

清代杨柳青年画仕女服饰溯源与构建规律分析

王雪婷, 谢朝*
(南开大学 文学院, 天津 300071)

摘要:为探索清代杨柳青年画中的仕女服饰来源与构建规律,以清代杨柳青年画中的仕女服饰为研究对象,选取研究样本69例,通过对图像资料的研究,溯源辨析服饰形制,归类统计服饰搭配方式,并以袖宽与绲边宽度为例探析清代杨柳青年画的仕女服饰构建特征与风格流变现象。研究认为,清代杨柳青年画的仕女服饰将清代女性常服、古装与传统戏曲服装混用搭配,且年画艺人基于构建逻辑将这些超越时代与现实意义的服饰元素组合成“理想仕女原型”,给人尽善尽美的视觉感受,呼应集体审美共识。

关键词: 杨柳青年画; 仕女服饰; 服饰形制; 服饰搭配方式

中图分类号: TS 941.12; J 218.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-1928(2024)04-0324-08

Analysis of the Sources and Construction Patterns of Ladies' Costume in Yangliuqing's New Year Pictures from Qing Dynasty

WANG Xueting, XIE Zhao*
(School of Literature, Nankai University, Tianjin 300071, China)

Abstract: To explore the sources and construction patterns of the female costumes, this paper took the costumes in Yangliuqing's New Year pictures of ladies from the Qing Dynasty as the research object. It selects 69 sampled for research, tracing the origins and analyzing the shapes and forms of the costumes. The study categorized and calculated the ways of costume matching through the study of image data. It analyzed the characteristics of costume construction and style changes of Yangliuqing's New Year pictures, using sleeve width and piping width as examples. The research holds that the costumes of Yangliuqing's New Year pictures of ladies in Qing Dynasty mix and match female ordinary clothes, ancient clothes and traditional opera clothes. Based on the intentional construction logic, the artists combine these clothing elements that transcend the times and have practical significance into an "ideal archetype of beautiful women" to convey a perfect visual feeling and echo the universal collective aesthetic consensus.

Key words: Yangliuqing's New Year pictures, ladies' costume, costume shape and system, clothing matching way

杨柳青木版年画始于元末明初,清代最为兴盛,并留存大量作品传于后世。印绘结合的制作工艺使杨柳青年画中的建筑、家具陈设、服饰等各类元素得以细致描绘。清代杨柳青年画中的仕女服饰形象精致巧丽、别具匠心,是研究女性服饰史重要的材料^[1-2]。

目前,以杨柳青年画仕女服饰为主题的研究主

要是对其服饰共性做总结性阐述,如服饰形色的别样美感、纹样的表现形式与造型的整体特征^[3-6]。鲜有针对杨柳青年画中仕女服饰的来源、具体服饰种类以及搭配方式进行量化归纳与统计的研究。文中基于前人研究的理论,通过对清代杨柳青年画中仕女服饰图像资料的研究,溯源辨析服饰形制、归类统计服饰搭配组合方式,以此分析清代杨柳青

收稿日期:2023-10-28; 修订日期 2024-05-11。

基金项目:天津市艺术科学规划项目(E20014);国家留学基金委国别和区域人才支持计划项目。

作者简介:王雪婷(1999—),女,硕士研究生。

*通信作者:谢朝(1968—),女,教授,硕士生导师。主要研究方向为服装设计与艺术设计理论。

Email: xiezha@nankai.edu.cn

年画中的仕女服饰素材来源与构建规律。

1 清代杨柳青年画仕女服饰溯源与归类统计

1.1 样本选择与样本库建立

杨柳青年画作品庞杂,以原作为样本进行研究具有一定难度,故选择印刷品作为样本。又因编纂者专业视角不同,或出版年代、印刷技术和质量等原因,印刷品较易出现与原作品有偏差的情况。为使研究结论更为准确,特以《中国木版年画集成·杨柳青卷》^[7]为样品来源。该书可视为木版年画档案,它建立在 21 世纪中国民间文化工作者针对杨柳青木版年画开展的科学、全面、系统普查工作基础上,是民间文化遗产抢救与保护工作的成功范例^[8]。文中所有图像样本均源于《中国木版年画集成·杨柳青卷》中的仕女娃娃部分。选取创作于清代、仕女所穿服装形制清晰完整的画作共 33 幅,并从中选取样本 69 例,样本编号为 S₁ ~ S₆₉。

1.2 清代杨柳青年画仕女服饰溯源辨析

通过图像对比分析,发现样本中的仕女服饰涵盖清代女性常服、古装与传统戏曲服装。清统治者针对汉族推行“十从十不从”的法令,清代初期汉族女性常服仍延续明末服饰形制,后期逐渐演化为以袄裙为主流的穿搭方式。在所选取的 69 例研究样本中未见满服,仕女皆为汉族女性穿搭,且以袄裙、袄裤为基础的清代女性常服搭配大量存在。此外,清代杨柳青年画中仕女服饰同样存在跨越时代的混用情况。如清代流行立领与圆领^[9],而研究样本中有 4 例仕女身着明代及先前朝代盛行的交领式衫裙;蔽膝作为汉民族冠冕制度的表现,在清王朝建立满族服饰制度后完全消失^[10],而样本 S₁₀(《三代诰封》)中仕女着交领右衽大袖衣配朱色蔽膝,反映出杨柳青年画中仕女服饰在元素构建上的历史纵深与时代融合性。

