

《簪花仕女图》的服饰特征与创新设计研究

杨梦阳 常婷 郑梦琪 褚双丹

嘉兴南湖学院

DOI: 10.12238/ems.v6i7.8119

[摘要] 本文以《簪花仕女图》的服饰特征和创新设计为方向,从服饰的构成、造型、色彩、纹样四方面来分析其艺术特征,根据其设计内涵并通过《簪》服饰色彩、纹样的提取与在创造,探讨《簪》服饰在日后创新设计中的应用,通过对传统纹样再创造为依托针对不同年龄段的设计使受众群体扩大,希望能给《簪花仕女图》服饰传统纹样活态传承与创新设计提供卓有成效的思路。

[关键词] 簪花仕女图; 女子服饰; 传统服饰纹样; 纹样; 设计实践

Research on the Clothing Features and Innovative Design of the "Hairpin Flower Ladies" Picture

Yang Mengyang¹, Chang Ting, Zheng Mengqi, Chu Shuangdan

Jiaying Nanhu College

[Abstract] This article takes the clothing characteristics and innovative design of the "Hairpin Flower Ladies" as the direction, analyzes its artistic features from four aspects: clothing composition, shape, color, and pattern. Based on its design connotation, and through the extraction and creation of the color and pattern of the "Hairpin" clothing, it explores the application of the "Hairpin" clothing in future innovative design. By relying on the recreation of traditional patterns, the design for different age groups is expanded, hoping to provide effective ideas for the dynamic inheritance and innovative design of the traditional patterns of the "Hairpin Flower Ladies" clothing.

[Keywords] Hairpin Flower Lady Image; Women's clothing; Traditional clothing patterns; Pattern; Design Practice

引言

唐代画家周昉绘制的《簪花仕女图》(以下简称《簪》)是艺术价值极高的仕女画,除了是全世界认可的传世孤本之外,也是非常典型的唐代仕女画标本型的作品,画上一共绘制了六位仕女,作品从写实角度出发,将中晚唐贵族妇女的雍容华贵表现的淋漓尽致,赋予作品鲜明的时代感。(图1)

图1 唐周昉《簪花仕女图》

1 《簪花仕女图》服饰的艺术特征

1.1 构成

在构图上,《簪》以平铺的布景方式,将六位仕女从左到右依次排放使其浮现眼前,画中女子的服饰款式相同,其中五位贵妇打扮的奢华富贵,云髻高耸,衣饰华丽,身穿低胸儒裙,外罩薄纱宽袖,肩披帛,裙腰高至胸部以大带系结,夸张了女子腿的长度,这是中晚唐以后最典型的贵妇形像。另一位侍女则身穿交领罩衫,腰间系着宽腰带,这也是唐代典型的侍女服饰。

1.2 造型

画面最左边的贵妇身着朱红色的高腰拖地长裙,外面披

透明的罩衫宽袖至脚踝，披着披子，更显端庄富贵。画面左起的第二位贵妇头顶一朵海棠花，穿着布满花纹的抹胸长裙，罩衫宽袖外面披着朱红色的罗衫，画面左起的第三位贵妇与第一位贵妇都采用长裙、罩衫宽袖和披帛的穿搭，不同的地方就在于第三位贵妇的长裙和纱罗衫都是纯色，没有任何花纹，但披帛色彩较为艳丽，上面绘制着由多色构织的卷草纹图案。持长柄扇面的侍女身穿朱红色长裙，外罩淡红色交领罩衫，腰间系了一条白纱带，团扇扇面上绘有红色的牡丹花。第四位贵妇穿着朱红色的高腰拖地长裙，外面披着透明的罩衫宽袖至脚踝，长裙上印满团窠牡丹纹。至于画面的最右边的贵妇，身着一件朱红色的抹胸高腰长裙，外罩浅紫色纱罗

衫，高腰长裙裙摆拖尾处使用了金色团窠纹面料。

1.3 色彩

《簪》绘制时期纺织业的工艺技术大大提高，出现各式的染色技术，服装色彩更加丰富。在该画中各仕女的服饰整体配色以褐、深赭、朱砂等暖色为主色调，表现出绚丽夺目、明艳富贵之感，以无彩色、中性色为辅，使画面更加和谐。左一贵妇以的主色调是其朱红色的抹胸长裙，左二的主色调则是红色罩衫与金银色，左三贵妇的色调由红色、褐色与透明色三种颜色组成，而侍女身上最为醒目的颜色则是淡红色的罩衫，右二贵妇也是由红色、褐色与透明色三色组成，右一贵妇的色彩构成主要由淡紫色罩衫与红色高腰裙组成。

表 1 相关色彩说明

	色彩名称	部位提取	色块提取
左一贵妇	朱红色		
左二贵妇	红色		
左三贵妇	红色、褐色与透明色		
侍女	淡红色		
右二贵妇	红色、褐色与透明色		
右一贵妇	淡紫色、红色		

