[聚焦:国家宝藏]

清末杨金璧服饰形象设计研究——天津博物馆《翡翠蝈蝈白菜·前世传奇》

龙怡忻[1],张婷[2*]

1. 苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215000;

2. 北京艺婷万影文化传媒有限公司,北京 100000

摘要:《国家宝藏》第四季第四期呈现了一件名为《翡翠蝈蝈白菜》的国宝,在《翡翠蝈蝈白菜·前世传奇》剧场中,以清末历史时期为时代背景,设定天津人杨金璧为《翡翠蝈蝈白菜》的创作人。这一场剧立足于以杨金璧这一小人物的原生态纪实,生动反映了早期津派玉雕人创业、守业和兴业的心路历程。服饰既是时代精神风貌以及人物社会身份的载体,也是人物精神气质与品德的化身。参照清代服饰规制、旧时照片和文献资料,结合服饰实物与人物精神,对杨金璧的服饰形制、面料、色彩等方面进行了具体分析。通过形制、面料来着重展现杨金璧的时代形象与社会形象,通过色彩等来反映人物"璞玉雕琢成器"般的精神气质与品德,探索清末男性民间服饰风尚。

关键词:清末天津;杨金璧;璞玉;男性服饰;津派玉雕人

中图分类号:J523 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-6946(2025)02-0062-06

DOI:10.19798/j.cnki.2096-6946.2025.02.008

Costume Image Design of Yang Jinbi in the Late Qing Dynasty: the Previous Life Legend of "Jadeite Cabbage with Grasshoppers and Crickets" in Tianjin Museum

LONG Yixin[1], ZHANG Ting[2*]

1. School of Art, Soochow University, Jiangsu Suzhou 215000, China;

2. Beijing Yiting Wanying Culture Media Co., Ltd., Beijing 100000, China

Abstract: The fourth season and fourth issue of "National Treasure" presents a national treasure called "Jade Grasshopper Cabbage". In the theater of "Jade Grasshopper Cabbage: Legend of the Past Life", Yang Jinbi, a Tianjin native, is set as the creator of "Jade Grasshopper Cabbage" in the historical background of the late Qing Dynasty. Based on the original ecological documentary of Yang Jinbi, a little- known figure, it vividly reflects the mental journey of the early Tianjin- style jade carvers in starting, maintaining, and developing businesses. Based on the original ecological documentary of Yang Jinbi, a little-known figure, it vividly reflects the mental journey of the early Tianjin-style jade carvers in starting, maintaining, and developing businesses. Costumes are not only the carriers of the spiritual features of the times and the social identities of characters, but also the embodiments of the spiritual temperament and moral characters. Referring to the costume regulations of the Qing Dynasty, old photos, and documentary materials, and combining the actual costumes and the spirit of the characters, a specific analysis is conducted on the costume shape, fabric, color, and other aspects of Yang Jinbi. This scheme focuses on presenting

收稿日期:2024-12-01

项目基金:国家社科基金艺术学项目(20BG119)

*通信作者

Yang Jinbi's image of the times and social image through the shape and fabric, to reflect the character's spiritual temperament and moral character like "a piece of unpolished jade carved into a fine piece" through colors, etc., and explore the fashion of folk costumes for men in the late Qing Dynasty.

Key words: Tianjin in the late Qing Dynasty; Yang Jinbi; unpolished jade; man's costume; Tianjin-style jade carvers

《国家宝藏》是一档央视大型文博探索节目，自2017年开播以来备受瞩目。节目邀请明星嘉宾担任“国宝守护人”，以戏剧化表演结合专家解读的方式，讲述国宝背后的历史故事与文化内涵。它将古老文物与现代科技、艺术表现手法相结合，让沉睡在博物馆中的文物“活”起来，生动展现了中华文化的深厚底蕴。自2017年首播以来，《国家宝藏》凭借其精良的制作和深刻的文化内涵，吸引了大量观众，成为文化类综艺的标杆之作，有力推动了传统文化的传承与发展。在《国家宝藏》第四季第四期中，一件名为《翡翠蝈蝈白菜》的国宝吸引了众多观众的目光。节目中以杨金璧这一小人物的故事为蓝本，生动地反映了清代早期津派玉雕人创业、守业和兴业的心路历程。服饰是时代精神风貌、人物社会身份以及精神气质的重要载体，本文通过对杨金璧服饰的形制、色彩、面料等方面的形象设计研究，还原了一位清末玉雕艺人的形象，同时也从服饰的角度展现当时的社会文化与民间风尚。1860年，英、法、俄又强迫清政府签订了《北京条约》，天津被迫成为通商口岸，传统手工业受到西方列强的冲击。然而，以杨金璧为代表的津派玉雕人，在困境中努力创业、守业和兴业。由此可见，清末传统手工艺人杨金璧在面对社会动荡时展现出千锤百炼的工匠精神，这种在逆境中坚持奋斗的精神，不仅造就了如此精巧绝伦的《翡翠蝈蝈白菜》，也造就了独特的个人价值。

