

分类号: J523

密 级: 公开

学校代码: 10363

学 号: 2210820121

安徽工程大学

Anhui Polytechnic University

硕士学位论文

题目 唐代《捣练图》女性服饰
艺术研究

论 文 作 者 王志恒

指 导 教 师 袁惠芬(教授)

学 科 (专 业) 设计学

研 究 方 向 服饰艺术设计与理论研究

论文提交日期: 2024 年 5 月 18 日

分类号: J523

单位代码: 10363

密 级: GK

学 号: 2210820121

题 目 唐代《捣练图》女性服饰艺术研究

英文并列

题 目 A Study on the Art of Female Costume in Tang
Dynasty's "Court Ladies Preparing Newly Woven Silk"

学生姓名: 王志恒

校内导师: 袁惠芬 (教授)

专 业: 设计学

研究方向: 服饰艺术设计与理论研究

论文答辩日期: 2024 年 5 月 29 日

安徽工程大学学位论文原创性声明

本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：王志恒

日期：2024年5月29日

安徽工程大学学位论文版权使用授权书

学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权安徽工程大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密 ☐，在 _____ 年解密后适用本版权书。

本学位论文属于

不保密 ☒。

学位论文作者签名：

王志恒

指导教师签名：

黄春

日期： 2024 年 5 月 29 日

日期： 2024 年 5 月 29 日

唐代《捣练图》女性服饰艺术研究

摘要

《捣练图》是唐代仕女名画的代表之一，为一幅工笔设色画，画面中表现了盛唐时期贵族妇女捣练缝衣的场面，是唐代取材中比较别致的作品，对后世的绘画风格有很大的影响，表现出仕女画的典型风格。同时，《捣练图》为我们生动再现了当时女性的穿着形象，张萱作为写实派的代表，在其人物服饰的造型、色彩、构图上都有着十分缜密的处理，画面中的款式、配色、纹样、配饰都给予了我们直观的借鉴。

本课题的研究主要包含以下五个方面：其一，阐述《捣练图》的创作背景，《捣练图》的艺术价值及对服饰研究的重要意义。对唐代不同时期女性的服饰特点进行了分别概述，主要包括初唐、盛唐和中晚唐三个时期的明显特点。其二，在图中女性服饰的款式、色彩、图案和配饰等方面进行了系统的研究，包括对襦、裙、帔帛、圆领袍等服饰元素的详细分析，服饰色彩搭配、纹样的提取以及服饰纹样的复原。其三，探讨了《捣练图》女性服饰的审美风尚及其影响因素，着重分析了《捣练图》所展现的时代审美特征。同时针对现代女性进行对《捣练图》服饰审美意象的问卷调查，探讨不同时代女性的审美风尚变迁，以及结合调查结果思考如何将《捣练图》中的服饰元素合理应用到现代服饰设计中。其四，从传统与现代的

角度出发，首先对《捣练图》中女性服饰进行复原尝试，再结合问卷调查结果，探讨《捣练图》服饰在虚拟设计中的创新融合。通过对《捣练图》传统服饰与三维虚拟设计融合的实践，展现了传统与现代的有机结合，创新设计构思得到验证。其五，探讨了《捣练图》等传统书画作品对现代时尚设计的传承与发展。通过对传统服饰元素在现代时尚中的传承与转化实例分析，结合传统服饰文化在现代时尚设计中的重塑案例，说明传统绘画作品中元素提取与应用的重要意义。

综上所述，本课题旨在对《捣练图》女性服饰进行深入研究，将《捣练图》中服饰元素分别进行梳理以求提供直观的资料借鉴，并探讨对其进行三维创新设计以满足现代人的审美需求，最后总结传统绘画元素对现代时尚的影响与启示，希望为传统文化与现代设计的融合提出新的思路。

关键词：《捣练图》，唐代，女性服饰，审美意象

A STUDY ON THE ART OF FEMALE COSTUME IN TANG DYNASTY'S "COURT LADIES PREPARING NEWLY WOVEN SILK"

ABSTRACT

" Court Ladies Preparing Newly Woven Silk " is one of the representatives of the famous painting of the Tang Dynasty, is a fine brush color painting, the picture shows the scene of aristocratic women tamping sewing costume in the flourishing Tang Dynasty, is a more unique work in the Tang Dynasty, the painting lines are fine and strong, has a great impact on the painting style of later generations, showing the typical style of female painting. At the same time, " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk " vividly reproduces the wearing image of women at that time. Zhang Xuan, as a representative of the realistic school, has a very careful treatment in the shape, color and composition of her characters' costume. The style, color matching, pattern and accessories in the picture can give our intuitive reference.

The research of this paper mainly includes the following five aspects: First, the creation background of " Court Ladies Preparing Newly Woven

Silk ", the artistic value of " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk" and the important significance of costume research. The characteristics of female costume in different periods of Tang Dynasty are summarized respectively, including the obvious characteristics of the early Tang Dynasty, the flourishing Tang Dynasty and the middle and late Tang Dynasty. Secondly, systematically studying the styles, colors, patterns and accessories of female costume in the picture, including the detailed analysis of costume elements such as jackets, skirts, shawl, and round collar robes, the study of costume color matching and the restoration of costume patterns. The third part discusses the aesthetic fashion and influencing factors of female costume in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk ", and focuses on the analysis of the aesthetic characteristics shown in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk ". At the same time, the author conducts a questionnaire survey on the aesthetic image of clothes in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk " for modern women, discusses the changes of female aesthetic fashion in different times, and considers how to reasonably apply the costume elements in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk " to modern costume design based on the survey results. Fourthly, from the perspective of tradition and modernity, this paper first tries to restore the female costume in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk ", and then discusses the innovative integration of " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk " costume in

virtual design combined with the results of questionnaire survey. Through the practice of the fusion of traditional costume and three-dimensional virtual design in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk ", the organic combination of tradition and modernity is demonstrated, and the innovative design concept is verified. Fifth, the author discusses the inheritance and development of modern fashion design of traditional calligraphy and painting works such as " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk ". Through the analysis of the inheritance and transformation of traditional costume elements in modern fashion, combined with the reconstruction of traditional costume culture in modern fashion design, the importance of extracting and applying elements in traditional painting works is explained.

To sum up, this topic aims to conduct an in-depth study on female costume in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk ", comb out the costume elements in " Court Ladies Preparing Newly Woven Silk " respectively in order to provide intuitive reference materials, and discuss the three-dimensional innovative design to meet the aesthetic needs of modern people. Finally, it summarizes the influence and inspiration of traditional painting elements on modern fashion. Hope to put forward new ideas for the fusion of traditional culture and modern design.

KEY WORDS: "court ladies preparing newly woven silk ", the tang dynasty, female costume, aesthetic image

目录

摘要.....	I
ABSTRACT.....	III
第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究的目的及意义.....	1
1.1.1 研究目的.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 研究现状.....	2
1.3 研究内容及研究方法.....	3
1.3.1 研究内容.....	3
1.3.2 研究方法.....	4
1.4 研究重难点.....	5
1.4.1 研究重点.....	5
1.4.2 研究难点.....	5
1.5 创新点.....	5
第 2 章 《捣练图》概述及相关研究.....	6
2.1 唐代仕女画概述.....	6
2.2 《捣练图》概述.....	6
2.2.1 《捣练图》创作背景.....	7
2.2.2 《捣练图》艺术价值及服饰意义.....	7
2.3 唐代女性服饰概述.....	9
2.3.1 初唐时期女性服饰概述.....	9
2.3.2 盛唐时期女性服饰概述.....	10
2.3.3 中晚唐女性服饰概述.....	12
第 3 章 《捣练图》女性服饰特征分析.....	14
3.1 服装样式分析.....	14
3.1.1 襦.....	14
3.1.2 裙.....	15
3.1.3 帔帛.....	17
3.1.4 圆领袍.....	18
3.2 服饰色彩分析.....	20
3.2.1 色彩的提取与色彩搭配分析.....	20
3.2.2 色彩的装饰性.....	22
3.2.3 色彩的象征性.....	22
3.3 服饰图案分析.....	23
3.3.1 纹样特点.....	23
3.3.2 纹样复原.....	25
3.4 服装配饰分析.....	40
3.4.1 履.....	40
3.4.2 面饰.....	41

3.4.3 发型与发饰	43
第4章 《捣练图》女性服饰审美意涵及审美意象调查.....	47
4.1 《捣练图》女性服饰审美特点	47
4.1.1 雍容华贵 以胖为美	47
4.1.2 胡服之风 男装为美	48
4.1.3 大胆自信 以露为美	49
4.2 现代女性对《捣练图》服饰的审美意象调查.....	51
4.2.1 调查目的	51
4.2.2 问卷设计	51
4.2.3 问卷统计与分析	52
4.2.4 调查结论	58
第5章 基于《捣练图》服饰元素的三维虚拟创新设计.....	60
5.1 《捣练图》服饰复原	60
5.1.1 《捣练图》款式图复原.....	60
5.1.2 《捣练图》款式图复原效果展示.....	61
5.2 基于《捣练图》元素的虚拟创新设计过程.....	65
5.2.1 《捣练图》襦裙装服饰结构创新.....	66
5.2.2 三维虚拟创新设计流程	68
5.2.3 三维虚拟创新设计效果展示	71
5.3 对《捣练图》服饰元素三维虚拟创新设计的思考.....	75
第6章 《捣练图》等传统绘画作品对现代设计的传承与发展.....	77
6.1 《捣练图》等传统绘画作品元素的挖掘与提取	77
6.2 传统绘画作品元素在现代时尚中的重塑.....	77
6.3 传统绘画作品中服饰元素的传承与转化.....	81
结论与展望.....	83
参考文献.....	85
附录 现代女性对《捣练图》服饰的审美意象调查.....	87
攻读硕士期间发表的学术论文及专利申请目录.....	94
致谢.....	95

第1章 绪论

1.1 研究的目的及意义

1.1.1 研究目的

本课题的主要研究对象为唐代张萱《捣练图》中的女性服饰，通过对《捣练图》的概况及相关资料研究现状分析，了解《捣练图》所描述的时代背景，继而通过对《捣练图》中女性服饰形制分析，包括服装样式、服饰色彩、服装图案以及服装配饰做出相应的提炼和分析，做出详实的绘制，总结其服饰特点，并结合《捣练图》中女性的服饰特点解析《捣练图》所体现出的时代审美内涵，探讨其更深层次的文化成因，加深对唐代社会生活、审美观念和文化传统的理解，再进一步探讨《捣练图》中女性服饰对现代设计的影响和传承价值，为今后对唐代服饰、艺术及文化的研究提供参考和借鉴。

旨在通过该课题的研究，一方面为现阶段的服饰设计，提供直观的、可靠的资料借鉴，有利于了解当时的服饰面貌和内在的服饰结构，加深对唐代女性服饰的了解；另一方面，通过该课题的研究与分析，为现代设计师打开一部分设计思路，为中国古代优秀服饰文化的传承推波助澜。

1.1.2 研究意义

1. 理论意义：本课题以《捣练图》女性人物服饰的研究为切入点，其深入研究可以为唐代时期的服饰研究提供新的视角和理论基础；对《捣练图》所描述的时代背景，再对《捣练图》中女性服饰形制分析，包括服装样式、服饰色彩、服装图案以及服装配饰做出相应的提炼和分析，汲取服饰中所体现的审美特征和文化内涵，可以深入理解唐代的社会文化、审美观念、女性地位等诸多方面。

2. 实际意义：本课题以《捣练图》中女性人物服饰艺术研究为主线，对《捣练图》中女性的服饰包括服装样式、服饰色彩、服装图案以及服装配饰做出相应的提炼和再绘制，为现阶段的设计提供直观的、可靠的资料借鉴；通过对《捣练图》中女性服饰特征研究分析其中的审美意涵，旨在将筛选提取出的

服饰元素中的优秀文化理念带到现代服饰设计中，不仅可以为现代女性服饰设计提供文化借鉴与启示，还可以促进对中国古代书画艺术和服饰艺术的传承和保护，为服饰文化注入新的活力与魅力。

1.2 研究现状

在书籍方面对《捣练图》的研究，2014 年上海出版社出版的徐丽慧《中国传统仕女艺术》中《捣练图》是唐代仕女服装研究的重要依据，还有许多关于唐代服装的书籍可提供相应的研究借鉴，如沈从文《中国服装史》、介眉《昭陵唐人服饰》、朱和平《中国服饰史稿》、陈高华《中国服饰通史》都可以提供相关的借鉴。

在期刊论文方面，知网中最早的阐述是长庆 1957 年《宋佶摹唐张萱捣练图》，对其的现状与画面特点做了简略的阐述；1979 年白汝博《张萱和〈捣练图〉的创作技巧》中对其中的人物分布及每个人的工作状态做了详细描述；2005 年韩振刚《细读张萱〈捣练图〉所想到的》一文中通过对其的画面布局、色彩变换、图案设计分别进行了阐述，并对其中所表现的宁静、和谐表达出内心的向往之情；2008 年孙晓航《从〈捣练图〉和〈三王朝拜〉浅谈中西方古典绘画艺术差异》与 2011 年王方语《张萱〈捣练图〉与库尔贝〈筛麦的妇女〉作品分析比较》以及 2022 年王慧敏《“纺织女”的视觉构图形式——从〈捣练图〉与〈纺织女〉的对照研究谈起》中通过绘画艺术的角度对《捣练图》与其他作品进行比较分析；其他文章中，2008 年孙增波《大气古雅 华贵雄健——张萱〈捣练图〉解读》、2010 年杜森垚《〈捣练图〉看唐代工笔仕女图色彩的意象性特征》、2016 年等雅轩《浅析中国画中的社会美——以〈捣练图〉为例》、2019 年杨文丽《〈捣练图〉形式美感探析》、2020 年吴冠华《取势造像 略论张萱〈捣练图〉的经营位置》、2020 年罗琰娟《张萱〈捣练图〉的绘画艺术特征及价值研究》、2020 年杜娟《中国传统手卷绘画的展示思考——以唐代〈捣练图〉为例》、2022 年宋尚莲《从张萱〈捣练图〉观唐朝插梳艺术的审美特征与价值》、2022 年杨文心《开元盛世 昌茂繁华——唐代张萱〈捣练图〉赏析》，以上列举的便是作者从其他学科如：社会学、历史学、绘画艺术等其他角度对《捣练图》进行分析论述。2010 年刘艳《赏〈捣练图〉看唐代仕女的服饰艺术》对图片中女子的服饰样式、妆容、发饰做了简单的描述；2015 年张义芳《从张萱〈捣练图〉看唐代仕女的服装特点》分

别对唐代仕女服饰特点与盛唐时期的妆容特点做了分类描述；2016 年何琳《从张萱〈捣练图〉看唐朝女子的着装》分别对唐朝背景下女性服装风尚、盛唐时期女子服装的种类以及唐朝女装与现代女装的对比做了分别阐述；2021 年陆雨晴《从〈捣练图〉看唐代仕女画与服饰表现的关系》通过对画面中女性的分工来阐述不同人物场景中服饰与画面构图的关系、2021 年荆安娜《从〈捣练图〉看大唐女子服饰上的纹饰之美》中对唐代女子服饰特点做了简单概括、《捣练图》中女子服饰的纹饰做了详细的分类总结。

综上所述，对《捣练图》的研究现状整理，更多的是研究者从绘画艺术、历史背景以及其他学科视角下的研究，而对于服饰方面的研究中，研究者多是对画面描述的总结或者是从服饰的角度出发研究画面中的构成关系，并没有对其中的女性服饰做出全面、详细的研究整理。

1.3 研究内容及研究方法

1.3.1 研究内容

本课题通过对《捣练图》的概况及相关资料研究现状分析，了解《捣练图》所描述的时代背景及唐代不同时期女性的服饰特征。继而通过对《捣练图》中女性服饰形制分析，包括服装样式、服饰色彩、服装图案以及服装配饰进行研究，总结出《捣练图》中服装样式的特点，对服饰中的色彩进行研究，并进行色彩搭配的梳理，在色彩研究的基础上进行纹样特点的研究并进行纹样的复原，对纹样做出详实的绘制及其线条轮廓、色彩的记录。结合《捣练图》中女性的服饰特点分析《捣练图》所体现出的时代审美内涵，探讨其所蕴含的更深层次的文化成因，再进一步探讨《捣练图》中女性服饰对现代设计的影响和传承价值。通过对现代女性审美偏好的调查，探讨如何对《捣练图》中的服饰元素进行传承并结合三维虚拟软件对其进行创新设计探索。最后，结合现代设计分析《捣练图》等传统绘画作品对现代设计的影响。将研究内容绘制成如图 1-1 所示框架图。旨在通过该课题的研究，一方面为现阶段的服饰设计，提供直观的、可靠的资料借鉴；另一方面，通过该课题的研究与分析，为现代设计师打开一部分设计思路，为古代优秀服饰文化的传承推波助澜。

唐代《捣练图》女性服饰艺术研究

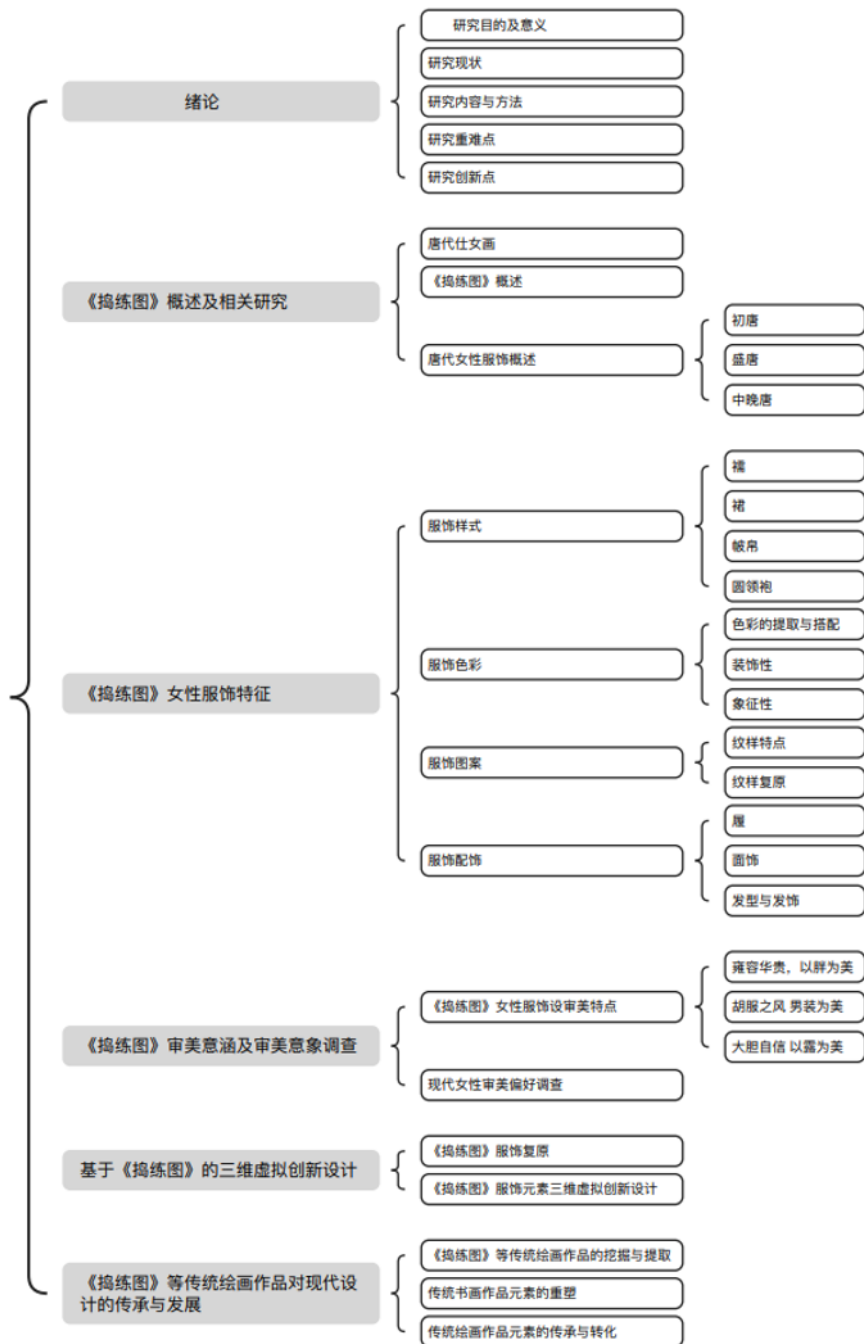

图 1-1 研究内容框架图（作者自绘）

1. 3. 2 研究方法

主要用到的研究方法有文献研究法、图像分析法、问卷调查发、统计分析法。

1. 文献研究法：查找有关《捣练图》以及唐代女性服饰的图书、杂志、期刊、论文等资料，对其历史背景、服饰特征有更加深入的了解，进而细致的进行整理和归纳，对《捣练图》中女性服饰的研究内容有一个基本的思路。

2. 图像分析法：通过图像所获得的图像资料，通过《捣练图》的图像资料

与唐代史料已总结的服装进行分析，获得结论。

3. 问卷调查法：在课题进行的过程中对现代女性进行了问卷调查，以探讨现代女性的审美偏好及对传统服饰元素传承的态度及建议等。

4. 统计分析：对研究对象进行统计分析，如服饰款式、图案、配饰等，以量化数据支持研究结论；在问卷调查过程中统计分析方法也得到应用。

1.4 研究重难点

1.4.1 研究重点

本文的研究重点是以《捣练图》中的女性服饰作为研究对象，对其服装的形制，包括服饰款式、服饰配色、服饰纹样、服饰配饰等进行深入研究，并且对其纹样及款式图进行复原尝试及图案绘制，将其中的资料进行系统的整理。