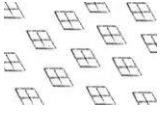

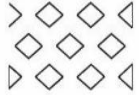

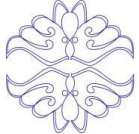
1.4 纹样

在纹样方面，无论是大面积使用的团窠纹纹样还是细节处的云鹤纹与云凤纹对于制作工艺都有着一定的要求，而且纹样的色彩较为多彩明艳，比如：画面左端的贵族仕女的帔帛上有着云鹤纹样，红底拖地抹胸长裙上就绣有芍药花、团窠纹等花卉纹样。画面左起的第三位贵妇的紫色披帛上有粉

和青花枝纹样。画面左起第四位侧立着的侍女穿的朱色菱角纹上衣。画面左起第五位贵妇穿的朱红色的高腰长裙采用的是团窠纹，纱衫上有深白色的菱形纹样，紫色的披帛上，彩绘着云凤纹样。画面左侧起最后一位是一个贵族妇女，披着紫色的宽袖罩衫，朱红色的高腰长裙上也画有斜着的菱形纹样。

表 2 相关纹样说明

	画卷标注	纹样名称	纹样原图	纹样提取	纹样组织
左一贵妇	1	花鸟纹			单独对称纹样
	2	云鹤纹			二方连续纹样

	3	团窠牡丹纹			单独纹样
左二贵妇	4	缠枝叶纹			二方连续纹样
左三贵妇	5	缠枝牡丹纹			二方连续纹样
	6	菱形纹			四方连续纹样
侍女	7	菱形纹			四方连续纹样
右二贵妇	8	菱形纹			四方连续纹样
	9	团窠牡丹纹			单独纹样
右一贵妇	10	卷草纹			二方连续纹样
	11	对叶纹			对称式纹样

2 《簪花仕女图》服饰的文化内涵

2.1 开放的时代特征

晚唐时期,主张“开放”的政治文化,这不仅开放了人们的思想,还出现了别具一格的服饰风格。从《簪》中贵妇的服饰中,体现出当时唐朝末年社会背景充满“开放性”的文化特征,如《簪》中五位贵妇身上的披帛就是由佛教服饰演变而来的,这种“轻盈”的服饰风格在政治、经济和文化都空前繁荣的唐代十分流行。女子服装和审美观的改变,体现出唐代女性独特的魅力。

2.2 女性地位

唐代是中国封建社会最为繁荣昌盛的时代,其中女性服饰色彩艳丽、花纹繁复、博大自由、雍容华贵的造型具有鲜明的时代审美特征。随着唐代服饰形制的变迁,映射出唐代愈加开放的气度和大胆的审美,更体现着唐代女性逐步上升的社会地位。在这样一个大环境下,唐人的思想得到解放,时兴服装样式多变,妆容打扮手段也是层出不穷,从仕女画中的服装款式、发髻样式,也可以看出贵族妇女的精致的生活方式下女性地位的提高。

2.3 等级制度

《簪》从右到左依次放置了六位仕女,考古学家认为第

四位应该是侍女,这是因为唐代等级制度较为严格,而且有着明确的划分。如:图中仕女的位置排放大小,第一位仕女与第三位、第五位、第六位仕女人物较大,占满整个画布,而第二位与第四位人物较小,但仔细观察可以发现第二位仕女在画布左上方,而第四位在画布右下方,符合当时社会左尊右卑的制度。唐代的服色以柘黄为最尊贵,红紫为上,蓝绿较次,黑褐最低,白无地位,因此侍女身着白格纱衫。

2.4 审美风尚

唐代盛行“以胖为美”的审美风格,通过加长“裙摆”去修饰身材、掩盖“粗腰”等肥胖特点,把原来的“肥胖”掩饰成了一种“美”,体现出一种唐代女子特有的富贵之美。随着“高腰式”的襦裙及轻薄的披帛大面积的发展和使用,发现唐代妇女服装的总体可以概括为“透、薄、露”三种特点,通过利用薄纱、轻罗等衣物来制造出特有的“朦胧感”,在浅析《簪》中色彩的装饰性^[1]当中,人们利用“撞色”来营造出朦胧的距离感。

3 《簪花仕女图》服饰的融合创新设计实践

3.1 融合设计思路

3.1.1 款式应用

在周昉的《簪》当中,可以看到所绘的贵族妇人们普遍穿着“裸露装”,与之前的“保守式”的服装设计不一样,这些服装的基本构造除了侍女是诃子+束胸裙+交领大袖衫+腰带为配,多数贵妇以诃子+束胸裙+对襟大袖衫+披帛为配,其中第一身贵妇裙下还穿有蔽膝^[2]。因而在进行《簪》服饰融合创新设计中应考虑如何在保留原有亮眼的形制基础上与与现在的服饰设计相融合。

