

辽三彩传统元素在家居服装设计中的应用

年俊¹ 穆芸² 高萌¹ 秦雨晴¹

1. 大连工业大学 服装学院(中国)

2. 大连工业大学 服装设计与工程国家级实验教学示范中心(中国)

摘要: 辽三彩是辽代瓷器中代表性品类之一,极具浓厚契丹游牧民族特色,是北方民族独有的瓷器种类。从器型、纹样、色彩、图案构成等多个角度对辽三彩进行艺术特征分析,通过对器型与纹样的研究梳理,提取纹样设计因子,并将其文化内涵和艺术美感融入当代生活,为家居类服装提供了新的设计灵感。通过探索辽三彩传统文化在服装设计中的应用方法与实施路径,为辽三彩的传承提供了新思路。

关键词: 辽代瓷器; 辽三彩; 艺术特征; 家居服; 创新设计; 文化传承

The design and application of traditional elements of Liao Tri-Color Pottery in home clothing

Nian Jun¹, Mu Yun², Gao Meng¹, Qin Yuqing¹

1. School of Fashion, Dalian Polytechnic University, Dalian/China

2. Teaching Demonstration Center of National Laboratory of Garment Design and Engineering, Dalian Polytechnic University, Dalian/China

Abstract: The Tri-color Pottery of Liao, a representative category of porcelain in the Liao Dynasty, is deeply rooted in the nomadic traditions of the Khitan people, making it a unique type of porcelain distinct to the northern ethnic groups. Its artistic characteristics are analyzed from various perspectives, including shape, pattern, color, and pattern composition. Through the examination of its shapes and patterns, design elements are extracted and integrated into contemporary life, embodying its cultural implications and artistic beauty. This provides fresh design inspiration for home clothing. By exploring the methods and paths of applying the traditional culture of Tri-color Pottery of Liao to clothing design, new ideas for the inheritance of Tri-color Pottery of Liao can be generated.

Keywords: Liao dynasty porcelain; Tri-color Pottery of Liao; artistic characteristic; home clothing; innovative design; cultural heritage

中华优秀传统文化是中华文明智慧的结晶,辽三彩作为中国北方重要的传统文化之一,受中原汉文化的影响,并结合契丹游牧民族的风格,是辽代多元文化共生背景下的产物。辽三彩是辽代陶瓷典型器物之一,在继承唐三彩传统的基础上,增加了契丹民族的审美情趣和文化特征,具有鲜明的时代特色和民族特点^[1]。辽三彩的器型受到本民族审美和当时中原文化的影响,在运用中原传统陶瓷技法的基础上,创

造辽代所特有的陶瓷器物。以辽三彩印花海棠式长盘为例,其造型与工艺分别受唐三彩和唐代金银器的影响,图案纹样则来源于契丹民族的日常生活,通过对自然界植物纹样的加工处理,展现了图案的自然对称之美,是辽三彩装饰纹样的代表之一^[2],现藏于辽宁省博物馆,可见辽三彩具有较高的审美价值和研究价值,是北方优秀传统文化的艺术瑰宝。新辽三彩创始人林声先生在新辽三彩的创作过程中,将传统的书

画和篆刻等元素注入传统的辽三彩器物中,使古老的辽三彩艺术富有了时代气息^[3]。从这个角度来讲,立足区域文化优势,继承与弘扬北方优秀的传统文化与文化遗产,实现传统文化的创造性发展,可以增强民族文化自觉和文化自信^[4]。目前,国内外学者对辽三彩的研究基本上基于考古、文物保管、博物馆学、历史文化、陶瓷材料等层面,而从设计应用角度,将传统文化转化为实践应用产品的研究成果较少,鲜有与服饰、家居等相结合的创新应用设计。

前几年,新冠肺炎疫情改变了人们的生活方式,越来越多的居家产品参与到人们的日常生活中。2022年中国家庭家居生活消费趋势报告图表数据显示居家用品消费指数持续增长^[5],家居服成为了日常着装最频繁的服装品类。与此同时,疫情期间外出受限,人们的生活重心回归家庭,有更多的时间和精力去思考如何才能让家居生活变得更加美好、健康和舒适。在这样的背景下,以家庭居所、健康养生、美好生活等为核心的家居类服装应运而生,反映出这一群体市场的巨大潜力和广阔前景。本文结合对辽三彩传统文化的传承,探析辽三彩传统元素在家居服装上应用的可行性,通过传统纹样及图案的创新设计,赋予家居服文化内涵和艺术美感,使辽三彩传统文化以更加大众化、生活化、实用化的形象走进人们的日常生活,为其他类别服装服饰的发展创新提供设计思路。

