

《汉宫春晓图》仕女服饰特征考析及数字化复原

唐倩^{1,2}, 邢乐^{*1,2}

(1. 江南大学 数字科技与创意设计学院, 江苏 无锡 240005; 2. 江南大学 江苏省汉族服饰类非物质文化遗产研究基地, 江苏 无锡 214122)

摘要:以明代画家仇英创作的写实重彩仕女画《汉宫春晓图》为研究对象,借助图像比例分析法,比对文献及实物资料,确定人物与服饰比例关系,还原服饰形制、结构尺寸、纹样等;利用服装 CAD 和绘画软件完成二维结构样板、图案纹样、着装场景等绘制;基于服装三维虚拟展示技术实现仕女服饰形制及面料材质的三维数字化复原。研究表明,相较于实物研究,基于图像比例分析法的古代绘画服饰数字化复原更容易获得服装与人体的比例关系及服装的结构尺寸;通过数字化复原展示古代绘画中具有东方特色的人物形象及古代服装,对古代绘画艺术与服饰历史文化遗产具有重要意义。

关键词:《汉宫春晓图》;古代绘画;传统服饰;3D 服装技术;服饰复原;虚拟展示

中图分类号:TS 941.26 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2024)05-0396-08

Analysis and Digital Restoration of the Imitation Characteristics of the Costume of Ladies in the *Han Palace Spring Dawn Painting*

TANG Qian^{1,2}, XING Le^{*1,2}

(1. School of Digital Technology and Innovation Design, Jiangnan University, Wuxi 240005, China; 2. Research Base for Intangible Cultural Heritage of Han Clothing in Jiangsu Province, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: Taking the realistic and richly colored painting of court ladies *Han Palace Spring Dawn Painting*, created by QIU Ying, a painter of the Ming Dynasty, as the research object, with the aid of the image proportion analysis method, by comparing literature and physical materials, the proportion relationship between the figures and their clothing, as well as the clothing forms, structural dimensions, patterns, and other information were restored. Using clothing CAD and painting software, the two-dimensional structural patterns, patterns, dress scenes, etc. were drawn. Based on the three-dimensional virtual display technology of clothing, the three-dimensional digital restoration of the clothing forms and fabric materials of the court ladies was achieved. The research indicates that, compared with physical research, the digital restoration of clothing in ancient paintings based on the image proportion analysis method is more conducive to obtaining the proportion relationship between clothing and the human body and the structural dimensions of costume. Through the digital restoration show of the figures with oriental characteristics and ancient clothing in ancient paintings, it is of great significance for the ancient painting art and the inheritance of the historical and cultural heritage of clothing.

Key words: *Han Palace Spring Dawn Painting*; ancient painting; traditional clothing; 3D clothing technology; clothing restoration; virtual display

服装三维虚拟仿真技术主要应用于款式设计 与板型开发,可快速实现参数化的人体建模、虚拟

收稿日期:2023-12-26; 修订日期:2024-06-29。

基金项目:江苏省社会科学基金项目(21YSC009)。

作者简介:唐倩(2000—),女,硕士研究生。

*通信作者:邢乐(1987—),女,副教授,硕士生导师。主要研究方向为服饰文化、服装设计与营销。

Email: xingle5945@163.com

试衣、面料仿真等功能^[1]。蒋高明等^[2-3]认为通过服装三维虚拟技术能够更好地展示服装设计效果;陈晓翠等^[4]基于 Style3D 虚拟服装软件,进行皮革面料悬垂性对比研究,为三维虚拟服装的面料外观调整提供参考。目前,服装虚拟仿真技术研究主要聚焦在虚拟试衣以及三维虚拟服装动画展示领域,对服装面料的材质、弹性、悬垂感等特性的展示还有待完善,特别是不同场景的着装效果搭建,仍需深入探索。

研究唐宋服饰的实物资料匮乏,而古代人物绘画作品能够较为准确地呈现服饰与人物比例关系,弥补实物资料匮乏的不足。近年来,学者对古代绘画中服饰的虚拟复原关注度逐渐提高,如刘凯旋^[5]根据图像比例分析法,基于虚拟试衣技术对唐代《簪花仕女图》中的仕女服饰进行二维结构复原和三维建模;刘翔^[6]以唐昭陵壁画中的半臂套装和襦裙套装为研究对象,利用比例换算、虚拟试衣实验复原出两套服装的结构。但是,当前对古代绘画中服饰的复原仍处于探索阶段,尤其对面料的复原展示还略显不足。

