

唐代仕女造型因子研究及设计应用

贺雪梅, 李颖颖, 蒋颖, 鹿丹琼

(陕西科技大学 设计与艺术学院, 西安 710021)

摘要: **目的** 研究唐代仕女造型因子提取方法及造型推演过程, 并最终进行设计应用。**方法** 首先在研究史料及实物资料的基础上从形体、容貌、发型以及服饰四方面进行整体比较分析; 其次, 用因子分析法提取色彩、线条及图案元素, 并在此基础上以形状文法进行形状推演; 最后, 将因子提取应用于现代陶瓷茶具设计中, 对相应设计方法和思路进行验证。**结论** 以唐代仕女造型为切入点, 提取唐代仕女人物造型元素, 融入陶瓷茶具的形态语言中, 将传统唐代仕女人物造型进行创新, 使中国的传统文化内涵以新的艺术形式再现。

关键词: 仕女造型; 因子分析; 形状文法; 陶瓷茶具

中图分类号: TB482 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-3563(2016)12-0176-05

Form Factors and Design Application of Tang Dynasty Ladies

HE Xue-mei, LI Ying-ying, JIANG Ying, LU Dan-qiong

(The college of Design and Art, Shaanxi University of Science & Technology, Xi'an 710021, China)

ABSTRACT: It mainly studies the extraction method and deduction process of the form factors of Tang dynasty ladies, and conducts the design application in finally. First, it analyzed and compared four aspects, including the body, face, hair and clothing on the basis of historical data and real data; secondly, extracted color, line and graphic elements through factor analysis, and carried on shape inference through the shape grammar based on the above; finally, applied the factor extraction s in modern design of pottery tea set, and verified the corresponding design methods and ideas. Taking the Tang dynasty ladies form as starting point, the form elements of Tang dynasty ladies are extracted into the from language of ceramic tea set. The traditional Tang dynasty ladies form is innovated to reproduce a new art form for the traditional Chinese culture.

KEY WORDS: ladies form; factor analysis; shape grammar; ceramic tea set

唐代是我国封建社会发展的鼎盛时期, 在这一时期随着社会风气的开放、文化的多元融合、异域交流的频繁, 造就了绚丽多彩的大唐盛世。唐代女性在社会中的地位愈发重要, 涌现了大量表现女性生活的艺术作品, 塑造出许多雍容华贵与风姿卓越的女性形象。论文以唐代仕女造型为研究对象, 通过对大量实物及图片资料的深入分析, 从唐代仕女画

和相关陶俑入手, 分析仕女造型元素, 归纳与总结造型元素特点, 用因子分析法提取唐代仕女造型中的色彩、图案、线条等, 并将其运用到现代陶瓷茶具的设计中, 探索中国优秀的传统造物审美思想与现代设计的结合方式^[1-2]。现代设计将视角投向历史节点和传统文化, 使传统文化以新的形式和时尚走进现代生活, 符合当下弘扬传统文化的历史要求,

收稿日期: 2016-03-01

基金项目: 陕西省教育厅专项项目(14JK1088); 陕西省科技计划项目(2015GY056)

作者简介: 贺雪梅(1975—), 女, 陕西人, 在读博士, 陕西科技大学设计与艺术学院副教授, 主要从事产品设计及设计方法研究。

同时也为现代设计找到新的注脚。

1 研究方法及思路

论文基于唐代仕女造型的实物资料和相关史料研究成果,运用历史学、文化学、设计学等基础理论,以分析比较、归纳总结的研究方法,从唐代仕女造型的风格特征和艺术表现形式入手,总结出唐代仕女造型的自身特点,结合现代人的审美特点进行创新,将传统文化元素与现代设计理念相融合。