1 辽三彩的历史脉络

1.1 辽国制瓷业的产生

辽代是10世纪初契丹民族在中国北方建立起来的地方性政权。契丹族是鲜卑族的后裔,源自鲜卑宇文部,于4世纪末,在今西拉木伦河和老哈河一带活动^[6]。辽代制瓷业的发展是一个漫长的过程,究其原因离不开人们生活方式的转变与经济的增长。契丹建国之前,社会生产力水平较低,处于原始游牧生活状态,这种非定居的生活使契丹很难发展本民族的制瓷业。契丹建国之后,因受中原文化和汉族人民生活的影响,契丹人开始由游牧渔猎转向定居,其原有的粗糙、风格朴素、装饰单一的陶器工艺已不能满足契丹人民的生活需求。通过战争手段南下掳掠汉人北移,将大批中原典籍和掌握各种技艺的工匠攫取到契丹地区,从而获取了中原传统的制瓷技术,使辽国的制瓷业逐渐发展起来^[7]。

1.2 辽三彩的发展

辽三彩是辽瓷中最富特色的低温釉陶瓷器,是辽代陶瓷中最华丽的一部分,在中国陶瓷发展史中占有重要地位。辽三彩产生于辽代早期,晚期大量流行,它的产生与发展受多种因素的影响,总结起来可以分为以下两个方面。

一方面,辽三彩的产生是契丹族不断学习中原文化和其制瓷技术日益成熟的结果。辽三彩作为契丹民族独具特色的瓷器种类是在辽代制瓷业发展起来之后出现的,是在继承唐三彩烧造工艺的基础上加以创新和发展的。辽建国后,随着制瓷技术不断提升,出现了白釉器、绿釉器、茶叶末釉及个别酱釉器;辽中期为辽产陶瓷的发展期,这一时期新出现了黄釉器、黑釉器,在单色釉陶烧造工艺不断成熟的基础上又出现了双色釉陶器,表明辽代工匠已掌握了多彩装饰的工艺技术;辽晚期,造型丰富、绚丽多姿的三彩釉陶已广泛应用于日常生活^[8]。

另一方面,由于辽中期经济的衰退,契丹皇室与贵族穷奢极欲的生活受到限制,日常应用的金银器皿数量逐渐减少,导致仿造金银器的三彩釉陶器大量增多,也使辽三彩器具的纹样更偏向于金银器的装饰效果,此时的器具风尚逐渐从金银珠玉转向陶瓷,且辽后期还令行禁止了金银器厚葬的习俗^[9],这些也都间接推动了三彩陶瓷器的发展。流行于辽晚期的三彩器不仅器型种类繁多,且制作精巧,至此,辽三彩达到了辉煌的顶峰。

2 辽三彩传统元素构成

2.1 器型分类

辽三彩的造型散发着浓郁的契丹族传统文化特征和草原生活气息,它将契丹游牧民族的粗放气质与中原地区精细的瓷器制法进行了结合,其美观与实用兼得的特质,既体现了民族特色,也体现了三彩器物在生活中的实用功能,如鸡冠壶、方碟、海棠花式长盘等契丹器型是辽瓷中带有强烈地域风格的存在;砚台、套盒等中原器型,也侧面反映出契丹民族对中原汉文化的吸收与借鉴。这些造型独特且富有变化的辽代三彩釉陶器,具有较高的研究价值与艺术审美价值。经文献研究及田野调研,将辽三彩中最具艺术特征的器型题材进行图表归纳,详见表1。

表 1 辽三彩传统器型类别表

器型种类	名称	图片	特征
鸡冠壶	提梁鸡冠壶		长管口,斜弧腹,圆底座,腹部上刻花卉纹样,两侧各画一朵小花
	三彩鸳鸯壶		整体轮廓以曲线为主,羽毛排列有序,尾部向下低垂,形象生动
动物仿生壶	三彩猫形壶		轮廓以弧线、曲线为主,刻画出猫蜷缩的躯体,给人以宁静之美
	三彩摩羯壶		根据中原汉族“鲤鱼跳龙门”的故事而设计 ^① ,龙首鱼身,身带双翅,造型优美
	海棠花式长盘		整体造型为八曲海棠花冠式,底部平坦,盘深较浅
日常用具	八曲花式碟		器物外形为八曲花瓣式,弧壁浅,碟深,碟内满地印花
	方形花式碟		外轮廓为四方花式,平底,斜直壁,且向外延伸
	砚台		整体为八角形,外壁饰满纹样,砚台表面一侧为云头形,另一侧向中心倾斜
文房用品	笔洗		此类器具又称高座盘,造型分为圆筒形、八角形、八曲圆形,平底,高筒身
陈设器型	佛像		受宗教文化而生的菩萨像,釉色莹润,胎质细腻,面目自然,制作精美