1.4.2 研究难点

1. 跨学科研究：研究女性服饰艺术需要跨越历史学、艺术史、考古学等多个学科领域。如何整合不同学科的研究方法，并确保研究的准确性和可信度，是一个重要挑战。

2. 文化背景的解读：女性服饰艺术不仅仅是服饰本身，还承载着文化、价值观等方面的信息。理解唐代社会文化背景，对于解读服饰艺术具有至关重要的意义，但也是研究中一个难点。

3. 文献与资料的获取与整理：唐代文献在现今已经残缺不全，对于女性服饰的描述更是稀缺，获取并整理相关的文献资料成为一个重要难点。

1.5 创新点

1. 研究材料创新：从古书画作品中研究服饰艺术，古书画作品是最直观、最具真实性的服饰记录源头，通过对唐代张萱《捣练图》的直接研究，再通过对其他史料的研究、对比、分析，最终得到较为实际的款式复原效果，同时通过对书画中服饰的研究，总结出其相应的色彩特征、图案特征、配饰特征，为现代服装提供有力的参考依据。

2. 研究视角创新：从服饰研究的角度对《捣练图》中的女性服饰进行全面的、完整的调查和梳理，整理出图片中 12 位女性完整的服饰信息：从服饰研究的视角而不是从绘画、构图等角度去研究画作，使《捣练图》乃至其他画作的研究价值进一步提升，为中国优良文化的传承更有积极意义。

第2章 《捣练图》概述及相关研究

2.1 唐代仕女画概述

唐代仕女画反映、再现了当时社会对女性美的定义，唐代作为封建社会最为辉煌的时代，这个时期也是仕女画最繁荣、最兴盛的时代。以往关于仕女的解释有很多，典型的有《辞海》中对“仕女”的注解：“①旧称贵族妇女。②即‘士女’，一般指以封建社会中上层妇女为题材的中国画。”^[1]本文中基于仕女画的研究，也是特指唐代时期的女性，且研究对象多为生活在上层社会或官宦家族的女子。目前对仕女画的研究已经脱离人物画，开始作为人物画中的特殊画种而存在《说苑》中刘向记载：“齐敬君者，善画。齐王起九重台，召敬君画之，敬君久不得归，思其妻，乃画妻对之。齐王知其妻美，与钱百万，纳其妻。”^[1]有学者认为这是最早的仕女画，由此可知，当时仕女画是基于人们的生活的反映。

唐代时期张萱、周昉等笔下所描绘的贵族妇女人物形象成为仕女画的典范^[2]，也推动了仕女画的发展。传世的有《步辇图》、《捣练图》、《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》、《宫乐图》、《虢国夫人游春图》、《调琴啜茗图》、《送子天王图》、《韩熙载夜宴图》等；其中《唐宫仕女图》是一组五幅中国画，包括张萱的《虢国夫人游春图》、《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》以及晚唐佚名《宫乐图》。《唐宫仕女图》反映的不仅是一位艺术家的风格，更折射出整个唐朝人文物貌的变化。唐代共有二百八十多年历史，绘画风格也经历许多变化，《唐宫仕女图》反映了当时社会对女性美的定义。在传世的《捣练图》、《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》等作品中，人物均有较宽的额头、圆而短的脸、丰满的胸部、圆润的臂膀、肥硕的臀部，这种美和娇弱美相比，更显健康，是唐代审美观的代表。不同画家所描绘的不同时期的仕女所着服饰也不尽相同，但却可以为本文的研究提供强有力的考证。

2.2 《捣练图》概述

2.2.1 《捣练图》创作背景

唐代是中国古代文化艺术发展到繁荣昌盛的时代，也是仕女画的繁荣兴盛阶段。当时的绘画兴旺鼎盛，在唐代一大批优秀画家的涌现为仕女画的发展提供了技术支持^[3]，遗留下许多异彩焕发的艺术杰作，画家们以积极的行乐观密切的关注丰富多彩的现实社会，画作中尤其热衷于表现贵族妇女闲逸的生活方式以及悠闲的生活情调。《捣练图》作者张萱（公元 713-755 年），唐代画家，京兆（陕西省西安）人，开元时曾任史馆画直^[4]。张萱在历史记载上创造的画有数十幅，现今留存于世的只有《虢国夫人游春图》和《捣练图》的临摹图。张萱的画风简洁，尤其擅长画仕女、婴儿，婴儿形貌神似真人，活灵活现。儿童画一直都是绘画中的一个难题，张萱却在这方面成绩斐然，他笔下的儿童充满了天真可爱之气，读者们从《捣练图》中所绘的女童身上也能得到深切体会。画史称张萱“画妇人以朱晕耳根，以此为别”^[5]。据朱景玄评述，张萱“擅起草”，并对亭台、林木、花鸟皆穷其妙^[6]。流传下来的作品，其中游春、整妆、鼓琴、按乐、横笛等都属于贵族妇女幽静闲散生活的描写。在设色上，张萱追求富丽堂皇的贵族之气，用色厚实细腻，强调了色彩的对比。张萱的文学素养之高从绘画之中亦可体现，他曾以“金井梧桐秋叶黄”之句画《长门怨》并且“甚有思致”来看，张萱是有文学修养并巧于构思的。虽然张萱的作品没一个留存在现世中，但是他的画是后来周昉仕女画的先导，并且直接影响晚唐时期的画风，对于现在的绘画界的影响还是非常深厚。

盛唐时长安是全国的丝织品生产中心，都城内有少府监、织染署、掖庭局等机构，下设官营丝绸作坊。玄宗后期，宫中专为杨贵妃造作锦秀金玉之工就达千人。官府作坊内也有为数不少的奴婢，一些技艺出众的被分配到掖庭局劳作，所得报酬仅为日常衣食。《捣练图》中所描绘的劳作景象，真实再现了她们的生活。

2.2.2 《捣练图》艺术价值及服饰意义

张萱的人物画出离了魏晋以来“列女”“孝子”的绘画题材，更注重对现实生活的传达，让后人有机会得以与盛世王朝近距离地接触，他的作品也对我国风俗画的发展做出了贡献^[7]。张萱的作品到晚唐时就已经不多，《历代名画记》记载的不过 5 幅。宋徽宗特别推崇张萱和周防画风的精准与华丽，所以极力搜索，共得到张萱的画 47 幅，这是历史上有记载的最高记录，只是随后靖康

之乱、蒙古铁骑南下，两宋内府收藏大半毁于失瑟，清初的收藏家感叹“张萱真迹流传绝少”。

《捣练图》中从事同一活动的人，由于身份、年龄、分工的不同，动作、表情各个不一，并且分别体现了人物的特点。人物形象逼真，刻画细致，线条流畅，设色艳而不俗，反映出盛唐时期崇尚健康丰腴的审美情趣，是这个时代人物造型的典型时代风格的代表。卷尾处（画面最左侧）左侧执绢的妇女身躯稍向后仰，似在微微着力；好奇地窥视的女童，以及畏热而回首的煽火女童，都生动引人。画家表现妇女的捣练活动，既重视人物形象的塑造，又注意刻画某些富有情趣的细节，使得所反映的内容，更具有生活气息。整幅画卷虽未设置背景，但构图十分精巧，三个场景之间并不是孤立的，而是相互呼应的和谐整体。人物或立或坐，有高有低，错落有致，联系得紧密而自然。

现如今出于张萱本人的原作已无一流传，《捣练图》是宋徽宗临摹，也有学者认为是宫廷画院的画家所作，现藏美国波士顿艺术博物馆^[8]，如图 2-1 此摹本除金章宗的题签外，全图无款。虽然无法确定是否为宋徽宗亲笔所摹，但将此卷视作北宋时期的优秀摹本是毫无疑问的，对研究张萱的作品及盛唐时期的仕女画风，均有重要的参考价值。由于唐代是工笔画发展的鼎盛时期，而张萱又是写实派画家的重要代表，《捣练图》的存世，使我们能透过画作窥探出唐代女性的生活。又因工笔画注重细节的刻画，《捣练图》中的服饰细节突出且较为清晰，为当代进行服饰历史研究提供了直观的借鉴，画卷不仅仅是体现画作的美观性，更是对今人了解唐代妇女的劳动生活及服饰，具有重要的历史参考价值。

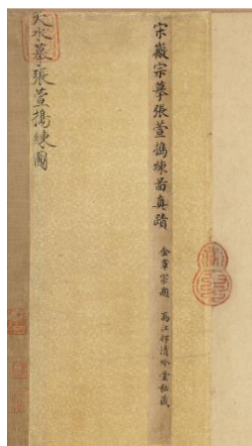

图 2-1 《捣练图》（局部）题款

图片来源: <https://www.sdxco.cn/zt/201411/20141181.html>

2.3 唐代女性服饰概述

唐代时期女子服饰风格多样，华丽绚烂，反映了当时的文化背景、政治变革与社会环境。唐代时期的女性服饰经历了初唐的清新、盛唐的沉稳以及中晚唐的奢靡三个主要阶段，是一个逐渐演变、有迹可循的过程。唐代时期的服饰对后世的影响是深远的，同时唐代时期的服饰也受到了外来文化的影响，呈现出了多元性和开放性。唐代时期女子服饰的传承与发展，体现出唐代社会文化的多元化与繁荣，反映了唐代女子生活的多样性。以下将对初唐、盛唐、中晚唐时期的女性服饰特征做分别概述。

2.3.1 初唐时期女性服饰概述

初唐时期因仍处于残破萧条的社会背景之中，加上贞观年间的自然灾害影响，这个时期禁奢侈崇俭德，轻徭薄赋，在百姓休养生息后，百姓生活趋于安定，农业、商业等经济生产逐渐进入稳定期。初唐时期唐代女装的基本构成是由裙、衫、帔。初唐时期妇女服饰多沿袭前朝，小袖长裙，裙腰束至胸部以上，窄小衣裳较为流行，相对于大众印象中唐代的雍容稠丽，初唐时期女子服饰上的造型还保留着魏晋遗风，活泼而又不失典雅，更讲究纤细柔美，体态修长^[9]。随着社会经济不断发展，社会风气不断开化，妇女服饰风格也由自然清丽逐渐向华丽多样演进。

如图 2-2 唐永泰公主墓壁画中，可以看到侍女穿着上衣为半袖，胸前系带，肩披帔帛，长裙拖地。这种穿着方式在陕西省礼泉县李思摩墓壁画中执扇女子，如图 2-3，也有明显体现。这种服装样式初唐女性服饰比较典型的代表之一，唐代初期时期女性比较流行穿半袖服装。

图 2-2 唐永泰公主墓壁画

图 2-3 陕西省礼泉县李思摩墓壁画

图片来源：陕西历史博物馆（微信公众号）

图片来源：博物馆中国（微信公众号）

随着外来文化的影响，初唐的女性服饰逐渐开始裸露，这种特点主要体现在女子的领口处，如陕西省富平县房龄长公主墓出土的壁画，壁画中的女子服装的领口就开的比较深，至半露酥胸，可见当时穿着风尚逐渐变得开放的气象。初唐时期流行间色裙，间色裙体现出色彩丰富、拉长身体比例的特点，如图 2-4 所示阎立本的《步攀图》中女性，如图 2-5 陕西省礼泉县新城长公主墓中的壁画、如图 2-6 新疆吐鲁番阿斯塔那张雄墓出土的陶俑皆有穿着间色裙的女性。

图 2-4 阎立本《步攀图》

图片来源：花瓣网

图 2-5 新城公主墓壁画

图片来源：昭陵博物馆（微信公众号）

图 2-6 阿斯塔那出土陶俑

图片来源：考古汇（微信公众号）

2.3.2 盛唐时期女性服饰概述

盛唐时期，经过唐太宗的贞观之治、武则天至唐玄宗开元天宝年间，改革吏治，完善政府机构，政治清明，国家稳定，人民得以休养生息^[10]。人们的经

济水平以及生活条件得到了满足，在这种经济富足、人们逐渐自信并受外来文化的影响之下，盛唐时期逐渐盛行奢侈之风，肥美宽大成为当时的潮流，女性开始追求更高层次的服饰风尚，出现了多姿多彩的女性服饰文化。盛唐时期的衫、襦增加了较为袒露的低胸领，《南乡子》中欧阳询描绘了年轻女孩穿低胸领的场景：“二八花钿，胸前如雪，脸如花。”描绘了年轻女孩穿低领露胸款式衣裙的画面。盛唐时期的裙子也比初唐时期更长，孟浩然在《春情》中描绘：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫落梅。”描绘女性的裙摆之长，当时的裙多为八破、九破甚至更加宽大。同时这一时期的社会审美也发生了巨大的变化，以胖为美成为社会的风尚，其线条完全遮挡身体的轮廓，《捣练图》中站立女性的长裙皆及地，且腰间多处褶皱，当时的福裙装在整个社会背景的驱动之下，与初唐时期相比发生了较大的改变。

盛唐时期出现了更具有特色的女着男装和胡服风尚。《旧唐书·舆服志》记载有妇女“著丈夫衣服靴衫”，是当时唐代妇女效仿男子着装的描绘，发生在天宝年间^[11]。先是由宫女所穿着，后来传入民间，成为庶民妇女们所喜爱的服饰。当时的女着男装是唐代女性服饰的一个特色，也是唐代开放与包容的体现，由于男装或多或少的吸收了胡服的特色，因此更加严格的说明便是女着男装也是胡服风尚的一种表现，如图 2-7《胡服美人图》中可以直观看出图中女子所穿的服装为胡服，如图 2-8 更具代表性的《虢国夫人游春图》中身着胡服的人物描绘，更有学者说明图中身穿胡服的是虢国夫人，可见当时身穿胡服的审美风尚。

图 2-7 胡服美人图

图片来源：考古中的国（微信公众号）

图 2-8《虢国夫人游春图》局部

图片来源：搜狐网

2.3.3 中晚唐女性服饰概述

中晚唐时期经历过安史之乱，唐王朝的势力大不如前，当时的社会上层盛行奢侈的风气，晚唐诗人温庭筠《菩萨蛮》中描绘：“蕊黄无限当山额，宿妆隐笑纱窗隔。”描绘出当时女性的怨恨之情以及女性的慵懒倦怠之态，可见当时的女性思想逐渐消退，当时的唐王朝已经趋于衰落，但是当时的社会仍然盛行奢靡之风，女性的审美发生了转变，服饰追求一种越发浮夸、繁琐、肥大的风格，与盛唐时期的热情奔放特点不同，中晚唐时期的女性服饰体现出一种落寞与悲凉之感。服饰最明显的特征是衣裙更加宽松肥大，长度常常曳地，穿法与盛唐时期也有区别，裙腰的高度直接高过胸部，一定程度上掩盖了女性的身体曲线，当时妇女追求宽大的服装流行样式迫使唐文宗下令：“妇人裙不过五幅，曳地不过三寸，裙袖不过一尺五寸。”^[12]然而，“诏下，人多怨者。”可见当时宽大的样式已经深入人心。如图 2-9 出土于河南省安阳市赵逸公墓壁画中所绘制的女子的服装衣身十分宽大，像是屏风一样遮挡住身体，可见当时女性服装用料的奢侈，如图 2-10《簪花仕女图》所绘制的贵妇身上仍能看出，妇人身穿掩乳长裙，长裙曳地且堆积在地面。

图 2-9 赵逸公夫妇墓室南壁仕女壁画
图片来源：安阳市文化广电体育旅游局
(微信公众号)

图 2-10《簪花仕女图》（局部）
图片来源：辽宁省博物馆
(微信公众号)

根据以上对初唐、中唐、晚唐时期女性服饰的分析，汇总至以下表格。唐代时期，女子服饰风格多样，华丽绚烂，反映了当时的文化背景、政治变革与社会环境。唐代时期的女性服饰在经历了初唐的清新、盛唐的沉稳以及中晚唐

的奢靡三个主要阶段，是一个逐渐演变、有迹可循的过程。唐代时期的服饰对后世的影响是深远的，同时唐代时期的服饰也受到了外来文化的影响，呈现出了多元性和开放性。唐代时期女子服饰的传承与发展，体现出唐代社会文化的多元化与繁荣，反映了唐代女子生活的多样性。

表 2-1 唐代不同时期女性服装特点及代表绘画

时期	女性服饰主要特点	代表绘画
初唐	趋于稳定、服装窄小简约、间色裙	唐永泰公主墓壁画
		阎立本的《步辇图》
		陕西省礼泉县李思摩墓壁画
盛唐	低胸裸露、逐渐宽大、女着男装	《捣练图》
		《胡服美人图》
		《虢国夫人游春图》
中晚唐	用料奢靡、服装华丽、裙摆宽大	《簪花仕女图》
		赵逸公夫妇墓墓室仕女壁画

第3章 《捣练图》女性服饰特征分析

3.1 服装样式分析

《捣练图》图中人物大多都是穿着及地长裙，具有盛唐时期女性的穿着规模。图中成年女性服装多为齐胸衫裙式，上身为襦衫，下身穿长裙，长裙束至胸部之上，两臂之间缠绕着帔帛。三位未成年女性穿着圆领袍。图中女性服饰款式相对统一，为方便本文的研究，现将《捣练图》中女性进行编号，按照现代人观察习惯以横向从左至右的顺序，依次编号如下图 3-1 所示：

图 3-1 《捣练图》仕女部分及图中女性编号

图片来源：<https://www.sdxco.cn/zt/201411/20141181.html>

3.1.1 襦

襦是一种短衣，长度一般仅至腰间，故有腰襦之称。刘熙《释名·释衣服》记载：“腰襦，形如襦，其腰上翘，上齐腰也。”^[13]汉乐府《古诗为焦仲卿妻作》有云：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。”所谓“绣腰襦”就是有织绣的腰襦。晋代《采桑度》诗云：“春月采桑时，林下与欢俱。养蚕不满百，那得罗绣襦。”在其他古诗中还有縠襦、紫绮襦、织成襦、红锦襦、合欢襦等名称，可见不同时期襦在女性服饰中的普遍性。

唐代时期襦是女性服饰中的重要组成部分，其在唐代社会文化中承载着丰富的审美意义和文化象征。“襦”在《中国古代服饰辞典》中的解释是这样的：长不过膝的短上衣^[14]；可以理解为是：长度不超过膝盖的上衣。对襦的设计与制作体现了唐代女性的审美取向、社会地位以及文化品味，同时也反映了当时社会的时尚风尚和文化氛围。其款式及装饰等元素反映了当时的宫廷文化、儒家礼制以及民间信仰，具有强烈的时代特征和地域特色。

初唐时期襦裙一般为小袖上衣搭配及地长裙，如阎立本《步辇图》中执扇仕女的绘制，整个袖子比较窄小，使行动更加方便，初唐时期服装款式以紧身窄小为特点，且初唐时期裙腰节线提高至胸下甚至腋下，具有十分明显的唐代前期的风尚。初唐时期襦裙装的款式设计丰富大胆，包括：对襟直领、交领、方领、V领、心型领、方领和深“U”型领。交领是魏晋南北朝与隋唐五代较为流行的一种领型，初唐时期的壁画中较为多见；对襟直领式领型在唐代时期也比较常见，初唐时期的《步辇图》中宫女身着对襟窄袖衫，但其领口已经初现袒露之风，盛唐时期袒露之风更加明显，中唐时期的袖子则略微宽松，《捣练图》中袖口没有收口的处理，呈悬垂宽松的状态，中后期《簪花仕女图》中的女子索穿直领对襟大袖衫，成为当时贵族女性的典型样式，当时的大袖是流行样式，如《簪花仕女图》中的袖子样式绘制；心型领流行于盛唐时期，领口勾勒出女性的胸部曲线，这种领型在中唐、晚唐时期中也能看到；深U型领、方领、V领也是唐代襦衫中极为常见的一种领型，在初唐、盛唐和晚唐的壁画中皆可见证。盛唐及以后的时期襦裙装的袖子逐渐变得宽大，袖子以宽大、裙长以及地为风尚，高腰掩乳和高腰乳下是这一时期襦裙装的典型代表。

《捣练图》中女性的襦衫袖长均至手腕或者超过手腕，襦衫多束于长裙之内，衣袖宽松，裙子宽大甚至及地，且领口多呈现为“U”形领，领口开得比较低，半露胸部，半露胸式的短襦及宽大的裙装表现了当时的服饰风貌，这种服饰特点描绘方干《赠美人》诗：“粉胸半掩凝晴雪”的描绘相对应。也是欧阳询《南乡子》中“二八花钿，胸前如雪，脸如花”的真实体现^[15]。这种穿法使中国古代服饰中极其罕见的形式，极具唐代所特有的中国服饰风尚。

图 3-2 《捣练图》仕女襦款式示意

图片来源：《捣练图》局部

3.1.2 裙

我国古代的布帛幅面较窄，缝制裙子要用好几幅布帛接在一起，故《释

名·释衣服》说：“裙、群也，连接群幅也。”^[16]唐代的裙一般是用六幅布帛制成，如李群玉“裙拖六幅潇湘水”，更华贵的则用到七幅至八幅，如《旧唐书·高宗纪》提到的“七破间（祠）裙”，曹唐《小游仙诗》所说的“书破明霞八幅裙”可以为例。按《旧唐书·食货志》说布帛每匹“阔一尺八寸，长四丈，同文同轨，其事久行”^[17]此处的尺指唐大尺，约合 0.295 米，因而每幅约合 0.53 米。六幅的裙子周长约 3.18 米，七幅约 3.71 米。唐代对襦裙常采用宽松的剪裁设计，突显了女性的柔美体态。不仅宽度如此，从《捣练图》、《簪花仕女图》中女性服饰裙长及地的效果可以看出当时的裙摆的长度夸张以突出的穿着效果。这种风气后被政府干预，《新唐书·车服志》记唐文宗在提倡节俭的前提下，曾要求“妇人裙不过五幅”，可见五幅裙应是当时比较狭窄的一种，即要求妇人的裙子，不得阔五幅以上，裙子拖地，不得长三寸以上，襦袖等不得广一尺五寸以上，文宗所提倡的五幅裙，约合 2.65 米，比现代带褶的女裙还要略肥一些。

