

The Inspiration of the Modeling of the Tang Dynasty Ladies to the Modern Jade Carving Figures

Siwen Ma Yajuan Liu

University of Science and Technology Liaoning, Anshan, Liaoning, 114000, China

Abstract

One of the traditional carving skills, jade carving, has a history of thousands of years. During the Tang Dynasty, the most prosperous in Chinese history, various cultures gradually emerged and passed on; and the jade culture also followed the pace. With the continuous change of The Times, there is also a place of art in the brand of various times. With the continuous interweaving of tradition and innovation, the essence of Chinese jade culture is also passed down from generation to generation, creating many classics that have been handed down through the ages. In the past two decades, the industrial scale of Chinese jade carving in the current era has gradually changed from small to large. In the field of culture, the Tang Dynasty has a strong heritage, and the aesthetic appreciation of ladies in the Tang Dynasty is also an unprecedented peak of art. By integrating the culture of the Tang Dynasty with the modern culture, the jade carving, a traditional Chinese culture, moves to a new peak again. Combining with the modeling characteristics of Tang Dynasty ladies and the aesthetic of modern people, the modern image of Tang Dynasty is created. Starting with the shape and characteristics of the Tang and Tang dynasties, this paper makes a comprehensive analysis of the shape and characteristics of contemporary jade.

Keywords

jade culture; inheritance; creation; modelling characteristics

唐代仕女的造型对现代玉雕人物的启示

马思文 刘亚娟

辽宁科技大学, 中国·辽宁鞍山 114000

摘要

传统的雕刻技艺之一的玉雕, 迄今为止已有千年的历史。在中国历史上最鼎盛繁荣的唐朝时期, 各种文化在逐渐地兴起与传承; 而玉文化也跟紧步伐发展起来了。随着时代不断地变化, 在各种时代的烙印中也有艺术品的一席之地, 在传统与创新不断地交织发展, 中国玉文化的精髓也一脉相传, 造就了许多千古流传的经典。二十年来, 中国玉雕在当今时代发展的产业规模由小逐渐变大。在文化领域中, 唐代具有浓厚的底蕴, 而唐代的仕女审美也是前所未有的一个艺术的顶峰。将唐代的文化与现代文化相融, 使玉雕这一中华传统文化再次走向一个新的高峰。结合唐代仕女的造型特征与现在人的审美进行结合, 创造出现代的唐代仕女形象。论文从唐代和唐代仕女绘画的形制特征入手, 对当代玉器的形制特征作了较为全面的剖析。

关键词

玉文化; 传承; 创作; 造型特点

1 引言

中国的玉雕艺术源远流长, 古代艺术家们创造了许多精美的玉器工艺品, 它们被用于祭祀、佩戴、装饰和实用等方面, 是中国雕刻史上的重要组成部分。玉器作为一种重要的艺术形式, 与中国当前的审美意涵和卓越的技艺密不可分。在中国的雕刻艺术中, 无论从艺术角度还是材质角度来看, 玉雕都占据着重要的地位^[1]。从文化发展的大背景来看, 玉雕不仅在中国雕刻史上占据重要地位, 也在世界范围内具

有举足轻重的地位。发展玉雕技艺必须具备丰富的文化底蕴和历史底蕴, 这也是它独特的文化内涵。经过长时间的发展, 玉雕已经形成了一种独特的工艺, 其造型多样、装饰精美, 具有独特的审美特点。因为玉器文化的独特性、艺术价值和丰富的审美内涵, 玉雕在国际上具有一定的影响力。因此, 玉雕具有不可替代的艺术和审美价值。

玉雕的艺术形式多种多样, 可以表达器皿、动物、山水风景和人物等。在中国古代, 玉雕中的女性形象大多取材自中国画中的仕女。虽然这个题材在中国古代很常见, 但具有特殊的意义。玉石的种类很多, 来自不同地区的玉石因其质地、历史和文化背景的不同, 其艺术表达方式也各有差异。在人物的设计中, 不仅需要分析不同人物的服装特点, 还要

【作者简介】马思文(2000-), 女, 满族, 中国河北抚宁人, 在读硕士, 从事工艺美术设计研究。

描绘人物的性格和表演艺术。通过描绘女子的服饰来塑造人物形象,反映出人物的社会地位;运用人物表达作者的情感,并了解其地区的特点,营造出不同的美学氛围,赋予作品生命力。在美学表现中,需要注重衣纹装饰的繁简、造型的动势,并考虑不同角度视觉观察的感受。在语言表达上,语言要得体、简练、文采,能够描绘人物的性格特点。