1) 结合调查法、文献法、观察法、跨学科研究方法,了解唐代仕女造型的相关资料,分析、综合、比较、归纳史料,进行唐代仕女造型艺术特征、文化背景以及装饰艺术的研究。

2) 运用因子分析法,在资料分析和研读的基础上提取唐代仕女造型特点,并以图表形式进行解析和语义描述。

3) 运用形状文法,对唐代仕女造型轮廓特征,进行形状推演,提取其造型形状,并最终进行相关设计实践。论文研究思路见图1。

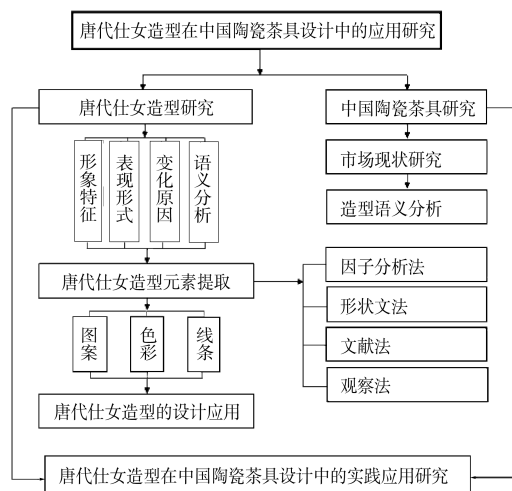

图1 论文研究思路图

Fig.1 Research frame of the paper

2 唐代仕女人物特征分析

唐代女性形象整体呈现出曲眉丰颈、丰肥腴丽的视觉特征。以女性形象为基础的唐代仕女画发展达到了鼎盛时期,出现了许多非常优秀的仕女画画家,也出现了大量优秀的仕女画艺术作品。根据唐代仕女画资料,论文选取代表性较强的《捣练图》、《簪花仕女图》、《调琴啜茗图》、《步辇图》、《弈棋仕女图》五副画作进行比较、研究和分析,收集与

整理唐代仕女的形象特征,用因子分析法和形态分析法提取仕女人物造型的形体、容貌、发型、服饰等特征,用图表分析、概括出仕女画像中仕女人物的形象特征,见表1^[3-5]。

3 唐代仕女造型因子提取

3.1 色彩因子提取

唐代仕女妆容和服饰在唐代文化、艺术的影响下,呈现出缤纷多彩的局面。在西域文化影响下,唐代女性在化妆技巧上,喜欢用石黛来画眉,额上用朱红装点,嘴上涂上小面积的红。脸上、颧部两侧画有月牙状红色花纹妆饰,装饰“额黄”、“花钿”等。在眉眼、面颊、额头等部位采用华丽的色彩来装饰,色彩上多以朱红、翠绿、青黛、金粉、等浓艳的色彩为主;唐代在服饰上也偏好浓艳的色彩,红色是唐代服饰首选色彩,而“石榴红”则是红色中最为流行的。碧绿也受到女子的青睐,除了这两种颜色极为盛行以外,金色和银色这两种华丽的颜色,也常常作为点缀出现在服饰上,为服饰增添色彩^[6-8]。

根据这里研究需要以及前期造型整体分析,罗列出唐代仕女妆容和服饰的色彩,将唐代仕女色彩元素用观察法、比较法和因子分析法对唐代仕女的妆容和服饰的色彩进行归类提取,见表2。

3.2 线条因子提取

从唐代仕女画和仕女俑的艺术作品上,可以看到唐代仕女造型变化丰富,从侧面反映了唐代的时代特征。这里线条因子的提取即是在唐代仕女丰满圆润、优雅柔美的整体形态下进行展开的,提取的方法见图2。

在唐代仕女具象形态下,对其进行基因研究与分析,在此基础上以形状推演的方式提取唐代仕女发髻轮廓形状和形体轮廓“上下内收,中间宽阔”的优雅长弧线,细细揣摩线条的起承转合和微妙变化,演绎出新的设计语言,线条因子的推演过程见图3。

3.3 图案因子提取

通过对唐代仕女服饰的分析,可以看到装饰图案常常会伴随这些元素出现,唐代仕女服饰的装饰图案呈现出色彩艳丽、雍容饱满、纹样繁复的特征。唐代的主要装饰图案有卷草纹、宝相花、瑞锦花纹、

表1 唐代仕女画像人物形象特征分析(部分)
Tab.1 Analysis of the Tang dynasty ladies image of the characters (part)

