代步摇以系坠类步摇和金片金丝类步摇为主,系坠类步摇的结构为坠部和饰身,两者之间以圈扣相连,饰身搭配纹样,纹样取材于生活之中,以植物和花卉为主;金片金丝类步摇多为仿生造型,凤凰、蝴蝶、蜻蜓、牡丹、芙蓉等都常用于造型之中,摇动的部分主要以金片和金丝为关键。

4. 宋代女性妆饰在现代时尚领域的应用

4.1 对影视方面的影响

近些年古装影视剧,以历史为背景的影视剧层出不穷,宋代作为文化成就较高的朝代,在影视作品中占据着重要地位,经典作品也层出不穷。在宋朝文化为背景的影视剧中,人物造型往往会参考史料记载与出土文物,高度还原历史,真正做到以史为鉴,部分妆容的打造展现着现代的化妆手法,在传承中继续发展。

电视剧《清平乐》就是以宋代社会为基调,在剧中可以看到对于宋朝审美的解读,通过宋代特有的女子妆饰进一步表现宋代审美。在妆容饰品等细节方面该剧有一定考究价值,在剧中的妆饰也能看

到变化和呼应,“一年景”花冠也出现在剧中,极大程度的还原了历史造型,观众在观看时,不仅被剧情吸引,也会被人造造型吸睛,进而升起对历史的兴趣,对中国妆饰文化的传播有着一定的影响力。

4.2 对现代秀场的影响

随着现代审美的发展,各大设计师为了发展多元化的妆容与造型,参考众多宋朝妆饰文化以及宋朝诗词,将宋朝特色妆容和饰品融入到现代造型设计中,以此产生了多场经典的具有古代妆容特色的秀场,将中国宋朝文化推向大众视野,创造了美妆界的传奇,逐步引领中国美妆艺术走向全世界。

其中,最具宋朝艺术特色的秀场就是毛戈平美妆于2021在浙江美术馆内举办的彩妆造型趋势大秀,以“宋风雅韵”为灵感来源,整体妆容风格清雅、唯美,连接宋代与今朝,贯通宋韵和气蕴。本场压轴秀的造型妆容以宫廷的红墙金瓦为设计灵感,融合宋朝的梅花妆、三白妆、珍珠妆进行创造,唯美的大面积红金晕染眼妆搭配珍珠玉靥,并以现代材质工艺重现宋朝古典纹样,在复古华丽的造型融入现代时尚。头冠上创新将云纹、宫廷等古建筑元素融入其中,以精湛的工艺展现皇室大气恢弘。本次大秀将传统的美学表达与先锋视觉艺术完美碰撞,将东方美学传播到世界。

4.3 对时尚产业的影响

随着中国综合国力的崛起,国潮逐渐进入到了大众视野,“国潮风”来势汹汹席卷了国内的市场,也用商业发展的维度渗透到更多的品牌,将宋朝之美和品牌相互融合。越来越多的国产品牌进入大众视野,也将宋朝文化融合进产品中,用自己独特的方式将文化融入品牌设计当中。

花西子作为国潮新品的彩妆品牌,以南宋美学为指引,从千年中国文化中汲取创作灵感,对中国文化与美学体系进行了整体地梳理与打造,运用中国风和东方美为基调去做原创,持续打造具有中国文化特色的彩妆产品及妆容。产品是培育成当代人独有的文化符号,向全球去呈现东方的妆容和文化的载体,同时也成为中国文化输出的重要力量。

5. 结论

宋朝女性的妆饰设计融合了宋朝特有的文化特性,从不同方面体现出宋代妆饰的独特魅力。妆容方面,宋朝妆容样式众多,本文选取了三个极具代表性的妆容进行分析,都具有浓重的宋朝特点,三者妆容的关系相辅相成,在前者的基础上衍生出后者妆容,最后进行融合,形成代表宋朝的专属妆容。饰品方面,宋朝女性头饰层次丰富,风格与前朝风格不同,形成特有的风格特点,极具辨识度,更多的融合了内在的理性之美,产生自身独特的神韵。宋朝妆饰进而和现代产业融合,在秀场、影视和品牌方面都提供了众多灵感,不仅直接对后代女性妆饰有所影响,同时也丰富现代产业资源与多样性,在推动当代美学发展和提高大众审美方面做出重要贡献。

参考文献:

[1]章辉,杨增艳.论南宋休闲哲学的社会背景[J].湖州师范学院学报,2016,38(07):51-56.

[2]张瑞瑞.“浓妆淡抹总相宜”——宋代三白妆文化研究[J].河北画报,2022(7):82-84.

注:东北电力大学2022年大学生创新创业训练计划项目《宋代妆饰文化对现代时尚审美的影响研究》成果,项目编号:S202210188141

作者简介:冯子祺,2002—,女,东北电力大学本科在读,研究方向:表演。

霍美霖,1978—,女,博士,东北电力大学艺术学院副教授,研究方向:设计学。

冯汝月,1995—,女,东北电力大学硕士研究生在读,研究方向:高级时装设计与展示研究。