除常服、古装混用搭配外,清代杨柳青年画中的仕女服饰构建同样存在对其他姊妹艺术的参考与借鉴,如对传统戏曲服装的借用组合。样本 S₂₉和样本 S₃₀(《渔妇图》)中仕女所佩戴的渔婆罩,其装饰造型为“四周的风毛穗和正中的红色绒球”,与日常生活的实用性装扮形成鲜明对比。此种装束在戏曲艺术中被用来塑造特定社会属性的角色,如村姑与渔女,从而赋予了年画中仕女形象以戏曲化视觉特征。样本 S₂₈(《浴婴图》)中的女性服饰形制与明代大袖褙子相似,为对襟、半长大领、阔袖,且长

度过膝,二者区别在于领端的如意头形装饰,而这一特征为戏曲女帔独有,不常见于日常服饰^[9],这也反映了杨柳青年画艺术对戏曲元素的借鉴与吸收。

1.3 清代杨柳青年画仕女服饰归类统计

在研究样本中,服饰形制均为上衣下裳式。“衣”包含衫、袄、坎肩、比甲等,“裳”包含腰裙、长裙、裤等。清代裙子包含百褶裙、马面裙、鱼鳞裙、凤尾裙等,其中百褶裙、马面裙出现居多。除衣裳外,清代杨柳青年画中的仕女还穿戴各式配饰,如云肩、霞帔、宫绦、帽、巾帕、团扇等,丰富了整体着装效果。由于仕女头戴的珠花、首饰等具有高度相似性,且不起辨识作用,故未统计珠花首饰;又因清代受明代盛行缠足和“行不露足”的影响,女性多以长裙掩饰金莲^[11],在所选样本中也几乎不见鞋的式样,故同样未将女鞋列入统计范畴内。服饰类别、名称及对应图示见表 1,表 1 将样本中出现的服饰品类以 a ~ u 编码,便于归纳统计清代杨柳青年画仕女服饰搭配情况。

表 1 清代杨柳青年画仕女服饰类别及名称统计

Tab.1 Statistics of categories and names of ladies' costume in Yangliuqing's New Year pictures from Qing Dynasty

类别	服饰编码及名称				
上衣	衫(a)	袄(b)	坎肩(c)	比甲(d)	
					
	褙子(e)	交领大袖衫(f)	女花帔子(g)		
					
下裳	无褶裥长裙(h)	百褶裙(i)	马面裙(j)		
					
	腰裙(k)	裤(l)			
					
配饰	云肩(m)	霞帔(n)	宫绦(o)	帽(p)	巾帕(q)
					
	团扇(r)	飘带(s)	蔽膝(t)	渔婆罩(u)	
					

清代杨柳青年画仕女服饰出现频次统计如图 1 所示。由图 1 可知,上衣中“袄”的出现频次最高;下裳中“无褶裯长裙”出现频次最高;配饰中“巾帕”与“云肩”出现频次最高,是清代杨柳青年画仕女服饰构建中极具代表性的辅助元素。色彩斑斓的巾帕与精巧华丽的云肩等细节搭配使得杨柳青年画中仕女服饰形象更为丰富完整。

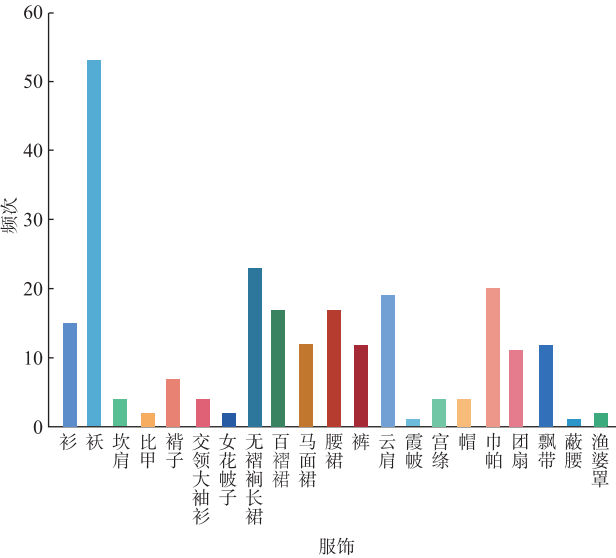

图 1 清代杨柳青年画仕女服饰出现频次统计
Fig.1 Statistics of the frequency of ladies' costume in Yangliuqing's New Year pictures from Qing Dynasty

