

《韩熙载夜宴图》的服饰分析与应用路径

陈子瑜 常婷 刘玉婷 陈盈莹

嘉兴南湖学院 浙江嘉兴 314000

摘要:《韩熙载夜宴图》是五代十国时期一幅重要的古代人物画作品,不仅有重要的艺术价值,而且画中的服饰也具有极高的历史文化价值。本文基于服装设计的角度,展开对《韩熙载夜宴图》中服饰的分析,首先概述了《韩熙载夜宴图》的背景和内容,接着从款式、色彩、纹样、发型、头饰和妆容分析了《韩熙载夜宴图》中的人物服饰特征,最后以服饰分析为依据进行创新设计应用到现代服装服饰。

关键词:《韩熙载夜宴图》;服饰分析;创新设计

引言

《韩熙载夜宴图》,宋摹本,绢本设色,纵28.7厘米,横335.5厘米,藏于北京故宫博物院,其所展现的服饰文化不仅反映当时社会的服饰风尚和审美观念,也为我们研究古代服饰艺术提供了重要资料 and 进行现代服装设计提供灵感。现代服饰设计需要不断吸收新的元素和灵感、不断追求创新,通过分析《韩熙载夜宴图》中的人物服饰特征,认识背后的文化内涵和审美价值,并结合现代设计理念进行创新设计,将传统的艺术与现代设计相结合,以期为现代服饰提供新的设计思路。

1 《韩熙载夜宴图》背景和内容

1.1 时代背景

《韩熙载夜宴图》是五代十国南唐著名画家顾闳中的绘画作品,描绘的是南唐大臣韩熙载放纵不羁的生活。画中主人公韩熙载,北方名门望族,其父韩光嗣官至节度使,位高权重,后被卷入权力争斗死于非命,韩熙载被迫南迁避难,投入了南唐政权,获得中主宠信,因其在朝廷中弹劾了众多高位官员遭到内部排挤,心有政治抱负而未能施展。后主时期朝政衰微,由于北方势力威胁,后主对韩熙载有所猜忌,既想任用他又怕他对政权构成威胁,所以派顾闳中到韩熙载府邸进行观察,借此窥看韩熙载的生活状态。随着南唐后期外面的军事压力越来越大,内部的权力争斗愈加激烈,韩熙载认为南唐前途已经无望,为逃避任用,他故意生活放荡、夜夜笙歌。因此顾闳中到府中做完客后遂画出了《韩熙载夜宴图》。

1.2 画面内容

《韩熙载夜宴图》画面中描绘了五个夜宴场景:

琵琶演奏。画面有12人,男子7人、女子5人。韩熙载头戴高纱帽、蓄髯、着右衽灰袍,端坐在床榻中心;与他同坐一榻的青年男子,头戴幞头、着红色圆领袍;床左侧站着着襦裙女子。黑色桌左前方坐着一男子,右侧一男子双手交握胸前坐在椅上。小桌旁是一女子,着浅蓝色圆领窄袖衣衫。众人目光集中在演奏琵琶的女子。

击鼓舞蹈。画面有8人,男子6人、女子2人。一位女子身着蓝色窄袖开衩长衫、内搭白衫正翩翩起舞;她左侧女子正举着双手击拍;韩熙载手持槌击打鼓面;中间手击筒板的文士后面站一僧人,身穿袈裟;高背椅上坐着红衣男子。

宴会休息。画面有8人,男子1人、女子7人。右侧弹琵琶的女子与收拾酒具的侍女交谈着;往左,韩熙载与女伎们坐在床榻上休息,床榻下一侍女端着水盆侍候韩熙载洗手。

演奏清吹。画面有10人,男子2人、女子8人。韩熙载袒胸露腹、手持团扇盘坐在椅上;左侧侍女持团扇背向站立,椅后侍女双手搭在身前站立,椅前侍女手持筒板站立;中间并排坐着演奏的五个乐伎;左是一中年男子坐于屏风前,手打筒板;右有一男子站立,双手交叉握持,与屏风后的女子交谈。

散宴离别。画面有6人,男子3人、女子3人。韩熙载居中站立,右手持鼓锤,左手作告别手势;左边一位年轻文士右手环拥乐伎,左手指尖轻抬,乐伎左手掩口,右手微垂,作害羞状;右边坐一中年文士,其右手抓面前乐伎的左手腕,椅子后靠着一乐伎。

2 《韩熙载夜宴图》服饰特征分析

2.1 服装款式分析

2.1.1 襦裙款式（女子服式）

襦裙，古代女子日常所穿的一种裙子款式，是由短上衣与束腰长裙组合而成，分为直领、下交领、斜交领三种。上衣的短襦或衫，被称为“襦”，长裙设计束腰，常配披帛、加半臂装饰。