一、杨金璧生平及其所处历史时期的相关界定

（一）杨金璧生平的相关界定

杨金璧是清末天津一个面临倒闭的祖传玉器小作坊经营者。“九河下梢天津卫”，天津坐拥得天独厚的地理位置，凭借地域优势，广纳并培育着各行各业及其文化。其中，著名的津派玉雕便发源于天津地区。古人常说玉有“五德”：“润泽以温，仁之方也；解理自外，可以知中，义之方也；其声悠扬，尊以远闻，智之方也；不挠不折，勇之方也；锐廉而不忮，洁之方也[1]。”这正描写了本剧中以杨金璧等为代表的早期津派玉雕人的品行与担当。

剧中设定的历史时期为1870年，杨金璧25岁左右，本剧以杨金璧这一小人物的原生态纪实，生动反映了早期津派玉雕人创业、守业和兴业的心路历程。从最初的挽救祖传生意、养活妻儿的愿望，到中期的苦习治玉之法，最后实现自我价值、兴盛行业的最终目的，人们对创业有了深层次的理性认识，也勾勒出早期津派玉雕行业的创业史。

（二）杨金璧所处历史时期相关界定

剧中杨金璧所处历史时期为1870年，清穆宗同治九年，此时统治中国的清朝已经是摇摇欲坠，腐败无能。太平天国农民起义的余部以及捻军等反清势力继续与清朝为敌，而1856年10月至1860年10月第二次鸦片战争爆发，使中国进一步沦为半殖民地半封建社会。中国在政治层面丧失部分主权，领土完整遭到严重破坏，司法和行政的统一不复存在；在经济层面，尽管近代中国工业化的进程是由洋务运动的兴起而开启的，但民族资本主义在发展过程中面临的困境和挑战却是千头万绪的[2]。

在此背景下，英法等列强逼迫清政府签订了《北京条约》，其中一项重要内容便是将天津开辟为商埠，并在天津划定租界。随着西方列强的政治军事入侵，大量西方商品如潮水般涌入中国市场，对中国传统手工业造成了巨大的冲击，天津的手工品市场格局受到强烈影响[3]。例如，西方的袜子、毛巾等针织品以及胰皂、化妆品、洋烛等日用品大量倾销，迅速摧毁了天津原有的布袜、旧蜡烛、皂荚、火镰等传统手工品市场。此外，洋布、洋面粉等西方工业品的倾销，使得中国传统的磨坊业、织布业等行业面临着被淘汰或被迫转型的艰难处境。天津市场的格局剧烈变动，根本原因是列强入侵扰乱了近代天津手工业秩序。

面对列强侵略所引发的手工品市场的动荡与变革，天津地方政府致力于发展新式手工业以抵御西方经济侵略。其中，创办直隶工艺总局为诸多有效的方式之一（见图1）[4]。此局以推广新式手工艺为核心任务，同时还附设了实习岗位和工艺学堂，涵盖了染色、织布、金工、针织、提花、胰皂、玉雕等众多工艺领域，并举办展览会、考评工艺等，促进了当地民众的创造力的发展，为天津手工业发展奠定了基础。综上，近代天津民族手工业在某种程度上奋力图存，也为津派玉雕行业的形成与发展提供了契机与市场。