2 清代杨柳青年画仕女服饰搭配方式

2.1 清代杨柳青年画仕女服饰搭配方式分类

对杨柳青年画中仕女服饰进行分析,除可对服装款式、形制溯源辨析之外,服饰的搭配组合方式也可作为参考性资料,辅助解读彼时的审美风尚与着装观念,进而透过服饰的灵活构建窥见年画艺人的创作巧思。

根据第 1 节的编码,对服饰搭配方式设立xxx - xxx - xxx 穿搭公式,其中第 1 组编码代表上装穿着情况,第 2 组编码代表下装穿着情况,第 3 组编码代表配饰佩戴情况。如样本 S₇ 为清代常服的典型穿搭,其编码 b - j - m 中第 1 组、第 2 组编码(即上装下装区)均只有 1 位字母,说明其为简单制式穿搭;而 S₄₂ 编码 ae - hk - s 中第 1 组、第 2 组编码均存在两位字母,说明其为叠穿型穿搭;S₉ 编码 f - h - nqs 中第 3 组编码(即配饰区)多达 3 位字母,说明该样本叠戴多类配饰,以表现雍容华贵、精致繁复之感。因上装与下装共同构成了服装搭配的基本框架,文中以前两组编码作为搭配方式的划类依据。此外,上衣下裳的选择、裙型的种类、是否将比甲、褙子等与袄衫

叠穿是研究的侧重点。

服饰搭配方式可分为 3 大类(见表 2):①清代汉族女性常服式穿搭,总计 42 例,占比 60.87%;②上装叠套或是外系腰裙式层叠搭配,共 21 例,占比 30.43%;③杂糅古装、戏服元素的服饰穿搭,共 6 例,占比 8.7%。

表 2 清代杨柳青年画仕女服饰搭配方式综合分析
Tab.2 Combined comprehensive analysis of ladies' costume collocation in Yangliuqing's New Year pictures from Qing Dynasty

搭配类别	穿搭编号	穿搭编码	频次	频率/%
常服穿搭	C ₁	b - h/i/j	25	36.23
	C ₂	b - l	11	15.94
	C ₃	bc - h/i	3	4.35
	C ₄	bd - h	2	2.90
	C ₅	bc - l	1	1.45
叠穿搭配	C ₆	ae - hk	7	10.14
	C ₇	b - hk/jk	6	8.69
	C ₈	ab - h/i	5	7.25
	C ₉	a - hk	3	4.35
元素杂糅	C ₁₀	f - h	4	5.80
	C ₁₁	g - h	2	2.90

2.2 参照清代汉族女性常服风格的服饰搭配

清代女性常服式搭配中存在 5 种方式(见图 2)。其中“袄裙”“袄裤”出现频次较多,属于基本制式穿搭。清代汉族服饰在康熙、雍正时期仍保留明代式样,以上身着衫袄、下身束裙为主;至清末时期,则开始流行下身着裤^[12]。画作中裙型多种多样,包含马面裙、百褶裙、无褶裯长裙、腰裙等;“马面”一词,最早出现在《明宫史》中:“曳撒,其制后襟不断,而两旁有摆,前襟两截,而下有马面褶,往两旁起。”清代马面裙在继承明代裙式基础上通过进一步的衍变逐渐发展为清代汉族女子的日常着装,成为清代女子的标志性裙式。杨柳青年画中仕女的马面裙色彩艳丽,裙门示意性地绘制出大面积吉祥纹样,体现出华丽吉庆之感。

除基本制式外,年画艺人依据生活中真实的女性穿搭方式,形成内穿袄外穿坎肩、比甲的叠穿式穿搭。明氏李渔曾说过:“妇人之体,宜窄不宜宽,一着背裾则宽者窄,而窄者愈显其窄矣。”比甲等服饰的叠加更显女子身姿窈窕。在设计构造时,若外穿服装镶缂纹饰、风格华丽,则内穿袄衫配为素色;若外穿服装淡雅纯色,则内穿袄衫多绘有纹样。相互映衬的构建方式既不会令人眼花缭乱,又不会使造型过于寡淡单调。

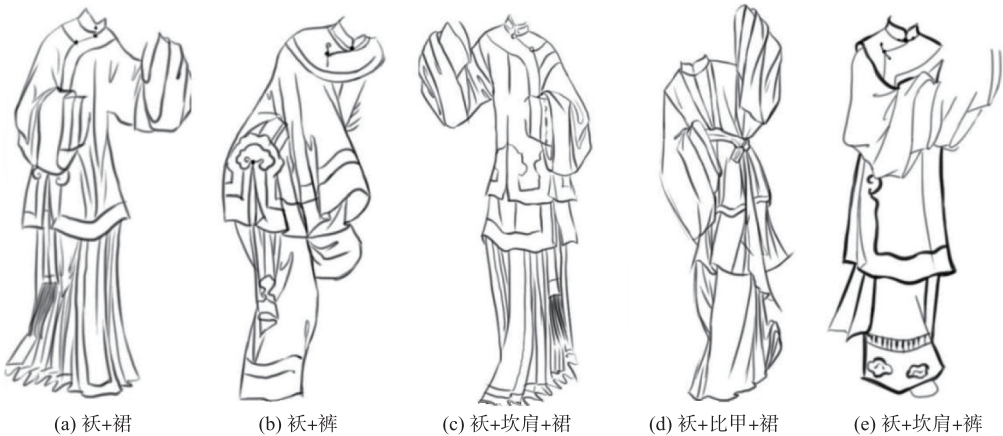

图 2 清代汉族女性常服搭配示例

Fig. 2 Examples of daily Han Chinese women’s costume combinations in Qing Dynasty