《韩熙载夜宴图》中出现次数最多的典型女子着装是窄袖上襦，即襦裙。图 2-6 中手拿乐器的女子便是穿着窄袖款短上襦，搭配长裙和披帛，腰间系丝带，裙子饰裙带。图 2-7 中乐舞伎们的装扮由内衣、里衫、短襦、长裙、水裤、腰间系带、襦裙飘带、披帛、鞋履以及精致的头饰和头绳共同搭配组成，短襦为窄袖口设计，腰线相对下移，长裙的长度变短。

图 2-6 窄袖款短上襦

图 2-7 乐舞伎们的装扮

2.1.2 襕衫款式（男子服式）

襕衫得名于下摆所缀的横襕，横襕是位于膝处的一道接缝，多采用圆领式样，后续的领型变化也大致遵循这一原则，只不过在细节上作出调整，如增加领边宽度并接袷。《韩熙载夜宴图》中部分男子宾客的穿着为襕衫，这是当时士人所穿的服装，即士人专服。

2.1.3 圆领袍款式（男、女子服式）

圆领袍，一种以圆形的领口为特征的袍服，亦称为“袍衫”或“上领袍”，其设计是左右襟交叠在胸前，通过用衣带或纽扣提至颈部并固定在颈侧，形成一个圆形领口。男子圆领袍多为纯色，暗花纹或无花纹；女子圆领袍则色泽鲜艳，并且多有花纹。

《韩熙载夜宴图》中部分男子头戴幞头、身穿圆领长袍、腰系革带、脚蹬乌皮靴，这是当时男子的普遍装束，属常服

样式之一。图 2-8 中的两位男子穿着的服装就是圆领窄袖款式的袍衫。女子除穿着襦裙外，也有部分穿着圆领长袍。图 2-9 中舞蹈的女子穿着的便是圆领窄袖蓝色长袍，腰间系有腰袷，以革带固定；站立鼓掌的女子穿着圆领窄袖款式的淡绿色长袍，腰间系有红色腰带固定装饰，未系腰袷，两位女子的长袍内都穿有白色裤装，裤腿宽松，裤脚收起。

图 2-8 圆领窄袖款袍衫

图 2-9 圆领窄袖蓝色长袍

2.2 服装色彩分析

2.2.1 男子服装色彩

《韩熙载夜宴图》中男子的服装色彩通过青色、黄色、红色与黑色组合及其他色点缀，体现当时男性的社会地位。画中郎粲所穿的正红色，是新科状元身份的象征；韩熙载服装上的黑白黄三个正色颜色，是主人公地位的象征；韩熙载和好友德明和尚穿着黄色服装，表明了二人享有最高的身份地位。

2.2.2 女子服装色彩

《韩熙载夜宴图》中的女子由于身份大都为乐舞伎或家中侍女，因此服装色彩多为浅色且色彩饱和度低，大多为红色、绿色、蓝色等间色，并且伴有大量的白色。在琵琶演奏场面中，弹奏琵琶的女子在灰黑的山水背景之中，身着灰、红、绿各色的飘带，将整体造型色彩衬托得和谐。

2.3 服装纹样分析

2.3.1 对雁纹

雁纹是描绘大雁形象的纹样，有知时、候时而行的寓意，是传统吉祥动物纹样。对雁纹常被作为赐服和官爵图案。

图 2-10 中王屋山所着圆领袍上的对雁纹样式，是将羽翼疏密、展翅形态、颈部姿态的样式相结合复原出来的，即全株植物图纹，结构组织形态是左右对称。

图 2-10 对雁纹

2.3.2 龟甲纹

龟甲纹也称龟背纹，传统经典的几何纹样之一，其形制近似龟甲，将龟甲纹平涂赋色，通过不同的变体变形处理手法，形成具有规律性的几何图案，是一种六边形套联的纹样。龟通天地灵性，是祥瑞、吉祥的象征。

《韩熙载夜宴图》中出现的龟甲纹，属图 2-11 王屋山抱腰上的纹样最为典型。图 2-12 中正中间的女伎衣着上用龟背纹做以装饰，深色上襦采用印金工艺龟背纹，淡黄色下裙印染变体型龟甲纹。

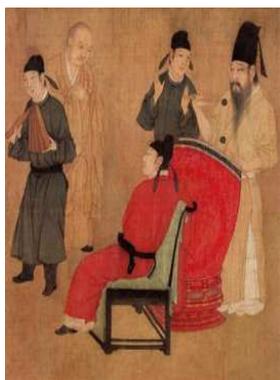

图 2-11 龟甲纹

图 2-12 龟甲纹

2.4 发型分析

2.4.1 朝天髻

朝天髻，又称朝天揪，其特点是高髻、髻尾朝天，是将头发拢上梳理，束结于头顶，并反缩成高髻，使其支耸朝天。《韩熙载夜宴图》中女子发型虽并未明确描绘出典型的朝天髻，但画中的高髻发型与朝天髻在形态上有一定的相似性，都是将头发高高挽起。