从《捣练图》中可以看出成年女性所穿装的裙样式为高腰掩乳裙，高腰襦裙装主要有两种，一种是束在胸部之上，称为高腰掩乳襦裙装，长裙单称为齐胸衫裙；另一种束在胸部以下腰部之上，成为高腰乳下襦裙装，长裙单称为高腰襦裙。图中主要的款式是高腰掩乳襦裙装，长裙上束胸，多刺绣花纹，整体视觉上凸显曲线，拉长下肢的视觉效果。如图 3-3。

图 3-3 《捣练图》仕女裙款式示意

图片来源：《捣练图》局部

裙的固定方式为在腰头处系带，但系带得位置略有所差别，如下图 3-4 所示两位成年女性腰头处的系带方式略有不同。在唐代的服饰艺术中，高腰掩乳

裙作为女性服饰的一种重要形式，承载了丰富的文化内涵与审美意义。在《捣练图》这样一幅具有代表性的唐代绘画作品中，高腰掩乳裙的形态与设计常常成为研究者关注的焦点之一。

图 3-4 《捣练图》中成年女性裙部不同的系带方式

图片来源：《捣练图》局部

3.1.3 帔帛

纵观中国的服饰历史，帔帛是作为一种外来服饰传入中原，应该是当时思路贸易、佛教东传的结果，最初是在汉末时，社会风尚受到玄学、佛教的影响，从佛教人物佩戴衣巾的基础上发展出了一种称为帔的女性服饰，它的轻灵飘逸满足了当时女性对灵动姿态的追求，所以逐渐流行开来。唐代开始官方对帔帛的穿戴制定了明文规定，并特别指出霞帔非恩赐不得穿戴，从此帔开始有了身份等级的象征意义。五代马缟《中华古今注》记载：“女人披帛，古无其制，开元中，诏令二十七世妇及宝林、御女、良人等寻常宴参侍，令披画披帛，至今然矣。”^[18]显然自唐玄宗开元年间起，帔帛正式走进了宫廷生活中，虽然还未写入服制，但已经成为一种衣俗。唐代帔帛的穿戴方式沿用隋代，在唐代成为流行，直至五代、宋初还可见到帔帛的身影。《事物纪原》载：“唐制士庶女子在室搭被帛，出通披帛，以别出处之意，今士族亦有循用者。”^[19]可以看出唐代女性对帔帛的痴迷，无论身份等级与穿着环境都不忘披帔帛。

帔帛的穿戴方式十分多样，常见的有以下几种：帔帛的一端掖在裙腰，另一端经过左肩、到后背、到后肩、再绕至前胸，最后自然垂下；帔帛的一端掖在裙腰，另一端过右肩膀到后背、到左肩再绕过左臂自然垂下；中间帔帛披在肩上，两端在身前三自然垂下。更有其他如披风式的穿着方法。《捣练图》中的成年女性每人都穿着帔帛。且穿着方式统一为中间帔帛披在肩上，两端在身前三

然垂下的穿着方，如图 3-5。

图 3-5 《捣练图》仕女帔帛款式示意

图片来源：《捣练图》局部

3.1.4 圆领袍

唐代时期，圆领袍本是男子的服饰，由于唐代时期的社会开放，女性服饰也开始摆脱礼教的种种束缚，女子也可以穿着圆领袍以使生活更加便利，也是唐朝男女趋于平等的一个具体象征。唐代时期的圆领袍领子是半立状态，可以像立领，也可以敞开做翻领，腰间配有腰带，从一些出土的石刻画来看，唐代时期，无论是宫廷内的女官和仕女，穿着圆领袍是正常现象。在《新唐书·五行志一》曾记载载：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”^[20]从这段文字所描述内容可以推断，唐代人们所认为的圆领袍依然是属于外来胡人的服饰，因此当时圆领袍在贵族士庶中广泛流行，但并未具备阶级象征。

《捣练图》中可以清楚的辨别，图中的编号 4 是画卷唯一一位没有进行捣练工作的女性，其他二位女童虽未进行正面描绘，但是穿着圆领袍的特征依然十分显著，因为从中猜测当时女童穿着圆领袍是因便利且方便活动的原因，且女童穿着圆领袍更显可爱俏皮，而其他年长的成年女性穿着襦裙更显端庄气质，这种无意的设计也使画面更加生动具体。同样的意象在其他的画作中也能看出，如李凤墓执扇捧盒侍女图（图 3-6）中穿着圆领袍的仕女排在最后，且整体身高较其他两位的矮小，永泰公主墓宫女图（图 3-7）中画卷卷尾左侧有一位身穿圆领袍的女性身材也相对其他女性矮小，可能是因为年龄较小或身份地位较低或为充实画画，但当时《虢国夫人游春图》更有学者推测身穿圆领袍的为虢国夫人，可见当时的圆领袍并不具备具体的身份划分。

图 3-6 李凤墓执扇捧盒侍女图

图片来源:《中国古代壁画·唐代·陕西历史博物馆藏》,第一册,第 87 页

图 3-7 永泰公主墓宫女图

图片来源:探文化遗产(微信公众号)

《捣练图》中三位身穿圆领袍的女童,作者十分巧妙的分别对三位运用正面、侧面和背面的描绘,编号 4 女童(图 3-8)属于正面描述,其身穿翻领圆领袍,袖子宽大遮蔽整个肘部,领部外翻,领口很低使里面汗衫露出,下半身两侧开衩使里面裤子露出。三位女童可以直观看出来腰间用布料系带固定,下半身开衩,根据编号 5 女童蹲的姿势可以看出下半身穿着裤装且较宽松,因裤腿处盖住鞋子只露出鞋子的前半部分。

图 3-8 《捣练图》中圆领袍领部外翻及两侧开衩

图片来源:《捣练图》局部

3.2 服饰色彩分析

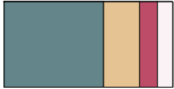
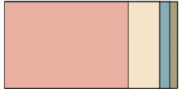
3.2.1 色彩的提取与色彩搭配分析

唐代时期的绘画多以工笔画为主，张彦远在《历代名画记》中提到：“近代之画，绚烂而求备。”^[21]唐代工笔仕女画所追求的是一种精致、周密、色彩绚丽的绘画风貌。绚烂华丽的色彩是唐代仕女画色彩语言表达的精髓，是时代性、民族精神的艺术文化体现。唐代以前矿物材料比较流行，随着唐代纺织业的发展，植物颜料也随之开始使用。张萱继承了初唐时期阎立本的大气古典风格，同时又在此基础上加入了自己对设色的理解，作者在画面中运用了六法之中“随类赋彩”的手法，使画面更加具有生活化，也升华了画面的审美，是张萱作为写实派画家的充分体现，也体现了唐代时期的艺术文化注重刻画现实生活又不失美感的特征^[22]。

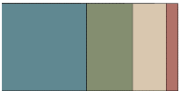
《捣练图》中的颜色给人厚重鲜艳的视觉感官，妇女们的衣裙能使读者感受到衣服的质感，特色少部分衣物加以植物颜料的使用使之出现透明质感。从唐代仕女画作的服饰描绘中可以看出，色彩的运用使服饰更加生动活泼，也充分展现了社会的繁荣与富裕，唐代女性的服饰色彩对比强烈。画面第 9 位女性的蓝色与红色相搭配，给人以成熟浓艳之感，这种颜色搭配不仅具有类似色的低饱和美感，同时还具有补色的力量感，这样进行色彩搭配形成了一种既和谐又有层次的色彩关系。画面中第 10 位女性以绿色与橘黄搭配，凸显出青春洋溢之感，这种搭配方式使画面产生低对比度的和谐美感。其他的还有红白搭配、蓝黄搭配。这些色彩的运用使服饰更具有立体感和视觉冲击力，也展现了当时女性的审美追求及服饰艺术表达，色彩的搭配与图案纹饰的运用，使服饰更加绚丽多姿，也展示了当时女性的充分自信，昂扬的生活情趣与审美追求。

《捣练图》其中服饰色彩明暗相间、对比鲜明，如表 3-1 中《捣练图》的配色分析汇总，图中虽包含浓重的色彩，但并未体现出粗俗之感，相反，通过作者张萱在配色上的合理应用，使得画面的配色呈现出清丽脱俗之感，加之对仕女动态的处理，以及对仕女发色、面部色彩装饰等的处理，每一位的仕女服饰配色都不尽相同却又交相呼应，画面配色更加具体和谐统一性，其服饰色彩搭配的巧妙性也值得当代画家与服饰设计师学习与借鉴。

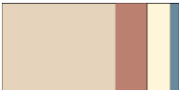
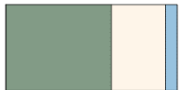
表 3-1 《捣练图》中女性服饰及其主要色彩搭配

编号	1	2	3	4
图示				
色彩搭配				

续表 3-1

编号	5	6	7	8
图示				
色彩搭配				

续表 3-1

编号	9	10	11	12
图示				
色彩搭配				

表中图片来源：《捣练图》局部与作者自绘

3.2.2 色彩的装饰性

画家谢赫曾提出“应物象形；随类赋彩”的论断，可见颜色在绘画中的重要性，其中的人物色彩表达是绘画更具有个性、更具有艺术性的表现手法。《捣练图》是唐代的一幅人物工笔绘画，具有构图严谨、具有装饰性的着色形式。

《捣练图》全卷的色彩安排十分巧妙，全卷的色彩鲜丽典雅，色彩在一定程度上起到了调节画面轻重的作用。全卷以白色为主色，以石绿、朱红、石青、橘黄、赭石等为画面的合色，从右至左卷首女性穿着白衫蓝裙，给人以稳重的视觉效果，卷尾女性穿着白衫绿裙，给人以沉静安稳的视觉效果，画面当中以无色系的白色为主色，将红、橘、青、绿、黄等色彩整个串联起来，使整幅画面产生首尾沉静稳重，中间鲜艳柔和的效果。且画面中若分为捣练、织修、熨烫三组场景，如下图所示，从右至左编号 1、编号 6、编号 9 分别是三组场景的最后一位，三组场景皆以蓝色收尾，且三块蓝色的间隔距离也几乎相同，这种巧妙的安排使每一组分开的活动场景能在视觉上互相衔接起来，形成一个整体，起到贯穿画面的作用。在画面中若出现褶皱的地方颜色比在受光处深一些，同样的色彩又根据画面中所描绘的对象的位置、受光变化而出此案深浅轻重之分。画面不仅注意到颜色的深浅变化，更是将画面中多种颜色的冷暖对比运用到极致。画家张萱在写实的基础上，又使画面营造气氛，体现出强烈的装饰性。

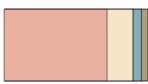
3.2.3 色彩的象征性

在王权统治的背景下，统治阶级将色彩赋予了更多的阶级象征寓意，古人有“阴阳五行说”，即“青、赤、黄、白、黑”五色观，《考工记》中记载：“画绩之事，杂五色。东方谓之青，南方谓之赤，西方谓之白，北方谓之黑。天谓之玄，地谓之黄。”^[23]其中方位与色彩对应，可见黄色是尊贵的象征，《旧唐书五行志》中有：“杨贵妃常以假髻为首饰，而好服黄裙”。其中“青、赤、黄、白、黑”五色为正色，五色两两相间的为间色，青黄之间谓绿，赤白之间谓红，赤黑之间谓紫，黄黑之间谓黄^[24]。正色为尊，象征地位的高贵，间色为卑，象征地位的卑贱^[25]。这种具有阶级特征的儒家色彩管，也为当时的仕女画奠定了思想基础。

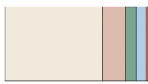
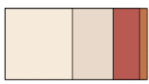
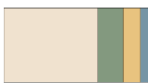
从表 3-2 中可以看出，《捣练图》中所绘制的女性服饰的色彩以青、黄、白为主色，同时配有绯红、米黄、翠绿、草绿等颜色，画面富有阶级象征性，呈现出强烈的典雅华丽的色彩美，画家将色彩运用到了极致，结合其他元素共同

呈现出当时的富贵情境。

表 3-2 《捣练图》色彩搭配及主色

编号	1	2	3	4	5	6
色彩 搭配						
主色	青	白	黄	红	白	青

续表 3-2

编号	7	8	9	10	11	12
色彩 搭配						
主色	白	白	青	白	白	绿

表中图片来源：作者自绘

3.3 服饰图案分析

3.3.1 纹样特点

一、《捣练图》中的纹样多为连续纹样，由一组图案进行四方、二方连续的变化，最终构成服饰图案，纹样类型可分类为：几何纹样、卷草纹样（植物纹样）、动物纹样、其他纹样。唐代是封建社会的鼎盛时期，人们的思想和物质生产都达到了历史的高峰，唐代时期经过了初唐、盛唐、中晚唐的发展，形成了极具特色的服饰文化体系，其纹样也随之形成了丰富的文化体系。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，构图方式也更趋于活泼、匀称、丰满，唐代盛行缠枝图案，特点是将波状的连续纹样和花草结合。纹样的产生是人们对生活中的客观事物的认知和掌握的过程，同时也反映出当时社会人们的思想观念、民俗信仰及文化生活。唐代时期的服饰改变了以往天赋神授的创作思想，以真实的花、草、鱼、虫为基础进行创作，服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满的艺术风格^[26]。

二、《捣练图》中虽有些纹样种类相同，但是在细节处，如纹样颜色、纹样填充图案等方面会存在差别，使服饰图案中的每个纹样都各不相同。张萱在画作中十分注重描绘了服饰的颜色和纹样，《捣练图》中不仅仕女的服饰颜色各有

特点，服饰上的纹样也各不相同，如图中第 8 位女性的帔帛、第 11 女性的裙是卷草纹纹样；第 3 位、第 12 位女性的帔帛饰以龟背瑞花纹样，图中虽纹样的类型相似但纹样中的细节、单个纹样的大小均有不同之处，如下图所示（图 3-9），可见作者画作中服饰的细节描绘之深入。

图 3-9 《捣练图》中细节不同的“龟背瑞花”

图片来源：《捣练图》局部

三、《捣练图》中纹样整体色彩典雅、古典清丽，是唐代文化开放、包容风气的体现，也是传统纹样图案重要的史料来源。唐代纹样在中国纹样史上达到了前所未有的境界，是难以逾越的艺术高峰，种类丰富有，色彩华美，自由奔放，充满张力与神采。如《捣练图》中第 1 位女性的襦是“菱格瑞花”纹样，粉色为主，菱格的每条边线以两片叶子的形状构成，内部填充一朵放射状的对称形瑞花，周边以象牙白色晕染，纹样构成简洁大方且配色典雅，呈现的风格宁静优美；第 6 位女童裤装中的“团窠瑞花”纹样，即六个如意装的花瓣环绕，形似雪花，以豆绿色为底色，藕白色晕染效果的圆环构成团窠，呈现的效果清丽古雅，如下图（3-10）。图中的纹样的细节刻画很大程度上提升了画面的审美效果，同时也体现了唐朝文化中开放、包容的风气。

图 3-10 《捣练图》中“菱格瑞花”及“团窠瑞花”纹样

图片来源：《捣练图》局部

3.3.2 纹样复原

《捣练图》中每一个纹样都具有极高的艺术价值与传承意义，丰富的服饰纹样也是重要的史料来源，其中每一种纹样的诞生都是时代的发展和转变的客观记录，承载着当时人们对生活的追求与期盼。本课题对《捣练图》中的服饰纹样进行复原尝试，首先从《捣练图》的高清原图中提取色彩因子，为提高色彩因子的精确度，使用 PS、CoreDRAW 等电脑制图软件的吸色功能，每种纹样的单个色彩因子吸取多个颜色形成样本，最终在绘制过程中进行筛选最合适的色彩样本，再对所选择的色彩的明度和饱和度进行调整使之更加贴近。其次对《捣练图》中的单个纹样进行线条绘制，由于《捣练图》因时间的洗刷额出现残缺不清的情况，根据这种现象，在进行纹样绘制时参照其他唐代纹样资料进行参考以求其更加贴近原图中的纹样绘制效果。在对《捣练图》中纹样复原过程与原图效果对照、修改后，最终对《捣练图》中服饰纹样线条提取及纹样中的色彩因子记录如下表 3-3 所示。

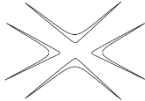
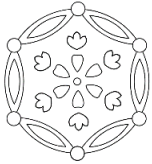
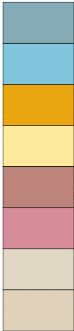
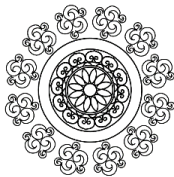
表 3-3 《捣练图》中女性服饰纹样线条提取与纹样色彩因子记录

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子
编号 1-襦			R:189 G:76 B:104 R:251 G:242 B:265 R:48 G:105 B:86 R:239 G:254 B:251 R:246 G:196 B:107 R:50 G:132 B:197
编号 1-帔帛			R:185 G:125 B:53 R:229 G:195 B:147
编号 1-裙			R:100 G:133 B:138 R:166 G:154 B:114
编号 2-圆领袍			R:209 G:131 B:139 R:250 G:236 B:172 R:255 G:252 B:234 R:255 G:250 B:249
编号 2-腰带			R:123 G:150 B:162 R:141 G:105 B:231 R:245 G:242 B:215 R:255 G:253 B:245 R:217 G:159 B:162 R:223 G:231 B:220

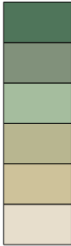
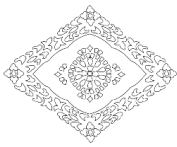
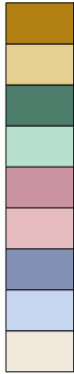
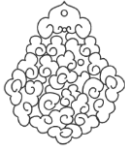
续表 3-3

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子
编号 2-裤			R:131 G:64 B:62 R:183 G:210 B:214 R:231 G:195 B:127
编号 3-襦			R:184 G:81 B:80 R:227 G:97 B:122 R:231 G:70 B:91 R:253 G:211 B:219 R:109 G:154 B:123 R:162 G:213 B:193 R:107 G:153 B:122 R:254 G:231 B:151 R:255 G:250 B:219 R:255 G:250 B:249 R:252 G:251 B:243 R:106 G:182 B:228 R:158 G:211 B:245
编号 3-帔帛			R:118 G:157 B:196 R:172 G:209 B:225 R:168 G:185 B:166 R:159 G:203 B:176 R:251 G:245 B:221 R:254 G:247 B:231
编号 3-裙			R:191 G:132 B:76 R:224 G:168 B:111

续表 3-3

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子
编号 4-圆领袍			 R:177 G:89 B:84 R:233 G:176 B:162
编号 4-腰带			 R:120 G:84 B:57 R:254 G:230 B:160 R:247 G:241 B:232
编号 4-裤			 R:133 G:172 B:182 R:128 G:197 B:220 R:233 G:166 B:16 R:253 G:234 B:156 R:188 G:132 B:123 R:215 G:140 B:156 R:232 G:227 B:208 R:224 G:209 B:186
编号 5-襦			 R:121 G:100 B:79 R:243 G:239 B:218
编号 5-帔帛			 R:169 G:70 B:91 R:237 G:166 B:178

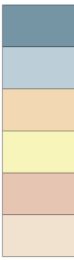
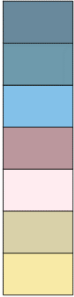
续表 3-3

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子
编号 5-裙			 R:79 G:117 B:90 R:129 G:145 B:123 R:165 G:189 B:158 R:184 G:182 B:144 R:206 G:194 B:154 R:231 G:222 B:204
编号 6-裤			 R:85 G:95 B:60 R:158 G:163 B:130 R:245 G:229 B:204 R:204 G:251 B:0 R:157 G:76 B:82 R:229 G:181 B:161 R:129 G:145 B:138 R:255 G:223 B:154
编号 7-裙			 R:179 G:128 B:19 R:229 G:208 B:145 R:76 G:125 B:106 R:183 G:224 B:206 R:202 G:148 B:162 R:230 G:188 B:193 R:131 G:145 B:182 R:198 G:214 B:219 R:241 G:234 B:220
编号 8-襦			 R:179 G:162 B:133 R:236 G:221 B:207

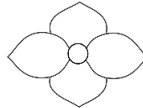
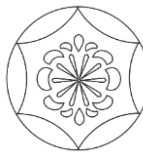
续表 3-3

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子
编号 8-帔帛			R:184 G:90 B:82 R:50 G:50 B:86 R:249 G:211 B:152 R:217 G:138 B:192 R:190 G:117 B:74 R:217 G:158 B:88
编号 9-襦			R:128 G:46 B:35 R:194 G:111 B:93
编号 9-帔帛			R:135 G:152 B:111 R:159 G:180 B:146 R:187 G:192 B:164 R:198 G:214 B:239 R:198 G:163 B:197 R:214 G:192 B:178 R:232 G:227 B:208
编号 9-裙			R:97 G:138 B:150 R:184 G:159 B:121
编号 10-襦			R:83 G:111 B:92 R:131 G:153 B:127

续表 3-3

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子
编号 10-帔帛			 R:164 G:132 B:78 R:178 G:145 B:92 R:231 G:195 B:127
编号 10-裙			 R:117 G:149 B:165 R:188 G:206 B:216 R:242 G:216 B:179 R:247 G:265 B:186 R:230 G:197 B:179 R:240 G:226 B:207
编号 11-襦			 R:192 G:179 B:154 R:255 G:254 B:247
编号 11-帔帛			 R:105 G:137 B:156 R:110 G:154 B:172 R:131 G:193 B:233 R:187 G:151 B:157 R:255 G:236 B:240 R:217 G:209 B:169 R:248 G:234 B:166
编号 11-裙			 R:187 G:128 B:112 R:230 G:221 B:187

