

常州梳篦外形探究与当代应用

陶皓淼^{1,2}, 黄琦惠¹, 何寄棋¹, 耿植荣^{1,2*}

¹南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

²南京林业大学金浦研究院, 江苏 南京

收稿日期: 2023年10月27日; 录用日期: 2023年12月14日; 发布日期: 2023年12月22日

摘要

本文旨在通过探讨常州梳篦与江南女子形象之间的深刻联系, 以倡导江南水乡传统文化的传承和弘扬为内在推动力, 积极传承与保护常州梳篦的同时, 探索其现代发展方向, 以推动相关产业的全面升级和现代化转型。为实现上述目标, 以常州梳篦中人物装饰元素的典型代表——江南女性形象为切入点, 江南女性形象在常州梳篦上的表现, 承载着丰富的文化内涵, 反映了江南地区独特的审美情感和历史传承。通过江南本土文化代表的女性所抽象出的女性肖像元素的分析以及其在常州梳篦装饰上的应用, 以揭示常州梳篦上的江南女子形象所蕴含的美学价值和历史价值。同时结合对常州梳篦产业现状思考, 进一步探讨江南女性形象在常州梳篦的现代应用手段以及常州梳篦在新时代产品设计中的传承与发展策略, 促进文化传统的传承和现代化转型, 为保护和传承这一宝贵的文化遗产提供有益的思考和实践。

关键词

常州梳篦, 江南女性, 外形设计

Study on the Shape of Changzhou Comb and Its Contemporary Application

Haomiao Tao^{1,2}, Qihui Huang¹, Geqi He¹, Zhirong Geng^{1,2*}

¹College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

²Jin Pu Research Institute, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Oct. 27th, 2023; accepted: Dec. 14th, 2023; published: Dec. 22nd, 2023

Abstract

This paper is to explore the profound connection between Changzhou comb and the image of Jiangnan women, to advocate the inheritance and promotion of the traditional culture of the Jiangnan

*通讯作者。

文章引用: 陶皓淼, 黄琦惠, 何寄棋, 耿植荣. 常州梳篦外形探究与当代应用[J]. 设计, 2023, 8(4): 3573-3579.

DOI: 10.12677/design.2023.84439

water town as the inner driving force, to actively inherit and protect the Changzhou comb and at the same time, to explore the direction of its modern development, in order to promote the comprehensive upgrading of the related industries and modernization transformation. In order to realize the above goal, the typical representative of the character decorative elements in Changzhou comb—the image of Jiangnan women as an entry point, the image of Jiangnan women’s performance on Changzhou comb carries rich cultural connotations, reflecting the unique aesthetic sentiment and historical inheritance of the Jiangnan region. Through the analysis of the female portrait elements abstracted from the women represented by the local culture of Jiangnan and their application in the decoration of Changzhou comb, in order to reveal the aesthetic and historical values contained in the image of Jiangnan women on the comb of Changzhou. At the same time, combined with the reflection on the current situation of Changzhou comb industry, the modern application means of Jiangnan women’s image in Changzhou comb and the inheritance and development strategy of Changzhou comb in the design of products in the new era are further explored, so as to promote the inheritance of cultural traditions and modernization transformation, and to provide useful thinking and practice for the protection and inheritance of this valuable cultural heritage.

Keywords

Changzhou Comb, Jiangnan Women, Shape Design

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

常州梳篦集雕刻、彩绘、烫制、画面于一体，又称栳，是中国古代八大发饰之一，是中国江苏省常州市的地方传统手工艺品，是常州市的非物质文化遗产，也是中国传统文化的重要组成部分[1]。常州梳篦历史悠久，源于宫廷御用的宫梳名篦[2]。常州梳篦在国际国内皆享誉盛名，其卓越影响力不可忽视，被誉为“宫梳名篦”。

本文旨在通过探究常州梳篦外形设计，并以江南女性形象为切入点，分析并探讨其现代产品的应用之处，积极传承与维护常州梳篦的珍贵传统，同时深入研究常州梳篦在现代的发展方向，以推动产业的创新升级。