2.3 腰裙与长衫短袄的叠穿搭配

腰裙自宋代出现,因色彩以鹅黄为尚,也称之为“腰上黄”,至明代仍广泛沿用。明代女子在腰间系一条较为短小的腰裙,一方面方便活动以防弄脏衣物,另一方面腰裙的系法勾勒出了女性曼妙的身姿线条。叠穿后女子身形显得窈窕纤细,整个人风流灵巧、雅丽纤弱。在有关腰裙的穿搭中,腰裙被绘制为两种类型:一是从前向后系的裙型,将完整的裙片置于前侧;二是从后围向前的“合欢裙”,即

将剪裁成半月形的短裙系于腰间,在身前形成两个相掩交叠的弧形。穿搭 C₆, C₇, C₉ 均在常服的基础上叠加腰裙。其中 C₆ 中 6 例样本(见图 3)均为“褙子+衫+裙+腰裙+飘带”的搭配方式,仅有 S₆₃ 未见飘带,穿搭 C₉ 的样本(见图 4)源于一幅图像,样本均着“衫+裙+合欢裙”,呈现了统一的服饰构建方式。穿搭 C₇ 的样本(见图 5)则展现了配饰选择的多样性,如渔婆罩、飘团扇、云肩等(见表 3),这些配饰的选择既灵活多变,又与各自场景高度契合。

