

大学生手工发簪的制作与应用

高一博 霍美霖 冯汝月

(东北电力大学)

摘要: 中国头饰文化源远流长,发簪在古代女子佩戴的首饰中有着举足轻重的地位,大学生手工发簪的创意制作是在古代发簪的基础上,对古老的艺术美的和古老手工技法进行传承与发展。本文将通过对文献资料的查阅,进行发簪的发展流变梳理,对其起源、发展和鼎盛时期进行阐述,对大学生手工发簪工艺进行材质、式样和题材的分析后进行创意制作流程阐释,最后对大学生手工发簪的应用场景进行研究。

关键词: 手工发簪;创意制作;应用场景

大学生创业是一种以在校大学生和毕业大学生的特殊群体为创业主体的创业过程,作为我国的年轻高级知识人群,大学生有着较为丰富的知识储备和相较于其他高级知识分子所欠缺的创造力,在创业的过程中,可以对大学生的创造力进行锻炼。大学生手工发簪的创业将立足于古代发簪的制作工艺基础之上,利用现代的工艺,操作方便易上手,更容易获得年轻人的青睐,在此过程中,不仅能完成创业训练,更能对传统文化加以宣传与推广。

1.发簪的发展流变

发簪的起源可以追溯到距今 7 千年前的仰韶文化中,曾发掘以兽骨为型的发笄就是后续朝代中发簪的雏形,但这时的发笄未能起到美观装饰的作用,只能用作基本的固定。它的出现代表了当时人民的生活状态,长发披肩会影响到劳作的效率,因此骨状发笄的出现起到了很好的固定作用,避免了劳作时视线被遮挡。

商周时期的发簪依旧为骨制为主,但增加了雕刻工艺,使发簪从原本的实用性功能开始发生转变,我国冠服制度于商周时期初步建立并逐渐走向完善,发笄也从商周开始逐渐发展起来。到春秋战国时期,开始用发簪的材料区分地位,诸侯、王后、夫人用玉制发簪,大夫可用象牙制作,平民依旧只能用骨制发簪。在汉代,簪的名称正式确定,玉质的发簪在汉朝最为贵重。

魏晋南北朝发簪掀起了第一个制作的高潮时期,当时女子以发量多与长为美,社会中开始流行假髻,对发簪的要求也逐步提高。女子开始以发簪比较美貌的高低,发簪的技艺制作得到了发展,金属质地镶嵌宝石的簪钗受到了青睐。这一时期发簪材质增多、纹饰扩充,为后续到达鼎盛的发展奠定了基础。

唐宋时期,发簪的工艺制作手法成熟,金银首饰艺术繁盛,达到了鼎盛时期。这个时候发簪逐渐产生了分化,形成簪、钗、步摇三种形式。简单来说,簪与钗的区别为发簪是一股,男女都可佩戴,男士更多为了固定发型,美观度没有女子的华丽。发钗是两股,不仅可以固定头饰,还可以用它将帽子或其他头饰别在头发上,样式有很多十分动人。如果在发簪的簪首处加上可以晃动的装饰,就成为了最为精美华丽的步摇,女子插着这种首饰,上面的饰品会随着步子的颤动而自然的摇曳,以此而得名步摇,步摇一般的饰品都是带翅膀的凤凰,或者是流苏坠子等十分精美。竹、骨、角、玉、金、银、翠羽、象牙、玳瑁等都是这一时期制作发簪的材料,而传统的玉簪仍为唐代妇女所喜爱。

发簪发展到明代和清代时,无论是在造型、纹饰还是工艺上,都达到了空前的水平,表现出极高的艺术价值。明代发簪制作材料丰富,除去金银材质外,还以珍贵的宝石镶嵌点缀,纹样题材更为广泛,这一时期花丝工艺发展到了顶峰。明代发簪的规格相较于其他朝代更为规范,宫廷风格浓郁,更具有气势。清代满族入关后,发簪融合汉满两个民族的风格,别有韵味,实用类的发簪以素长针形为主,起到固定的作用,装饰用的发簪大多以珍稀材质为主,会