2. 常州梳篦历史

常州梳篦流传具有悠久历史，可以追溯到上古时期。目前中国最早梳篦，诞生于距今约五、六千年的新石器时代晚期。在山东大汶口遗址中，共出土两件象牙梳，其一残存三齿，另一件则非常完整，透雕回旋纹样，技艺精湛，不仅为我国迄今保存最为完好的梳子，还是古代留下的最早的象牙雕刻制品之一，具有极高的艺术价值以及历史价值[3]。

在古代，常州梳篦备受妇女宠爱，成为日常装扮中不可或缺的一部分。据史书和地方文献记载，常州梳篦已有一千多年的历史，其制作工艺在明代已达到登峰造极之巅[4]。从魏晋开始就有女子将梳篦插在头发上。至唐代，佩戴风气更为兴盛，妇女们开始佩戴用金、银、玉等贵重的材料制作而成的梳篦，以用来彰显自身高贵的身份以及丰厚的财富，特别在唐代晚期，一些女性会将四或五把梳篦佩戴在头上，更有甚者多达十把[5] (如图 1)。

明清时期，常州梳篦的制作工艺已经达到了相当高的水平，制作规模远超历代，其精美的制作工艺受到官员以及皇室家族喜爱，常被官员们定购献给皇宫[6]。当时，常州西门、南门一带共有几万人从事梳篦制作，运河两岸店铺制作梳篦的声音彻夜不停，夜晚每家每户都灯火通明，也因此有了篦箕巷和木梳街等地名。

近现代，常州梳篦一直素有“宫梳名篦”和“常州梳篦甲天下”的美誉。苏州织造府官员每年都到常州定制一批精品梳篦，作为御用品，送进京城宫廷。这使得常州梳篦在中国传统工艺中占据特殊地位，其高超工艺在皇室宫廷中得到了高度认可[7]。

Figure 1. Ramming diagram
图 1. 捣练图^①

3. 江南女性形象以及其在常州梳篦上的应用

梳篦是中国古代八大发饰“簪、钗、胜、步摇、金钿、珠花、栉、勒子”中的栉[8]。常州梳篦的图案丰富多样，其中包括动物、人物、植物等，形式多样，风格独特[9]。这些图案不仅仅是装饰，也是中国传统文化精髓的体现。这些梳篦图案具有一个共同特征，即寓意着“吉利、祥瑞、平安”[10]。它们不仅仅是一种艺术形式，更是老百姓对生活的热爱和对美好生活的向往的表现。

其中，常州梳篦图案的人物外观设计主题大多围绕江南女性，通常在梳篦的握持部分绘制女性形象，其婀娜多姿、含蓄娴静的形象使得每一把梳篦具有独特的美学价值。

下文通过进一步分析江南女子形象以及其在常州梳篦上的应用进一步探究常州梳篦美学价值以及历史价值。

3.1. 江南女性形象分析

通过对古代江南女子形象的探讨，了解江南地区女性特点，进而深入研究常州梳篦上所描绘的女子形象的历史渊源和文化内涵。

古代江南女子形象常常在文学、绘画和其他艺术形式中得以表现，在关于江南女性形象的古代文人画作中，最为常见的是仕女图。在仕女图中，江南女性形象各有千秋，有的温文尔雅，有的豪迈奔放，这些仕女图不仅呈现了女性的外貌形象，还通过描绘女性神情传递出了那个时代女性的情感和生活状态，传达出古代女性的快乐、悲伤、幸福或孤苦等复杂内心世界。另外，仕女图中的服饰也是当时衣着文化的体现。这些服饰的样式、细节和图案不仅是时尚的体现，还透露出古代人的审美观。通过分析这些服饰，我们可以了解到当时社会的审美趣向。

以唐朝仕女画为例，当时正处于仕女画繁荣兴盛阶段，画中的江南女性形象多姿多彩，有的温文尔

雅，如一幅淡雅的水墨画；而有的则豪迈奔放，如翱翔的猎鹰，还有一些雍容华贵，如花中牡丹。

题材上，随着国家不断富裕、进步，新石器时期“实用为主，装饰为辅”的阶段，这阶段的梳篦是作为以实用为主要目的的梳理工具，即使有装饰也是次要的。到了唐代，仕女图刻画的女性也发生了改变，从魏晋南北朝时期的古代贤妇和神话传说仙女形象逐渐向演变成上层女性、宫廷夫人、贵妇等，多记录上层女子游春、簪花、揽镜、凭栏、烹茶、避暑之类的游冶内容，并刻意描绘贵族妇女的丰满体态和华丽盛装[11]。