二、杨金璧服装形制及色彩的考据与解析

（一）杨金璧服装形制的考据与解析

杨金璧所处的晚清时期，无论是男女老少，还是春夏秋冬四季，旗袍都是人们日常生活中不可或缺的重要服

饰，其既可以制作成单衣，以适应较为温暖的季节，也可以制成夹棉款式，满足寒冷天气的保暖需求。不过，在早期，这种服饰并不被称为“旗袍”[5]，它原本是满族（旗人）特有的一种袍子，后来经过时间的演变和人们的约定俗成，才被赋予了“旗袍”这一贴切的名称。袍的样式和结构相对简洁，其主要特征包括圆领、大襟、窄袖（部分带有马蹄袖）、四面开衩以及配备扣绊，其长度通常在膝盖以下。这种设计的独特之处在于，它能够很好地适应满族的骑射生活方式。四面开衩的长袍设计，使得人们在上下坐骑以及进行马上动作时都能够行动自如，不受束缚；而箭袖的设计则紧密贴合手臂，利落干练，非常契合骑射民族的生活习惯与风尚。入关以后，为了巩固统治，削弱反对势力，树立威权，全国军民必须“剃发易服”，所以汉族也都迅速地改变了原来上衣下裳、宽袍大袖的服饰风格。根据晚清影像和图像资料（见图2），民间普通百姓日常穿搭多以袍为主，春夏季袍服多为单层，采用比较轻的纱罗、棉等服装材料制成；秋冬袍服则为夹棉布或动物皮毛等多种类型。

清朝时期，坎肩极为流行。其款式较为简单，多为对襟，且没有衣领和衣袖（见图3～4）。清朝人对坎肩很重视，尽管它属于便服范畴，其具有便捷性强以及对胸部有良好保暖功效等优点，因此深受男女老少的喜爱。在日常穿着中，人们常将坎肩套于长袍之外，无形中形成了别样的穿着效果，成为当时颇具特色的服饰搭配风格，又别有一种气派。因此清朝的坎肩在用料和做工上，就显得十分讲究，式样变化也大。如“琵琶襟”，就又是一种式样，其大襟边并未延伸到腋下，而是从第二颗纽扣处直接往下，但未抵达底端，下襟处缺失一小截，这种“琵琶襟”的设计，在过去是不常见的。还有一种叫做“巴图鲁”的坎肩，也是清朝坎肩中比较特殊的一种。“巴图鲁”是满语中“勇士”的意思。这种巴图鲁坎肩受到京师的八旗子弟们的追捧。有时，各部司员在谒见上司的时候，也常常会将其套在袍服之外穿着。实际上，“巴图鲁”坎肩的样式与南方的“一字马甲”较为相似，其前襟呈“一字形”，并配有一排扣子，两边腋下也设有纽扣（见图7）。当人们将其穿在袍子里面时，如果想要脱下来，只需自己解开上边的排扣，再由别人帮忙解开两边的纽扣，这样就可以在不脱下外面长袍的情况下轻松将其褪下。由于其具有象征武勇的名称，所以一般情况下，八旗子弟都会选择将它套在长袍外面穿着，以显示自己的英勇与豪迈。后来，在这种坎肩两侧的袖窿处部位，有的还添加了两只袖子，经过这一改良后的款式在当时被称作“鹰膀”。相传，这是当时八旗子弟为了在骑马时展现威风而经常穿着的一种“鹰膀褂”，并且逐渐成为了八旗子弟风尚的标志性着装。

曹雪芹[6]的小说《红楼梦》中，也曾让贾宝玉穿上一件“鹰膀褂子”，以此来体现他的穿着符合当时的潮流。当然，清朝时期的坎肩除了上述几种特殊式样外，还有普通式样的坎肩，例如大襟坎肩、对襟直翘坎肩、对襟圆翘坎肩等。这些普通式样的坎肩无论是穿在里面还是罩在外面都非常方便，除了具有一定的美观装饰作用外，还具备实用价值。清代文学家文康[7]所作小说《儿女英雄传》中便对男性商人着坎肩长袍形象有所着墨：卖水烟的商贩“上头罩着件蓝布琵琶襟的单紧身儿”。杨金璧的服装形制以清末男子服饰旧照为主要参考，为长袍外加坎肩的搭配形式。从图2～4清末男子图像中可以看出，此时的男长袍为宽松型圆领，窄袖，大襟右衽，下过长膝，整体风格偏素雅。长袍下侧两边开衩，穿着时方便行动，实用性极佳。中国丝绸博物馆收藏的清代男性长衫品相较好，工艺清晰可见（见图6），其款式与天津百姓男性服饰相仿，因此可以作为参考依据。坎肩则为无袖、对襟、立领，长度及腰下，袖口采用异色边缘，颜色与长袍相比较深。从脖子到肚脐有5个纽扣均匀分布。综上，在服装样式选择上，内着长袍外加坎肩显然与杨金璧的落魄商人和平民身份相符。