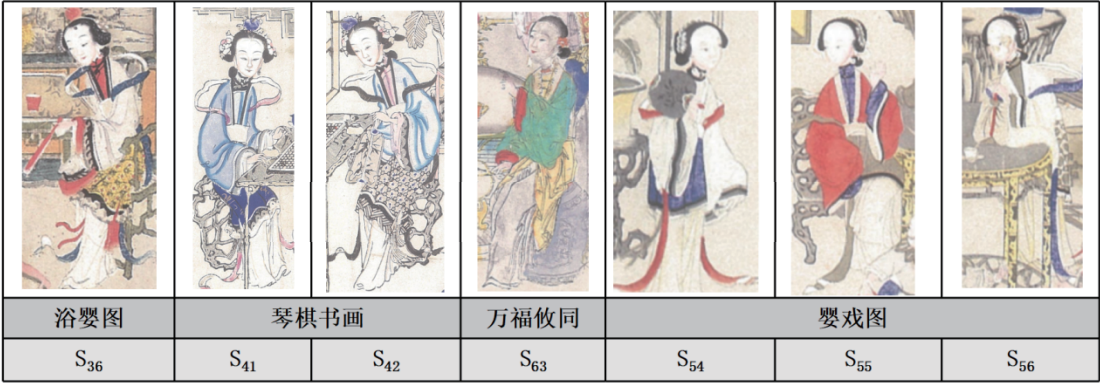

图 3 穿搭 C₆ 样本图例

Fig. 3 Sample legend of outfit C₆

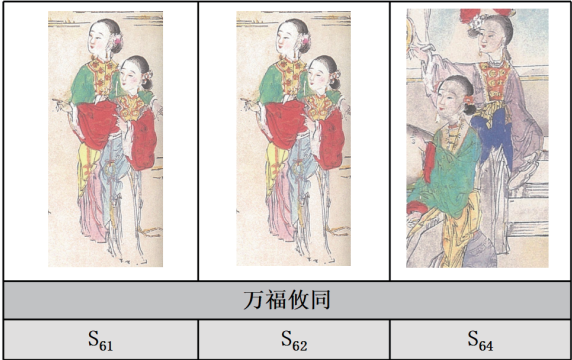

图 4 穿搭 C₉ 样本图例

Fig. 4 Sample legend of outfit C₉

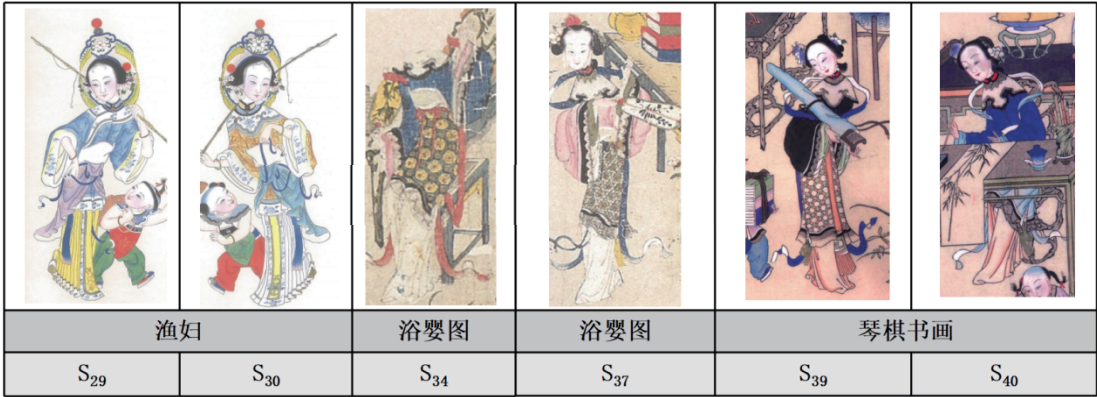

图 5 穿搭 C₇ 样本图例

Fig. 5 Sample legend of outfit C₇

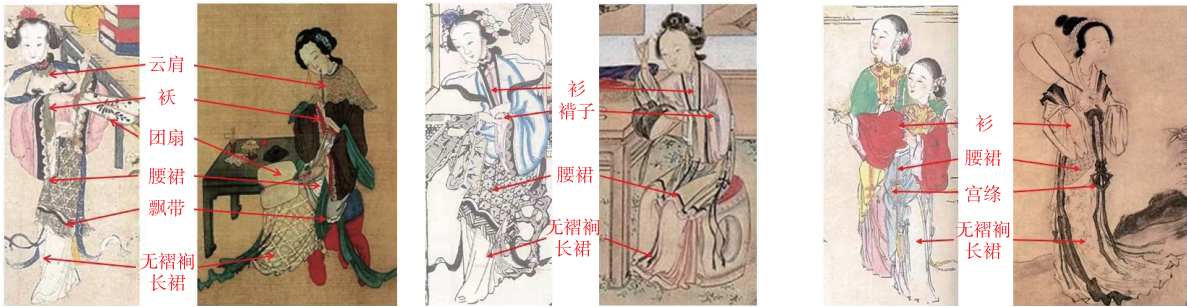
表 3 穿搭 C₇ 样本配搭

Tab. 3 Sample collocation in the outfit C₇

编号	上装	下装				配饰			
	袄	无褶裥长裙	马面裙	腰裙	云肩	团扇	飘带	渔婆罩	
S ₂₉	√		√	√				√	
S ₃₀	√		√	√	√			√	
S ₃₄	√	√		√	√		√		
S ₃₇	√	√		√	√	√	√		
S ₃₉	√	√		√	√		√		
S ₄₀	√	√		√	√		√		

溯其根源,穿搭 C₆, C₇, C₉ 的组合方式均可在明代文人画中寻其踪迹,具体如图 6 所示。如图 6(a)明代画家仇英的《千秋绝艳图》中仕女执扇、搭云肩、围腰裙、垂飘带,与穿搭 C₇ 中的样本 S₃₇ 同为“b - hk - lrs”的组建方式;另一幅作品《仕女》中桌旁女子衫外搭素色褙子、系腰裙、着无褶裥长裙,与穿搭 C₆ 中的样本 S₄₂ 同为“ae - hk”型穿搭;穿搭 C₉ 则与唐寅《秋风执扇图》中仕女衫、裙、腰裙的穿搭同为“a - hk - o”型组合,甚至袖的弧度以及搭配宫绦等细节均如出一辙。

图 6 穿搭对比图中,两者对飘带的表现方式略有不同,在穿搭 C₆, C₇ 中飘带(s)这一配饰出现频率极高(穿搭 C₆, C₇ 分别为 85.7% 和 66.7%)。杨柳青年画中仕女身披的飘带悬浮于空中而不受重力影响,仇英笔下的飘带则勾勒为自然悬垂的形式。笔者认为年画中的刻画方式同古代佛教壁画中的飞天仙帔表现一致,仙帔区别于凡间俗帔,表现得更加窄长,在仙者气韵的驱动下于空中张扬^[13]。C₆, C₇ 穿搭也是通过这种细节描写,构建出超凡脱俗、复古典雅且极富动感美的女子形象。

(a) 穿搭 C₇ 中样本 S₃₇ 与仇英《千秋绝艳图》对比 (b) 穿搭 C₆ 中样本 S₄₂ 与仇英《仕女》对比 (c) 穿搭 C₉ 中样本 S₆₁, S₆₂ 与唐寅《秋风执扇图》对比

图 6 清代杨柳青年画与明代文人画中的仕女服饰对比

Fig. 6 Comparison of Yangliuqing's New Year pictures and Ming Dynasty literati paintings

同样为叠穿,穿搭 C₈ 的“叠”则与 C₆, C₇, C₉ 不同(见图 7)。在传统袄裙的基础上,年画艺人巧妙地

地将内穿衫的长度增长,使其置于袄与裙之间,创造出 3 层的视觉效果。这种设计不仅增强了服饰的

动感,而且通过对露出的衫摆和纹饰的精心绘制,展现了服饰的绚烂与繁复。在清代服饰史的记载中,尚未发现“短袄+外露长衫”的叠穿方式,这表明穿搭 C₈ 可能是年画艺人基于对层叠动感造型精髓的理解,为强化女性姿态美而独立创造的服饰风格。这种创新不仅在视觉上突破了传统袄裙宽大、平直的特点,而且在结构上通过多层分割,突出了女性身材的曲线美。