3.1.2 色彩应用

《簪》的着色独具匠心、极尽工巧,整体艳中见雅^[3]。整个画面洋溢着一种阳光洒下的暖和感,整体的色彩搭配活泼明艳。当然画中还运用了很多对比色、间隔色以及中性色,在《簪》服饰的融合创新设计中,应该去吸取《簪》卷服饰纹样的色彩搭配,去思考如何在服饰纹样原有色彩的基础下,思考当下流行的服装配色。使色彩在保留原有纹样色彩美感的同时能够使其更能够迎合大众审美。

3.1.3 纹样应用

图案是设计中非常重要的元素之一,是装饰性和使用性相结合的一种美术形式^[4]。《簪》中服饰的创新设计应用可以采用两种方式:一是将前期提取的整体纹样或图案直接应用,应用时也要学会适当留白,将其放置于合适的位置。二是将提取的纹样打乱重新排列成新的纹样,打乱重组以提取的纹样为基础,通过旋转,透视等一系列的方式将其变化为新纹

样。纹样的再设计应用也要根据受众群体的审美观进行。

案例应用一:四方连续:纹样廓形提取于第四位侍女腰带上的同心圆纹样,将圆圈进行变形,再将变形的纹样以同心圆中心进行旋转重复与再同心圆纹样结合,组合纹样以上、下、左、右的方向进行反复排列(如图2)。

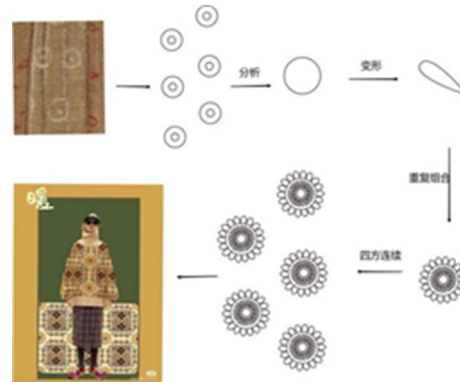

图2 四方连续纹样的案例应用

案例应用二:单独纹样:纹样廓形提取于第六位侍女裙摆上的单独纹样,取纹样中的一小块进行旋转重复(图3)。

案例应用三:单独纹样:纹样廓形提取于第六位侍女裙摆上的缠枝纹样,将纹样进行简化(图4)。

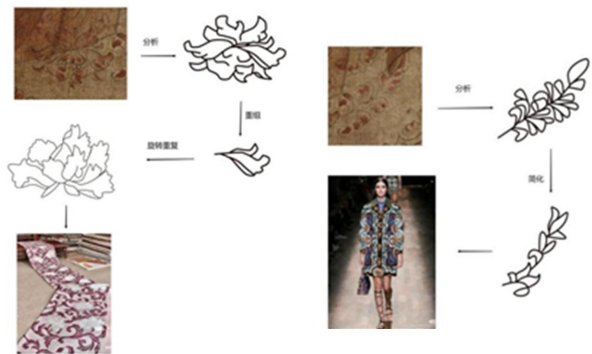

图3 单独纹样的案例应用 图4 单独纹样的案例应用

3.2 实际需求与定位分析

在进行应用路径分析时考虑到《簪》本身的文化传播性和当时女性的审美风尚性选择了以下两方面进行应用一是家居类。二是服饰类。《簪》服饰纹样的融合创新受年龄、文化、生活环境各方面的影响,在设计时应考虑到不同年龄段的消费群体。而消费行为是一种有目的的、满足消费需求的的活动,该过程是消费心理行为和购买行为得到不断满足的过程^[5]。因而在进行服饰纹样创新设计时不仅要对上消费群体的审美,更要使消费者因此了解到文化层面的内涵。调查发现20~30岁的消费群体青春时髦,时尚观念多变,因而在进行《簪》卷服饰纹样创新设计时可以进行比较直观的方式,保留基础廓形,而在配色上大胆设计,形成大胆,个性的产品,

而 30~50 岁的消费群体已经有自己稳定的审美观, 比起个性化的产品他们更喜欢能够表现出优雅气质的产品, 因而更加适配简约大方的文创制品。可以通过变形服饰纹样进行重组形成比较典雅的纹样进行设计。

3.3 设计实践

以女性消费群体为我们的受众主体, 根据不同年龄段的女性审美来进行《簪》的创新设计。

方案一: 我们将标号 4 和标号 6 的缠枝叶纹和菱形纹作为主要元素, 选择正方形抱枕造型的设计 (图 5) 与 20~30 岁女性消费群体。在标号 6 原纹样基础上, 通过旋转变形, 形成二方连续的纹样图案。再将标号 4 纹样进行重复排列, 完成品的纹样图案给人一种秩序美。色彩搭配主要是在原纹样对比色搭配的基础上, 进行重构。整体设计具有生机盎然、青春活泼的感觉。而针对 30~50 岁的消费群体, 选择标号 1 的花鸟纹和标号 2 的云鹤纹为主要元素进行设计 (图 6)。这个年龄段的女性较成熟, 有自己固守的审美观, 喜欢时尚优雅的美, 我们将原纹样进行拆分形成比较简约的新纹样。色彩方面, 通过降低明度和纯度得到我们需要的色彩效果。