（二）杨金璧服装色彩的考据与解析

清代常见的男袍多为月白、湖色、枣红、青色、灰色等颜色。平民男性的服装色彩选择一般以耐脏和染料便宜为主。杨金璧的服装颜色以19世纪《外销画册》（见图5）中的青年男子画像为参考，形成上身深色而下半身浅色的色调。考虑到杨金璧的职业和身份地位，此为落魄时的玉雕手艺人，因此长衫为近似玉的颜色，马褂为明度较低的灰色。从19世纪的画册和中国丝绸博物馆收藏的男款立领长衫里可以看出，此时的男子着装的确是长袍为浅玉色，耐脏而得体，呈现出手艺人朴实的气质。坎肩的颜色以中国丝绸博物馆的豆沙色花卉纹绸小马甲为参考，即以灰色系作为服装主色调，黑色作为袖口缘边的颜色。素净的白色与沉稳的黑色形成鲜明的视觉对比，凸显朴素而内敛的气质。从人物精神形象来看，杨金璧必然与古人常说玉之“五德”相符，更是玉雕人诉求的“仁、义、智、勇、洁”五种品行的化身。这通过服色来反映人物精神气质与品德，如他本身就像一块“璞玉”，在磨难、坚持与磨炼中，终将“璞玉雕琢成器，明珠尘尽光生”。因此，此套服饰的颜色选择在职业、年龄、信仰三方面都与杨金璧的身份相符合。

三、杨金璧服装面料的考据与解析

清代刘廷璐《在园杂志》中记：“陕西以羊绒织成者谓之姑绒，制绵衣取其暖也，今则制为单袍。纱取其轻，暑

图1　直隶工艺总局

图2　天津地区晚清人物形象

图3　中国东南部晚清人物形象

图4　《点石斋画报》中的清代男子形象 清代

图5　19世纪外销画

服也，今则制为绵袍、绵褂。比比皆然，习以为常[8]。”可见北方地区的人们所用的服装材料常以棉布为主。在棉麻织物类中，常见的衣料为葛布和褡裢布。搭连布是一种质地较为粗糙、厚实的棉布，其鲜明特点是经济耐用，价格实惠，穿着者多为下层平民。关于清代服饰的用料规制，清朝朝廷为了区分尊卑等级，并体现“节俭”的理念，对下层小吏及民用衣料、皮毛的质量等方面做出了诸多限制。例如，在顺治初年，朝廷便进一步修订了衣冠制度，明确规定拨什库、书吏、通事到兵、民、商等人员，不得穿质料较好、带有花纹的锦缎。各色花纹锦缎的布料也不许用于制作被褥等物品。他们被限制于只允许穿着没有花纹的缎、绫、纺、丝、素纱、绵等材质的服装。

另外，清代棉麻纺织技术已相当成熟，棉麻是清代百姓男装的常用面料，其特点是透气性好、吸湿性强，适合日常劳作和穿着。清代时，棉麻的生产以家庭手工业为主，农户在农忙之余进行棉麻的纺织加工。一些地区还出现了专门的棉纺织作坊，进行规模化的生产和加工。因此，市面上常见这种耐用的棉麻布料。杨金璧作为一介平民，且生活状况较为贫困潦倒，其服饰用料选择纯色的棉麻织物类比较恰当，棉麻织物纺织纹理粗，质地偏硬，透气性较好。在清代，棉麻面料的服饰宛如忠实的守护者，默默地陪伴在平民百姓身旁，于寒来暑往间，为他们抵御凛冽风霜，遮蔽倾盆骤雨，成为平凡日子里最质朴且坚实的壁垒。