	捣练图	簪花仕女图	调琴啜茗图	步辇图	弈棋仕女图
形态特征					
形体	身形丰满但不臃肿, 整个体形轮廓呈长弧线状	丰肥厚体, 轮廓呈“八”字状长弧线	姿态轻柔, 站立体形轮廓呈现出“S”曲线	瘦脸细腰, 身体削瘦, 与之前丰肥厚体不同	丰肌肥体, 身形丰满, 体形轮廓圆润
容貌	鹅蛋脸、长眉细目、眉间贴花钿、小嘴	脸型圆润、桂叶眉、眼睛细长、小嘴	脸型圆润、长眉细目、小嘴、高鼻梁	脸部稍圆、长眉细目、樱桃小嘴、高鼻梁	脸部肥大、倒八字眉字晕饰、面部红润
发型	发髻为鹅髻与双髻两种	发髻梳以高耸云髻	发髻为鹅髻孔雀开屏髻	仕女发髻梳以高耸云髻	头束高髻, 簪花耀顶
服饰	上着窄袖上襦、下着齐胸长裙、肩搭短帔帛	内着鲜艳的低胸襦, 外着轻薄花纱外衣	着襦袄, 半臂缦衫; 肩上披纱, 滑落下来	上着窄袖上襦, 下着十分鲜艳的红色齐胸长裙	上穿绯底蓝花袄, 白纱披肩, 下着绿花裙
总结	画中人物形态特征为: 体态丰满, 脸型圆润; 曲眉丰颊, 长眉细目, 樱桃小嘴; 发型丰富, 头发多梳以高髻; 身多着窄袖上襦、齐胸长裙、肩搭帔帛				

表2 唐代仕女造型色彩因子提取
Tab.2 The color factor extraction of Tang dynasty ladies

	唐代仕女妆容	唐代仕女服饰
色彩图例样本		
色彩视觉焦点	眉眼、面颊、额头	襦、裙、帔
色彩一次提取	朱红、青黛、金粉、翠绿、浅蓝	朱红、碧绿、金色、蓝色、银色
色彩二次提取		朱红、金色、碧绿、蓝色

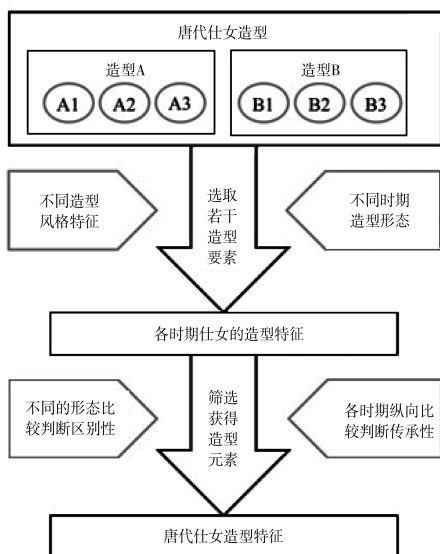

图2 唐代仕女造型线条提取方法
Fig.2 The line extraction method of Tang dynasty ladies

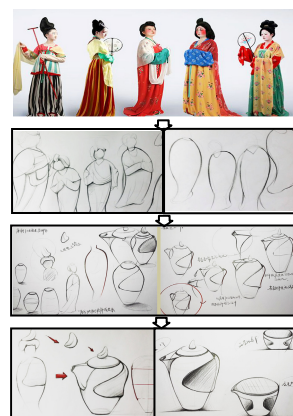

图3 唐代仕女轮廓线条推演
Fig.3 The line deduction of Tang dynasty ladies

花树对鹿等图案纹饰^[9]。

唐代的宝相花图案在唐代服饰纹样中最为经典、最具代表性。宝相花图案是古代一种非常吉祥的纹样，

被认为是富贵吉祥的象征。宝相花纹样主要以盛开的花朵、花瓣片、含苞欲放的花、花蕾以及叶子等为素材，大都按照放射对称的规律将其重新组合后而形成装饰纹样，因此在布局上显得十分规整，构图均衡稳定，整体显得井然有序^[10]。这里将宝相花纹饰形状进行推演，概括和提炼宝相花纹形状，提取宝相花纹圆润饱满的形状特征和十字分散的构图特点，将花瓣化繁为简。通过图形演变后，产生新的图案元素语言，见图 4，并最终将其融入产品设计中。