仇英本《汉宫春晓图》中人物造型生动写实,为古代服饰、人物、空间整体性研究提供了佐证。后世相继出现了许多仿本,但人物造型动态较之仇英本呆板僵硬^[7]。因此。文中选取仇英本《汉宫春晓图》中 3 位正在调琴演奏的仕女为研究对象,运用图像比例分析法推算人体与服装尺寸,核实复原对象的比例关系。同时,结合考古报告和已有研究成果对其服饰形制、结构、纹样及材质等进行样本分析,获取复原数据并绘制二维结构样板。最终借助数字化技术实现虚拟复原,为古代绘画中人物服饰形象数字化复原提供数据参考;同时利用数字化手段保护和传承传统服饰文化^[8]。

1 图像比例分析

仇英本《汉宫春晓图》中人物生动形象,经文献^[9]考证,画中人物穿着皆为唐以来衣饰。图像是纺织服饰品研究的重要佐证资料,包含款式造型、结构质地、纹样装饰等信息,但因无法直接测量服饰实物来获取准确的尺寸信息,因此基于图像的服饰复原准确度存疑。为解决这一难题,有学者采用图像比例分析法,对服装尺寸与人体或人体关键部位尺寸之间的关系进行研究。林聪瑾^[10]按照 GB 10000—1988 中国成年人人体尺寸,提出一种通过比例计算准确获取乐舞图像中人物服装尺寸的方法,为本次研究基于图像推算人体与服装尺寸提

供了指导方法。

仕女人体比例测量如图 1^[11]所示。笔者通过对《汉宫春晓图》中站立女子头身比进行统计计算,得出其平均值为 1:6.94,符合亚洲女性特点。根据孙蕾等^[12]对汉唐宋墓葬成年人人骨标本的推算,得出唐朝时期女性平均身高为 157.08 cm,接近现代女性中间体身高 160 cm,因此,在复原时将模特身高定为 160 cm。将仕女从左至右依次命名为 A、B、C,以示区分。选择站立仕女 B,以地面为基准,设定人物身高为 160 cm 时,测量出仕女 B 垂直方向的颈椎点高为 127.5 cm,腰高为 96.6 cm。考虑到仕女 B 上半身微弯曲,颈椎点高尺寸应约为 135 cm,与 GB/T 1335.2—2008《服装号型女子》^[13]中号型 160/84A 对应尺寸(颈椎点高 136 cm 和腰高 98 cm)基本一致,说明图像人物比例具有写实性。

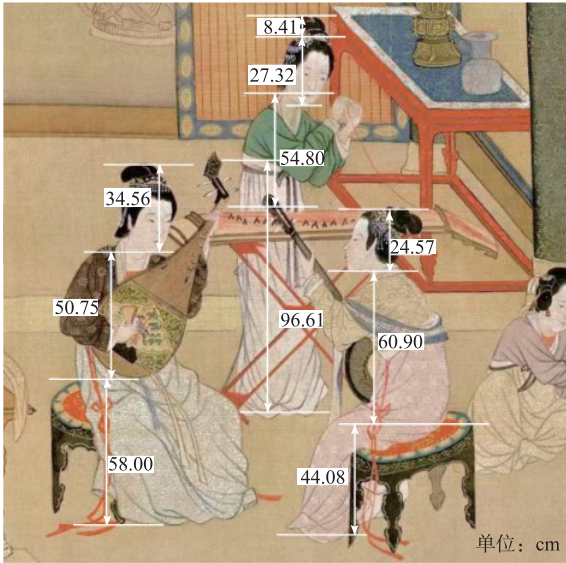

图 1 仕女人体比例测量尺寸
Fig.1 Measurements of the proportion of a lady's body

画中仕女身形消瘦,因此对比号型标准中间体的尺寸数据,虚拟模特的围度尺寸需要缩小,故将胸围设定为 82 cm,腰围 66 cm,臀围 90 cm,全肩宽 39 cm。长度尺寸参考 GB/T 1335.2—2008《服装号型女子》^[13]中 160/84A 号型,将颈椎点高、腰高和臂长尺寸分别设置为 136,98,51 cm。

2 服装款式及结构分析

2.1 内衣

唐代女子穿着的内衣被称为“诃子”,是盛唐时期备受女性喜爱的一种内衣款式,女性会将其以“一字型”方式紧密包裹胸部,且肩颈部无带系束,形制类似于当今的裹胸^[14]。宋代女子的内衣称为“抹胸”,款式以颈部腰部系带的方形或梯形为主,

侧重覆盖女子前胸^[15],较唐代内衣更为含蓄拘谨。

唐宋内衣穿着位置比较如图 2^[16-19]所示。由图 2 可知,唐代诃子上缘在上胸处,袒露胸部较多,宽度覆盖范围仅在胸腹之间^[14]。在《汉宫春晓图》中穿着内衣的仕女袒露的皮肤较唐朝仕女画像有所减少,内衣上缘至仕女颈下,从长度看其款式更加偏向宋代内衣。结合唐宋仕女画、文献及出土文物尺寸,推断唐代诃子长度约为 15.5~25 cm,宽度约 55 cm^[5]。图 2(b)南宋黄昇墓出土褐色绢抹胸长为 55 cm,宽 39~40 cm^[20],由此推测《汉宫春晓图》中 160 cm 模特身高所穿着内衣长为 55 cm,宽为 41 cm,尺寸与宋代抹胸相近。内衣款式及结构如图 3^[20]所示。