续表 3-3

纹样来源	纹样来源	线条提取	纹样色彩因子																		
编号 12-襦			<table><tr><td></td><td>R:195 G:124 B:158</td></tr><tr><td></td><td>R:245 G:235 B:241</td></tr><tr><td></td><td>R:220 G:212 B:202</td></tr><tr><td></td><td>R:254 G:245 B:233</td></tr></table>		R:195 G:124 B:158		R:245 G:235 B:241		R:220 G:212 B:202		R:254 G:245 B:233										
	R:195 G:124 B:158																				
	R:245 G:235 B:241																				
	R:220 G:212 B:202																				
	R:254 G:245 B:233																				
编号 12-帔帛			<table><tr><td></td><td>R:195 G:164 B:170</td></tr><tr><td></td><td>R:151 G:194 B:223</td></tr><tr><td></td><td>R:220 G:212 B:202</td></tr><tr><td></td><td>R:254 G:245 B:233</td></tr></table>		R:195 G:164 B:170		R:151 G:194 B:223		R:220 G:212 B:202		R:254 G:245 B:233										
	R:195 G:164 B:170																				
	R:151 G:194 B:223																				
	R:220 G:212 B:202																				
	R:254 G:245 B:233																				
编号 12-裙			<table><tr><td></td><td>R:51 G:116 B:182</td></tr><tr><td></td><td>R:72 G:137 B:193</td></tr><tr><td></td><td>R:130 G:155 B:134</td></tr><tr><td></td><td>R:60 G:144 B:155</td></tr><tr><td></td><td>R:176 G:142 B:88</td></tr><tr><td></td><td>R:209 G:177 B:98</td></tr><tr><td></td><td>R:251 G:233 B:197</td></tr><tr><td></td><td>R:244 G:207 B:127</td></tr><tr><td></td><td>R:247 G:201 B:177</td></tr></table>		R:51 G:116 B:182		R:72 G:137 B:193		R:130 G:155 B:134		R:60 G:144 B:155		R:176 G:142 B:88		R:209 G:177 B:98		R:251 G:233 B:197		R:244 G:207 B:127		R:247 G:201 B:177
	R:51 G:116 B:182																				
	R:72 G:137 B:193																				
	R:130 G:155 B:134																				
	R:60 G:144 B:155																				
	R:176 G:142 B:88																				
	R:209 G:177 B:98																				
	R:251 G:233 B:197																				
	R:244 G:207 B:127																				
	R:247 G:201 B:177																				

表中图片来源：《捣练图》局部及作者自绘

基于上表对《捣练图》中纹样线条提取与色彩因子的记录，结合电脑制图软件，对《捣练图》中纹样进行复原尝试，充分参考原图中纹样的效果，结合电脑制图软件中混合、模糊、平移、旋转、渐变等绘图功能，制作出《捣练图》中纹样复原图如图 3-11 至图 3-41 所示：

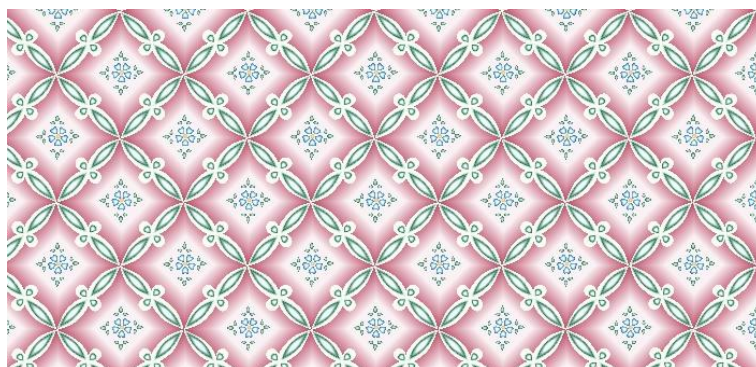

图 3-11 《捣练图》编号 1 襦纹样复原（作者自绘）

图 3-12 《捣练图》编号 1 帔帛纹样复原（作者自绘）

图 3-13 《捣练图》编号 1 裙纹样复原（作者自绘）

图 3-14 《捣练图》编号 2 圆领袍纹样复原（作者自绘）

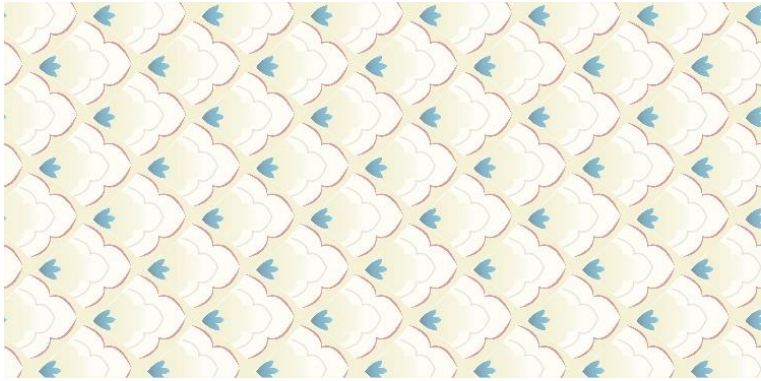

图 3-15 《捣练图》编号 2 腰带纹样复原（作者自绘）

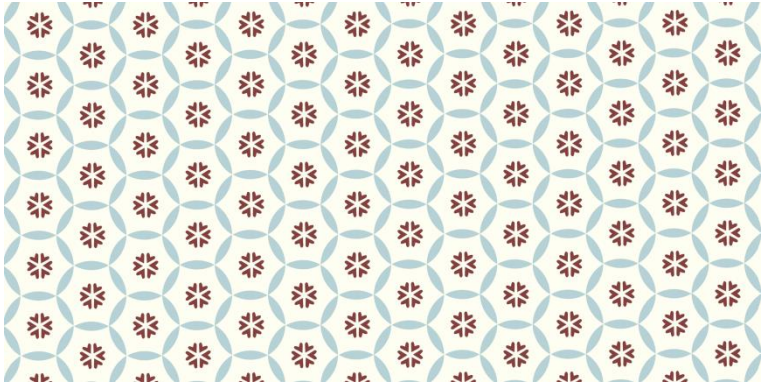

图 3-16 《捣练图》编号 2 裤纹样复原（作者自绘）

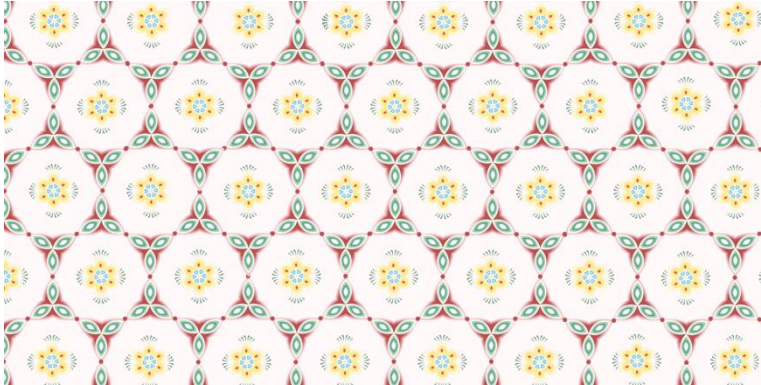

图 3-17 《捣练图》编号 3 襦纹样复原（作者自绘）

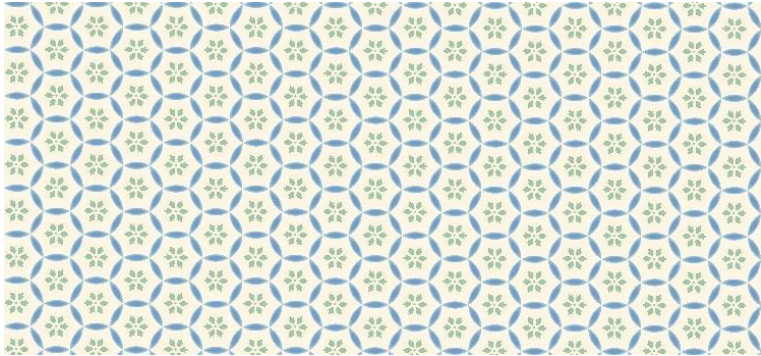

图 3-18 《捣练图》编号 3 帔帛纹样复原（作者自绘）

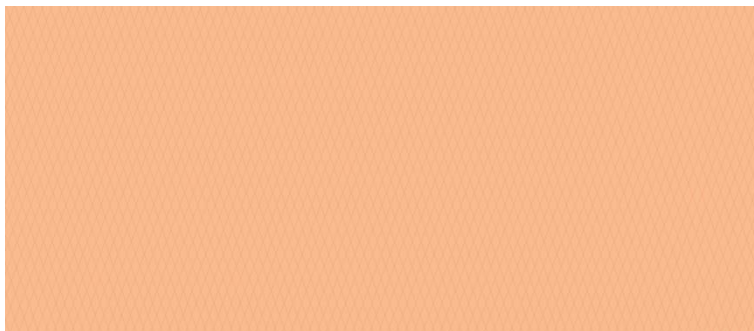

图 3-19 《捣练图》编号 3 裙纹样复原（作者自绘）

图 3-20 《捣练图》编号 4 圆领袍纹样复原（作者自绘）

图 3-21 《捣练图》编号 4 腰带纹样复原（作者自绘）

图 3-22 《捣练图》编号 4 裤纹样复原（作者自绘）

图 3-23 《捣练图》编号 5 襦纹样复原（作者自绘）

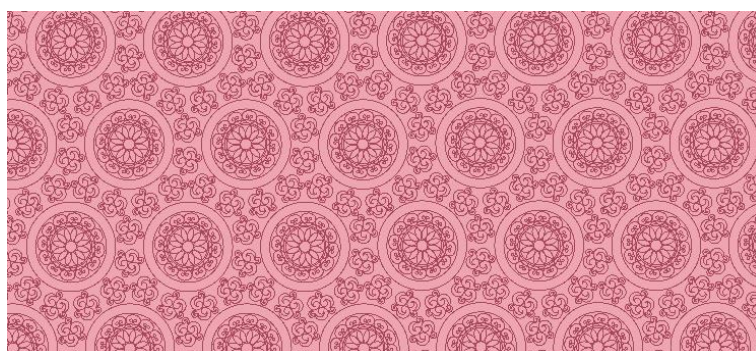

图 3-24 《捣练图》编号 5 帔帛纹样复原（作者自绘）

图 3-25 《捣练图》编号 5 裙纹样复原（作者自绘）

图 3-26 《捣练图》编号 6 裤纹样复原（作者自绘）

图 3-27 《捣练图》编号 7 裙纹样复原（作者自绘）

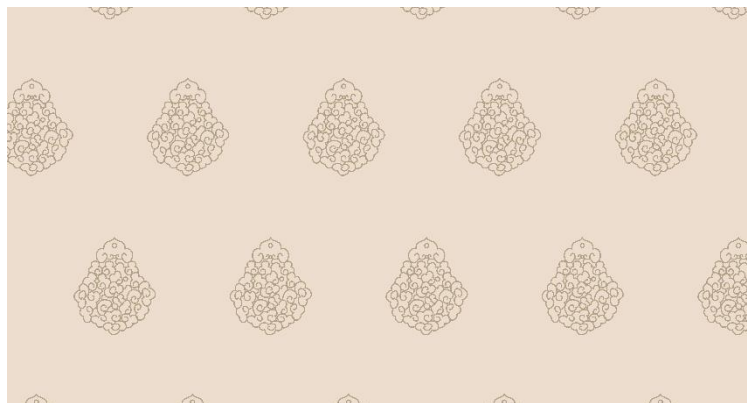

图 3-28 《捣练图》编号 8 襦纹样复原（作者自绘）

图 3-29 《捣练图》编号 8 帔帛纹样复原（作者自绘）

图 3-30 《捣练图》编号 9 襦纹样复原（作者自绘）

图 3-31 《捣练图》编号 9 帔帛纹样复原（作者自绘）

图 3-32 《捣练图》编号 9 裙纹样复原（作者自绘）

图 3-33 《捣练图》编号 10 襦纹样复原（作者自绘）

图 3-34 《捣练图》编号 10 帔帛纹样复原（作者自绘）

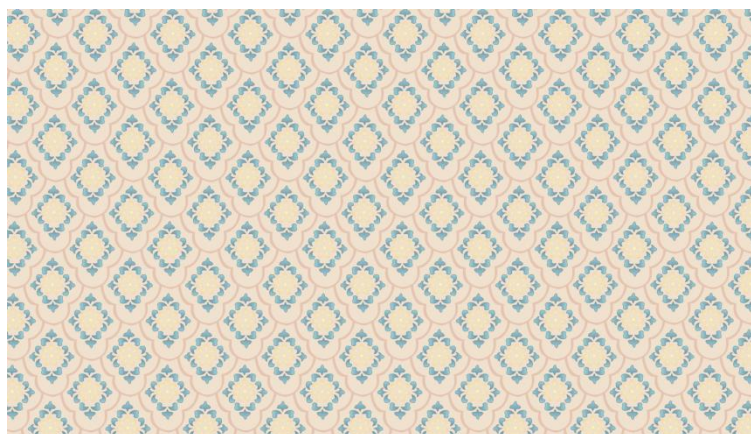

图 3-35 《捣练图》编号 10 裙纹样复原（作者自绘）

图 3-36 《捣练图》编号 11 裙纹样复原（作者自绘）

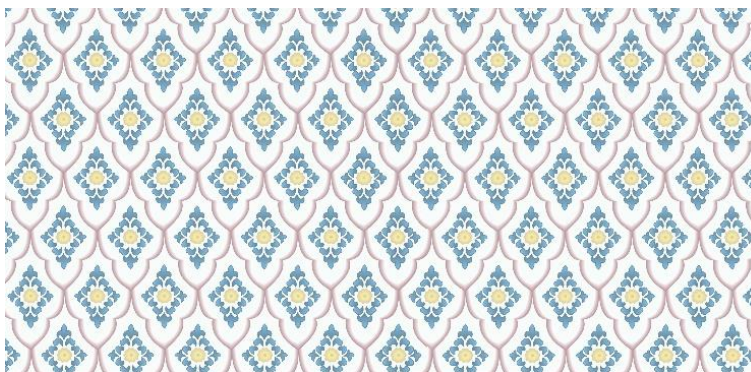

图 3-37 《捣练图》编号 11 帔帛纹样复原（作者自绘）

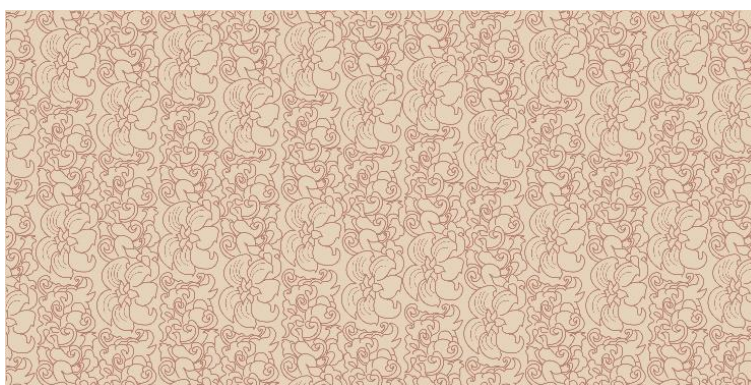

图 3-38 《捣练图》编号 11 裙纹样复原（作者自绘）

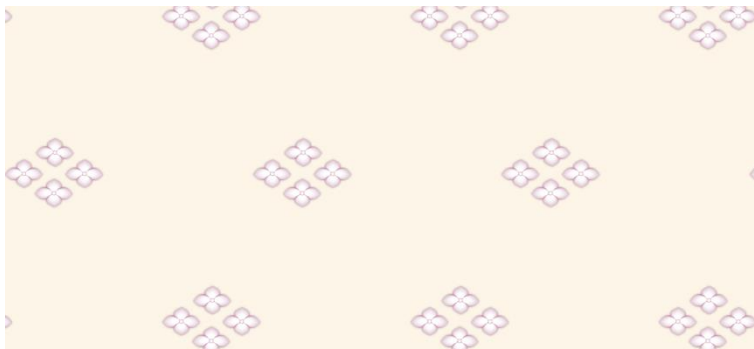

图 3-39 《捣练图》编号 12 襦纹样复原（作者自绘）

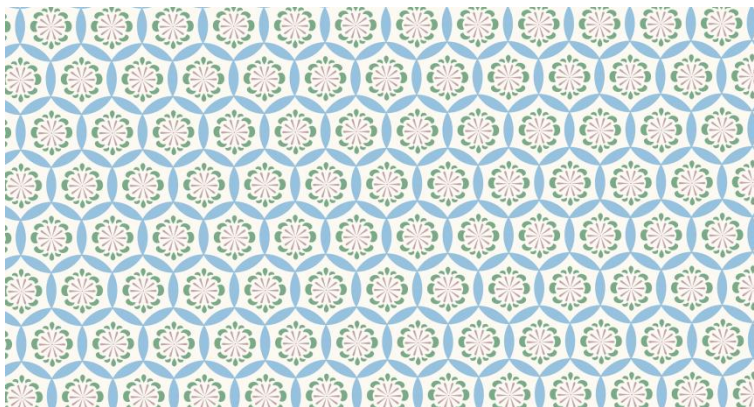

图 3-40 《捣练图》编号 12 帔帛纹样复原（作者自绘）

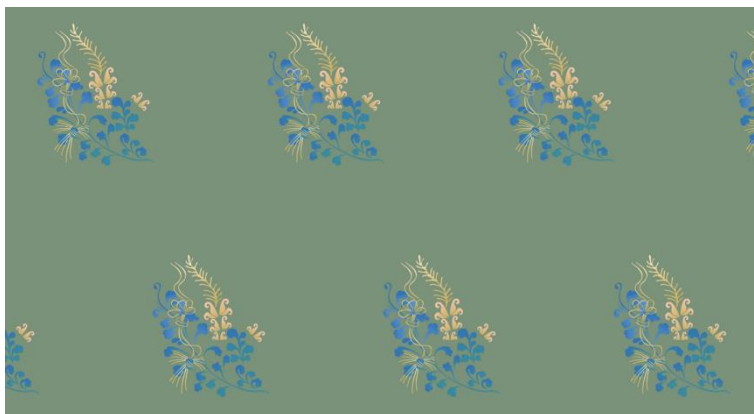

图 3-41 《捣练图》编号 12 裙纹样复原（作者自绘）

3.4 服装配饰分析

3.4.1 履

唐代时期的鞋履虽沿袭隋朝的特色，但是却呈现出了雍容华贵的崭新格局，唐代时期的鞋履在造型、纹饰色彩、图案上都体现出了传统性和时代性结合的特点，同时也是民族特色与各地文化融合的体现。唐代女子鞋履造型上变化广泛，形态的变化与主要特点主要体现在鞋头的造型上，鞋头的形态分为平头、翘头和高头，平头比较常见，但高头的变化显著，有歧头、小头、云头、笏头、

丛头等，这五种造型非常经典^[27]。唐代时期女性穿着鞋头上翘的鞋履不仅具有装饰性功能，还具有一定的实用性功能，鞋头露在长裙之外，可免前襟对脚的遮挡，避免踩踏长裙下摆，鞋尖上翘或许也与中国古人崇尚上天的信仰有关，或许与建筑的顶角上翘有相同的原因。

根据图中几位女性的描绘，如图 3-42 所示，在图中所显现出的五位成年女性的鞋子中，各出现了细节的不同，编号 3 女性的鞋子鞋头处有一块方形的青绿色装饰，而编号 7 女性的鞋头处有一块三角形的装饰，编号 9、编号 10、编号 12 女性的鞋头处无明显的其他样式的装饰但是外部线条各不相同，几处鞋履的绘制虽均有红色但是红色的深浅、明度均有差异，可见张萱的细节刻画之精细。鞋子虽存在细节的不同，但是鞋头饰有云纹形状的上耸图案，唐代王涯曾有诗词记载：“春来新插翠云钗，尚著云头踏殿鞋。欲得君王回一顾，争扶玉辇下金阶。”其中“云头踏殿鞋”或许便是《捣练图》中所描绘的履。

图 3-42 《捣练图》中成年女性履

图片来源：《捣练图》局部

3.4.2 面饰

《捣练图》中仕女的面部以细线勾勒轮廓，双眼修长上翘如凤目，眉形纤细，嘴唇小巧。丰润的形象、精致的五官、雍容的神态都符合盛唐时期对贵族女性的审美。在赋色上，主要以“三白法”晕染面部。“三白法”是描绘仕女面部的赋色方法，即用淡肉色渲染眼眶、两颊与颈下，以朱红描画嘴唇，继而用蛤白粉对面部进行反复罩染，最后在额头、鼻、下颚三处施以浓重的蛤白粉，以达到提升面部立体度的效果。如图 3-43 可直观看编出编号 9 女性的正面面部描绘。这种赋色方法使仕女的面部显得白嫩娇柔，如同上妆，且具有立体的效果。

图 3-43 《捣练图》中面部“三白妆”

图片来源:《捣练图》局部

《诗经》云:“鳞首蛾眉,巧笑倩兮,美目盼兮。”女子的眼眉往往最能传情达意,所谓“眉目传情”。为使眉毛更美,古代妇女往往注重对眉毛的修饰,以石黛、螺黛画出各种眉型。据史料记载,唐玄宗有“眉癖”,曾令画工画《十眉图》其中有:鸳鸯眉、小山眉、云峰眉、垂珠眉、月棱眉、分梢眉、涵烟眉、拂云眉、倒晕眉、五岳眉^[28]。皇帝的喜好影响着宫廷绘画的趣味,《捣练图》中仕女眉毛细长,中间略带弧度,成新月状,似为“月眉”,如图 3-44 几位正面描绘女性单独眉形。杜牧《闺情》中云:“娟娟却月眉,新鬓学鸦飞”,即为此类。