形象上，画家在造型上注重写实求真，丰润而健康的体态，艳丽而不媚俗的姿容，富贵而不失庄重的气质无一不展示出大唐盛世下皇家女性的华贵之美[12]。于此同时，在江南，处处可见青楼茶馆，酒楼妓院，弥漫着淫靡之气，故在部分画作上，那时的江南女性虽热花枝招展，但其神态却无时无刻不悲伤哀怜[13]。

后来到了明清时期，文化交错复杂，受社会经济以及人们审美趣味变化的影响，仕女图刻画的范围，不再是只有上层阶级的女性了，各个阶层的女性都成为了仕女图可所选的题材。这个时候的仕女图所刻画的女性形象逐“鱼米之乡”之称，江南女性给人细腻、雪白、精致之感。

3.2. 江南女性形象在常州梳篦上的应用

3.2.1. 整体外形

常州梳篦的整体外形别具匠心，巧妙地融合了江南女性的苗条婀娜之美。常州梳篦的制作工艺之精，水平之高，在中国历史上都是可以考证的。常州梳篦恪守“天然材料，手工制作”之特色，以选料精细，工艺考究著称[14]。整体外形小巧精致，宽度相比其他图案的梳篦略窄，使得它更加方便人们携带和使用。此外，外观的曲线设计也极具考究，通过精细的工艺将女性的身体姿态栩栩如生地刻画于梳篦之上，将梳篦和江南女性形象完美融合到一起。这精心的设计不仅增加了梳篦的艺术价值，还是对江南女性形象的独特礼赞。

3.2.2. 服饰特点

常州梳篦上刻画的女性的服饰多彩多样，通常以中国传统服饰元素为基础，如对襟、盘扣、襦裙、披肩等。有的是身披夏季薄纱，隐隐中透露出江南女性的朦胧美感，还有的是身披厚厚的棉袄来抵御寒冷的冬天。梳篦上女性穿着很好的表达了江南女性的穿衣风格以及江南文化，展现了中国传统服饰的优雅和韵味。

3.2.3. 身形特点

常州梳篦上的女性形象在身材上具有婀娜、苗条特点，这恰如其分地体现了江南女性的特质。常州梳篦的女性形象还注重刻画女性的端庄仪态，如端正的坐姿、优雅的站姿等(如图2)，彰显了江南传统女性的温文尔雅之美。工匠的高超的雕刻技艺更是使这些女性形象以美丽的舞姿跃然梳篦之上，焕发出生动活泼的气息，活灵活现，使女性形象显得更加丰满和富有活力，展现了中国传统女性形象的韵味和魅力。

4. 现代江南女性形象在常州梳篦上应用

中国传统文化中，江南女性一直以其温婉、苗条的形象深受人们喜爱，这一形象也在现代文化创作中得到了延续，同时在一定程度上有所固化。如今，现代江南女性在职业、社会参与等方面展现了出色的表现，女子形象逐渐多元化，如一幅抽象画布，涵盖了各式各样的色彩和形状，每一位女性都是独特的艺术品，展现出独立、自信、多才多艺以及独具个性的特质。因此，在常州梳篦的设计中，有必要对江南女性形象进行一定的重新思考和扩展，延续江南女性的古典韵味的同时融入现代多元的审美意趣。

Figure 2. Changzhou comb

图 2. 常州梳篦

4.1. 在外形上

在外形上，打破现有“瘦弱美”，构思一些更为丰满的女性形象。这将导致梳篦的外观稍微放大，增加了使用的便捷性，使其更易于握持和使用的同时，为消费者提供了更多选择的机会，同时反映出多元化的审美观以及社会对不同体态的女性的尊重和包容。长期以来，制造梳篦的人一直在相似的模型上刻画瘦弱的江南女性，这可能导致消费者感到审美疲劳。通过设计师的重新构思和改进，可以激发消费者的兴趣，为他们带来新鲜感。