图 2 唐宋内衣穿着位置比较

Fig. 2 Comparisons of wearing positions of Tang and Song underwear

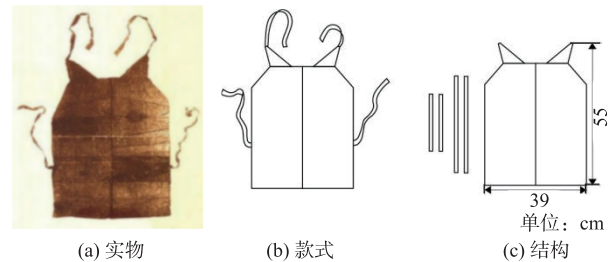

图 3 褐色绢抹胸及其款式结构

Fig. 3 Brown silk bra and its style structure diagram

2.2 上衣

襦是一种衣身短小狭窄的夹衣或棉衣,《中国衣冠服饰大辞典》中有提及:“长不过膝的短衣,在汉魏时多为交领,隋唐后式样有所变化,更多采用对襟,穿时衣襟敞开,不用纽扣,下束于裙内,袖多为窄袖”^[21]。

宋代襦的形制较为简单,在领型上以直领对襟居多,观察仕女 B 及《汉宫春晓图》中其他人物的襦衣,结构上呈左右对称样式,在腰围中间部分收束进下裙,衣领处露出抹胸或交领里衣,故判断为直

领对襟襦衣。襦长通常为后颈点至腰臀的距离,测量复原对象 B 后颈点至臀的距离约为 54.8 cm,其与身高的比例为 1:2.92,为方便计算取衣长为 55 cm。

黄昇墓出土的南宋烟色梅花罗镶花边单衣如图 4^[20]所示。由图 4 可以看出,袖子和后中明线有接缝痕迹,因此复原的上襦主要有袖子与衣身两部分。复原对象领口与袖口均带有贴边,袖管至袖口逐渐收紧,对复原对象 B 上衣的袖长、袖管、袖口、领缘、贴边进行测量。测量出袖长为 72 cm,1/2 袖管宽 20 cm,1/2 袖口宽 18 cm,领缘宽 5 cm,贴边宽 4 cm。考虑到袖子较为窄小,腋下向肩线取值 20 cm,袖子接缝处长度为 20 cm。上襦的款式为直筒形,下摆宽设定为 49 cm。

图 4 烟色梅花罗镶花边单衣

Fig. 4 Brown plum blossom pattern Luo fabric single clothes

唐宋女子常服遵循中国古代服饰中平裁对折的方式,体现了传统造物法则中的中分、对称、严整和均衡的特点。按《旧唐书食货志》说布帛每匹“阔一尺八寸,长四丈(约 118 cm),同文同轨,其事久行”^[22],此处的尺指唐大尺(一尺约 29.5 cm),阔一尺八寸即指唐代布料门幅宽 53 cm。复原对象上衣左右衣身宽各占约一幅半(76 cm)面料,具体结构如图 5 所示。

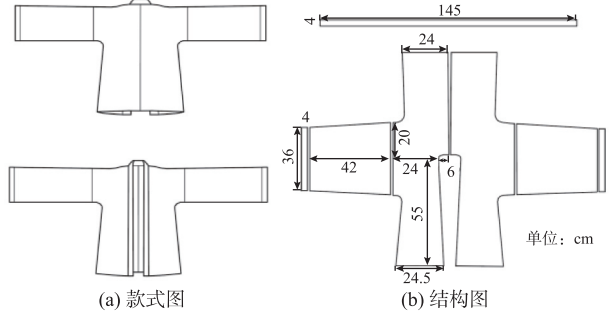

图 5 对襟上襦款式与结构示意图

Fig. 5 Style and structural diagram of the front jacket

2.3 下裙

《释名疏证补·释衣服》记载:“裙,群也,连接

群幅也”^[23]。古代下裙的布帛门幅较窄,通常要多幅布帛拼成一条裙子,唐代裙多为六幅^[24],如李群玉诗称“裙拖六幅湘江水”^[25],宋时女子下裙有六幅、八幅等,其式样基本保留晚唐五代遗制。对比复原对象,其裙子下摆与腰围差距较小,裁片偏小,裙侧有褶且褶量较少,结构特点偏向新疆吐鲁番出土唐代宝相花印花绢裙,具体如图 6^[26]所示。