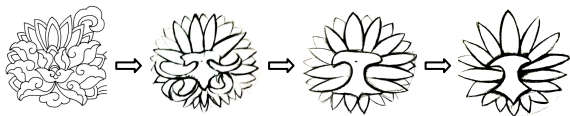

图 4 宝相花纹形状推演

Fig.4 The shape deduction of ridge pattern

4 唐代仕女造型因子在现代陶瓷茶具中的设计应用

运用现代设计理念及方法，在前述设计因子提取的基础上进行产品设计应用与创新，完成整套陶瓷茶具的开发与设计，见图 5。该产品主要针对 25 岁到 40 岁之间的女性白领人群使用，以简洁优美的曲线造型为陶瓷茶具的基本造型，赋予陶瓷茶具柔美、动感、自然的感觉，并将茶壶把手进行整体曲面造型处理，极力使功能与形式达到完美、和谐、统一；在色彩和图案处理上，选取前述宝相花纹，图案色彩以朱红、碧绿和蓝色为主，辅以少量金色，冷暖色对比，相互衬托。彩色宝相花图案在白瓷上显得华而不艳，呈现出高雅、精致的视觉特征，给人带来愉悦和亲近感；在材料上，陶瓷茶具采用景德镇无光白釉色，釉色晶莹透亮，更加凸显出陶瓷茶具优雅、精致感觉。

图 5 陶瓷茶具实物图

Fig.5 The physical figure of ceramic tea set

基于以上设计思路和研究分析，得到产品中蕴含的语义关键词：柔美、优雅、精致、和谐，这些语义符号符合目标人群的基本定位，适应消费群体的基本需求。

5 结语

以唐代仕女造型为切入点，提取唐代仕女人物造型元素，融入陶瓷茶具的形态语言中，结合现代人的审美特征，将传统唐代仕女人物造型进行创新，构建传统文化符号与现代设计语言之间的时空对话，探索中国的传统审美与现代设计的结合方式，使中国的传统文化内涵以新的艺术形式再现。以陶瓷茶具为载体，提升现代陶瓷茶具的文化价值，传播唐代文化内涵与思想精髓，推进传统文化在现代设计应用中的良性发展。

参考文献：

- [1] 张巧. 唐代女性服饰的审美研究[D]. 四川师范大学, 2012. ZHANG Qiao. The Aesthetic of the Tang Dynasty Women's Apparel[D]. Sichuan Normal University, 2012.
- [2] 何叶. 唐代仕女造型在宜兴紫砂造型设计中的运用[J]. 陶瓷科学与艺术, 2012 (1): 54. HE Ye. The Application of The Tang Dynasty in Yixing Purple Clay Modeling Design[J]. Ceramic Science and Art, 2012 (1): 54.
- [3] 金心, 陈满儒, 王伟伟. 基于感知分析的传统设计因子提取研究[J]. 包装工程, 2015(6): 105—109. JIN Xin, CHEN Man-ru, WANG Wei-wei. The Extraction of Traditional Cultural Design Factor Based on Perception Analysis[J]. Packaging Engineering, 2015(6): 105—109.
- [4] 范丽. 唐代仕女面妆的符号特征及对现代时尚影响的研究[D]. 江南大学, 2009. FAN Li. A Study on Symbolic Features of Face Makeup of Court Lady in Tang Dynasty and Its Influence on Modern fashion[D]. Jiangnan University, 2009.
- [5] 张菁. 唐代女性形象研究[M]. 兰州: 甘肃人民出版社, 2007. ZHANG Jing. Research on the Female Images in The Tang Dynasty[M]. Lanzhou: Gansu People's Publishing, 2007.
- [6] 饶舜. 唐代陶塑女俑艺术风格研究[J]. 中国陶瓷, 2013(8): 74—77. RAO Shun. Study on The Artistic Features of The Tang Dynasty Pottery Figurines of Women[J]. China Ceramics, 2013(8): 74—77.
- [7] 黄莎. 唐代仕女画的造型审美浅析[J]. 大舞台, 2014 (6): 35—36. HUANG Sha. Modeling Aesthetic Analysis of The Tang Dynasty Ladies Painting[J]. Big Stage, 2014(6): 35—36.
- [8] 李芳君. 唐朝装饰元素在现代鞋靴设计中的运用研究[D]. 陕西科技大学, 2013. LI Fang-jun. The Research of The Moden Footwear Design in The Elements of Tang Dynasty Decorate Field [D]. Shaanxi University of Science and Technology, 2013.
- [9] 于娜. 仕女图陶瓷绘画技巧浅析[J]. 陶瓷研究, 2014(7): 92. YU Na. Analysis of Ceramic Painting Skills[J]. Ceramics Reserach, 2014(7): 92.
- [10] 李晖. 基于文化需求的陶瓷设计[J]. 包装工程, 2015, 36(8): 79—82. LI Hui. Based on The Cultural Needs of Ceramic Design[J]. Packaging Engineering, 2015, 36(8): 79—82.