编号 1

编号 3

编号 6

编号 7

编号 9

编号 11

图 3-44 《捣练图》中正面描绘女性的眉妆

图片来源:《捣练图》局部

唐代盛行额妆,无论贫富,心思细巧的女孩儿们,或用金银珠玉,或用彩纸羽毛,甚至贝壳鱼骨,制成薄片贴于额前作为花钿,显得俏丽而灵动,用以剪花钿的材料,记载中有金箔、纸、鱼腮骨、鱼鳞、茶油花饼等多种。花钿有红、绿、黄三色,红色最为常用,最初的式样只是一个圆点,到了唐代,变得花样繁多、形态各异,除了常规的梅花、桃形、菱形等,还有小鱼、扇面、蝴蝶等式样。关于花钿的由来,有很多种说法,其中最富传奇色彩的是上官婉儿的故事。段成式《酉阳杂俎》云:“今妇人饰用花子,起自唐昭容上官氏所制,以掩点迹。”^[29]唐中宗时期,昭容上官婉儿得罪了武后,本该死罪,武后爱惜她

的才华，改赐踪面之刑。上官婉儿为了遮掩刑罚的痕迹，贴花钿在额前，反而有了别样风情，宫中女子纷纷效仿。

《捣练图》中女性包含六位女性的正面面部描绘，除编号 4 的正面面部描绘不含有花钿外，其余正面描绘均饰有花钿如图 3-45 所示，从原图中可以看出每个花钿的颜色均不一，其中呈现除色彩的交融和过渡，可见作者为突出写实性，呈现花钿材料原有的色彩效果，作者对其加以修饰。其中花钿的颜色主要是黄、绿、蓝，颜色清丽而不俗，并且每个花钿所呈现的都不是单一的色彩，可见现实中花钿并不是以颜料绘制，但花钿几乎均为绿色，称为“翠钿”，推测花钿的原料为金属或鱼鳞等。其中编号 7 女性的花钿中央还配以点缀，可见其画作的写实与细节的深入描绘，同时也突出了当时女性对妆容的重视与心思巧妙。

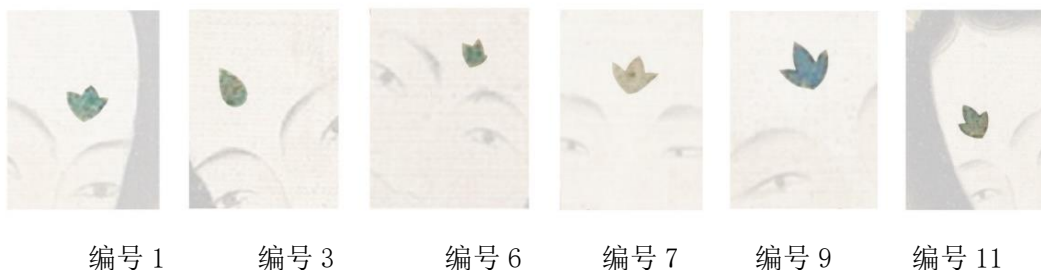

图 3-45 《捣练图》中正面描绘女性的花钿

图片来源：《捣练图》局部

3.4.3 发型与发饰

发型艺术尤其是女性的发髻造型在唐代发展到一个新的高峰，一改隋代简约、平实的风格，仅发髻样式就有近百种之多，梳法也不尽相同。唐代女子对发型的重视与偏爱也反映了整个唐朝的兴衰气象。初唐时期，女子多梳如云髻，并装饰牡丹或者是金玉珠翠，尽显积极向上，百废待兴的昂扬之美，盛唐时期，女子发式不再是初唐时期的简洁，而是珠翠满头，一派珠光宝气，中晚唐时期，由于统治阶层的穷奢极侈，女子装饰更加富丽堂皇，并且逐渐开始崇尚病态美。

唐代女性虽在不同的阶段流行不同的发髻样式，但是唐代主要是梳高髻为主，在《捣练图》中可以看出成年女性均梳高髻，这种发型在视觉上拉长了视觉比例，使人物更显得端庄高雅，如图 3-46 《捣练图》中女童梳双垂髻，在脸庞两侧将发髻挽成两个球形，凸显出减龄的效果，显得俏皮生动，同时也可以看出《捣练图》中细节之处的整体性，虽然发型的类型几乎相同，但是在细

节上经过插梳、轮廓的对比又不尽相同，可见当时女性的精致的装饰以及对服装整体效果的追求。

图 3-46 《捣练图》中梳双垂髻的女童

图片来源：《捣练图》局部

唐代女子插梳艺术是唐代文化艺术中的一大亮点，其艺术特点和审美价值在唐代文化艺术中占有重要地位，唐代女子梳理完头发后将插梳插在梳理完毕的发髻上，露出半月形的梳背，发梳不仅仅体现梳理头发的功能，更是衍变成一种时尚，当时的女性发型有十分丰富的变化，插梳在发髻上露出梳背的精美纹路，不仅与女子的服饰纹样相匹配，更与服装的整体风格相吻合，是十分重要的配饰之一。

唐代的不同时期，随着社会风气的变化，插梳的艺术特点也有所差别，初唐时期政治经济全面复苏，民族交流日渐广泛，当时的发髻和服饰自然朴素，整体呈现向上的姿态，如图 3-47 永泰公主墓中壁画所展现的发式，基本体现出初唐时期妇女的发式风格，当时的发式比较简洁朴素，没有过多的装饰。盛唐时期，延续贞观遗风，当时妇女的解放意识提升到空前的高度，此时女着男装的穿衣风尚流行，妇女的发饰、穿着也从朴素到华丽，这一时期的妇女发饰多达十几种，如图 3-48 敦煌第 130 窟都督夫人太原王氏礼佛图便是刻画生动细致的一幅壁画，其中王氏画像头梳宝髻，宝髻上饰有鲜花、宝钿、小梳等，额前插一把斜梳，其头饰品繁缛，以彰显其身份等级。中唐时期，由于战争不断，造成人口锐减、经济下降，女性的服饰有所收敛，女性的思想得到禁锢，各个阶层妇女便将插梳运用到了极致，当时的扇形高髻十分流行，陕西高髻稳重端庄，深受妇女们的喜爱，同时中唐时期侧髻、坠马髻也较为流行，或多或少分饰一把插梳装饰，这些发式在中唐时期反映了当时仕女寂寞、萎靡的生活状态。晚唐时期，女性的地位持续下降，穿着日渐保守、追求严肃，抛家髻广为流行，插梳方式风格迥异，但是插梳数量明显增大。唐代时期的发髻与插梳方式与当

时的社会环境密不可分，其不同时期特点正如沈从文先生在《中国古代服饰研究》中总结：“用小梳做装饰始于盛唐，中晚唐尤流行。梳子数量不一，总的趋势为逐渐减少，而规格却在逐渐增大。”^[12]

图 3-47 永泰公主墓壁画

图 3-48 都督夫人太原王氏礼佛图

图片来源：《中国古代壁画 唐代 陕西历史博物馆藏》

图片来源：知乎专栏

《捣练图》是唐代女子插梳艺术的重要参考之一，这幅唐代绘画作品在呈现女性插梳场景方面提供了宝贵的历史记录，极具代表性，画中所表现的妇女佩戴插梳的生活情调，是唐代仕女画的主要艺术特征的体现。《捣练图》中，第 3、5、7、8、9、10、11、12 八位女性的发型以及在发式上的装饰大体相同，从图中可以看出作者对第 5、8、10、12 四位女性的侧后方描绘以及对第 3、7、9、11 三位女性的正面描绘，第 3、7、9、11 这四位女性皆是在额前装饰三把插梳，一件大梳插在中间，两件插梳插在两边，第 5、8、10、12 四位女性皆是脑后正中插一件梳固定。虽然只是单方向的描绘但可以推测几位女性的发式大致相同。第 1 位女性的插梳方式与其他几位成年女性有所不同，第 1 位女性是在额前装饰 5 件插梳，一件大插梳在中间。其中第 2、4、6 两位未成年女性梳双丫髻，第 4 位在头顶装饰发梳、第 2、6 位在两侧装饰发梳。结合以上分析，将《捣练图》中女性人物插梳特点进行分类总结如表 3-4 所示。

表 3-4 《捣练图》中女性插梳特征

《捣练图》中发 型同类女性编号	图示	图示编号	插梳装饰形式
3、7、9、11		9	一件大插梳在中间、两 件小插梳在两边，插梳 的样式细节上有所区别
5、8、10、12		12	脑后正中一件梳固定、 图中有红、黄两种颜色 样式
1		1	一件大插梳在中间、额 前装饰 5 件插梳
4		4	在头顶正中装饰发梳
2、6		2	在侧边装饰发梳

表中图片来源：《捣练图》局部

从《捣练图》在女性插梳上的细致描绘中可以看出，图中女性的插梳样式在统一中透露出个性，不仅能看出作者在绘画时的匠心独具，同时也可窥探出当时女性对着装与配饰整体性的重视，以及对服饰细节的要求。

第4章 《捣练图》女性服饰审美意涵及审美意象调查

4.1 《捣练图》女性服饰审美特点

4.1.1 雍容华贵 以胖为美

唐代妇女服装的发展呈现出肥大与宽松的趋势，主要体现在衣袖和裙子两个部位。从中唐到晚唐时期，女裙和衣袖的宽度逐渐增加，衣袖宽度甚至达到了初唐时期的十倍。这种变化反映了服装审美思想的加强，服饰越来越趋向肥大。如图 4-1 中《捣练图》女性服饰中的拖地长裙及盖住手肘的宽大袖子展现了这种时代特色，妇女穿着宽松的对襟衫和肥大的长裙，强调了她们丰硕健美的形象。这种女性审美的转变与当时的社会发展背景密不可分，当时的统治者注重对外交流，发展民族关系，在这种时代背景下，不仅唐代的经济得到了发展，根据《唐六典》记载，和唐来往过的异国民族不计其数，单在大唐长安居住的外族人，就有波斯、天竺、回纥、龟兹、吐蕃、南诏、日本、新罗、越南、阿拉伯和东罗马等国的人，他们或因战争避难、贸易经商，或因互通使节、质子侍卫，又或为传播宗教、入仕任官、各行技艺、求知留学等纷纷涌入当时东亚最大的政治经济文化中心——大唐长安，可谓“条条大路通长安”“万国衣冠拜冕旒”^[30]。面对这种外国游民涌入的现象，唐代的统治者实施对外包容的政策，广泛的接纳外来文化，这种彼此之间深入交流的方针之下，使得当时的唐代呈现出古今中外空前繁荣的多民族融合盛况，这种文化交融与民族发展更使唐代的思想、艺术、审美等方面发生了转变。

图 4-1 《捣练图》女性服饰中拖地长裙
图片来源：《捣练图》局部

当时的社会经济繁荣，人们在基本的生活诉求得到满足之后，开始期望更高品味的生活，服饰便是当时的女性对美的追求的充分体现，而女性也以身份的特殊性成为了时代美的载体，尤其是在一些传世的画作中得到了诠释。当时的女性还十分注重妆容和发式，李贺在《御沟诗》中写道：“入苑白映映，宫人正靺黄。”唐代的女性在面部妆容白皙，并且在面部饰以胭脂，可见当时女性不仅追求服饰美更追求整体造型的塑造。黄色一般在古代只能是帝王的专用色彩，但是盛唐时期杨贵妃喜爱穿黄色的裙子，使得女子纷纷效仿，从《捣练图》中的服饰配色可以看出图中多出出现黄色。《太平广记录》记载：“唐开元中，有焦炼师修道，聚徒甚众，有黄裙妇人就焦学道士”，可见当时黄裙的流行。^[31]

反观《捣练图》中的女性服饰整体呈现，其中的女性妆容齐整，服饰雍容华贵，在色彩的选择上多为正色，女性的头饰复杂多变，且与服饰造型交相呼应，可见当时经济繁荣的背景下，女性对于着装的重视以及对服装整体造型的追求。

4.1.2 胡服之风 男装为美

唐代时期因为经济上的繁荣推动了社会的开放，或者经济的繁荣与社会的开放相互促进，这一时期的唐代与西北、西南、东北、渤海等许多民族都建立了密切的关系，同时与其他国家如波斯、印度、日本等来往密切，这些现象使得唐代吸收可许多的外来文化的特色，唐代服饰更加多样也更具有包容性。唐代时期的女性服饰继承了南北朝时期的传统襦裙装，但是吸收了外来服饰的许多优秀元素，形成了独具特色的唐代女性服饰样式，同时也开拓了全新的胡服风尚。女装男装便是唐代时期胡服盛行的体现，也是当时女性社会地位有所提高的外在反映。如图 4-2 中《捣练图》图中三位孩童身穿圆领袍，腰部系腰带，这种穿着方式，可能是当时女着男装的延伸。圆领袍自身结构组成的部件，呈现结构简洁，符号化的中性元素特点，具备了开放性性别设计的基础属性。^[32]当时的女着男装在服饰的外型上无明显差距，但是女装的色彩和花样更为丰富。

图 4-2 《捣练图》中穿圆领袍的女童

图片来源:《捣练图》局部

《新唐书·五行志》记载:高宗尝内宴,太平公主紫衫玉带、皂罗折上巾,具纷砺七事,歌舞与帝前。帝与武后笑曰“女子不可为武官,何为此装束”。这段文字描述了唐代女性着男装的现象以及背后的社会背景,并可以窥探出唐代时期男装在宫中贵族女子盛行,并且当时人们以积极、宽厚的眼光对待女着男装的现象。在唐代初期,女子穿着男装已经相当普遍,甚至受到一定程度的赞许和欣赏。这一现象挑战了封建社会的服饰礼制,特别是对《礼记》中规定的“男女不通衣裳”的反击。虽然过去女子着男装被视为不守妇道,但在大唐开元与天宝年间,女扮男装的装扮形式成为当时社会的一种时尚^[33]。这种现象首先在贵族和宫女中流行,后来逐渐传入民间,受到了大多数妇女的接受。这种现象反映了唐代社会的开放与宽容,为女性着装提供了足够的自由度,创造了一种开放、宽容、平等的服饰氛围。到了武则天时期,女性穿着的男装开始在细节上进行改良,并加以花纹装饰。随着时代审美的变化,这类服装在中晚唐时期的廓形逐渐变得宽松肥大,女性也不再完全穿着男子服饰。由于圆领袍的实用性,经过唐代后逐渐演变成为女性服饰,在后来的宋代和明代的女子画像中经常可以看到这种装束^[34]。

胡服风尚盛行并成为了时尚的象征,也促进了当时女性社会地位的提高。女子穿男装的现象在当时受到一定程度的欣赏和赞扬。女着男装反映了唐代社会的开放与宽容,为女性着装提供了更多自由度,创造了开放、宽容、平等的服饰氛围。

4.1.3 大胆自信 以露为美

盛唐时期,服饰审美以肥胖、白皙为主,随着唐代社会经济的发展和与少数民族、周边国家的交往增多,唐王朝展现出自信态度,使统治阶级更加开放、

兼容。在政治和政策层面，唐朝采取开放兼容的态度处理国内外关系，对唐代人的思想产生了深远影响。在这一背景下，人们的思想逐渐解放，传统观念在开放自由的氛围中得以变化。随着社会经济的持续发展，审美思想也呈现出包容开放的特点，尤其在唐代女性的着装上更为突出。《捣练图》中女性服饰的描绘，虽没有像《簪花仕女图》呈现的袒露之风强烈，但仍可以看出当时女性穿着的袒露特点，如在图 4-3 中正面描绘女性的上襦描绘中可以看出，成年女性身穿高腰襦裙，但领口敞开，从面部到裙腰线的部位裸露，且图中两位正面描绘的女童也是领口敞开露出里面的红色汗衫。

图 4-3 《捣练图》中女性服饰上襦描绘

图片来源：《捣练图》局部

唐代时期女性穿着的袒露之风深受佛教雕像中袒露风的影响，佛教在汉代时期传入中原地带，隋唐时期佛教的发展趋于成熟。佛教是通过塑造佛陀的形象来教化众人、宣扬佛法，其形象无声影响着当时人的服饰审美和外在穿着，从而推动了唐代服饰文化的发展，在以佛教信仰为主的国家，人们的穿着也都较为袒露。唐代时期影响最深的就是帔帛的穿着，当时的女性对帔帛的崇尚之高，因帔帛飘飘欲仙的形象特征，以及后面经过中原文化的浸染，帔帛成为了特有的衣着方式。儒家思想也对人们产生了深远影响，封建社会对女性的要求严格，衣着规定也十分严格，要求女性穿着宽松、厚重的衣物遮盖身体，甚至要求在出行时完全遮盖面部。然而，随着唐代思想的解放，女性开始利用轻薄的服装展现自己独特的身体美^[35]。女性服饰的审美观念突显了对肌肤和身形之美的追求，呈现出一种人性的本真回归。唐代女性的这种穿着的变化，是从全身遮蔽到微露，然后再到大尺度的暴露，反映了妇人思想解放的头饰，也是用行为标示着女性的性别特征^[36]。空前繁荣开放的社会风貌使唐代妇女的社会地

位达到空前的提高，武则天称帝也是得唐代女性更有自信，女性的天性和社会能力的到了封建社会空前的认可。唐代对于女性的束缚，也因儒学地位衰弱及封建礼教松弛而大大减轻，少数民族融入汉族聚居地，这些开放的民族风俗对唐代妇女的着装潜移默化，使得唐代呈现出丰富多彩的服装样式。在着装方面呈现出了大胆的反传统意识，这种摒弃束缚、大胆自信的着装现象，是封建社会时期十分罕见的现象，同时也是当时社会开放、经济繁荣的客观体现。

中国古代文化注重内在美的塑造，而在唐代女性服饰文化中，我们见证了唐代人对外在美的追求，特别是对身体曲线美和朦胧之美的热爱。唐代女性服饰艺术达到了前所未有的高度，开启了中国服饰史上独特而卓越的篇章这种着装形式也反映了女权精神，虽然在封建社会中可能没有得以延续，但在服饰史上留下了重要的篇章，对后来的服装形式产生了深远的影响。

4.2 现代女性对《捣练图》服饰的审美意象调查

服饰是反映社会文化、审美趣味的重要载体之一。《捣练图》中许多服饰元素承载着重要的历史时代信息，也是当时的审美映射，但是随着时代的变迁与社会的进步，人们对审美的追求发生了巨大的变化，特别是现代女性的审美观念和截止审美取向方面已经和以往的历史人物有很大的区分。当下现代女性对于传统文化的审美意象如何进行接受也是备受关注的话题。所以本节以《捣练图》中服饰元素为问题导向，对现代女性对《捣练图》的服饰审美意象进行调查，进而对本课题进行进一步的探讨。

4.2.1 调查目的

本次问卷调查旨在了解现代女性对于《捣练图》中女性服饰的认知情况以及现代女性对于《捣练图》中女性服饰的了解渠道、审美偏好、接受程度，希望基于此问卷的调查结果为后续的研究提供指导性的意见与引导，探索也能够为传统文化的传承和创新提供新的视角和思路。

4.2.2 问卷设计

本次问卷从受访者的基本信息、对《捣练图》的了解程度、传播渠道以及对《捣练图》中服饰元素的偏好及传统服饰文化的传承建议等方面，进行了精心的设计及内容选取。问卷中对于综合态度和看法的选项参考李克特量表，里克特量表中的尺度形式多种，本次问卷选项选择五级量表对综合态度和看法进

行调查，如“非常支持”、“比较支持”、“一般支持”、“不太支持”、“非常不支持”。

首先是受访者的身份背景调查，设置了两个问题：一是年龄、二是学历。年龄方面，设置了五个区间涵盖了所有的年龄段；学历分别设置了五个阶段包含高等教育阶段，大专及以上学习教育，还包括高中及以下共五个阶段可供受访者对应选择。

其次从对《捣练图》的了解程度及了解途径引入到受访者购买和穿着汉服的次数，以及调查受访者会选择在什么环境下穿着汉服，并且基于此调查受访者对于传统服饰文化在现代社会中的传承和发展态度，从而引入到受访者的穿着构想及传统服饰的发展和传承态度，以调查传统服饰的普及性及从受访者的态度中得知是否传统服饰有传承与发展的空间和可能。

再次针对于受访者对于《捣练图》服饰偏好性调查中，问卷分别对《捣练图》中服饰款式、配色、纹样、及配饰进行调查，并在相关问题上加以图示以照顾一些对《捣练图》不了解的受访者，最后在现代汉服的应用中，对《捣练图》元素创新设计的偏好性问题上设置四种可能性，以及针对面料、配饰、妆容等方面调查受访者的偏好性。

问卷最后设置开放性问题，关于更好的运用《捣练图》等服饰文化，使中国古代服饰文化发挥更积极的价值，收集受访者的意见和建议，以期从受访者的意见和建议中开拓研究思路。

4.2.3 问卷统计与分析

笔者通过问卷星发放问卷共 388 份，去除无效问卷后剩余 379 份，本次受访者皆为女性，旨在研究现代女性对《捣练图》的服饰审美意象，调查对象中 18 岁及以下 11 人（2.9%），19-34 岁 189 人（49.87%），35-49 岁 25 人（32.98%），50-64 岁（14.25%），64 岁以上 0 人，其中学历高中及以下 55 人（14.51%），大专学历 96 人（25.33%），本科学历 154 人（40.63%），硕士学历 65 人（17.15%），博士学历 9 人（2.37%），调查结果如表 4-1 所示：

表 4-1 受访者基本信息情况调查结果

调查内容	选项	人数	百分比
年龄	18 岁及以下	11	2.9%
	19~34 岁	189	49.87%
	35~49 岁	125	32.98%

续表 4-1

学历	50~64 岁	54	14.25%
	65 以上	0	0%
	高中及以下	55	14.51%
	大专	96	25.33%
	本科	154	40.63%
	硕士	65	17.15%
	博士	9	2.37%

受访人员在不同的年龄段及不同的受教育程度，调查结果如表 4-2 所示，受访者 19~34 岁年龄段人数居多；受访者们对于《捣练图》的了解程度也不同，其中对于《捣练图》非常了解的人数为 29 人（7.65%），比较了解的人数为 39 人（10.29%），一般了解的人数 122 人（32.19%），不了解、只听说过名字的人数为 94 人（24.8%），完全不了解的人数为 95 人（25.07%），综合全部的填写人数，不了解捣练图人数约为 50%，可见《捣练图》需要加强进一步的宣传。在本次问卷了解《捣练图》的方式（多选）一题中，其中通过网络平台了解的占比最多，约占 50.4%，其余如博物馆、图书资源、同学推荐约占 20%-30%，可见需要加强网络宣传以及图书馆和图书资源的宣传优化。