^①资料来源:《辽代陶瓷的鉴定与鉴赏》(江西美术出版社出版)。

2.2 纹样题材

辽三彩的纹样受契丹族传统审美的影响而充满了生活气息,它的装饰艺术源于自然环境和日常生

活^[10],最常见的是各种植物花卉,如牡丹、莲花、菊花、卷草、水波等;动物纹也是辽三彩器中的一种常见题材,除龙、凤、狮、鸟等少量图案饰于三彩器之外,鱼纹、蜜蜂纹、蝴蝶纹等题材也常与植物花卉纹组合使用;此

外,也有少部分器物以人物为装饰纹样^[11],其中包括驯兽人物纹。辽三彩纹样题材的艺术特征倾向于写实,契丹族对这些装饰元素进行提炼与加工,最终形成

了辽三彩独有的装饰纹样,折射出契丹民族的品格和气质。通过文献研究及田野调研,将辽三彩最具艺术特征的纹样题材进行了图表归纳,具体如下表 2 所示。

表 2 辽三彩传统纹样类别表

纹样种类	名称	图片	应用
植物	牡丹		多以折枝牡丹纹、缠枝牡丹纹、双叶及四叶牡丹的形象出现于方碟、碗、盘等器物
	莲花		主要分为瓣状和团状,常与游鱼、水波相搭配,多数装饰于盘上
	菊花		有团状、轮状两种构图方式,均饰于碗或盘的内底,有的也与牡丹、水波进行组合
	卷草		以二方连续的形式作为辅助纹样装饰于海棠盘
	水波		常与牡丹、莲花、菊花搭配使用
	动物	蜜蜂	
蝴蝶			
鱼			常与水波、游鱼组合使用
人物	驯兽人物纹		模印着 8 组相同的人物纹样饰于供盒上

2.3 色彩特征

色彩是重要的装饰手法之一,具有独特的象征性。辽三彩的釉色以黄、绿、白为主,在白色的基础上再施以黄、绿两色釉,不见唐三彩中的蓝、黑两色,且黄色较唐三彩娇嫩。黄、白两色釉为铁离子着色,绿

釉为铜离子着色,也有少量的红与褐色作为辅助色装饰在器物上。辽三彩器具色彩分布较为均匀,其以黄、绿两色为主,颜色相邻,由于辽三彩釉质偏薄,釉表面流淌性较弱,色彩不交融,不同于唐三彩微妙的颜色变化与层次表现,但相比于宋三彩淡静雅致的艺术风格,辽三彩则显得鲜艳华丽、釉色明亮、光泽感

强,给人以一种光洁亮丽的视觉效果^[12]。

2.4 图形结构

辽三彩的纹饰题材基本是植物花卉纹,以牡丹、莲花为主,或衬以水波纹底,或配以蝴蝶、游鱼,并多采取对称的构图方法加以表现。传统纹样构图基本是以印花三彩器为主,印花装饰是用印模直接在未干的器胎上印压出花纹的技法,形成图案化的风格,根据不同的器型装饰着不同的纹饰,常用于各式盘碟类,具有一定的规律性。印花装饰是一种技法,通过印模在未干的器胎上直接印压出花纹,形成图案化的风格。这种装饰技法根据不同的器型装饰不同的纹饰,常用于各式盘碟类,具有一定的规律性。纹样构图讲求均衡,常采用一花二叶的构图方法,用作三彩器的辅助纹饰,花可以是牡丹、菊花或莲,并对花朵与枝叶的形象特征进行写实化处理,四周是灵动的叶片,花朵上下摊开,露出层层花瓣和花蕊,从而可使整个画面富有节奏和韵律,凸显纹样的自然饱满之感。

多种表现形式和重复式构图也常见于辽三彩器具,契丹族喜用花卉、植物枝叶、水波等纹样以二方连续或四周延展的构图方式使图案装饰充满整个画面空间。二方连续是由一个基本单位纹样以上下或左

