

作者簡介

劉程，山東莒南人，文學博士、南京財經大學副教授、高級工藝美術師、碩士生導師。中國文藝理論學會會員、中國民俗學會會員、中國比較文學學會藝術人類學學會會員、江蘇美術家協會會員、江蘇青年美術家協會會員、南京棲霞美協理事委員。在《文藝研究》、《裝飾》、《文藝爭鳴》、《寧夏社會科學》、《藝術百家》、《內蒙古社會科學》、《理論月刊》、《文藝評論》、《中國美術研究》、《中國美學研究》、《內蒙古大學學報》等刊物上共發表論文 47 篇。主持教育部規畫課題 2 項，主持省廳課題 10 項，校級課題 28 項，獲獎 27 次。現主要從事文藝學、視覺傳達設計、藝術美學、傳統設計藝術審美、裝飾藝術研究以及藝術與設計史論、設計教育等方面的教學與科研工作。

提 要

中國古代的藝術審美意識有著悠久而又光輝燦爛的歷史，從舊石器時代這種審美意識已經初露端倪。隨著歷朝歷代的宮廷和民間的人文發展，審美意識已經逐步開始走向自覺、獨立、豐富、稚拙、奢華的藝術風尚。由於傳統首飾藝術種類繁多，花樣新穎，它在社會的各個階層、不同的地域廣泛流行，成為不同階層（特別是女性）表現自身主體地位與形象的重要象徵載體。首飾藝術的審美研究中所表現出來的以形表意、隨類賦形以及「天人合一」的生命精神均被匠人運用象生、寫實、寫意、立象盡意等造物手法意象化的凝固下來，彰顯了大眾化的情感追溯與審美口味，也揭示出這一歷史時期的社會風俗嬗變並實現服飾形式審美訴求的重要方式，使得古代首飾藝術的審美成為我們展示民族圖像記憶和審美敘事的獨特視角。

中國傳統首飾藝術是古人對自然萬物的生命情感的感發而物我融合的創構。傳統文化賦予了傳統首飾藝術的生命精神和美學特徵，首飾藝術的內外形式體現了主體的審美活動是基於現實而又超越現實的。在這些首飾創造中，古人借用外在形式和紋飾去表達主體內在的生命感受和對生機的體認。一方面，首飾藝術體現了不同階層對於物象形式美的追求和對生命節律的高度概括，另一方面是古人對傳統文化體悟之後所進行的物質造型創構活動，這個活動往往超越了世俗化的生死觀和生存價值觀，成就了以首飾為載體的個體生命價值。

首飾的審美意識是由於古代宮廷和民間藝人在長期的審美實踐過程中積累形成的民族優秀傳統。這些審美意識憑藉著首飾所需要的材料和工藝得以與主體和受眾進行交流，首飾中的任何部件都時時刻刻地體現了審美的創造精神和裝飾生活化特質。使得這種審美方法和形式美得以傳世和得到後人的繼承。顯然，歷朝歷代的藝人通過不同的紋飾和對象造型將自己對生活事象的創化和體認幻化為一種生命化的審美精神，高度寄寓了主體對生命精神的存在與眷戀。因此，中國古代社會中的首飾藝術的審美既體現了民族和時代對創造者的特定要求，又展現了主體獨特的審美經驗和創造精神。



目

次

緒論	1
第一節 研究背景	5
第二節 研究思路	13
第三節 研究方法	15
第四節 研究價值	19
一、必要性	19
二、時代性	21
第五節 研究意義	23
第一章 中國傳統首飾藝術的審美演進	27
第一節 原始社會	36
第二節 奴隸社會	42
第三節 封建社會	52
第四節 民國社會	70
第五節 本章小結	73
第二章 中國傳統首飾線條的審美特徵	75
第一節 線條的形態	75
第二節 線條的特徵	79
一、線條的簡約性	79
二、線條的塑形性	83
三、本節小結	87
第三節 線條的表現方式	87
一、線條的疏密性	87
二、線條的裝飾性	89
三、本節小結	94
第四節 本章小結	95
第三章 中國傳統首飾造型的審美特徵	97
第一節 造型形態	97
一、人物形態	97
二、植物形態	100
三、動物形態	102
四、本節小結	104
第二節 造型方式	105

第三節 造型手法	127
一、簡約	128
二、誇張	131
三、幾何化	136
四、本節小結	142
第四節 造型原則	142
一、功能與審美的統一	142
二、平面與立體的融合	147
三、因物賦形與圓形意識	151
四、本節小結	155
第五節 本章小結	155
第四章 中國傳統首飾藝術的審美體現	157
第一節 題材	157
第二節 材質	161
一、骨材料	163
二、玉石材料	163
三、銀質材料	166
四、金質材料	171
第三節 技藝	174
第四節 紋飾	178
第五節 形式	185
第六節 本章小結	198
第五章 中國傳統首飾藝術的審美文化特徵	199
第一節 「禮教」語境下的首飾等級觀念	200
第二節 中國傳統首飾藝術的「祈福納祥」寓意	205
第三節 中國傳統首飾藝術中的審美意象性	208
第四節 本章小結	212
第六章 結 論	213
主要參考文獻	217