在题材选择上，除了传统的江南女子形象外，可以考虑刻画不同人物形象，以展现不同的主题和文化内涵，为常州梳篦带来更多的创新和变化。现有常州梳篦上刻画的江南女性一直是古典的，有时以纪念杰出女性或者致敬经典小说《红楼梦》中的女性角色为主题。为了进一步丰富创作主题，可以融入现代知名女性的形象融入其中，这些女性可以是当代的杰出人物、艺术家、政治家、科学家、运动员或者其他领域的领袖。通过刻画这些现代女性，常州梳篦可以反映出社会对女性权益和平等的认可。除了刻画现代女性形象，也可以考虑在梳篦上刻画古典男性形象，从而吸引更广泛的观众，增加梳篦的吸引力。

此外，通过抽象和艺术化设计，使得江南女性肖像元素成为地域文化表达的高度浓缩有效载体。将江南本土文化抽象提炼出一个最能代表这一方水土的风土人情的江南女性肖像元素，并通过艺术化设计使其造型更加简洁、线条更具美感，使人一看到这般女性肖像元素便能联想起江南的这一方城市地域，就能够不自主地还原这片土地上的江南文化与水乡风俗。女性肖像元素成为了江南地域文化表达过程中高度浓缩、极度简洁的有效载体。

4.2. 在风格上

在风格上，让更多人参与其中，打造多元审美。现在梳篦制作者多为老一辈的工匠，他们擅长创作古典风格的作品，以工笔为主。然而，为了吸引年轻一代的消费者并扩大常州梳篦的市场份额，可以考虑让年轻人参与到创作中来，将梳篦与现代流行文化和年轻人的审美趣味相结合，例如，可以考虑以下几种方式：

加入现代艺术风格，让年轻一代的艺术家参与梳篦的设计，采用现代艺术元素，如抽象、波普艺术、涂鸦等，来创作梳篦图案。

运用联名等方式，将流行文化元素融入梳篦设计之中，如音乐、电影、动漫、游戏等领域火爆的 IP 形象。

打造自定义梳篦模式，提供让消费者自定义梳篦图案的选项，以满足他们个性化的需求。

4.3. 在梳篦的梳齿上

在梳篦的梳齿上,将江南女性的形象简化并刻画在上面,使梳齿和图案融合到一起,达成整体的统一与完整。通过对齿侧进行纹样打磨,使用户能够从远处观察出所设计的江南女性肖像元素的纹样图案。同时,对齿侧的打磨的不仅仅局限于表面,在调节梳篦的齿间距的过程中,齿上所呈现出的图案也会随之变化,展现出多元、动态的江南女性肖像图案。此外,在梳篦的柄和背部的图案嵌入将依照木材本身的纹理线条进行设计,使得图案的嵌入与木材本身浑然一体,自然而不显突兀,甚至能够依照有缺陷的木材纹样进行设计以对木材的纹样缺陷进行掩盖和修复。

4.4. 在梳篦的大小形态上

在梳篦的大小形态上,制作迷你型梳篦,并为其赋予多种功能。除了作为梳子,迷你型梳篦还可以被设计成其他有用的物品,如钥匙挂件、项链、耳环或手链等。这样的设计将使梳篦更具实用性,成为日常生活中的精致装饰品,让将常州梳篦的独特文化和价值传递给更广泛的受众,提高公众对传统手工艺的认知和欣赏度,从而唤起人们对于保护和传承的兴趣,当下随着工业化与现代化的冲击,一些优秀的传统手工艺品正在悄然流逝,而我们的目标是通过有力而切实的措施来改变这一现状。

4.5. 在梳篦的选材上

在梳篦的选材上,目前市场上存在梳篦的原材料差异,其中一些使用劣质竹子,也有采用上好的原木,这种差异导致了梳篦的质量层次不一,消费者可能会不慎购买到质量较差的产品,从而影响他们对常州梳篦的整体印象。