图 6 唐代宝相花印花绢裙

Fig. 6 Tang Dynasty baoxiang flower printed silk skirt
《汉宫春晓图》中仕女裙身窄长曳地,较合体。唐宋女性喜好长裙,如《赞浦子》:“懒结芙蓉带,慵拖翡翠裙”^[25]。裙身以下曳地部分称为“裙条”,唐代女性从初期的“尚危侧、笑宽缓”变得越来越追求宽大,以至于要求长裙必须曳地。

对仕女 B 的裙长进行测量,以地面为基准竖直量到裙腰处,测量下裙与身高比为 1:1.57,计算得到下裙长度为 101 cm,加上裙条部分总计 108 cm。参考新疆出土裙长 90~140 cm^[5],判断仕女 B 裙长处于合理范围内。图 6 宝相花印花绢裙是将形状为矩形的全幅布料沿纵向斜线剪切,形成直角梯形再进行拼接。因此,文中采用 8 个裁片制成下裙,设置复原对象单个裁片为直角梯形,由于下摆偏宽故设置上底宽为 15 cm,下底宽为 30 cm,采用直角边顺次拼接斜边的缝合方式,计算得到复原对象下裙腰围为 120 cm,下摆宽为 240 cm。

观察仕女 B、C 襦裙绸带均系在胸部以下,测量腰头宽度约为 8 cm(领边的 2 倍),绸带下垂部分为裙长的 2/3,按照襦裙的穿着方式可以推测出绸带长为 250 cm。下裙结构如图 7 所示。

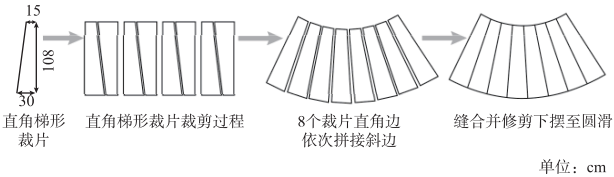

图 7 下裙结构示意图

Fig. 7 Schematic diagram of lower skirt structure
2.4 帔帛与宫绦
“帔帛”也称“帔”,《释名疏证补》记:“帔,披

也,披之肩背不及下也”^[23]。帔帛造型可分为长帔帛和短帔帛两种,其中长帔帛披挂或交叉缠绕于手臂或身上,长度在 2 m 以上。观察复原对象仕女 C 的帔帛,推测帔帛左边下垂至小腿中部,属长款帔帛;对帔帛最宽处进行测量,其宽度为 14 cm;将帔帛宽度和领缘的宽度进行对比,比例为 1:2.9;计算得出帔帛长度为 200 cm。

沈从文先生在《中国古代服饰研究》中介绍春秋战国时期陶俑服饰时提及:“人形腰间系的组带是丝绦打蝴蝶结”^[27],可见当时的人们已经开始使用“丝绦”束腰。丝绦又称“宫绦”,《汉宫春晓图》中仕女均着宫绦,一般会在中间打花型结,然后下垂至地或脚踝处。观察复原对象站立仕女 B 可知,其宫绦长至脚踝,长约为 95 cm,如果加上花型节长度,计算出宫绦的长度为 300 cm。仕女服装复原数据见表 1。服饰二维结构如图 8 所示。

表 1 仕女服装复原数据

Tab. 1 Ladies' clothing restoration data					
服装	部位	尺寸/cm	服装	部位	尺寸/cm
内衣	长度	55	下裙	腰围	120
	宽度	41		裙长	108
上衣	衣长	55		下摆	240
	袖口	36	帔帛	长度	200
	袖长	72		宽度	14
	下摆	98	宫绦	长度	300

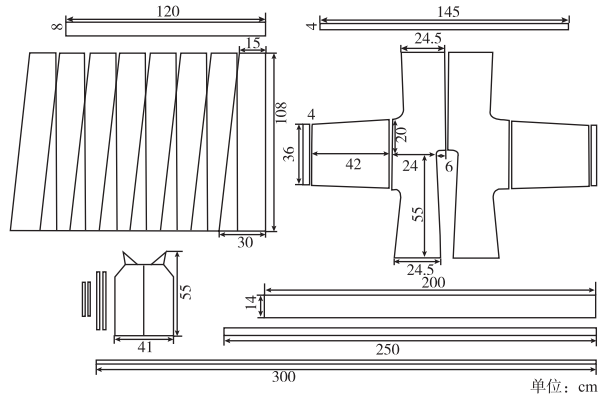

图 8 服饰结构示意图

Fig. 8 Schematic diagram of the structure of the costume

3 建模过程

通过对复原对象服饰的形制与结构造型设计分析,把复原对象的虚拟仿真设计分为服装图案、服装面料、人物发髻和服装建模 4 个模块,根据每个模块的特点选择不同的设计软件建立模型。