2 唐代仕女的造型特点

2.1 造型方面的特点

在唐代时期的流传艺术品中,反映了唐代世俗生活中的景象,其中最具代表性的是唐代仕女的形象。这些形象展示了唐代人活跃的思维方式,尤其突出表现在女俑形象上。唐代仕女的体态从纤细到丰满,五官饱满,展现了唐代社会风气。精细的五官刻画呈现出形体的神韵和形神俱佳;高髻、圆脸、五彩缤纷的衣裳,将丰满的身材衬托得淋漓尽致;多变的妆容点缀在脸上,使人物更加细致、逼真。唐朝妇女的审美情趣和追求使她们在当时的地位达到前所未有的高度,这一点从她们的衣着变化中可以看出,因此她们的智慧和气质成为唐代雕塑的特点。女性的智慧与丰腴的形象与气质,成为唐代雕塑的特色。唐代的雕刻艺术总体上是统一的,表现出一种积极乐观的精神,既反映了唐代“以肥为美”的审美观念,也反映出唐代社会的繁荣昌盛。

在唐朝的社会风气影响下,人们的审美意识发生了变化,而陶俑题材的出现使唐代人物形象达到了空前的高峰。随着社会经济的发展,唐代对雕塑的审美价值给予了高度的重视,其中陶瓷艺术能够很好地陶冶情操,满足人们的精神需求和文化需要。从出土的唐代陶俑可以看出,这些陶俑的体积、数目、颜色都变得更加鲜艳,变化多端,远远超过以前的尺寸和大小,越来越丰富多彩。陶俑的造型由古时的粗犷变为精美,仕女的体态由纤细变得丰满,显示出唐朝的社会风气;面部的刻画也更加细致,能够体现出人物的灵气与魅力。这些仕女雕像,体态丰腴,富有感染力,其独特的性格表现在各种姿势上,这些人物的形象活灵活现,让人们能充分地感受到唐代鼎盛时期的精神面貌。唐代美学在承袭中国传统文化的同时,也在某种程度上实现了对历史的突破和创新。中国的艺术在唐朝传播至国外时,接受并融合了各国的艺术,不断发展与进步。唐代的审美特征造就了“肥硕的肌肉和美丽的骨骼”。

2.2 服饰语言表现特点

女性天生热爱美丽,因此对于追求漂亮容颜已成为常态。唐代服饰文化在唐代服饰发展中占据突出地位。其服饰质地精致、克制高雅、款式多样、色彩鲜艳、装饰复杂。唐代女性服装从朦胧到繁复,从朴素到奢华,呈现出多样化的特点。唐代服饰经历了从紧身到宽松的转变,这与当时的服饰制度、胡风、国力强盛、社会风气开放等因素有关。唐代女性服饰百花齐放,变化多端,不断更新^[1]。襦裙、男装、

胡装是唐代女性服饰的三大类别,她们的服饰开放而随性,常常穿着性感低胸装,暴露出丰腴的体态,迎来了审美解放。唐代女性的塑像大多仿照当时的宦官、乐师、女官、贵族妇女的形体特点,呈现出鲜明的写实风格。在贵族妇女中,人们普遍穿着无上装、胡须装、军装和男性服装,展现出奢华的风格。从社会学角度来看,唐代女性在社会生活中已摆脱了传统的伦理、三从四德的桎梏。唐代仕女体态丰盈,再加上宽松的衣着,显示了这个时代对“肥胖”的审美观念。裙摆是女性最具吸引力的象征,中国妇女多以裙装为主,唐代妇女的裙裾有“湘江六条”之说。由于裙摆的长度和尺寸都很大,面料很多,不方便行动,因此裙子上有了褶皱;唐代的褶皱以细、多为美,因此“百褶裙”风靡一时。唐代仕女的宫装褶皱细密,衣襟敞开,颈部和胸脯若隐若现,可以说是中国古代妇女服饰发展史上的一个奇迹。仅以薄纱遮身,显示出唐代开放的思想;裙摆上有一条半臂和一块绸缎,作为装饰,这个装饰就是披帛。

3 仕女造型在现代玉雕创作中的应用

3.1 作品的创作理念

岫玉作为中国四大传统名玉之一,与和田玉、独山玉和蓝田玉齐名,具有悠久的历史,并且是我国最早发现的玉种之一。在历史上,人们因为岫玉的优良质地而广泛使用,这使得岫玉成为国家级重点保护文物中的一部分,被誉为“千年古玉之辉”。时至今日,岫玉仍然在玉制品中占据很大比重,并广泛出现在公众的视野中。岫玉之所以备受青睐,是因为它的质地朴实、凝重,色泽淡黄,玉质偏软,方便进行大型至细节的切割。

玉雕作为一种古老的工艺和顺应时代潮流的艺术形式,玉雕具有重要的传承和市场掌握意义,这是保障自身发展的关键。在当下,“文化自信”已成为主流,年轻人逐渐认可玉雕作品,在消费习惯、观念和审美要求上与传统收藏者有着显著差异。如今,具有“国风”和精美感的玉器受到消费者的青睐。玉雕创作人员应与时俱进,顺应时代潮流。在玉雕设计中,我们应充分借鉴其他艺术形式,如国画、陶塑、电影、漫画,这些都是当今玉雕作品的创作素材。借鉴和创新相结合,才能走出一条属于现代玉雕的发展道路。