右两个方向反复连续而形成的纹样。卷草纹是辽瓷特有的纹样之一,它既可单独使用,也可与其他纹样组合装饰,如在三彩海棠盘边缘以二方连续的形式均匀排列,为器物增添了装饰性。多样化的表现形式在辽三彩器具中也时常出现,以海棠花式长盘为例:盘底图案可大概分为以下3种:一种以水波纹为底,上面依次展开3朵团花;另一种盘底中间是一枝折枝牡丹,枝叶两侧各有一只蝴蝶;还有一种是游鱼和水波的组成图案。

3 辽三彩传统元素的创新设计

3.1 辽三彩代表性元素

通过文献研究与市场调研,选取辽三彩器型中最具代表性的三彩鸳鸯壶、提梁鸡冠壶、三彩猫形壶等动物仿生类器型,以及缠枝牡丹纹、双叶牡丹纹、折枝牡丹纹、瓣状莲花纹、四叶团菊纹、蝴蝶纹等动植物纹样进行图案与轮廓的线稿提取;对原有造型和纹样进行创新,得到融合再设计的单独图案;再在融合设计中采用对称、二方连续的设计方法获得器型与纹样的整体系列图案,具体见表3和表4所示。

表3 辽三彩器型的图形线稿及融合再设计

器型	参考实物图	线稿提取图	纹样设计	对称图案	二方连续图案
三彩鸳鸯壶					
提梁鸡冠壶					
三彩猫形壶					

表4 辽三彩纹样的图形线稿及融合再设计

纹样	参考实物图	线稿提取图	纹样设计	对称图案	二方连续图案
缠枝牡丹纹					
双叶牡丹纹					
折枝牡丹纹					
瓣状莲花纹					
四叶团菊纹					
蝴蝶纹					

3.2 色彩

在色彩方面,辽三彩以白、黄、绿为主要的传统配色,以红色、褐色为点缀装饰器物边缘,喜用高纯度颜色鲜亮的釉色进行搭配,这种传统用色习惯若应用于服装与服饰设计中时容易造成色彩程式化的生硬感,使整体配色缺少层次变化。基于辽三彩的用釉色彩,

选取黄色、绿色、白色作为色彩设计的主要基调,以红色、褐色为辅助配色,图案设计中选取辽三彩原本用色,通过提取不同纯度与明度的潘通色,使图案颜色过渡自然,既可增添画面的层次感,又富有节奏感。表5所示的创新色彩配色表既保留了传统用色风格,又能够使家居服的装饰纹样更符合现代消费群体的审美需求。

表5 创新色彩配色表

色彩提取参考图	色系分类	传统配色		色彩搭配及潘通色号					
	绿色								
		17-0235TCX	18-0135TCX	11-0601TCX	12-0109TCX	11-0410TCX	13-0535TCX	18-0135TCX	
	黄色								
		13-0946TCX	16-1140TCX	11-0507TCX	12-0729TCX	14-0847TCX	15-1046CX	17-0949TCX	
	红色								
		18-1453TCX	18-1541TCX	12-1310TCX	15-1415TCX	14-1324TCX	13-1021CX	16-1532TCX	
	褐色								
		18-0950TCX	19-1435TCX	11-0205TCX	14-0925TCX	16-1439TCX	17-1040CX	18-0933TCX	

表6所示的系列图案色彩搭配是对以上色系色调进行适当调整,图案的色彩应用更具有丰富的层

次变化,达到了传统用色的色彩创新效果。

表6 系列图案色彩搭配

种类	名称	纹样设计	对称图案	二方连续图案
器型	三彩鸳鸯壶			
	提梁鸡冠壶			
	三彩猫形壶			
纹样	缠枝牡丹纹			
	双叶牡丹纹			
	折枝牡丹纹			
	瓣状莲花纹			
	四叶团菊纹			
	蝴蝶纹			

4 辽三彩元素在家居服设计中的应用

4.1 家居服产品分析

近年来逐渐转向居家办公的工作模式,使人们的

生活空间受到了限制,给日常生活带来诸多影响。中国互联网络信息中心发布的第50次《中国互联网络发展状况统计报告》显示^[13],截至2022年6月,中国在线办公规模达4.61亿用户,占网民整体的43.8%,在线视频、电话会议用户规模较2021年12月显著增