3.1 服装图案复原

采用吸色方法选取面料纹样色彩,如仕女 A 上襦主体色 RGB 参考值为:R:111,G:82,B:63;下裙主体色 RGB 参考值为:R:201,G:184,B:156,以此类推确定复原服饰色彩。

观察复原对象仕女 A 上襦、仕女 C 帔帛上的纹样,确定复原图案尺寸,对较明显的图案进行测量。复原对象仕女 A 上襦单个纹样宽与领缘宽比为 1.3:1,纹样的长宽比 1:1。由第 2 节可知领缘宽 5 cm,因而仕女 A 上襦单个纹样长宽均为 6.5 cm,测量相邻纹样中心点距离与领缘宽比为 2.4:1,计算得到相邻纹样中心点距离为 12 cm。观察复原对象仕女 C 的帔帛图案为连续植物纹样,对一个单元纹样进行测量,得到纹样的宽度和领缘宽度比为 1.2:1,纹样的宽度和长度比为 1:3,故设置一个单元纹样的宽度为 6 cm,长度为 18 cm。

由于复原对象面料的具体图案不清晰,因此参考唐宋时期历史纹样,搜寻与复原对象相近的纹样并加以绘制,具体见表 2。在使用 Photoshop 软件进行服装图案纹样设计复原后,将绘制图保存为贴图,以便 Style3D Fabric 软件后续的导入处理工作。

表 2 复原对象纹样与面料

Tab.2 Pattern patterns of restored objects			
复原对象局部	纹样名称	纹样图例	纹样绘制图
	唐代瓷器缠枝纹 ^[27]		
	唐代印花织物花卉纹 ^[27]		
	宋代花罗牡丹纹 ^[28]		

3.2 服装面料复原

仇英本《汉宫春晓图》中的服饰线条柔和而细腻,给人轻盈飘逸的感觉,由此推测出复原对象的面料较轻薄柔软。唐代面料有纱、罗、缎、锦、绢等^[5],襦的主要面料为罗,上有刺绣。古诗中对襦和裙面料均有记载,如白居易的“金缕刺罗襦”^[25],温庭筠的“新帖绣罗襦”^[25]。宋词“罗襦襟解,微闻芡泽”^[29]“不忍舍君罗襦裳”^[30]说明宋襦常以罗制

成,因此,设定复原上襦为罗面料。晏几道的“罗裙香露玉钗风”^[31],王翰的“长裙锦带还留客,广额青娥亦效颦”^[24],说明唐宋裙的面料以质地较为轻薄的罗或锦为主。罗的表面具有纱空眼,质地轻薄;锦是一种多彩丝织物,质地紧密厚实,常做衣服面料及衾面之用。观察复原对象仕女下裙悬垂度较强且有纹样装饰,设定其下裙面料为锦。

唐代制作帔帛的面料主要有绢、纱和锦^[5],绢的表面平实纤薄,靠印染来装饰;纱质地透明而稀薄,表面纱孔清晰且分布均匀。观察复原对象仕女 C 的帔帛较为轻薄且不透光,图案精美,推断帔帛所用面料为绢。宋代抹胸有绢、罗等质地,如图 3 中的抹胸为素绢,另山西南宋墓出土过褐色罗地抹胸。因复原对象抹胸露出部分较少无法辨别,故设定其面料与帔帛相同。

确定面料材质后利用 Style3D Fabric 软件还原面料。由于该面料素材库中没有相应的面料,无法精准还原面料性能,因此,对素材库中丝织的面料粒子间距、丝络方向、变形率以及经纬纱的拉伸、面密度等相关数据进行调整,修改面料的物理属性来模拟复原对象服饰的质感和光泽,提高模拟的真实程度。参考图 4 单衣材质(罗),经线直径为 0.4 mm,纬线直径为 0.6 mm,经线密度为 72 根/cm,纬线密度为 14 根/cm^[20],从而设定复原面料罗的数据。以表 2 中唐代印花织物花卉纹罗面料为例,具体操作步骤如下:①打开纹样绘制贴图,复原对象为连续纹样,因此需要在贴图上利用联动裁剪功能设置循环效果,根据面料属性选择纯色平滑类型,并点击模拟面料查看面料悬垂效果;②在默认设置中修改面料属性为丝,选择生成法线贴图,以增强面料的凹凸肌理感;③面料中的刺绣纹样选择绣花工艺设置中的平针填充;④在物理属性调整方面,根据罗面料的特点即光泽度较低、具有垂直方向的细微纹理,且透孔、有皱感等,选择消光渲染类型,降低反射强度,调高经纬纱变形率,厚度设置为 0.5 mm,面密度为 0.085 kg/m²;⑤最后调整图案位置使之与复原对象本体相对应。以此类推依次复原其他面料,纹样仿真效果如图 9 所示。