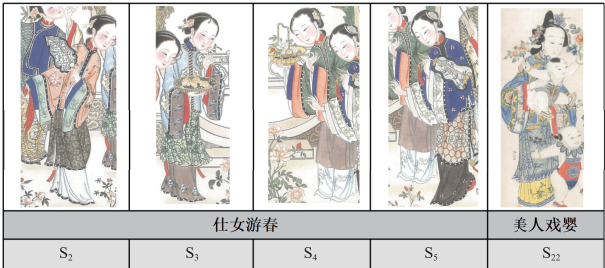

图 7 穿搭 C₈ 样本图例

Fig. 7 Sample legend of outfit C₈

(a) 样本S₉ (《一品荣寿》) (b) 样本S₁₀ (《三代诰封》) (c) 样本S₇ (《兰桂联芳》) (d) 样本S₈ (《弄璋如意》)

图 8 交领式衫裙搭配

Fig. 8 Collocation of cross-collar blouse and skirt

除历史元素的混用外,杨柳青年画还借鉴戏曲服饰,强化人物形象。如图 9 中仕女身着对称纹样女花帔,下系一条无褶裯长裙。戏曲中对称纹样女花帔通常为出生乡绅豪门、官宦世家的青春少女或端庄少妇居家穿着,其对称式纹样布局主次分明可显活泼又见端庄。传统戏曲服饰元素的使用不仅体现在女花帔子的组合上,同样存在于配饰之中。如《渔妇》中女性系一高度装饰化的腰裙并头戴一顶华美的渔婆罩,若从现实角度看与“渔妇”形象不符,在别具巧思的构建之下其装束的劳动意味浅淡而娇美时尚的性别意味浓郁。此种服饰形象设计加大了图像与现实之间的差距,为观赏者提供了遐想空间。

2.4 混用古装与戏服元素的融合搭配

清代杨柳青年画中的仕女服饰艺术融合了古装元素,形成了一种独特的视觉符号系统,如图 8 中 4 套服饰以交领式衫裙为服装构建主体。样本 S₉, S₁₀ 皆为受封为命妇的贵族女子,其身着的交领右衽大袖衣与各朝代规定的命妇服饰穿法均不相同,为画家的自由创作,但其大衫与霞帔搭配穿着的方式与自宋代形成的命妇服饰传统相符。样本 S₉ 贵妇披回字纹霞帔,头戴金钗珠花,配混色珍珠项圈,挂盘长挂饰,衣衫上绣有“双喜纹”吉祥纹样。样本 S₁₀ 中贵妇头戴珠花,配金带璎珞;腰间系革带,悬朱红色蔽膝;袖口领边均镶缀大量纹样。创作者利用极富装饰性的手法,通过服饰的繁杂程度、纹样的镶滚面积、配饰的叠加搭配等方式突显画中女子的尊贵地位。此外,样本 S₇ 与 S₈ 则呈现了更多元化的搭配方式,S₇ 内穿交领式衫裙、外套比甲、系宫绦;S₈ 外加围腰、垂宫绦。比甲、围腰、宫绦等配饰的增添,使服装配搭不单调且独具古韵。

(a) 样本S₂₉ (《渔妇》) (b) 样本S₁₉ (《浴婴图》)

图 9 女花帔子穿搭

Fig. 9 Outfit of female floral peizi

3 清代杨柳青年画仕女服饰构建特征与风格流变

袄裙(b-h/i/j)是清代民间女性服饰的代表性穿搭,在以清代女性常服为依据的服饰搭配中占比最大。此类服饰虽日常可见、贴近生活,在年画艺人的绘制下却不平庸。画师画作中大量使用云肩,并与袄裙搭配出现,使其多了装饰韵味与精致美。袄裙虽贯穿整个清代历史时期,但随着时代的变迁与风尚的更迭,其细节亦不断演变。如清代康熙、雍正时期保留明代汉服款式,汉族妇女穿着小袖衣,搭配长裙;乾隆时期,汉族女子服饰开始变化,衣服渐肥渐短、袖口变宽,女子多佩戴云肩,“云肩+袄+裙”成为诸多时尚女性服饰的固定搭配;晚清时期满汉女子服饰交融,镶绲边大袄成为女子服饰中的流行款式,且衣缘绲边愈发变宽,纹饰可达“十八滚”。因此,文中以袖宽与绲边宽为例,选取符合“云肩+袄裙”条件的14例样本,以“头高”为参照物,通过计算袖宽、绲边宽度与头的比例来比较不同画作之间的袖宽与绲边宽。为分析杨柳青年画中的仕女服饰流变规律,以时间轴为参照坐标,画作时期参考李爱霞^[14]的考证。袖宽、绲边宽度时间流变如图10所示。绲边宽度与头高的比始终保持在0.2~0.4范围内,未见明显变宽的趋势;而袖宽即使处于同一时间段内也时而增加时而缩短,虽宽窄变化明显,但其风格流变规律却与时间不成线性关系,也不同于清史中记载的变化情况。