表 4-2 受访者对《捣练图》了解程度及了解途径调查结果

调查内容	选项	人数	百分比
了解程度	非常了解，对其背景深入了解过	29	7.65%
	比较了解，读过相关的内容	39	10.29%
	一般了解，偶然接触过相关内容	122	32.19%
	不了解，仅知道名字	94	24.8%
	完全不了解	95	25.07%
了解渠道	博物馆	88	23.22%
	图书资源	117	30.87%
	网络平台	191	50.4%
	同学朋友推荐	101	26.65%
	其他方式	75	19.79%

对于受访者穿着汉服的经历及购买次数分析，调查结果如表 4-3 所示，对于汉服的穿着经历，受访者中 214 人均未穿着过汉服，占比为 56.46%，汉服购买经历中，受访者中 247 人购买次数为 0 次，约占 65.17%，可见在现代女性群体中有一半以上的人未穿着过汉服，但是在调查结果中也显示有小部分的现代女性，如有 8 人有 10 次以上的汉服穿着经历，有 6 人购买过 10 套以上的汉服，可见汉服存在小众的爱好者。但是在一些购买次数较少或从未购买过汉服的消费者群体中，汉服的设计与销售依然存在者未曾挖掘出的市场，所以如何发扬

和推广就需要现代的研究者与设计师共同做出努力。

表 4-3 受访者汉服穿着与购买经历调查结果

调查内容	选项	人数	百分比
汉服穿着经历	0 次	214	56.46%
	1~2 次	130	34.3%
	3~5 次	21	5.54%
	6~10 次	6	1.58%
	10 次以上	8	2.11%
汉服购买经历	0 套	247	65.17%
	1~2 套	104	27.44%
	3~5 套	18	4.75%
	6~10 套	4	1.06%
	10 套以上	6	1.58%

针对于现代女性对汉服的穿着环境选择的问题中设置了如下选项：日常居家、演出表演、个人写真、旅行观光、社交聚会、其他，本题设置为多选题，调查结果如表 4-4 所示，选择个人写真的人数最多，其次是演出表演和旅行观光，选择日常居家的人数最少，可见随着历史的变迁，汉服已不是女性日常生活的着装选择，同时设计师也可以以此调查结果作为借鉴，在设计新式汉服中，使新式汉服更贴合女性的日常穿着，同时在根据不同情境下对汉服的设计进行调整。

表 4-4 受访者对汉服穿着环境的选择调查结果

选项	人数	百分比
日常居家	53	13.98%
演出表演	217	57.26%
个人写真	230	60.69%
旅行观光	190	50.13%
社交聚会	71	18.73%
其他	55	14.51%

关于对传统服饰文化在现代社会的传承和发展态度，调查结果如表 4-5 所示，受访者中有 265 人（69.92%）表示非常支持，69 人（18.21%）比较支持，可见支持传统服饰文化在现代社会中传承和发展是占有相当大的比例的，同时调查结果的显示也为本课题的研究提供了自信与客观支持。

表 4-5 受访者对传统服饰文化的传承与发展态度结果分析

选项	人数	百分比
非常支持	265	69.92%
比较支持	69	18.21%
一般支持	37	9.76%

续表 4-5

不太支持	7	1.85%
非常不支持	1	0.26%

关于《捣练图》中受访者喜爱的女性服饰元素的调查（多选），调查结果如表 4-6 所示，从调查结果中可以看出，对不同服饰元素的喜爱程度基本趋于一个平均状态，其中服饰款式、服饰图案的偏好居多。可见本题对单独的服饰元素的调查还不能看出受访者的特定偏好，所以后续进行对单独元素的调查有进一步的必要。

表 4-6《捣练图》中受访者喜爱的服饰元素调查结果

选项	人数	百分比
服饰款式	293	77.31%
服饰面料	194	51.19%
服饰图案	235	62.01%
服饰配色	225	5.37%
服饰配饰	198	52.24%

以下是现代女性对《捣练图》中不同服饰元素的喜爱程度调查，因对于不了解《捣练图》的受访者，在题干中分别加入对服饰款式、服饰图案、服饰色彩、服饰配饰的图片展示。调查结果如表 4-7 所示，基于此调查可以看出现代女性对不同原色的审美判断，以及在后续的研究者，那种服饰元素适合传承和发扬、那种服饰原色适合创新与摒弃，以下结果将会为我们提供较为直观的借鉴。

表 4-7 受访者对《捣练图》服饰各元素的喜爱程度调查结果

调查内容	选项	人数	百分比
对《捣练图》中服饰款式的喜爱程度	非常喜欢	153	40.37%
	比较喜欢	152	40.11%
	一般喜欢	67	17.68%
	不喜欢	5	1.32%
	非常不喜欢	2	0.53%
对《捣练图》中服饰图案的喜爱程度	非常喜欢	168	44.33%
	比较喜欢	133	35.09%
	一般喜欢	68	17.94%
	不喜欢	9	2.37%
	非常不喜欢	1	0.26%
对《捣练图》中服饰配色的喜爱程度	非常喜欢	174	45.91%
	比较喜欢	133	35.09%
	一般喜欢	64	16.89%
	不喜欢	7	1.85%
	非常不喜欢	1	0.26%

续表 4-7

对《捣练图》中服饰配饰的喜爱程度	非常喜欢	148	39.05%
	比较喜欢	127	33.51%
	一般喜欢	93	24.54%
	不喜欢	10	2.64%
	非常不喜欢	1	0.26%

基于以上调查及在题目中对各个服饰元素的图片展示后, 受访者对《捣练图》中各个服饰元素有基本的了解和认识, 因此进入到受访者对《捣练图》服饰元素的传承与应用问题环节的调查, 调查结果如表 4-8 所示, 基于以下对于受访者对于《捣练图》服饰元素在新式汉服中的应用, 受访者中 179 人 (47.23%) 非常愿意, 109 人 (28.76%) 比较愿意, 可见受访者中大部分呈支持态度。

表 4-8 现代女性对《捣练图》服饰元素的传承意愿调查结果

选项	人数	百分比
非常愿意	179	47.23%
比较愿意	109	28.76%
一般愿意	64	16.89%
不愿意	24	6.33%
非常不愿意	3	0.79%

以下对现代汉服对《捣练图》服饰元素的创新设计中, 共提出四种构思设想, 分别是: 1. 完全复古面料、色彩、图案以及肥大宽松的款式; 2. 适合现代人体型, 使其款式更修身, 其余元素保留; 3. 适合现代人体型, 使其款式更修身, 图案重新设计, 其余元素保留; 4. 适合现代人体型, 使其款式更修身, 配色重新设计, 其余元素保留。调查结果如表 4-9 所示, 其中受访者对于创新设计构思中, 有 186 人 (49.08%) 更偏向于适合现代人的穿着体型, 使其款式修身, 占比最多。统计结构也为如何更好地将《捣练图》服饰元素应用到新式汉服设计中提供了方向。

表 4-9 受访者对《捣练图》服饰元素应用偏好调查结果

选项	人数	百分比
完全复古面料、色彩、图案以及肥大宽松的款式	92	24.27%
适合现代人体型, 使其款式更修身, 其余元素保留	186	49.08%
适合现代人体型, 使其款式更修身, 图案重新设计, 其余元素保留	65	17.15%
适合现代人体型, 使其款式更修身, 配色重新设计, 其余元素保留	36	9.5%

以下是受访者对于服饰面料地偏好调研，其中包括五种常见地服饰面料，如棉、丝绸、麻、化纤、混纺（多选），调查结果如表 4-10 所示，基于此调查结果，229 人（60.42%）选择棉为理想面料，247 人（65.17%）选择丝绸为理想面料，可见偏好丝绸的人数更多一些，其次便为棉、麻，本题的调查结果也为新式汉服中面料的选择提供了借鉴。

表 4-10 受访者对新式汉服面料偏好调查结果

选项	人数	百分比
棉	229	60.42%
丝绸	247	65.17%
麻	108	28.5%
化纤	25	6.6%
混纺	56	14.78%

关于《捣练图》中女性的服饰配饰与妆容，共选择了以下几种进行调研：眉妆、三白妆、花钿、插梳、鞋子，为分辨女性对以下几种古代特有的配饰与妆容的喜爱程度，本文特进行了单项选择以便更直观的看到哪种类型更符合现代女性的审美，调查结果如表 4-11 所示，结果现实喜爱“发型”的人数最多，共 110 人（29.02%），喜爱“鞋子”的人数最少，共 30 人（7.92%），可见其中鞋子元素已经不太符合现代人的穿着需要，而其他几项的调查结果：眉妆共 55 人（14.51%）、三白妆 51 人（13.46%）、花钿 71 人（18.73%）、插梳 62 人（16.36%）可见每种配饰和妆容也有喜爱的人群，基于调查结果，可见喜爱发型的人群占大多数，但每一种配饰与妆容都会有受众者，如何将这些服饰元素应用到现代女性的着装中，也是更值得设计师们继续探讨的问题。

表 4-11 受访者对《捣练图》中妆容与配饰的偏好调查结果

选项	人数	百分比
眉妆	55	14.51%
三白妆	51	13.46%
花钿	71	18.73%
插梳	62	16.36%
鞋子	30	7.92%
发型	110	29.02%

问卷的最后设置了一项开放性回答的问题，题目为：“关于怎样更好地运用《捣练图》等服饰文化，使中国古代服饰文化发挥更积极的价值方面，您的一些意见或建议？”希望根据此题目为本课题的研究打开思路，本题共收录问卷结果 379 份，其中对本题做出回答的结果共 247 份，除提出态度外、可借鉴的

具体回答共 78 份，将这些有效建议进行凝练总结成以下几点：

1. 挖掘与整理古代服饰资源：将古代服饰资源应用于现代生活，并不仅限于博物馆中展览，而是要进行更深入的挖掘和整理，以便让更多人接触和了解。
2. 以影视剧或有影响力的名人引领潮流：可以通过影视剧等媒体形式，将古代服饰文化呈现给更多人，由有影响力的名人或机构引领，以弘扬传统文化。
3. 设计符合现代人穿着的汉服：在服饰设计中，要考虑穿着舒适感，不仅要追求美观，还要符合现代人的穿着需求和生活习惯，要考虑现代人的身形和穿着习惯，设计出符合现代审美的汉服，将《捣练图》中的服饰元素还原到现实中，使人们能够身临其境地感受古代服饰文化。
4. 保留色彩图案：在现代设计中，要保留古代服饰的色彩和图案元素，以展现古典美，积极学习图案纹样，色彩搭配，使服装设计更富有吸引力。
5. 简化头发和头饰：对头发和头饰的设计要简化，注意头饰与服饰之间的协调性，以符合现代人的生活方式和审美观。
6. 利用现代技术：可以借鉴古代服装，与数字化技术结合，设计出更优质的服装。
7. 增加宣传力度：通过举办汉服展览活动、汉服文化节等活动，加强古代服饰文化的宣传力度。

4.2.4 调查结论

根据问卷的数据问题、问题答案整理，总结出以下几点内容：

1. 现代女性对《捣练图》等传统服饰文化的了解有所欠缺，需要在不同方面加强宣传教育。
2. 现代女性对《捣练图》中的服饰元素较为喜爱，其中款式、面料、图案元素的喜爱者偏多。
3. 现代女性虽喜爱《捣练图》中的服饰元素，但是应用在现代新式汉服中，需要进行改进，其中多数人希望可以对新式汉服的款式进行改进，并保留传统元素。
4. 《捣练图》中的配饰及妆容经过历史的发展已经不再适合现代女性的需要，需要进行去繁就简、创新设计。
5. 根据关于受访者“针对关于怎样更好地运用《捣练图》等服饰文化，使中国古代服饰文化发挥更积极的价值方面，您的一些意见或建议？”的回答中，

多数人建议在满足现代人的穿着习惯上注入汉服元素，符合现代人的体型，将传统元素合理运用到现代的设计中与现代设计有机结合。

综上所述：人们对《捣练图》中服饰元素的喜爱程度很高，以及对传统艺术的传承和发展表示支持态度，但是传统服饰艺术的宣传与创新并没有达到理想的程度，并且《捣练图》中的服饰元素如何进行进一步的设计使之满足现代人的审美，是本课题需要思考的问题。

第5章 基于《捣练图》服饰元素的三维虚拟创新设计

5.1 《捣练图》服饰复原

通过前文中的问卷调查的结果显示现代女性对《捣练图》中款式、图案、配色的喜爱以及希望将《捣练图》中的服饰更加修身，这些结论凸显了传统文化与现代审美之间的交融与碰撞，然而，在着手进行设计创新之前首先需要对《捣练图》中的服饰进行服饰复原，本节主要针对服饰款式图的复原及结合前文中的图案复原，以展示《捣练图》最终的款式复原效果，仅有对原始图中的服饰准确还原，我们才能在设计过程中保持对传统文化的理解与尊重，同时确保设计的款式能够与原图中的审美意象相契合。

5.1.1 《捣练图》款式图复原

《捣练图》中成年女性的服饰包括上襦、下裙、帔帛三种主要的服饰，成年女性服饰几乎相同但之间又包含差别，裙子的长短、帔帛的长短、腰头系带的位置有所差别，区分其中的异同点，在《捣练图》选择一位站立的女性进行比例调整，以期展示更加真实贴切的复原效果，选择编号 12 女性，因其在图中呈现完全站立状态，且襦、裙、帔帛的分布明显，选择图中编号 12 女性进行款式对照，最终对《捣练图》中成年女性款式对照提取设计成一套概括性的款式图如图 5-1 所示。

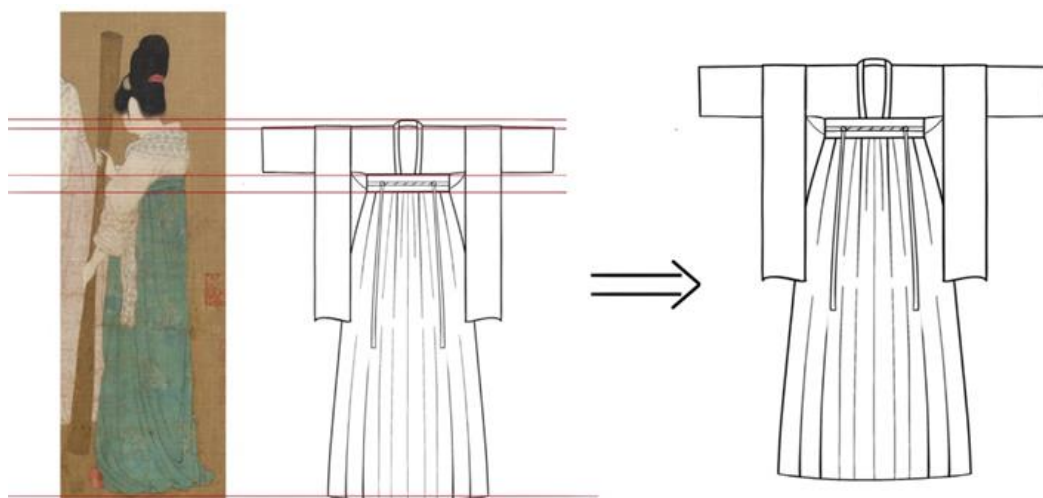

图 5-1 《捣练图》中成年女性服装款式图对照提取（作者自绘）

女童的服饰包括圆领袍、裤、汗衫及腰部系带,《捣练图》中三位女童所穿款式也几乎一致,但因其年龄不同其服装大小、款式细节也有所区分,结合其中的异同点,最终设计成一套概括性的款式图,选择编号 2 站立的女童进行款式对照,最终对《捣练图》中女童款式对照提取设计成一套概括性的款式图如图 5-2 所示。

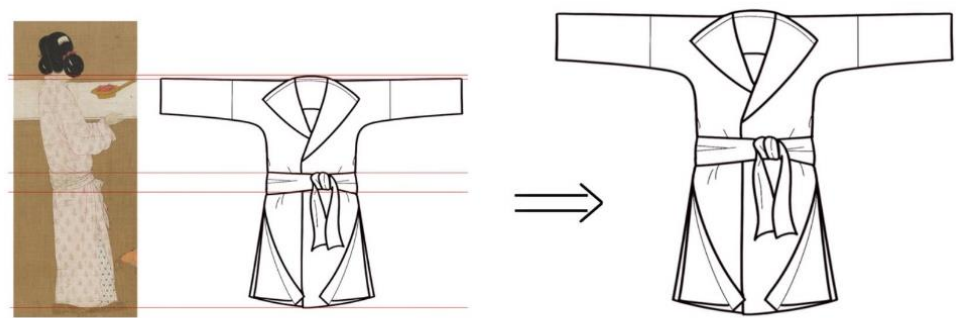

图 5-2《捣练图》中女童服装款式图对照提取(作者自绘)

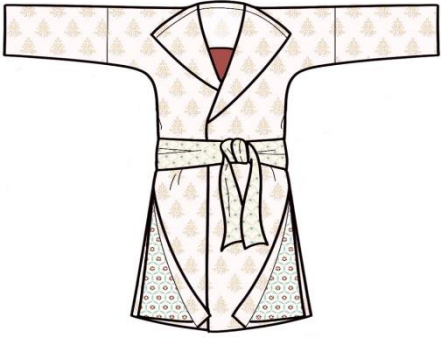
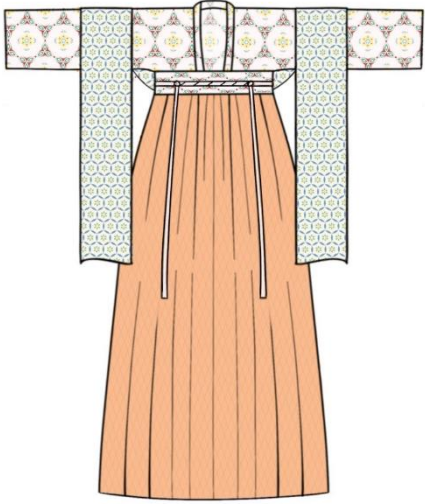
5.1.2 《捣练图》款式图复原效果展示

经过上文的服饰款式图比例调整后,在纹样图案复原的基础上,得到《捣练图》中 12 位女性正面的服装款式复原图如表 5-1 所示。

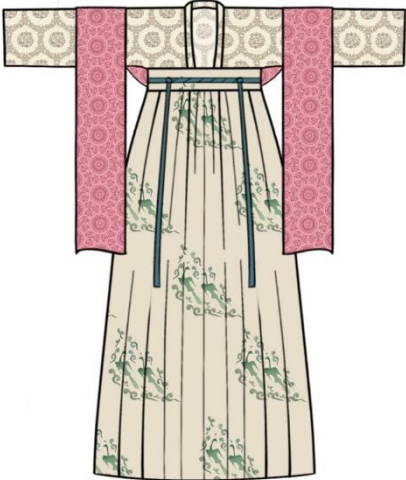
表 5-1《捣练图》中 12 位女性服装款式图复原

编号	原图参照	款式图复原
1		

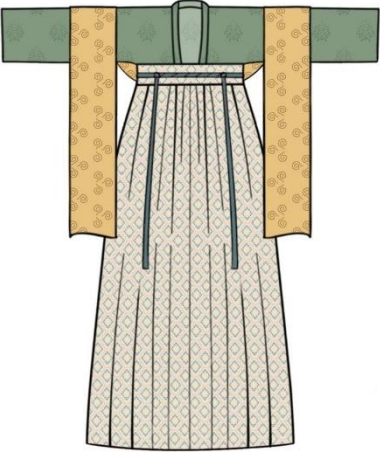
续表 5-1

编号	原图参照	款式图复原
2		
3		
4		

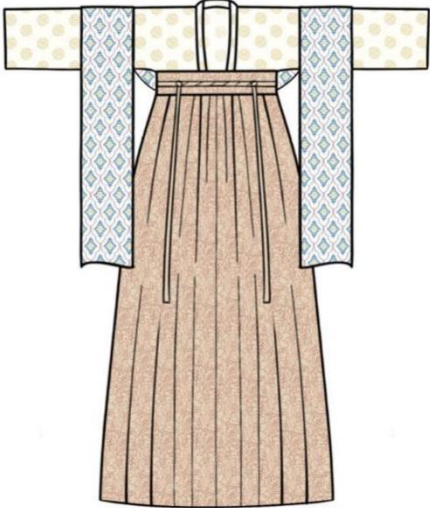
续表 5-1

编号	原图参照	款式图复原
5		
6		
7		

续表 5-1

编号	原图参照	款式图复原
8		
9		
10		

续表 5-1

编号	原图参照	款式图复原
11		
12		

表中图片来源：《捣练图》局部与作者自绘

5.2 基于《捣练图》元素的虚拟创新设计过程

随着时代的变迁和文化的交融，传统服饰元素的传承引起了设计者们的重视，同时伴随着科技的发展及互联网的普及，虚拟设计也逐渐成为了时尚界的一股新力量，三维虚拟服装设计给服装设计师带来了很多便利，降低了服装制作的成本，提高了设计效率。结合前文中现代女性对《捣练图》服饰的审美意象调查结果分析，受访者们希望传统服饰能够与时俱进，融入更多符合现代审美趋势的设计，在服装款式方面，许多受访者提出想要更修身的款式；在服装

图案与配色方面，受访者们希望得到保留和传承应用。因此本课题结合问卷调查结果，提出将《捣练图》中成年女性服饰款式进行创新设计，并将其纹样进行合理的再应用，并结合三维虚拟软件验证结果，其中的思维路线图如图 5-3 所示：