在这种情况下,寻找更合适的原材料是至关重要的,其中桃木和檀木被认为是良好的选择。桃木在民间有着驱邪制鬼的象征意义,又称为“仙木”,其适中的颜色和简单绵长的花纹使其成为梳篦装饰的理想之选。此外,檀木本身有着一股独特的香味,随着使用时间的增加,其表面会产生出一种天然树脂,有助于保护梳子,同时还具有防静电性能,然而,由于中国檀木产量有限,因此檀木的价格相对较高,这可能会导致梳篦的价格上升。

5. 结语

通过对常州梳篦外形的研究,发现常州梳篦蕴含着丰富的历史文化与美学价值,承载了厚重的历史。梳子是大多数人每天都必须使用的日用品,蕴藏着中国人民深厚的怀旧情结和民族感情,加强对常州梳篦的保护与传承,是推动传统文化发展的需要,也是满足人们物质文化生活需要的迫切要求[15]。尽管时代在发展,社会的审美风尚不断地变化,但中国传统文化的根基不会消亡。在保留常州梳篦文化传统的基础上对其加以创新发展,将传统文化与现代文化相结合,能够使常州梳篦焕发新的活力,再现辉煌。

基金项目

本论文为 2020~2023 年度江苏高校哲学社会科学基金项目“中国乡土写实主义中的女性肖像研究”研究成果,项目编号:2020SJA0132。

注 释

①图 1 来源:

<https://pic.sogou.com/d?query=%E6%8D%A3%E7%BB%83%E5%9B%BE&forbidqc=&entityid=&preQuery=&rawQuery=&queryList=&st=&did=9>

②图 2 来源:

<https://pic.sogou.com/d?query=%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E6%A2%B3%E7%AF%A6%E5%A5%B3%E6%80%A7&forbidqc=&entityid=&preQuery=&rawQuery=&queryList=&st=&did=6>

参考文献

- [1] 钱凯一. 常州传统工艺美术资源在高职院校美育文化建设中的传承应用研究[J]. 美术文献, 2018(3): 142-143.
- [2] 中国非物质文化遗产赏析[J]. 秘书之友, 2013(1): 封 2.
- [3] 杨祥民, 王倩. 常州梳篦造物文化及其工艺审美特质研究[J]. 山东工艺美术学院学报, 2021(3): 96-100.
- [4] 陈永蓝, 周馨怡. 探析常州梳篦的设计美学思想[J]. 美与时代, 2023(13): 72-74.
- [5] 杨祥民, 王倩. 常州梳篦造物文化及其工艺审美特质研究[J]. 山东工艺美术学院学报, 2021(3): 96-100.
- [6] 吴琼. 以现代工业设计理念振兴常州梳篦传统手工艺产业[D]: [博士学位论文]. 南京: 南京林业大学, 2006.
- [7] 刘苏文. “一带一路”战略下苏南民间工艺海外传播的必要路径与现实意义[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2021(3): 53-58.
- [8] 吴琼. 常州梳篦概说[J]. 常州工学院学报(社会科学版), 2011, 29(2): 10-15.
- [9] 何灿灿, 李均. 非物质文化遗产常州梳篦艺术在文创产品设计中的创新应用研究[J]. 常州工学院学报(社科版), 2021, 39(6): 73-77.
- [10] 唐婷. 梳篦与发型的关系研究[D]: [硕士学位论文]. 北京: 北京服装学院, 2022.
- [11] 施艺. 论唐代仕女画的“神”与“形” [D]: [硕士学位论文]. 长春: 东北师范大学, 2006.
- [12] 马雪明, 孙云鸿. 常州梳篦的民俗文化与美学价值研究[J]. 美术教育研究, 2021(23): 38-39.
- [13] 郭玉霞. 探析齐白石绘画艺术历程与艺术思想[J]. 美与时代(中旬刊): 美术学刊, 2018(8): 65-66.
- [14] 陈铭. 常州梳篦的造型艺术在民族休闲服饰设计中的创新运用[D]: [硕士学位论文]. 石家庄: 河北科技大学, 2018.
- [15] 赵姗姗. 传统手工艺视角下的常州梳篦创新设计研究[D]: [硕士学位论文]. 合肥: 安徽大学, 2018.