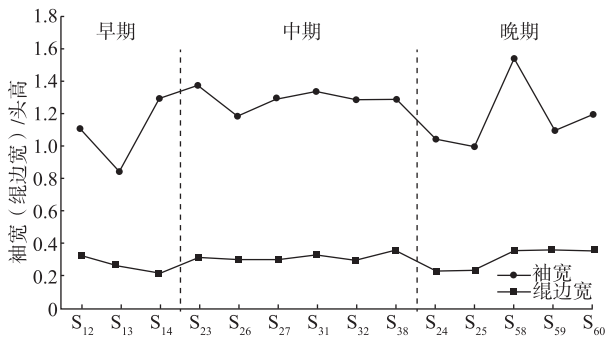

图 10 袖宽与绲边宽度时间流变

Fig. 10 Time flow line diagram of sleeve width and binding width

为进一步探究杨柳青年画中仕女服饰比例的构建规律,选取8例尺度信息可靠的沈阳故宫清代女袄藏品作为数据参考^[15],经整合发现,清代女袄出土实物袖口宽度处于22~38 cm之间。成年人平均头高为25 cm,其袖宽与头高的比例介于0.88~1.52间,与测量的杨柳青年画数据(0.84~1.54)几乎吻合,可见其袖宽的尺度范围未脱离现实范畴

(见表4)。由此可见,年画中的服饰变化,在视觉上与清代服饰的演进趋势相呼应,但在细节上却呈现出非线性的发展特征,展示出年画艺术独特的造型美与构建规则。如年画因承载着富贵吉祥的文化意义,衣袖尚宽尚肥,绲边应尽显华丽,同时又需考虑到画幅的可实现性,做出现实与理想、传统与创造之间的平衡。

表 4 清代女袄出土实物袖宽情况

Tab. 4 Sleeve width of excavated women's coat from the Qing Dynasty

名称	袖口宽度/cm	袖宽/头高
红锦地团花纹绸女棉袄	29	1.16
藕荷缎卍字地镶边棉袄	25	1.00
红缎彩绣平金龙纹女袄	31	1.24
粉红暗花绸女袄	38	1.52
红湖当暗花棉袄	23	0.92
绿地粉红菊蝶纹闪缎女棉袄	25	1.00
草绿缎三多纹夹袄	22	0.88
藕荷暗卍字地纹绸女棉袄	24	0.96

4 清代杨柳青年画仕女服饰构建规律

杨柳青年画中仕女服饰的美学构建方式独特,不仅吸纳了文人画、院体画及同时期仕女画作的造型风格,更通过对现实生活场景的精细临摹与深刻洞察,实现了古典绘画美学与民众现实写照的有机融合。该艺术形式的背后是生产模式的技术革新,半印半绘技术的应用实现了批量生产与精致画技的完美结合。此外行业内的互相模仿与翻刻行为,结合师承体系中的创作原则,进一步强化了杨柳青年画风格的内在凝聚力与标准化^[16]。社会反馈对杨柳青年画的演进发挥了推动作用。消费者的审美评判与民间的共识性评价,为年画艺人提供了持续创作参考框架,确保了作品能够与时代脉动同步,成为社会文化变迁的直观反映,并能够迎合与满足不同社会阶层的审美需求与市场预期。

通过对杨柳青年画中仕女服饰构建体系与美学风格的深度剖析,可以揭示其在艺术表现与文化传承方面的复杂性与多维性。独特的制作工艺与流通机制、传承制度与行业间的流行样式、民众需求与集体审美共识影响着杨柳青年画中仕女服饰的构建方式,催生出杨柳青年画中画样儿的固定范式。服饰构建的核心元素“云肩+袄裙”不仅构成了一幅幅美人图式基础,并且随着时间的推移,逐渐演化成为一种美学上的固定范式。年画艺人在恪守这一传统范式的同时,亦不断在个性化创新的领

域内进行探索,通过对服饰细节精心调控与适度调整,实现画面构图的和谐与作品个性的彰显。如为突出画面的富丽堂皇、吉祥富贵,将袖宽与绲边适度地放大;或是考虑到画面布局结构、人与人之间的遮挡关系等,将其尺度适当缩小,由此塑造出具有鲜明个性的美学标识。

5 结 语

文中以清代杨柳青年画中的仕女服饰为研究对象,通过对于图像资料的研究与归类统计得到以下结论。

1)总计识别出服装与配饰共21种,统计服装搭配方式共11类。服饰配搭则是来源于民间女装时尚记录、文人画中的经典美人范式、古装与戏服中的创意摘取与年画艺人自身的大胆组合。