2.4.2 堕马髻

堕马髻，又称堕马妆、倭堕髻或坠马髻，其特点是梳

在一侧呈下堕状，如骑马坠落之态。《韩熙载夜宴图》中的女性尤其是乐舞伎和侍女，她们的堕马髻梳理精致，与其他规整的发髻相比，堕马髻显得更为自然随性，仿佛是随意梳理而成。

2.4.3 双蟠髻

双蟠髻，整体形态犹如龙飞凤翥，因此又有龙蕊髻之称。在《韩熙载夜宴图》中，女子的双蟠髻是盘好髻心后，将长发分成两部分，分别束紧并向前翻折，在髻心的上端固定发尾，形成独特的双蟠形态。

2.4.4 同心髻

同心髻，是一种形状类似同心圆的发髻，由头发盘绕形成多层重叠的圆形结构，通过朝天髻演变而来。在《韩熙载夜宴图》中部分女子梳着同心髻，将头发缩到头顶，然后编扎成一个圆形发髻，最后用簪子固定。

2.5 头饰和妆容分析

2.5.1 头饰分析

2.5.1.1. 男子头饰

幘头是五代时期男子普遍佩戴的冠帽形制，有软脚与硬脚之分。画中男子宾客除僧人外其余都戴硬脚幘头，两脚略微下垂且细而长；韩熙载戴的是高桶纱帽，即“韩君轻格”，是五代流传下的一种冠式，以非罗、绢等轻质材料制成，外涂黑漆。

2.5.1.2. 女子头饰

画中女子头饰整体呈现一种自然、秀美的风格，包括有丝带、发簪、发钗等，用于固定和装饰发髻。

2.5.2. 妆容分析

《韩熙载夜宴图》中女子追求自然素雅的妆容效果，底妆以白粉平铺细染，使面部肌肤显得轻透、白皙、细腻，面部背后也托染了白粉，增强面部的立体感整体协调性；嘴唇以红色点缀，增强面部色彩对比。

3 《韩熙载夜宴图》服饰元素的应用路径

3.1 融合古今审美

将《韩熙载夜宴图》中的对雁纹等传统纹样进行组合创新设计，融入现代时尚或现代元素，呈现出传统纹样的新设计；在现代服装设计中运用圆领袍等服装特征，或传统服装中融入现代元素，形成混搭风格；使用传统色与现代流行色结合，形成自己的色彩搭配。

3.2 突出传统文化的弘扬与传承

选择《韩熙载夜宴图》中具有代表性的传统款式等,将其与特定的产品联系,保留传统文化精髓的同时为其注入新的生命力,设计出具有传统韵味又不失现代美感的产品,让更多的人了解和认识到传统文化,从而弘扬传统文化、增强文化认同感。

3.3 注重实用性

对《韩熙载夜宴图》中服饰的款式、色彩、纹样等元素进行现代化的改造和创新,与现代服装或现代文创产品等结合,使其在现代社会中具有更广泛的使用性、增加实用性。

3.4 表达个性化

在造型设计上融入《韩熙载夜宴图》中传统的款式或色彩或其它,采用现代设计理念进行变形创新,使设计丰富多彩、设计作品多样化和独具个性,满足消费者对个性化的追求。

结语

《韩熙载夜宴图》中人物服饰艺术具有很强的社会性质,不仅体现了五代时期人们的审美观念,更为现代时尚设计提供丰富的灵感;而通过对其人物服饰的衣着搭配、色彩、纹样以及造型分析和创新应用,将服饰元素巧妙地融入现代设计中,创造出具有时代感和文化内涵的时尚作品,让我们在享受时尚的同时能够感受到传统文化的魅力和底蕴,既保

留了传统元素又赋予了新的时代意义。传统文化与现代时尚相结合,碰撞出的不仅是视觉上的美感,更是文化上的弘扬与传承,值得我们深入探究。

参考文献:

- [1] 薛凯文. 故宫本《韩熙载夜宴图》断代初探——以画面人物服饰形象为例[J]. 美与时代(中), 2020(11).
- [2] 李晓腾. 从《韩熙载夜宴图》看中国古代晚宴的服饰表现[J]. 艺术与设计(理论), 2020(8).
- [3] 孙欣如. 《韩熙载夜宴图》中人物服饰设色研究[J]. 美与时代(中), 2020(9).
- [4] 毛婷. 从《韩熙载夜宴图》看五代男性服饰[J]. 西部皮革, 2022(12).
- [5] 柴家玮. 《韩熙载夜宴图》中女子服饰艺术再现及其创新设计应用[D]. 北京: 北京服装学院, 2021(6).
- [6] 宁海娇. 《韩熙载夜宴图》中的服饰应用研究——以话剧《江北意止》人物服装造型设计为例[D]. 山东: 山东艺术学院, 2022(6).

作者简介:

第一作者: 陈子瑜(2003.9—), 女, 广西桂平人, 嘉兴南湖学院本科在读, 研究方向: 服装设计

嘉兴南湖学院 2023 年度大学生研究训练计划项目(SRT), 项目编号 8517233126