四、杨金璧首服与足服考据与解析

（一）杨金璧首服设计的考据与解析

小帽又称西瓜皮帽，是清代非常流行的男士帽子，老人和小孩都可以戴。晚清流行的小帽有“平顶帽”“尖顶帽”“硬胎帽”“软胎帽”等，呈现出丰富的变化和多样的风格。杨金璧身处天津，邻近都城京师，服饰装扮受清朝统治的影响。相传瓜皮帽是明朝开国皇帝朱元璋在明初所创。帽身由六瓣布料缝制而成，寓意“六合一统、天下归一”，这种美好的寓意使得瓜皮帽具有有官方推广的背景。

清朝建立后，满族老幼原本戴的“帽头儿”与明朝的“六合一统帽”相似，因为人民怀念明朝，将帽身改为六瓣缝合，康熙得知后，认可了其“六合一统、天下归一”的含义，于是命军队的“帽头儿”也改成六合帽，使得瓜皮帽在清朝获得了合法的身份地位并得以广泛流行。徐珂在《清稗类钞》中的记载：“小帽，便冠也。春冬所戴者，以缎为之；夏秋所戴者，以实地纱为之，色皆黑。六瓣合缝，缀以檐，如篱。锴于嗳太祖，以取六合统一之意。国朝因之……俗名西瓜皮帽[9]。”这种帽子上有一个用丝绒编结而成的结，通常被称为“算盘结”。为了便于区分有的帽

子的前后方向，人们还会在帽子边的正中间缝制上一个比较明显的标志，即帽正，帽正大多采用翡翠、美玉等宝石进行装饰。瓜皮帽广泛流行于清朝男性之间，形制出现了一些变化，在清代后期，软胎小帽由于不用衬里，因此可以折叠；而硬胎小帽则在内部衬有棉花（见图8）。

整个清朝时期男子的发饰并非一成不变。起初，清代实施的剃发令是一种名为金钱鼠尾式的发式。具体来说，就是在头顶中央保留一束宽如铜钱大小的头发，周围的头发剃光，剩下的头发编成一条垂下来的辫子，形状像老鼠尾巴，又细又小。只有辫子能穿过方孔铜币才符合标准。如果辫子大于一枚硬币，则会被处死。到了清末，成年满族男子逐渐变为将前半头的头发全部剃掉，只留后半头顶的头发，编成辫子，垂在脑后，辫子比之前留得粗，这种发型俗称“阴阳头”。从1793年随英国使团出使清朝的画家威廉·亚历山大的画来看，推测乾隆时期仍沿用金钱鼠尾发式。

直至清朝末期，阴阳头发式才逐渐出现。可见，整个清朝时期，男子的发型经历了一个逐步演变的过程（见图9）。从金璧所处历史时期来看，此时属于清晚期，可留阴阳头，佩戴六瓣缝合的黑色瓜皮帽，帽顶缀一个算盘结。一是自清代中晚期开始，金钱鼠尾式逐步演变为阴阳头式；二是小帽作为清朝男性一种代表性的首服样式，风靡于整个清王朝时期。

（二）杨金璧足服的考据解析

清代男性通常穿布鞋，清族在关外的时候，因地处北方，冬季寒冷，多是穿那种皮制的“兀剌”[10]以抵御严寒的天气。入关后，随着气候变化，大家开始使用布料制作鞋靴。我国的纺织品从历史渊源来分，最原始的纺织品包括了葛布、麻布、绸布；汉代以后从西域传来棉花，我国开始有了棉纺织品，于是便有了棉鞋。因此从时间顺序来看，最早的是葛布鞋，其次为麻布鞋、丝绸鞋，后来为棉布鞋。可见布鞋的起源和发展是随着中华民族的物质文化与社会经济的发育而同步发展的。按照清朝的规定，只允许官员穿方头的鞋靴，民间男子都是穿尖头鞋。天津地区与北京毗邻，其服装风尚受京师影响，严格遵循规定，民间男性足服一律为尖头鞋靴。在制作工艺上，尖头靴比一些造型复杂的方头靴更容易制作，成本也相对较低。故而杨金璧的足服为青布尖头鞋与其身份较为匹配，体现了其穷困的生活状态和平民的身份。