专门在梳好发髻后插戴在明显的位置。翠羽簪是清朝最为喜爱的发簪类型之一,点翠工艺也在清朝发展到了顶峰。

2.大学生手工发簪工艺

2.1 发簪材质选取

发簪的材质有很多,古代以竹、木、玉石、玳瑁、陶瓷、骨、金银铜等材质为主。现代大部分发簪材质多为合金,但随着传统文化的熏陶,现代材质与古代材质的融合也较为常见。

骨制发簪,古代打猎多以兽骨制作而成配以简单的雕刻,多为固定发型方便生活,在当时美观程度有限;布绢发簪,是由布料进行染色,剪切或者折叠成花簪,造型更真实;木制发簪也十分常见,常见的有桃木、杨木,珍贵材料多为檀木、小叶紫檀、黄花梨为主,虽然没有宝石金属的精美与贵气,但更具古风美感,给人以淳朴古典的质感;点翠发簪,这是在明清时期发明的锻造工艺,翠即翠鸟之羽,先用金属做出图案底座再镶嵌其中,首饰用点翠法锻造成花朵的形状,再配合特殊的技法,使得每个花瓣都栩栩如生,在花蕊部多放一颗珍珠增加生气,突显温润的光华;烧蓝发簪,烧蓝工艺又称点蓝工艺,烧银蓝,银珞琅,是以银做胎器敷以珐琅料烧制成的工艺品;白银发簪为简单的素银材质,但是它所拥有的光韵点缀女子的黑发,精致而精美,虽然样式简单没有复制的装饰与设计,更适合简洁淳朴的设计,经得住时间的考验,目前许多出土的银制发展依旧很精美。

黄金发簪材质相较其他显得更为贵气,一般用于皇家贵族,彰显地位和身份的象征。

现代发簪有合金发簪,成熟的技艺让其更具有观赏型,价格更亲民,运用镂空、镶嵌等工艺可以合成一个新型的发簪,更具有美观性;水晶发簪,现代以金属丝塑花瓣框架造花液制作簪体,十分美观,缺点是容易氧化;珍珠发簪,在原本精美的发簪的基础上点缀上珍珠,让簪子在温润中不失纯洁和淡雅的特色;料器发簪,是现代以一种熔点较低的玻璃为原料进行制作而成,样式精美但易损坏;陶瓷发簪,这是现代才流行的发簪,在烧制的过程中先将陶土捏制想要的发簪型装,最后刷上好看的釉色,这样炼制出来的发簪,颜色丰富,既给人清新淡雅的感觉又能点缀出中国女性的魅力和古典美。

大学生手工发簪的创业过程中,主要选取价格亲民的材料,这样一来,主要针对人群不仅能在经济方面承担得起,又能感受到传统文化的魅力。

2.2 发簪式样选取

通过梳理古代发簪的式样,几何形状的发簪最为常见,这类发簪式样简单,多以基础长形针为主,最多在发簪顶部加以简单装饰,适合新手制作;龙凤发簪大多为宫廷之中使用,龙为天子的象征,凤凰造型,也是宫廷中必不可少的元素,从帝后嫔妃到命妇,都拥

有许多发簪；花形发簪主要是将发簪前端装饰为花卉的形状，梅花、牡丹、桃花等生活中常见的花卉形状最受欢迎；虫草发簪是以昆虫和草叶为主要装饰样式，昆虫以蜻蜓与蝴蝶为主，造型精致更能受到女生的喜爱，再配以花草纹饰，给人以轻盈俏丽之感，这类发簪一般成双配对使用，在佩戴过程中，发簪轻轻一动便摇摆不停，使昆虫看起来仿佛活了一般；神话人物也会出现在发簪的式样中，但数量较少，这类式样在制作过程中，工艺繁杂，且发簪较小，不容易凸显过为繁杂的式样。

几何类、植物类、动物类以及人物神话发簪是流传至今较为常见的式样，大到博物馆，小到生活中的复刻品，都能走进大家的视野当中，大学生手工发簪的式样选取也从中进行取样，以生活类式样为主，走进生活、贴近生活，从生活中取材，花鸟人兽成为制作首选。这类题材也象征着人们对美好生活的向往。

3. 大学生手工发簪制作创业分析

3.1 针对人群

大学生手工发簪的制作针对的人群是年轻人群，以大学生为主。从市面上的消费群体来看，年轻人对手工制作的兴趣更为浓厚，女性对手工饰品的需求也日渐旺盛，更具有个性化、环保性、民族风和带有自然元素的手工作品更为受欢迎。

随着国潮风的来袭，传统文化的学习与传承被更多的年轻人接触，更多的女生愿意穿戴汉元素文化的衣服，而一个精美的发簪与之搭配会让人显得更加华丽动人，具有古典风韵。发簪经过现代的创新，工艺的提升，各式各样的发簪的出现，不仅仅用于与汉元素文化衣服相搭配，与许多现代化服装进行搭配，辅以不同的发型都十分美观亮眼，极具女性的特殊魅力。大学生手工发簪的制作不仅能让女性拥有一支自己动手制作的独一无二的发簪，在制作的过程中，能在一定程度上缓解焦虑、疲劳等情绪。利用手工制作发簪的这一过程，打造专属自己的舒适空间，满足年轻大学生内在的精神需求，传播传统文化并进行传承与发扬成为更高层次的追求。

3.2 市场调研

为了更好的完成大学生手工发簪的制作创业，前期对发簪的流变进行了大量的文献资料梳理。创业更多的是在吉林市市场的调研之中，发簪在是市面上有一定的实体店基础，但更多的是在网上售卖，线下手工DIY发簪的店面相对较少。直接购买一只发簪虽然省时省力，但是满足不了人们动手制作的愿望，所以当前手工发簪的制作市场仍有一定空白。