2)超过半数的仕女穿搭依据清代汉族女性常服构成,其中既存在明末女服的风格遗韵,也涵盖清代特色的镶花袄裙。但其服饰的构建并非对现实情况的等同复刻。以“云肩+袄裙”中的袖宽与绲边宽度为例观清代杨柳青年画中仕女服饰的构建,发现其形象源于民间时兴女装风尚的造型,在风格演变与迭代中固定成一种象征美与善的理想美人图像。

3)腰裙的混搭叠穿与长衫短袄的层叠设计、古装戏服等元素混用搭配体现出杨柳青年画中仕女形象的创作法则:相较于严谨无误的服装形制传达,民众对吉庆富裕的期盼、人物形象呈现出的视觉感受以及作为年画艺术的装饰点缀作用才是杨柳青年画的首要考虑因素。具体表现为或是摘录出“叠”这一基因碎片,通过创建3层服饰表现娇美动感、富贵闲适的女性形象;或是利用百姓熟知的交领式衫裙、霞帔等服饰传递古韵、富贵等寓意;抑或借用戏服自带的身份程式化突出人物身份特征,或以戏曲配饰的高度装饰性增加吉庆意象。

参考文献:

- [1] 华梅. 杨柳青年画中的服饰形象特征[J]. 西安工程大学学报, 2018, 32(5): 519-524.
HUA Mei. The costume and image features of Yangliuqing New Year paintings[J]. Journal of Xi'an Polytechnic University, 2018, 32(5): 519-524. (in Chinese)
- [2] 韩玉婷,赵雨轩. 桃花坞木版年画在室内软装设计中的应用研究[J]. 家具与室内装饰, 2022, 29(11): 78-83
HAN Yuting, ZHAO Yuxuan. Research on the application of Taohuawu woodcut New Year pictures in interior soft furnishing design[J]. Furniture and Interior Design, 2022, 29(11): 78-83. (in Chinese)
- [3] 王静爽,夏春燕,卢堃玉,等. 杨柳青年画的仕女形象

分析及现代设计应用[J]. 工业设计, 2018(7): 105-106.

WANG Jingshuang, XIA Chunyan, LU Kunyu, et al. Female image analysis and modern design application of Yangliuqing New Year painting[J]. Industrial Design, 2018(7): 105-106. (in Chinese)

- [4] 曾家琦. 杨柳青年画图形在服装设计中的应用研究[D]. 长沙: 湖南师范大学, 2021.
- [5] 成铭红. 清代杨柳青木版年画中仕女服饰研究[D]. 南昌: 江西师范大学, 2023.
- [6] 周鸽. 基于杨柳青年画服饰文化审美特征与应用研究[D]. 天津: 天津工业大学, 2023.
- [7] 冯骥才. 中国木版年画集成·杨柳青卷[M]. 上海: 中华书局, 2007.
- [8] 中国木版年画抢救与保护工作成果发布——暨总结表彰会在京举行[N]. 中国艺术报, 2011-04-18(1).
- [9] 尚姝贝. 明清服饰中衣领形制的文化内涵研究[D]. 吉林: 东北电力大学, 2023.
- [10] 庆国, 刘绍文. 蔽膝的形制与功能[J]. 浙江纺织服装职业技术学院学报, 2020, 19(2): 46-50.
SUN Qingguo, LIU Shaowen. Style and function of the knee-covering[J]. Journal of Zhejiang Fashion Institute of Technology, 2020, 19(2): 46-50. (in Chinese)
- [11] 宋静宇. 京剧服饰的程式之美[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2021.
- [12] 许仲林, 丁文霞. 清代民间服饰习俗探究[J]. 湖北第二师范学院学报, 2016, 33(12): 45-50.
XU Zhonglin, DING Wenxia. Exploration on folk clothing custom of Qing Dynasty[J]. Journal of Hubei University of Education, 2016, 33(12): 45-50. (in Chinese)
- [13] 王宏伟. 敦煌唐代飞天帔帛造型审美分析[J]. 北京理工大学学报(社会科学版), 2009, 11(4): 102-104.
WANG Hongwei. An esthetic analysis of the pibo of Dunhuang flying fairy in the Tang Dynasty[J]. Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2009, 11(4): 102-104. (in Chinese)
- [14] 李爱霞. 溯源、辨析与传承——清代杨柳青木版美人年画艺术研究[J]. 中国非物质文化遗产, 2021(1): 53-62.
LI Aixia. Traceability, analysis and inheritance—a study on the art of woodcut beauty New Year pictures in Yangliuqing in Qing Dynasty[J]. China Intangible Cultural Heritage, 2021(1): 53-62. (in Chinese)
- [15] 张正义. 清代袄、裙、裤简述——以沈阳故宫藏品为例[J]. 服饰导刊, 2016, 5(2): 32-41.
ZHANG Zhengyi. A brief introduction of coat, skirt and pants in Qing Dynasty—taking the collection of Shenyang Forbidden City as an example[J]. Fashion Guide, 2016, 5(2): 32-41. (in Chinese)
- [16] 祁百成. 杨柳青木版年画的生成与流变研究[D]. 长春: 东北师范大学, 2021. (责任编辑: 卢杰)