(a) 复原对象C上襦面料 (b) 复原对象A上襦面料 (c) 复原对象C帔帛面料

图 9 纹样仿真效果

Fig.9 Pattern simulation rendering

3.3 人物发髻复原

明代受“去胡令”的影响,大部分女子发髻仿照唐宋样式,在高髻上插发冠、珍珠等华丽的装饰,脑后垂余发^[7],该发髻造型符合复原对象发髻。复原对象的发髻是将头发集中于头顶,然后整理成两个相互紧靠往后倾的柱状发髻,在发髻底部插有固定整个髻的钗簪等饰物。由于画中发饰较模糊无法准确辨别,因此设定在发髻上添加与图1侍女头饰相似的宝钿花钗。

利用 ZBrush2020 软件建模发髻,流程如下:①在工具栏中导入一个球形作为基础模型,使用“move brush”“smooth brush”等工具,将球形塑形成发髻基础形状;②使用“clip curve brush”等工具,添加细节并调整发型形状;③使用“insert mesh brush”将 ZBrush 库中的模型插入到发饰中,同时使用“dynamesh”功能将模型细分,使其更加精细;④利用“polypaint”上色面板给发饰上色,增强真实感,并导出模型备用。建模效果如图10所示。

图10 发饰建模效果

Fig.10 Modeling effects of the hair accessories

3.4 服装建模流程

由第2节可知,复原对象内着抹胸,上穿襦衣,下穿八幅裙,外层搭配帔帛与宫绦。由于中国古代传统服装采取平面裁剪的方法,因此,在确定各部位尺寸后,需要先在服装制版软件富怡CAD中进行数字化平面制版,得到每个复原对象的服装样板;然后再将2D服装样板以DXF格式导入Style3D平台进行试衣。

逐层建模流程如下:①对模特发髻和面部五官的进行调整。②在模特显示“安排点”模式下,将各版片定位到对应的身体部位,并通过“线缝纫”“编辑缝纫”等工具,根据实际衣片的缝合方式进行虚拟缝合。缝合前需要考虑裁片的前后位置,由内而外依次进行虚拟试衣,尽量避免过程中出现重叠、交叉缝合或穿模。③缝合完成后,将保存在Style3D Fabric 软件面料库中的纹样图案面料设置在裁片上。④使用“模特骨骼”工具,仿照复原对象姿势调整模特动作。仕女服饰建模过程如图11所示。

图11 仕女服饰建模过程

Fig.11 Modeling process diagram of ladies' clothing

《汉宫春晓图》运用人物与人物叠加、人物与家具、乐器叠加的方式,表现出物体之间的前后空间关系,具有纵深感。复原场景需要绘制背景、家具与乐器,在Photoshop软件中依照原画绘制完成后,导入仕女A,B,C,使其动作与乐器弹奏融合,最终效果如图12所示。

图12 复原完成效果

Fig.12 Restoration completed rendering

4 结语

通过研究《汉宫春晓图》中3位仕女的服饰,采用三重证据法分析服装形制特点,并根据图像比例分析法推算人体与服装尺寸,以获得相关数据,参考已有服饰复原研究成果进行制版与试穿,最终借助三维服装展示软件Style3D对复原服装进行建模与展示,研究得出以下结论。

1) 结合史料、图像与出土实物等佐证资料,分

析表明复原对象仕女服饰共3层:内着抹胸,外面上穿襦衣下穿八幅裙,最外层搭配帔帛与宫绦。

2)在服装版型结构复原中,通过图像比例分析法,对仕女服饰形象进行尺寸测量和款式图的绘制,还原其原始服装形态。结构复原结果客观、实现度高,验证了图像比例分析方法在此类研究中的可实施性。

3)数字化复原流程包含服饰纹样、面料质感、人物发髻复原和服装建模4个步骤。①参考唐宋时期历史纹样,对比与复原对象相近的纹样图案,绘制复原对象服饰纹样;②依据史料推测面料质地,通过Style3D Fabric软件修改数字复原面料物理属性,模拟复原对象服饰面料质感和光泽;③使用ZBrush软件建模发髻,完善人物妆容;④在Style3D中依次对复原对象进行服装逐层建模、动作调整,还原完整人物形象,并与绘制好的场景进行融合,完成整体复原。

从复原结果看,通过软件可灵活调节虚拟模特参数及版片结构,较逼真地模拟了古代服饰穿着效果。但虚拟仿真的面料与实物面料相比,在质感上稍显差异,如何还原面料性能、材质等仍有待研究。

参考文献:

- [1] 雷鸽, 李小辉. 数字化服装结构设计技术的研究进展[J]. 纺织学报, 2022, 43(4): 203-209.
LEI Ge, LI Xiaohui. Review of digital pattern-making technology in garment production[J]. Journal of Textile Research, 2022, 43(4): 203-209.
- [2] 蒋高明, 刘海桑. 服装三维虚拟展示的现状与发展趋势[J]. 服装学报, 2021, 6(4): 349-356.
JIANG Gaoming, LIU Haisang. Current situation and development trend of 3D virtual garment display[J]. Journal of Clothing Research, 2021, 6(4): 349-356. (in Chinese)
- [3] 蒋高明, 刘海桑, 夏凤林, 等. 纺织科技发展前沿[J]. 服装学报, 2024, 9(1): 1-10.
JIANG Gaoming, LIU Haisang, XIA Fenglin, et al. Textile science and technology development frontier[J]. Journal of Clothing Research, 2024, 9(1): 1-10. (in Chinese)
- [4] 陈晓翠, 陈敏之. 基于Style3D的皮革面料虚实悬垂性对比[J]. 服装学报, 2023, 8(1): 17-23.
CHEN Xiaocui, CHEN Minzhi. Comparison on virtual and real drape of synthetic leather fabrics based on Style3D software[J]. Journal of Clothing Research, 2023, 8(1): 17-23. (in Chinese)
- [5] 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(5): 59-67.
LIU Kaixuan, LI Xiaoning, ZHU Chun. Study on the restoration of ladies' costumes in *Beauties Wearing Flowers*

- [J]. Journal of Silk, 2022, 59(5): 59-67. (in Chinese)
- [6] 刘翔, 王锐明, 徐秋妍. 唐昭陵壁画女装的3D虚拟试衣结构复原[J]. 丝绸, 2022, 59(2): 87-93.
LIU Xiang, WANG Ruiming, XU Qiuyan. Structure restoration of female costumes in Tang Zhaoling frescoes by 3D virtual fitting[J]. Journal of Silk, 2022, 59(2): 87-93.
- [7] 李光蕾. 仇英《汉宫春晓图》研究[D]. 苏州: 苏州大学, 2015.
- [8] 许栋樑, 任珊, 王智薇. 文化传承视角下非遗技艺的数字化保护与创新体系构建[J]. 家具与室内装饰, 2024, 31(2): 12-17.
XU Dongliang, REN Shan, WANG Zhiwei. Construction of digital protection and innovation system of intangible cultural heritage skills from the perspective of cultural inheritance[J]. Furniture and Interior Design, 2024, 31(2): 12-17. (in Chinese)
- [9] 张敬丽. 仇英人物画《汉宫春晓图》研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计版), 2008(6): 67-69.
ZHANG Jingli. Research on CHOU Ying's figure painting *The Spring Dawn of the Han Palace*[J]. Journal of Nanjing Arts Institute (Fine Arts and Design), 2008(6): 67-69. (in Chinese)
- [10] 林聪瑾. 中国古代乐舞服饰形制及数字化复原研究[D]. 杭州: 浙江理工大学, 2020.
- [11] 曹彦伟. 历代名家绘画: 汉宫春晓图[M]. 安徽: 安徽美术出版社, 2013.
- [12] 孙蕾. 郑州汉唐宋墓葬出土人骨研究[D]. 长春: 吉林大学, 2013.
- [13] 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 服装号型 女子: GB/T 1335. 2—2008[S]. 北京: 中国标准出版社, 2009, 04.
- [14] 潘健华. 云缕心衣: 中国古代内衣文化[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2005.
- [15] 周锡保. 中国古代服饰史[M]. 北京: 中国戏剧出版社, 1984.
- [16] 数字敦煌. 弥勒经变图—诀别图[EB/OL]. (2026-03-02) [2024-01-15]. <https://www.e-dunhuang.com/index.htm>. Digital Dunhuang.
- [17] 天津博物馆. 中兴瑞应图[EB/OL]. (2004-12-13) [2023-12-15]. <https://www.tjbwg.com/cn/collection-Info.aspx?Id=2545>.
- [18] 辽宁省博物馆. 簪花仕女图[EB/OL]. (2011-02-21) [2023-12-15]. <https://lnmuseum.com.cn/#/collect/detail?id=21010302862117A000064&pageType=1>.
- [19] 上海博物馆. 歌乐图[EB/OL]. (2020-12-16) [2023-12-16]. <https://www.shanghaiuseum.net/mu/frontend/pg/article/id/CI00150449>.
- [20] 福建省博物馆. 福州南宋黄昇墓[M]. 北京: 文物出版社, 1982.
- [21] 周汛, 高春明. 中国衣冠服饰大辞典[M]. 上海: 上海辞书出版社, 1996: 220.
- [22] 刘昉. 旧唐书[M]. 北京: 中华书局, 1975.