手工发簪相较于传统品类的发卡优势体现在美观精美、材料简便、造型多变、搭配种类更多，经过不断创新与现代服装搭配也十分美观。笔者对身边的大学生进行问卷调查与访谈发现，国潮风的来袭，更多的人愿意穿着汉服或者有汉元素的服装，发簪与汉元素服装更为搭配，手工制作也更能吸引年轻的大学生前往动手，迎来了市场的机会。手工发簪提取中国古代元素，具有传承意义，发展发簪是对自己身文化的自信，不断创新打开发簪的新市场。该项目的主要创业阵地将选在高校，高校是青年人的聚集地，并且人流量大，可以满足创业需求。

3.3 制作流程

为了更好的进行大学生手工发簪制作创业，笔者也进行了手工发簪制作的学习，在学习过程中，运用合金、玻璃、塑料等材料进行镂空、镶嵌等工艺增加现代元素进行锻造，现代技艺常见的可以运用在手工发簪上的还有热缩，缠花，绒花，烫花，编绳，滴胶和粘土，这类技艺更易上手，也受到更多年轻人的追捧。

以现代花卉发簪手工制作为例，前期要准备好制作的材料，如：珍珠吊坠，铁丝，塑料花瓣及树叶，小珠子，琉璃，合金流苏等，可以凭个人喜好进行选择。在制作过程中可以先将首先把花瓣进行

串联，利用胶枪黏合，形成花朵的形状让其立起来，再用铁丝拧上喜爱的小珠子，穿上花心和花瓣黏在一起，把拧好的珠子花瓣固定到发簪上面，铁丝在上面绕几圈，剪掉多余部分，把后面铁丝拧紧按平，发簪就基本完成了，流苏的制作也较为简单，用金属小巧的链子与珍珠穿插搭配组合，流苏为龙虾扣可拆卸设计，很方便，直接挂在发簪上，一个现代的发簪就制作完成了。

大学生手工发簪的制作没有固定的式样，在过程中，凭自己的喜好进行独有的款式设计与制作，利用环保的材质打造带有独特印记的个人发簪。

4. 大学生手工发簪的应用场景

4.1 场景服饰搭配

手工发簪在的制作完成后，不应只是一个闲置欣赏物品，可以在生活中进行服装搭配。近年来，复古风再度来袭，在秋冬季节当中，部分女性在服饰搭配中往往以温柔复古风，一只小小的发簪可以给予女性更多的穿搭氛围感，简约的手工发簪精致小巧，搭配日常穿搭，不失为一种亮点的点缀，突显自身的风雅韵味感。

在出入特定的传统建筑场合时，典型的直领、交领或盘领汉服搭配发簪进入，会在瞬间梦回古代，现代为了方便出现汉元素的衣服兴起，更具有现代化，搭配发簪更具有美观时尚的感觉，出入大部分场所都是可以的。在穿戴汉服元素服装时，可以搭配和设计属于和适合自己的发型搭配发簪，美观大方。

4.2 时尚秀场领域

除去生活化的场景，近年来在时尚秀场领域也多见某一朝代的服装创新制作，模特穿戴汉服或是汉元素文化衣服佩戴精美手工发簪进行展示，不仅是对传统文化的欣赏，也是现代化的创新，进行活态传承。

熊英·盖娅传说2022春夏系列“乾坤·方仪”发布会中，模特身着精心定制的套装，考究的面料上，由精湛的传统工艺演绎的中国传统纹样，鲜活灵动，模特的发饰中有很多古代发簪式样的影子，模特佩戴不同的发簪可以让观众近距离欣赏现代创新发簪的魅力。通过模特穿搭发现时尚的潮流，在这过程中，铭记传统文化的仪式感和传承的意义，让每一件汉元素搭配从材质到工艺细节都礼仪为上，保持对中国文化的敬意。

5. 结语

通过对发簪各个朝代流变的梳理，知悉发簪的制作工艺，对其造型、式样和题材也有了更深一步的认知，在此基础上，大学生手工发簪的制作也填补了市场的空白，满足了人们动手制作发簪的美好愿望。对手工发簪的学习制作，对其场景应用搭配进行分析，不仅能了解发簪的文化背景，又能对中国传统文化产生深刻的认同与自豪感，在此过程中，宣传传统文化，让手工发簪更加流行，大学生手工发簪的创意制作，也是对古老的艺术美的和古老手工技法进行传承与发展。

参考文献：

- [1]李婉璐,中国古代发簪之美及笄礼的现代价值,戏剧之家,2018,(23)
 - [2]陈建平,簪钗花钿锁云鬓——明代江西藩王墓出土头饰赏析,收藏家,2020,(05)
- 注：东北电力大学2022年国家级大学生创新创业训练计划项目《忆苦艺甜DIY手工制作》成果，项目编号：202210188081S
高一博,2001—,男,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。