五、杨金璧服饰形象设计的整体呈现

《国家宝藏·翡翠蝈蝈白菜》立足于清末这一历史时期，以对杨金璧这一小人物的原生态纪实，生动反映了早期津派玉雕人创业、守业和兴业的心路历程。从最初的挽救祖传生意、养活妻儿的愿望，到中期的苦习治玉之法，最后实现自我价值。因此，从人物精神形象来看，杨金璧必然与古人常说玉之“五德”，即“仁、义、智、勇、洁”相符。其服饰形象设计，除受清末男子服饰风尚、平民身份以及其贫困潦倒生活状态的影响外，也需共同作用于人物高洁品德与精神的表达。

在整体造型呈现上，首先，杨金璧的服饰形象设计选用瓜皮帽、圆领平袖长袍、对襟立领坎肩、马褂、青布尖头鞋以及阴阳头发式等，重在展现人物的时代风貌，烘托故

图6 男款素色立领长衫 清

图7 花卉纹一字形襟马甲 清

图8 小帽 清末（中国丝绸博物馆藏）

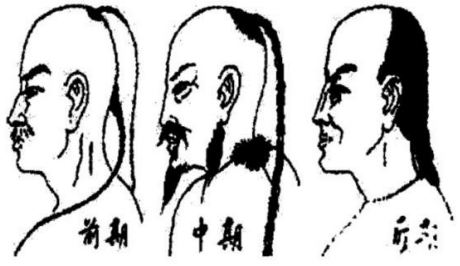

图9 清朝男子辫子造型的演变

事的历史背景。其次，棉麻织物与纯色类服饰用料的选择，无纹样装饰，既与主角的平民身份及其贫困潦倒生活状态相契合，又彰显出奋斗者的精气神。最后，米白色、灰色等近似玉色的服色运用，更是人物精神气质与品德的反映。他本身就是一块“璞玉”，在磨难与磨炼中，终将“璞玉雕琢成器，明珠尘尽光生”（见图10）。

图10　张金璧形象设计整体呈现

六、结语

津派玉雕人杨金璧的服装形制、色彩搭配等均以实物参考进行设计与制作，高度还原服饰风貌，再现晚清平民男子的形象特征。通过对实物、图像和文献的综合分析，一方面为杨金璧的造型提供史实考据，另一方面进行符合角色身份的服饰设计，诸如白色长袍与灰色马褂的搭配，以及与身份等级相关的青布尖头鞋的着装，栩栩如生地展现出晚清天津男性手艺人的穿着状态与生活场景。服饰既是时代精神风貌的载体，人物身份等级、生活状态的表征，也是人物精神气质与品德的化身，本次杨金璧的服饰造型设计，是一场对传统服饰文化的虔诚致敬。通过深度考究的历史文献与流传的历史实物，梳理了晚清时期男性服饰文化的发展脉络与演变规律。力求在材质、色彩、款式等各个维度高度契合历史原型，让传统服饰重现在观众眼前。依托《国家宝藏》这一大型节目，它带领大家从历史的角度认识中国传统服饰的面貌，感受其蕴含的深厚文化底蕴。在当代社会，这一设计成果有力地推动了中国服饰文化的传播与传承，让中国优秀的传统服饰文化在新时代的舞台上熠熠生辉。

参考文献：

[1] 许慎撰，徐铉校. 说文解字[M]. 北京：中华书局，1963：10.
[2] 邸宏霆. 第二次鸦片战争前后清政府条约观演变研究[J]. 南华大学学报(社会科学版)，2022，23(5)：91-96.
[3] 樊如森. 西北近代经济外向化中的天津因素[J]. 复旦学报(社会科学版)，2001，43(6)：35-42.
[4] 陈元清，苏睿先. 天津开埠后近代华北乡村手工业生产的调整(1861—1936)[J]. 兰州学刊，2015(5)：105-113.
[5] 曾慧. 满族服饰文化的变迁(下)[J]. 辽东学院学报(社会科学版)，2010，12(1)：142-148.
[6] 曹雪芹. 红楼梦[M]. 南昌：江西高校出版社，2020.
[7] 文康. 儿女英雄传[M]. 北京：华文出版社，2018.
[8] 刘廷玑. 在园杂志[M]. 北京：中华书局，2005.
[9] 徐珂. 清稗类钞[M]. 北京：商务印书馆，1966.
[10] 王云英. 清代满族服饰[M]. 沈阳：辽宁民族出版社，1985.