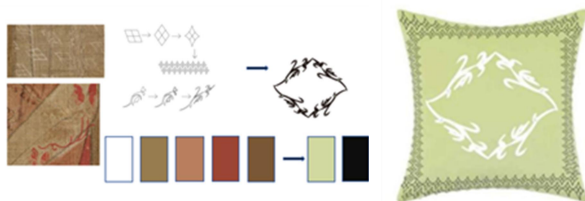

图 5 抱枕设计

图 6 抱枕设计

方案二: 在包类服饰纹样创新设计中, 针对 20~30 岁女性消费群体, 以标号 8 的菱形纹和标号 11 的对叶纹为主要元素, 款式则参考了唐朝近事女壁画, 通过将菱形纹组成四方连续纹样将其进行填色应用到包身, 包盖则是通过对叶纹进行简化得到。色彩方面, 通过降低纯度和为了符合当下流行色, 选用白色作为主要色, 搭配朱红色和桃粉色, 明媚又不失靓丽, 甜美又不失简约。

(图 7) 较适合 20~30 岁的年轻女性审美。针对 30~50 岁的消费群体, 选择标号 11 的对叶纹和标号 9 的团窠牡丹纹为主要元素进行设计。将对叶纹进行变换为四方连续纹样作为底纹覆盖在包全身, 而团窠牡丹纹则是作为突出纹样以刺绣

手法呈现在包身的左下角。色彩方面通过降低明度和饱和度的手法, 使用砖红色和藏青以达到大气温和, 庄重高雅的效果, 受 30~50 岁女性的喜爱。(图 8)

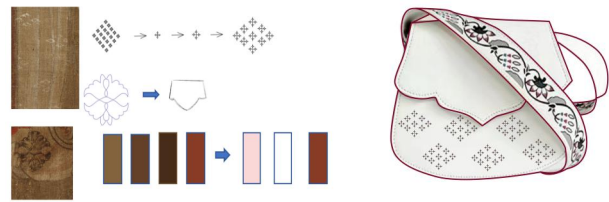

图 7 包包设计

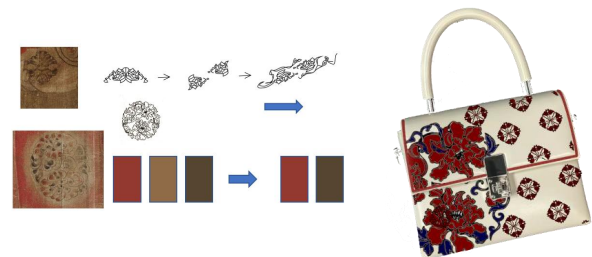

图 8 包包设计

结语

唐朝在中国的历史上留下了一抹非常艳丽的色彩, 也是中国服饰发展的重要时期之一。在《簪》中展现了唐代妇女服装造型, 反映了当时的时代特征、女性地位、等级制度、审美风尚, 其中服饰中的图纹、色彩、款式对于现代的产品设计与创新也产生了较大的影响, 通过将其纹样重组、提取色彩再结合现代审美风格设计创新产品, 提高了产品的附加价值, 也能间接推动传统文化的发展。本文基于现代设计理念、结合当下女性审美风格, 对《簪》卷服饰纹样的创新设计进行研究。将不同年龄段的女性消费群体作为基底, 依托包包与抱枕, 对《簪》中提取的纹样进行了进行融合创新设计, 旨在提升《簪》服饰传统纹样活态传承与创新设计, 使《簪》卷服饰图案的发展、传播更加具有新意。

[参考文献]

- [1]徐丹. 浅析《簪花仕女图》中色彩的装饰性[J]. 武汉科技大学城市学院. 2009, (9): 63.
- [2]任小波. 图案在鞋靴设计中的运用[J]. 皮革科学与工程, 2021, 31 (4): 66—68.
- [3]苏静. 周昉仕女画《簪花仕女图》中的服饰美研究[J]. 神州. 2020, (19): 42.
- [4]张琛, 弓太生. 《簪花仕女图》服饰图案的艺术特征及其在皮革制品中的设计实践[J]. 皮革科学与工程, 2023, 31 (2): 81—87.
- [5]宋影, 李浪, 范浩军. 内销品牌与消费行为关联性研究[J]. 皮革科学与工程, 2016, 26 (1): 54—58.