该作品选用一块色泽通透的白玉进行制作。在玉料中,即使是好的玉料也会有瑕疵,如绺裂、杂色等问题。因此,巧妙地利用这些问题将绺裂隐藏在衣纹褶皱中。作品选择了唐代仕女作为题材,将古典人物形象与现代元素和岫玉相融合,既具有传承的元素,同时也进行了创新

3.2 作品结合现代元素的创新

如图1所示,作品《思》的创作灵感源于唐代的仕女形象,通过将玉石与木制框架结合,既保留了唐代仕女的古典美,又注入了现代元素。作品采用坐姿形态,摆脱了封建礼制的束缚,展现了矜持、典雅的气质。通过精心设计的造型

和细节,作品传达了一种沉着冷静的思考态度,同时也引发观者对当下社会现象的思考。该作品以坐式姿态呈现,作品摆脱了封建礼制的约束但也保留了矜持的举止,典雅的仪态,含蓄蕴藉,造型上强调了外态与内蕴的协调,形成节奏与韵律,在创新的同时又保留了“收”“蓄”的塑性特点;同时也表达了在这个人们力争上游,心气浮躁的社会大背景下,创作出一个沉着冷静地思考的一个人物形象,也是在提醒人们引发思考。作品在形象上借鉴了唐代仕女的特点,如面部饱满、宽松的衣着。并通过现代手法的运用,塑造了更加细长、现代美的形象。仕女的坐姿展示了女性的魅力,服饰上融合了现代极简风格,展现了现代人对美的追求。作品的背景选择了木制品,以凸显仕女形象,并最大限度地发挥玉料的作用^[1]。

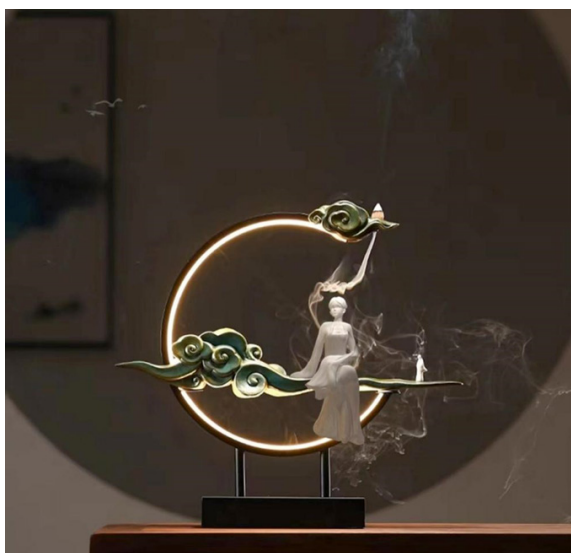

图1《思》

在创作过程中,应注重结构的紧密性和主次性,同时注意体态和动作的结合,以营造出整体的节奏感。在选择玉料时,应根据其形状、质地和颜色的特点进行设计,以实现最佳效果。玉雕作品的创作需要结合现代设计元素,注重内外调和,突出人物的情绪表达,并采用坐姿形态,展现了矜持、典雅的气质,同时也展示了现代女性的自主与自由,摆脱了封建礼制的束缚。作品的背景选择了木制品,以凸显仕女形象,并最大限度地发挥玉料的作用。这种组合不仅突出了玉雕的艺术性,还使作品更加具有现代感。通过这样的创作方式,作品不仅能够吸引观众的视觉,还能够引发观者对当下社会现象的思考,以及对自身审美观念的反思。

4 结语

尽管时代在不断发展,玉雕工艺也在紧跟时代的步伐,不断革新和创新,但仍以传统文化为底蕴。中国仕女形象在审美上保持着古典风格,为女性形象增添了现代美感。唐代仕女形象源远流长,经典形象流传至今,为玉雕创作提供了丰富的内容和灵感。现代玉雕应该脱离西方艺术理念,回归传统和本真,创造符合中国传统和时代精神的作品。同时,应结合地方文化,并增加与国际接轨的美学因素,使玉雕作品不仅在中国得到认同,也在全世界范围内被广泛认可。玉石文化在中国日益繁荣,通过艺术家和社会的共同努力,我们可以继续传承和发展这一文化。

参考文献

- [1] 赵永魁,张加勉.中国玉石雕刻工艺技术[M].北京:北京工艺美术出版社,2000.
- [2] 文少零.玉雕创作与鉴赏[M].北京:中国轻工业出版社,2008.
- [3] 华梅.服饰文化研究的深化与延展[J].服饰导刊,2018,7(5): 71-75.