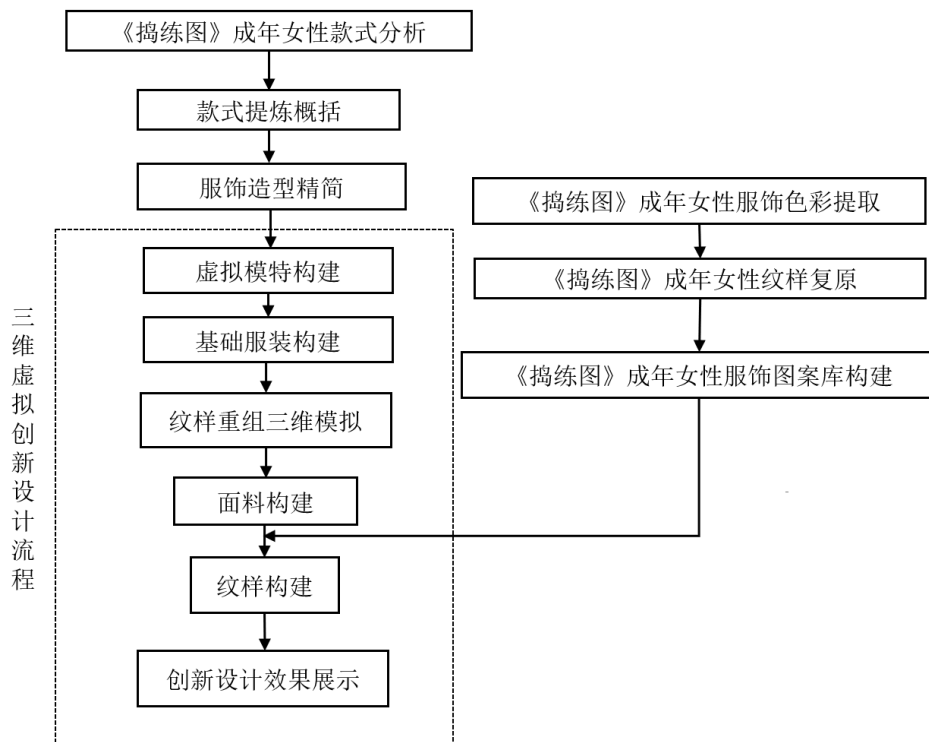

图 5-3 《捣练图》女性服饰与三维虚拟创新设计融合思维路线图（作者自绘）

5.2.1 《捣练图》襦裙装服饰结构创新

通过上文分析《捣练图》原图中服饰是比较夸张、宽大的，根据李德裕曾奏请法令限制“妇人衣袖四尺者，皆阔一尺五寸，裙曳地四五寸者，减三寸”，唐代的一尺约为 29.5cm，可因此推断出袖宽一尺五寸约为 45cm，袖长 4 幅宽约为 212cm，可见袖子的宽大繁复。唐代时期裙由多匹布帛拼接而成，李群玉有诗云：“裙拖六幅湘江水”，指唐代女性的六幅长裙，《旧唐书》中布帛每匹“阔一尺八寸，长四丈”而论，六幅裙宽度约为 318cm，更有一些贵妇千金的长裙可达七幅或八幅，可见裙的结构之宽大以及面料的铺张浪费。因此本文用现代的服装结构设计方法对《捣练图》中仕女服饰结构进行创新设计，在传承传统文化的同时，又可以使服装更加符合现代人的穿着需要。因此本文对《捣练图》中 9 位成年女性服饰的结构、色彩、纹样进行研究，为便于现代唐风汉服的设计

与推广，本文在规格和结构设计时，参考服装号型国家标准 GB/T1335.2—2008《服装号型女子》中 160/84A 号型为标准值。本文对《捣练图》中编号 3 正面站立且无主要部位遮挡的女性进行创新设计实践分析，《捣练图》中色彩搭配、服饰纹样、襦裙搭配给予我们丰富的传统服饰资料，本文将对图中的色彩搭配、服饰纹样运用到创新设计实践中。

《捣练图》中女性服饰的穿着彰显着唐代服饰中布料用度宽大的服饰特点，裙中明显多处褶皱，这种服装的造型是唐代服装的代表，但是却不能满足现代时尚需求的实用特点。本文借鉴《捣练图》中成年女性的齐胸襦裙基本款式，对其进行改进，结合齐胸襦裙的基本特点，对其进行款式及结构图的绘制，其中款式图的创新设计思路如图 5-4 所示。

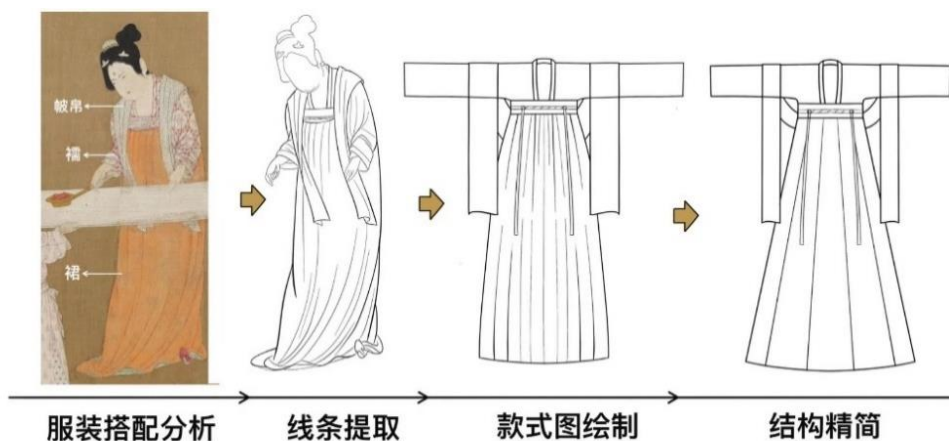

图 5-4 款式图创新设计流程（作者自绘）

原图中可看出袖子宽大且重叠的地方较多，对襦的结构图中袖的绘制进行合理的调整，袖通长取 160cm，接袖深取 45cm，接袖长取 50cm，袖口宽度取 17cm，下摆取 26cm，门襟宽度取 3cm。裙采用八片式结构，采用 A 字型八片式拼接设计，以达到修饰身材、提升穿着效果的左右，八个裁片分别采用上宽下窄的梯形结构，裙头宽度取胸围的 1.25 倍为 110cm，使穿着效果有部分的重叠，穿着受众更广，但又不使穿着过分厚重，因需达到齐胸的效果，裙到地面的长度取 120cm，裙腰的宽度取 10cm，裙长度为 110cm。因现代服饰中很少出现帔帛元素，便对宽度进行适当调整为 15cm，以便穿着时的轻盈便利，长度取 190cm，结构图绘制如图 5-5。

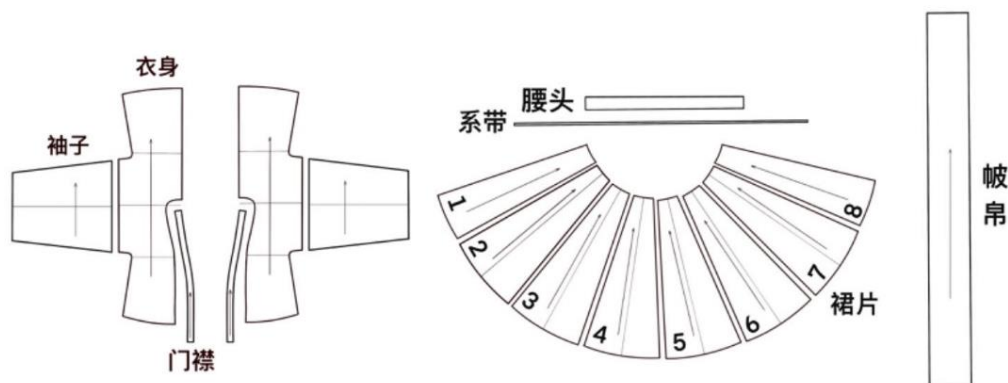

图 5-5 《捣练图》中成年女性服饰改进后结构图（作者自绘）

5.2.2 三维虚拟创新设计流程

当前虚拟数字技术快速发展，本课题以唐代《捣练图》中襦裙装为研究对象，依托 Style3D 为技术支持，在前文中进行服饰纹样复原的基础上，将图中传统服饰纹样综合运用到改良后的服饰结构中，尝试创造出了唐风汉服三维虚拟设计作品，为历史文化艺术领域的创新发展提供了新的思路和方法，为保护和传承中国传统文化做出了积极的探索和尝试。

首先在 Style3D 中的 3D 界面进行虚拟模特的构建，根据前文中的分析，选中虚拟模特，在属性编辑视窗建立 160/84A 的模特尺寸，在尺寸界面将身高设定为 160cm，胸围设定为 84cm，其他部位的尺寸系统根据以上位置的调节自动设定，如图 5-6 所示。为了最终穿着效果的真实、美观性，将模特设置成穿着高跟鞋站立的状态，如图 5-7 所示。

图 5-6 模特尺寸设定

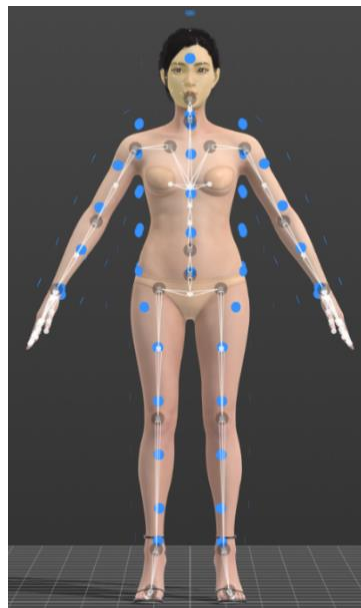

图 5-7 基础模特建立

图片来源：Style3D 软件操作截图

图片来源：Style3D 软件操作截图

Style3D 中可以在 2D 界面直接绘制样板,也可以在富怡等服装制版软件绘制后导入到 Style3D 中的 2D 界面,为使版片结构更加准确,选择在 CAD 软件中进行样板的绘制,首先,将绘制后的版片以 DXF 的格式导入在 Style 3D 中的 2D 界面中,其次,将襦的版片排布在虚拟模特的相应位置,根据穿着效果进行相应的调整,用缝纫工具将所需缝纫的侧缝、门襟等部位进行虚拟缝合,检查缝纫后按空格键完成虚拟试穿,后用抓手工具调整穿着效果,襦的版片在 2D 窗口的展示效果及穿着模拟效果如图 5-8 所示。

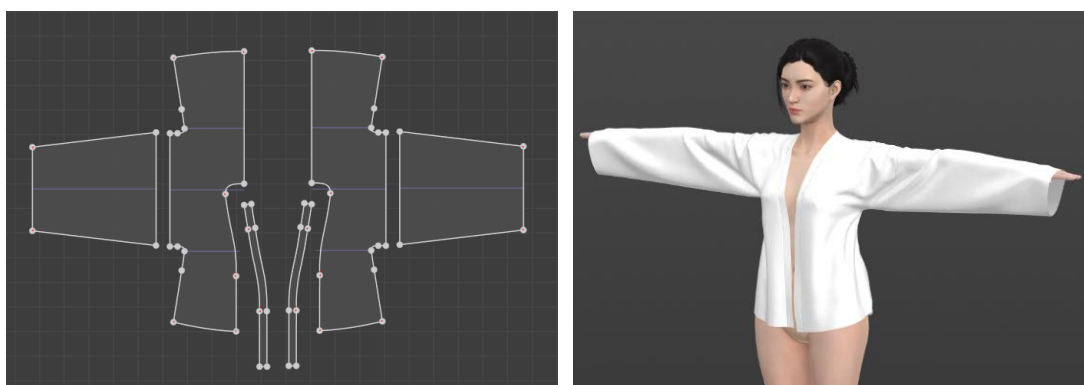

图 5-8 襦的版片及模拟穿着效果

图片来源: Style3D 软件操作截图

在进行上襦穿着调整后,再对裙的版片进行编辑缝纫,首先将腰头的板片排布在虚拟模特的相应位置并进行固定,然后用缝纫工具将裙的八个版片依次按照相应的顺序进行模拟缝合,其版片在 2D 窗口展示与排放如图 5-9 所示;

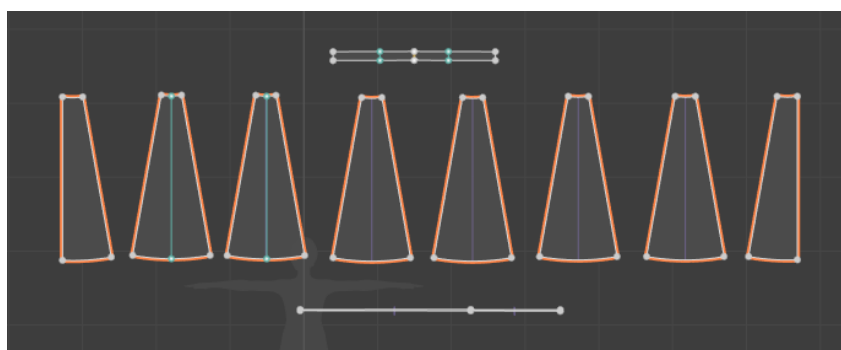

图 5-9 裙的版片在 2D 视窗的展示效果

图片来源: Style3D 软件操作截图

将缝合后的裙片与腰头进行缝合,在裙腰部分进行系带效果模拟,用固定针及抓手工具进行同步的调整。裙穿着模拟效果如图 5-10 所示。

图 5-10 裙系带前、系带后的模拟效果

图片来源：Style3D 软件操作截图

最后进行帔帛的穿着效果模拟，将版片排布在相应位置，在 Style 3D 同时为保证穿着效果的美观性用抓手工具调整正面帔帛悬垂效果对称。帔帛穿着模拟效果如下图 5-11 所示。

图 5-11 帔帛穿着后的模拟效果（前后效果图）

图片来源：Style3D 软件操作截图

唐代生产丝织品的种类丰富，其中包含由：纱、绣、绒、罗、绫、缎、锦、

绢等，唐代制作帔帛的面料有锦、纱、绢，绫、罗的质地轻薄、透明，锦缎厚重通常为下裙所使用，锦为一种多彩的丝织物；绢质地轻薄需依靠印染装饰花纹；纱为布满纱眼的一种丝织物^[37]。根据《捣练图》所处时代的历史背景推断，《捣练图》本身的画作素材便是女性捣练、络线、熨平、缝制的劳动场景，其话题便离不开当时唐代丝织品繁荣的历史背景，且观察图中颜色亮丽清晰，并结合问卷调查中现代女性的面料选择偏好性，将 Style 3D 软件设置面料如下图 5-12 所示，本次创新设计的面料均设置成丝织品。

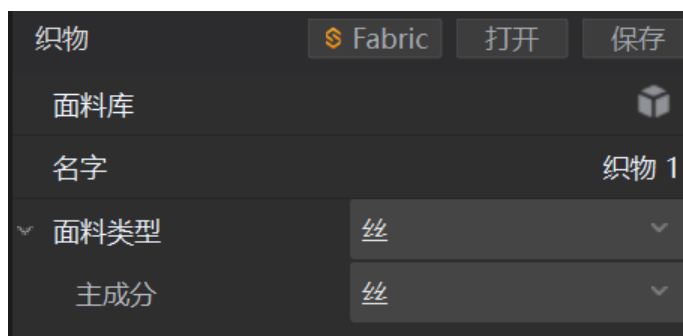

图 5-12 服饰虚拟面料构建

图片来源：Style3D 软件操作截图

通过上文分析总结出的纹样资料，从捣练图服饰图案库中选择所需使用的纹样，以 PNG 格式导入 Style 3D 中，使用贴图工具将图案导入到所构建的面料，其中导入的方式根据以下两种途径：1、根据《捣练图》原图所呈现的效果进行合理的调整图案的大小和位置，选择《捣练图》中成年女性进行纹样构建及最终的设计展示，本文选择编号 1、编号 3、编号 9 进行纹样构建。2、根据图案库中的纹样进行新的图案组合，创作出新的纹样搭配方式。

5.2.3 三维虚拟创新设计效果展示

经过上述所描述操作后，用 Style 3D 中的离线渲染功能获取多角度的模拟图，最终《捣练图》中成年女性编号 1、编号 5、编号 12 三维虚拟创新设计效果如表 5-2 所示，其中分别包含每套服饰正面、背面的穿着效果。

表 5-2 《捣练图》中原服饰搭配创新虚拟展示效果

编号	原服饰搭配	三维虚拟创新设计展示效果（正面）	三维虚拟创新设计展示效果（背面）
1			
5			
12			

表中图片来源：《捣练图》局部与 Style3D 软件操作截图

将图案库中的图案纹样进行重新组合应用，最终选择六套三维虚拟创新设计效果图如图 5-13 至图 5-18 所示所示，其中包含正面、侧面、背面的穿着效果，其中只展示部分纹样重组运用的效果，将《捣练图》中纹样元素应用在创新设计中，经过不同的纹样组合、色彩变化、纹样大小调整可以制作出成百上千件不同搭配的服装。

图 5-13 基于《捣练图》中服饰元素的虚拟创新设计效果展示 1

图片来源：Style3D 软件操作截图

图 5-14 基于《捣练图》中服饰元素的虚拟创新设计效果展示 2

图片来源：Style3D 软件操作截图

图 5-15 基于《捣练图》中服饰元素的虚拟创新设计效果展示 3

图片来源: Style3D 软件操作截图

图 5-16 基于《捣练图》中服饰元素的虚拟创新设计效果展示 4

图片来源: Style3D 软件操作截图

图 5-17 基于《捣练图》中服饰元素的虚拟创新设计效果展示 5

图片来源: Style3D 软件操作截图

图 5-18 基于《捣练图》中服饰元素的虚拟创新设计效果展示 6

图片来源: Style3D 软件操作截图

5.3 对《捣练图》服饰元素三维虚拟创新设计的思考

在进行《捣练图》服饰元素三维创新设计之前,首先是深入研究并整理《捣练图》中所呈现的服饰元素,这包括对图中女性服饰的设计特点、纹样、色彩的全面了解,对图中的女性服饰整体特点有清晰的认知。创新设计建立在服饰复原的基础工作之上,需要考虑到服饰中所体现的服饰特点、设计风格。通过细致观察,才能对其中的设计元素进行取舍,结合调查问卷的结果,以及现代审美和设计理念,进行进一步的创新。

目前,Style3D、Cio3D 等软件在服装领域已经得到普及,使得基于本研究的服饰创新设计拥有了更多的可能性。这些三维虚拟设计软件不仅提供了可视化的效果,设计者可以直观地看到设计效果,并且可以随时进行调整和修改,大大提高了设计的效率和灵活性。在进行《捣练图》服饰元素的创新设计中,可以在样板导入及试穿过程中随时进行调整。与传统的手工制作相比较,使用三维虚拟软件进行设计可以节省大量的成本和空间,无需进行实物原型的制作和试穿,直接在虚拟环境中进行调整,从而大大缩短了设计周期。

通过三维虚拟软件,还可以赋予设计更多的图案和色彩变化,直观地展示不同色彩与图案搭配的效果。在本课题中的《捣练图》服饰元素创新设计中,可以对服饰图案元素进行不同方式的重组,并根据软件的功能调整图案的大小以满足设计者的要求。这样一来,不仅可以满足受访者的期望,保留核心要

素，还能赋予设计作品更多的图案和色彩变化，拓宽了设计的可能性。此外，这些设计作品的材料易于保存和传播，对传承和发扬传统服饰文化起到了积极的推动作用。

第6章《捣练图》等传统绘画作品对现代设计的传承与展

6.1 《捣练图》等传统绘画作品元素的挖掘与提取

在传统绘画作品中，蕴含着丰富的元素，这些元素不仅承载着历史与文化的沉淀，更为现代设计注入了独特的魅力和灵感。通过挖掘和提取这些元素，我们可以促进文化的传承和创新的发展，为设计领域带来新的活力和可能性。

传统绘画作品中的图案和纹样是一种宝贵的设计资源。这些图案和纹样经过历史岁月的沉淀，蕴含着丰富的文化内涵和审美意义。将这些图案和纹样运用到现代设计中，不仅可以为服装家居等领域注入独特的文化气息，还可以为设计增添魅力和个性。传统绘画作品的色彩运用也是设计的重要参考。这些色彩不仅反映了当时社会文化背景，更承载着人们的情感与审美趣向。挖掘和提取其中的色彩搭配和运用规律，可以为现代设计提供丰富的灵感和借鉴，使设计作品更加丰富多彩。

此外，传统绘画作品所呈现的背景和意境也是设计的重要元素。这些背景和意境往往能够唤起人们的共鸣和情感共鸣，为现代艺术创作提供启示和指导。挖掘和提取其中的背景元素和意境表达方式，可以使设计作品更具深度和内涵。最后，传统绘画作品中蕴含着丰富的文化符号和象征意义。这些符号和象征可以为现代设计赋予更深层次的文化内涵和意义，丰富设计的表现形式，提升设计作品的文化品味和艺术水平。

6.2 传统绘画作品元素在现代时尚中的重塑

传统绘画作品元素在现代服装时尚中的重塑是一种融合传统与现代的创新方式，它不仅赋予设计作品独特的文化底蕴，同时也展现了时尚界对历史和艺术的尊重与借鉴，它承载了丰富的文化内涵，为现代服装设计提供了深厚的灵感来源。深入理解传统服饰文化，不仅意味着对其形式和元素的了解，更重要的是领悟其中蕴含的文化精髓。只有深刻把握传统元素所代表的文化内涵才能

在现代服装设计中体现出真正的民族特色。传统服饰文化的历史悠久、多姿多彩，它蕴含着丰富的民族情感和审美观念。

伊夫·圣·洛朗（Yves Saint Laurent）是 20 实际最具影响力的服装设计师之一，他的成功很大程度上归功于他可以从艺术绘画作品中得到灵感，1965 年伊夫·圣·洛朗从荷兰画家蒙德里安作品《红、黄、蓝》（图 6-1）中得到启发，将抽象几何的设计运用在连衣裙上，如图 6-2，他将绘画艺术作品的感知运用到服装设计中，是将绘画艺术作品运用到时装设计的经典性典范。