[23] 王先谦. 释名疏证补: 卷 5 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 1984.

[24] 向景安. 中国历代妇女服饰的演变与发展[J]. 文博, 1995(5): 10-40.

XIANG Jing'an. The evolution and development of women's clothing in China in past dynasties [J]. Relics and Museology, 1995(5): 10-40. (in Chinese)

[25] 彭定求. 全唐诗[M]. 北京: 中华书局, 1999.

[26] 新疆维吾尔自治区博物馆. 古代西域服饰撷萃[M]. 北京: 文物出版社, 2010.

[27] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 上海: 上海书店出版社, 2011.

[28] 吴山. 中国纹样全集: 魏晋南北朝·隋唐·五代卷[M]. 济南: 山东美术出版社, 2009.

[29] 唐圭璋. 全宋词[M]. 北京: 中华书局, 1999.

[30] 文天祥. 文天祥全集[M]. 影印本. 北京: 北京市中国书店, 1985.

[31] 吴山. 中国纹样全集: 宋·元·明清卷[M]. 济南: 山东美术出版社, 2018: 141.

(责任编辑:张 雪)

多维视角下的历史传承与现代演绎

——评《旗袍文化与时尚设计》

牛 犁

(江南大学 数字科技与创意设计学院,江苏 无锡 240005)

由崔荣荣、王志成合著,科学出版社出版的学术专著《旗袍文化与时尚设计》,是国家社会科学基金后期资助项目成果之一。该专著从设计学、社会学、历史学、传播学等多学科视角,梳理旗袍的历史沿革、设计要素及其时尚价值,并探讨了现代旗袍在继承传统旗袍基础上的创新路径。

旗袍作为民国时期的标志性女装,承载了历史变迁中的审美风尚,体现了中国古代服饰文化的传承与发展。该书以旗袍为研究对象,结合大量传世实物与设计实践,从“历史文化—时尚设计—定制实践—品牌构建”4大方向展开研究。首先,回顾民国时尚语境,在探究旗袍历史文化的同时,对民国旗袍中的代表性艺术元素进行提炼与汇总;其次,通过对传统旗袍设计元素的提炼,进行现代旗袍的时尚创新设计,打造新时代旗袍艺术风格;再次,回归新时代生活方式,探讨传统旗袍在现代生活中的设计与定制;最后,探索品牌文化下中国旗袍更广阔的市场与文化空间,以期传播中国特色的旗袍文化,从而系统构建中国旗袍的时尚艺术形象。

该书在基于现代生活方式的旗袍定制研究中,从行业、地区解析当代旗袍服饰定制的市场现状,将旗袍定制品牌、设计特征、设计风格、元素应用规律等进行提炼归纳,提出旗袍服饰定制新概念“度身定制”;并通过多种形式的市场调研,运用科学数据分析方法,探究当下生活方式与旗袍服饰定制消费需求间的关系与影响因素,总结消费者定制旗袍的习性与喜好,为旗袍定制提供市场依据;最后,根据度身定制与生活方式的需求展开相关服装设计

实践。该书还在旗袍品牌文化的塑造与传播研究基础上,结合当下国际时尚品牌发展现状,及中国旗袍品牌的现代发展特征,从国家文化形象的高度,将旗袍作为“国服”,进行精神文化的建设和品牌发展研究,以期丰富旗袍产业文化和推动未来服装创新,实现旗袍行业的可持续发展。

《旗袍文化与时尚设计》作为一本集学术性、知识性和实用性于一体的专著,在全面探讨旗袍的历史背景、时尚价值、传统结构规制与装饰艺术的基础上,对现代旗袍的设计趋势、风格体系、制作工艺与材料等的实践研究,让读者看到了旗袍的独特魅力和艺术价值。该书通过市场调研、实物分析等方式选取具有代表性的现代旗袍设计案例并进行深入剖析,研究其设计理念、实现途径和市场反馈,总结成功经验和存在问题,为现代旗袍的设计与开发提供实证支持。

综上,该书在旗袍文化的探索中,以艺术设计学为研究视角,并结合社会学、历史学、传播学等学科理论,采用实物与文献、理论与实践相结合的方法,并以重实证、重实践、重市场研究为核心,全面梳理了民国时期的旗袍时尚文化,系统分析了现代旗袍的流行设计理论与实践方法,阐述了现代旗袍定制设计理论、设计实践与设计案例。同时,该书基于旗袍品牌现状与传播语境,提出了中国旗袍品牌的构建策略与方法。这种既尊重历史传统,又面向未来发展的研究路径,无疑为传统服饰文化的研究开辟了新的方向。

(责任编辑:卢 杰)