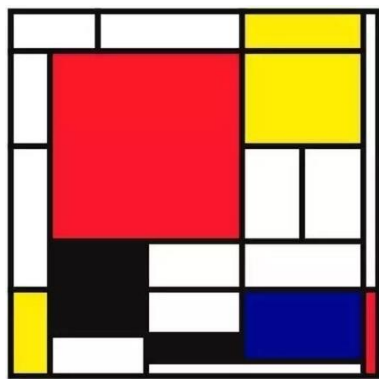

图 6-1 蒙德里安作品《红、黄、蓝》

图片来源：搜狐网

图 6-2 蒙德里安裙时装作品

图片来源：时尚海报网

毕加索作品《和平鸽》如图 6-3，2022 年伊夫·圣·洛朗谢幕大秀，作者将和平鸽的元素融入到时装设计中，成为难以超越的经典，如图 6-4。他的设计带来了一种独特的和平与美的氛围，仿佛每一件服装都是毕加索的画作在时尚舞台上的延伸。模特们穿着流畅的设计款式走上 T 型台，每一套服装都散发出和平与自由的气息。服装上的细节巧妙地融入了和平鸽的图案和元素，让人感受到一种美的力量和宁静的情感

图 6-3 毕加索《和平鸽》

图片来源：百度网页

图 6-4 毕加索时装作品

图片来源：时尚海报网

梵高时装系列作品是伊夫·圣·洛朗将画作与时尚交融的另一力作，最出名的当属费事 2000 小时的“向日葵”短夹克，将知名画作与精湛的刺绣工艺结合，使得日常的服装款式熠熠生辉，如图 6-5。“向日葵”短夹克成为了一件备受追捧的时尚珍品，不仅因为其独特的设计，更因为它蕴含着对梵高的深情致敬和对艺术的无限热爱。这件夹克不仅在时尚界引起了轰动，更是被视为艺术与时尚完美结合的杰作，成为了伊夫·圣·洛朗众多作品中的经典之作，永远铭刻在了时尚史册中。

图 6-5 梵高时装作品

图片来源：时尚海报网

近年来，随着中国风的流行，越来越多的设计师将目光投向传统服饰元素，如华丽的图案、宽大舒适的款式以及艳丽的色彩。这些元素不仅体现了东方文化的独特魅力，也为设计师们提供了丰富的创作素材。在现代服装设计中，设计师们需要巧妙地将传统元素融入到作品中，以创造出具有民族特色的现代服装体系，不仅要注重形式的美感，更要深挖文化内涵，将传统服饰文化的精髓融入到设计之中。

如中国传统绘画作品《千里江山图》是青绿山水创作风格成熟的标志和里程碑，现如今收藏于故宫博物馆，是标志国家繁荣昌盛的文化形象以及展示独立自主民族文化精神的重要象征^[38]。冬奥会开幕式中致辞环节的举旗手服装灵感便来源于《千里江山图》，如图 6-6，其中极具中国特色的“青绿山水”色调，使服装效果充满活力又不失中国韵味。运动品牌安踏在 2021 年发售的新款运动鞋 ANTA KT6，如图 6-7，将《千里江山图》中内容提取重构并于现代科技相结合，实现古代绘画艺术于现代科技的碰撞。鞋子与服装的设计灵感来自于《千里江山图》所描绘的优美山水景色，以及中国传统文化中对自然、山水的崇尚

和赞美，使人们在穿着时能够感受到画作所呈现的山水风光之美。

图 6-6 冬奥会开幕式举旗手服装
图片来源：微博

图 6-7 安踏品牌运动鞋
图片来源：得物 app

2019 年巴黎春夏时装发布会，盖娅传说《画壁·一眼千年》，如图 6-8，品牌创始人兼设计师熊英女士描述设计是源自于对敦煌壁画人文画卷的美好向往，以及表达传递中国美学文化已经成为每一个拥有中国精神品牌的使命与宿命。盖娅传说的成果是站在中国美学文化的肩膀上，同时也是传统纹样的现代艺术处理的成功体现，在穿着效果上，薄纱的运用与敦煌壁画中飞仙穿着的轻纱效果有异曲同工之妙，纹样的处理与创新应用，也使传统绘画中的配色与图案元素得到再现，最终设计的服装作品精妙绝伦，惊艳世界。

图 6-8 2019 年巴黎春夏时装发布会 盖娅传说《画壁·一眼千年》
图片来源：新浪网

在全球化的背景下，现代服装设计需要积极吸收外来文化的优点，同时充

分利用中国传统的、民族的元素。这样的做法不仅有助于传统文化与现代设计的对接，也使得中国的服装走向世界，展现出独特的文化魅力和时尚品味。因此，传统服饰文化作为重要的设计元素，正在推动中国服装与世界接轨，并在创新中丰富和超越自身。

6.3 传统绘画作品中服饰元素的传承与转化

中国古代绘画作品中，人物画是中国画的主要画科的一种，传世的人物画作中，人物画是我们窥探古代现实社会生活的重要媒介，同时在传统服饰研究方面，人物画作的表现与服饰的表现相辅相成，人物的服饰来源于当时的真实生活，其中所包含的服饰元素体现着当时人物所处时代背景下的审美价值观以及审美意象。现代研究者们对传统服饰的成果层出不穷，这对于继承和弘扬传统服饰文化、促使国人形成积极的审美观有着重要意义，中国的传统服饰元素，包括色彩、纹样等都是民族本身精神、文化的外在表现，对传统服饰元素的挖掘与传承，可以提高个人文化修养并且维护民族文化形象，在国际舞台上绽放东方智慧。传统书画作品中的服饰元素虽然资料繁多，但是将其进行与现代设计的结合便是对设计师的重要考验，随着时间的推移与时代的进步，我们的穿着习惯发生了变化，传统服饰文化作为我们宝贵的服饰财富，应对其进行合理的转化与应用，设计师应在款式、纹样、材质、装饰等元素中保持合理的平衡。

传统书画作品中的服饰元素，如华丽的图案、宽大舒适的款式、艳丽的色彩等，不仅体现了古代文化的审美观念，也承载着丰富的历史和民族情感。这些元素在历史长河中得到传承并在不同历史时期和地域发生着变化和演变。如今，服装设计已不再局限于简单地在传统基础上进行改良，而是在现代设计中进行再创作。传统民族文化凝聚着丰富的精神内涵，在形式美和意境之间展现出独特魅力。现代设计师可以从本民族乃至世界各地的文化精髓中汲取灵感，创造出既代表民族传统又符合当代时尚的服装作品。在当今流行前沿，我们看到了蜡染、扎染等中式手法的复兴，中国红、民族金等色彩的复兴，以及各族特色款式的复兴，这些都是人们对美的不懈追求，同时也是对西方物质文明同化趋势的独特回应。在这种复兴中，我们看到了传统元素的传承和转化设计，呈现出了多样而独特的服饰文化，让我们的民族文化在时尚的舞台上绽放光彩。

在现代，设计师们通过将传统服饰元素重新诠释和转化，将其融入到现代服装设计中。他们不仅注重形式的美感，更注重深挖文化内涵，将传统服饰文化的精髓融入到设计之中。这种传承与转化不仅丰富了现代服装设计的内涵，也使得传统文化焕发出新的生命力，赋予了服装更深层次的意义和价值。

结论与展望

《捣练图》作为唐代仕女画的经典之作，展示了唐代女性的生活场景，更是一部重要的服饰史料。本课题对《捣练图》中女性服饰艺术进行研究，从《捣练图》的背景资料、女性服饰特征、女性审美意涵等几个方面做出详细分析；并结合现代女性对《捣练图》服饰的审美意象调查，结合调查结论对《捣练图》中的服饰元素进行三维创新尝试；对《捣练图》等传统绘画作品对现代设计的传承与发展做出分析，通过以上研究，本课题主要获得了以下结论：

（1）《捣练图》是唐代时期人物画的经典之作，图中 12 位女性穿着的服饰因作者张萱画作的写实性，具有一定的参考意义和研究价值。

（2）本课题对《捣练图》中的服饰特征进行了细致分析，其中成年女性穿着襦裙装，包含襦、裙、帔帛等服饰样式，女童穿着圆领袍。女性服饰配色丰富，对图中 12 位女性的服饰进行色彩的提取及配色分析，体现了服饰色彩的装饰性与象征性。对图中女性服饰的 31 个纹样进行线条与色彩提取，并进行纹样复原尝试，从纹样复原结果可以看出纹样的刻画细致及纹样典雅清丽的特点。

《捣练图》中女性服饰的样式、色彩及图案纹样等服饰元素，展现了当时的经济的繁荣与多元的文化背景。

（3）在对《捣练图》中 12 位女性服饰进行款式图复原的基础上，结合现代女性对《捣练图》的审美意象调查结果，发现现代女性希望将《捣练图》中的服饰款式做改进、摒弃当时的肥大宽松的特征，并适当保留色彩、纹样等服饰元素。传统文化的传承与创新是时代发展的必然趋势，将《捣练图》中的服饰元素与现代时尚审美相结合，可以为现代服饰设计注入传统文化内涵，拓宽设计者的设计思路。

（4）本课题将《捣练图》中女性款式图进行提取绘制并进行了结构精简，将传统服饰与三维虚拟设计的结合，《捣练图》中的 31 个纹样重组并应用到更符合现代人款式需求的襦裙装中，呈现出多种穿着效果。三维虚拟软件节约了技术成本并且直观传递设计效果，该尝试对《捣练图》中的服饰元素如何进行

进一步的设计使之满足现代人的审美做出尝试，拓宽了《捣练图》中服饰元素进行现代化服饰设计的可能性。

（5）通过对传统绘画作品对现代设计的传承与影响分析中可以看出，传统绘画作品对现代时尚设计依然存在参考价值，并在许多成功的时尚设计案列中皆有体现。有许多的传统绘画元素值得现代设计师挖掘和借鉴，将其融入到现代服饰设计中，从而丰富现代服饰设计的内涵，使传统文化焕发新的生命力。

本课题的研究，虽然对《捣练图》中的女性服饰进行了比较详细的分析，但唐代女性服饰文化是一个广阔且深奥的领域，仍然有许许多多的细节需要去挖掘和研究，且唐代女性服饰艺术背后的文化内涵和社会意义仍然需要深入探索。三维虚拟软件在本课题的应用只是基本尝试，未来可以通过虚拟技术，进一步将传统服饰文化与现代设计相结合，为传统文化的传承和创新注入新的动力。在中国的书画艺术史上，除了《捣练图》以外，还有许多书画作品中蕴含着丰富的服饰元素值得被挖掘，未来可以进一步对这些作品进行研究，持续探索其对现代时尚设计的启示和影响。本课题的研究对了解唐代女性服饰文化提供了一定的帮助，也对传统服饰元素在现代服饰的创新应用提出了相关思考。在未来的研究和实践中，学者和设计师们应继续努力，探索传统服饰文化的丰富内涵，为文化传承和时尚创新贡献力量。

参考文献

- [1] 徐丽慧.浅谈传统仕女画的创作规律[J].美与时代(中),2012,(08):42-43.
- [2] 宋彦蓉.中国唐代仕女画形象元素在现代插画设计中的创新应用研究[D].沈阳师范大学,2021.
- [3] 任西宁.论唐代工笔仕女画纹饰图案体现的人文意义[D].西安美术学院,2017.
- [4] (唐)朱景玄撰;温肇桐注,唐朝名画录[M].成都:四川美术出版社,1985.
- [5] 徐方晓.浅析唐代仕女画中头面妆扮之美[D].中国美术学院,2013.
- [6] 张义芳,单文霞.从张萱《捣练图》看唐代仕女的服装特点[J].兰台世界,2015,(03):43-44.
- [7] 刘艳.赏《捣练图》看唐代仕女的服饰艺术[J].黑龙江科技信息,2010,(25):237.
- [8] 张蕊,高翔.摹本传万代匠心润千秋古书画摹制的历史传承[J].紫禁城,2022,(12):14-35.
- [9] 陶叶.中国传统汉服:唐宋时期高级审美的传播[N].山西科技报,2023-07-17(B07).
- [10] 孙立力.中唐女性服饰身体美学研究[D].西安建筑科技大学,2023.
- [11] 《旧唐书》卷 45《舆服志》[M].中华书局,1975.
- [12] 沈从文.中国古代服饰研究[M].北京:商务印书馆,2011.
- [13] 刘熙.释名[M]北京:中华书局,1985
- [14] 张弛.唐代仕女画中的女性服装研究[D].扬州大学,2022.
- [15] 张巧.唐代女性服饰的审美研究[D].四川师范大学,2012.
- [16] 刘熙.释名:卷五[M].北京:商务印书馆从书集成本 1939:80.
- [17] (后晋)刘昫等.《旧唐书》[M].中华书局,1975
- [18] 马缟.《中华古今注》卷中[M].北京:中华书局,1985.
- [19] 周方.北朝晚期莫高窟壁画中世俗人物服饰研究[D].东华大学,2018.
- [20] 黄正建.“‘胡风’流行为安禄山叛乱先兆”说质疑[J].西部史学,2017,(00):101-111.
- [21] [唐]张彦远.《历代名画记》[M].上海:上海人民出版社,1964.
- [22] 曹国桥.唐、宋鞍马形象之变——比较韩幹、李公麟笔下的鞍马形象[J].美术界,

2014,(04):78.

- [23] 郑玄注,贾公彦疏.十三经注疏·周礼注疏[M].阮元校刻本.北京:中华书局,1980.
- [24] 王文娟.五行与五色[J].美术观察,2005,000(003):81-87,100.
- [25] 张雪.莫高窟 465 窟“说法图”壁画的色彩艺术研究[D].海南师范大学,2023.
- [26] 许杨彬.从唐代服饰看民族文化的交融[D].天津工业大学,2008.
- [27] 郑芳琴,周莉英.唐代丝路鞋履艺术创新研究[J].皮革科学与工程,2017,27(04):63-66.
- [28] 吴潇.淡妆浓抹总相宜——唐代的画眉风尚[J].文史杂志,2004,(02):74-75.
- [29] 姚榕华.《长恨歌》与唐代宫廷文化生活研究[D].山东大学,2012.
- [30] 刘柳含.民族融合视野下的唐代女子服饰审美研究[J].化纤与纺织技术,2022,51.(12):173-175
- [31] 谭蝉雪.中世纪服饰[M].上海:华东大学出版社,2010.
- [32] 周子钦.盛唐时期女性服饰元素在现代服装设计中的应用研究[D].鲁迅美术学院,2023.
- [33] 马丽.从长安到敦煌——盛唐艺术在敦煌莫高窟第 45 窟中的反映[J].丝绸之路研究集刊,2020,(00):263-286+480-481.
- [34] 卞钟婕; 朱华.浅说唐代女性服饰审美[J].辽宁丝绸,2020,(01):35-36+25.
- [35] 吴彦昭.浅谈唐代服饰中审美文化的发展及影响[J].轻纺工业与技术,2021,50(08):93-94.
- [36] 雷胜男.唐代女性服饰艺术及其审美趋尚[D].山东艺术学院,2013.
- [37] 刘凯旋,李晓宁,朱春.《簪花仕女图》仕女服饰复原研究[J].丝绸,2022,59(05):59-67.
- [38] 楚小庆.《千里江山图》的美学精神和价值追求[J].南京大学学报,2023,60(06):61-75+158-159.

附录 现代女性对《捣练图》服饰的审美意象调查

尊敬的女士：

您好！感谢您参与这份问卷，以下是唐代《捣练图》画卷中图案部分的展示，图中共 12 位女性，以妇女为表达意象，精工细致，用色华丽，为我们提供了唐代女性丰富的服饰资料。本问卷旨在了解您对《捣练图》中的服饰的看法及态度。本次调查的所有信息数据仅用于学术研究，您的所有信息都将严格保密，请您放心作答。在此对您的支持表示衷心的感谢！

1. 您的年龄？ [单选题] *
 - ☐ 18 岁及以下
 - ☐ 19～34 岁
 - ☐ 35～49 岁
 - ☐ 50～64 岁
 - ☐ 65 以上

2. 您的受教育程度？ [单选题] *
 - ☐ 高中及以下
 - ☐ 大专
 - ☐ 本科
 - ☐ 硕士
 - ☐ 博士

3. 您对《捣练图》的了解程度？ [单选题] *

- ☐ 非常了解，对其背景深入了解过
- ☐ 比较了解，读过相关的内容
- ☐ 一般了解，偶然接触过相关内容
- ☐ 不了解，仅知道名字
- ☐ 完全不了解

4. 您了解《捣练图》，是通过以下哪种方式 [多选题] *

- ☐ 博物馆
- ☐ 图书资源
- ☐ 网络平台
- ☐ 同学朋友推荐
- ☐ 其他方式

5. 您有穿汉服的经历吗？ [单选题] *

- ☐ 0 次
- ☐ 1~2 次
- ☐ 3~5 次
- ☐ 6~10 次
- ☐ 10 次以上

6. 您买过几次汉服？ [单选题] *

- ☐ 0 套
- ☐ 1~2 套
- ☐ 3~5 套
- ☐ 6~10 套
- ☐ 10 套以上

7. 您认为在何种会选择在什么环境中穿着汉服？ [多选题] *

- ☐日常居家
- ☐演出表演
- ☐个人写真
- ☐旅行观光
- ☐社交聚会
- ☐其他

8. 您对传统服饰文化在现代社会中的传承和发展持何态度？ [单选题] *

- ☐非常支持
- ☐比较支持
- ☐一般支持
- ☐不太支持
- ☐非常不支持

9. 在观察《捣练图》中所描绘的女性服饰后，您最喜爱的服饰元素有哪些？

[多选题] *

- ☐服饰款式
- ☐服饰面料
- ☐服饰图案
- ☐服饰配色
- ☐服饰配饰

10. 在观察完《捣练图》后，您对《捣练图》中服饰款式的喜爱程度？ [单选题] *

- ☐非常喜欢
- ☐比较喜欢
- ☐一般喜欢
- ☐不喜欢

☐非常不喜欢

11. 您对《捣练图》中服饰图案的喜爱程度？[单选题] *

☐非常喜欢

☐比较喜欢

☐一般喜欢

☐不喜欢

☐非常不喜欢

12. 您对《捣练图》中服饰配色的喜爱程度？[单选题] *

编号	1	2	3	4	5	6
色彩 搭配						
主色	青	白	黄	红	白	青

编号	7	8	9	10	11	12
色彩 搭配						
主色	白	白	青	白	白	绿

☐非常喜欢

- ☐ 比较喜欢
- ☐ 一般喜欢
- ☐ 不喜欢
- ☐ 非常不喜欢

13. 您对《捣练图》中服饰配饰的喜爱程度？[单选题] *

- ☐ 非常喜欢
- ☐ 比较喜欢
- ☐ 一般喜欢
- ☐ 不喜欢
- ☐ 非常不喜欢

14. 您是否希望穿着源于《捣练图》元素的新式汉服？[单选题] *

- ☐ 非常愿意
- ☐ 比较愿意
- ☐ 一般愿意
- ☐ 不愿意
- ☐ 非常不愿意

15. 若根据《捣练图》服饰元素设计汉服，您更偏好哪一种？[单选题] *

- ☐ 完全复古面料、色彩、图案以及肥大宽松的款式
- ☐ 适合现代人体型，使其款式更修身，其余元素保留
- ☐ 适合现代人体型，使其款式更修身，图案重新设计，其余元素保留
- ☐ 适合现代人体型，使其款式更修身，配色重新设计，其余元素保留

16. 您更喜欢以下哪种面料制作的汉服? [多选题] *

☐ 棉

☐ 丝绸

☐ 麻

☐ 化纤

☐ 混纺

17. 您认为《捣练图》中哪些服饰妆容、配饰可以运用在现代汉服中? [单选题] *

☐ 眉妆

☐ 三白妆

☐ 花钿

○插梳

○鞋子

○发型

18. 关于怎样更好地运用《捣练图》等服饰文化，使中国古代服饰文化发挥更积极的价值方面，您的一些意见或建议？ [填空题] *

攻读硕士期间发表的学术论文及专利申请目录

[1]苏兆伟,韦玉辉,王志恒,张海燕.经典传统图案在当代服装中的应用效果评测及其模型构建[J].武汉纺织大学学报,2023,36(03):27-33.

[2]韦玉辉,王志恒等.一种安全智能防护消防服装[P].安徽省:CN114711483B,2023-05-30.

致谢

时间如同白驹过隙，在安徽工程大学读研的三年时光转眼即逝，回首相望被学校录取的喜悦仿佛就在昨天，但是行文至此，也就意味着将要和读研的这个阶段告别了，心中满是对校园的不舍，以及对老师、同学们的眷恋！首先最应该感谢的是我的父母，感谢父母的养育以及父母对学业上、爱好上的充分支持。其次，我要感谢我的导师袁惠芬老师，袁老师工作严谨认真，关爱了解学生，研究生期间，离不开袁老师的引导，同时课题的完成，更是离不开导师的指导与帮助，袁老师也是我本科的导师，七年的相处，我从稚嫩走向成熟，袁老师的双鬓也增添了白发，在此深深感谢袁老师的教导，您工作辛苦了！我也要感谢我的老师韦玉辉老师，韦老师引导我写专利，写论文，感谢韦老师可以发现我的长处，鼓励我，让我在读研期间逐渐树立起自信心！学校的其他老师对我也有很多的帮助，感谢丁文霞老师、朱铁军老师、陈党老师在论文期间的建议与指导！我还要感谢我的好朋友们，好朋友们就是学习生活的解药，没有你们就没有这些愉快的回忆，感谢好朋友们的陪伴！最后，要感谢努力的自己，没有读研的经历，就无法得知自己的潜能与特长，人生的意义在于不断开拓，读研的经历也让我面对社会有了更多的自信，相信未来不会辜负每一个努力的人！