长;与此同时,长时间的居家使人们更聚焦于当下生活,更注重生活品质,更关注自身健康与生活舒适度。家居服是大众在家庭居所、小区、社区等场所,为满足人们美好生活而服务的服装类别,在人们日常生活中占有一定地位。

4.2 创新设计

本系列设计围绕辽三彩传统文化内涵,赋予了“辽彩新裳”的创新主题。设计以辽三彩传统文化为依托,最大程度保留三彩器传统轮廓造型和纹样图案,同时也借鉴了契丹族服饰特征,提取文化视觉符

号进行二次创作,通过解构重组或变形,使家居类产品具有实用性、美观性、舒适性,更符合现代人的审美意识和搭配需求。

在对“辽彩新裳”为设计主题的家居服进行实践设计前,首先对20~35岁的消费者进行线上调研,从而选取宽松款为家居服版型,采用低饱和度的黄、绿两色为服装主基调,搭配暖色调的红色和褐色,并结合辽三彩色彩创新纹样及契丹服饰特点进行服装设计实践,使家居服的创新设计更富有时代感和文化内涵,丰富了服饰产品的设计语义。具体设计效果及应用纹样如表7所示。

表7 服装设计效果及应用纹样

款式	应用纹样	款式图	效果图	应用纹样	款式图	效果图
开襟外套						
交领左衽衫						
长裤						
开襟外套						
交领左衽衫						
长裙						
开襟外套						
交领左衽衫						
长裤						

该家居服系列设计实践选择宽松舒适的服饰风格,既满足消费者居家的生活需求,也方便居民日常

社区的出行活动,整体服装偏向于柔和的色彩搭配,辽三彩自身的色彩属性与现代色彩搭配原则的合理

运用,使整体色彩更加和谐。

5 结语

本文以辽三彩传统元素为研究对象,结合家居服装消费者审美喜好进行调查研究,将辽三彩的艺术特征以图案的形式转化为家居服元素,结合当下消费者生活方式的变化进行系列家居服设计实践,追求服装穿着的舒适度和穿脱便利性,以居家3件套为主要款式,有别于普通家居服,可应对不同的居家和社区场景的着装需求,为消费者在家居生活中提供了更多元化的选择,包括家居休闲、小区社交以及社区消费采购等多种场景。辽三彩传统文化元素彰显出民族自信和文化自信,通过对家居服装的创新设计,促进了传统文化赋能的服装服饰产品融入消费市场,提高了消费者对辽三彩艺术魅力的认识与欣赏水平,不仅是弘扬和保护,更为辽三彩的进一步传承及在现代服装服饰设计中的创新应用提供了理论基础与参考。

参 考 文 献

- [1] 林声.千年辽三彩的呼唤:写在《辽彩新韵》付梓时[J].陶瓷研究,2019,34(2):27-30.
- [2] 高守雷.辽三彩印花海棠式长盘浅析[J].北方文物,2018(2):64-67.
- [3] 李砚祖.辽彩新韵:林声的辽瓷世界[J].陶瓷研究,2019,

34(2):25-26.

- [4] 中国共产党新闻网.文化振兴是东北振兴的底气[EB/OL].(2022-08-29)[2023-01-13].<http://theory.people.com.cn/n1/2022/0829/c40531-32513521.html>.
- [5] 中国日报网.好好住发布 2022 中国家庭家居生活消费趋势报告[EB/OL].(2022-05-30)[2023-01-13].<https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202205/30/WS62949051a3101c3ee7ad7f61.html>.
- [6] 田广林.契丹礼俗考论[M].哈尔滨:哈尔滨出版社,1995:1-2.
- [7] 李红军.辽代陶瓷的鉴定与鉴赏[M].南昌:江西美术出版社,2003:9-11.
- [8] 彭善国.辽代陶瓷的考古学研究[M].长春:吉林大学出版社,2003:63-69.
- [9] 盖之庸.探寻逝去的王朝:耶律羽之墓[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2004:52-53.
- [10] 沙大禹.试论辽三彩的艺术价值[J].文物鉴定与鉴赏,2016,82(4):54-55.
- [11] 山丹.辽三彩与契丹文化[J].陶瓷研究,2019,34(2):7-11.
- [12] 李红军,赵红.辽三彩与唐、宋三彩的鉴别研究[J].美术观察,1998,(5):72-73.
- [13] 中国新闻网.“云办公”越来越普及,中国在线办公用户规模达 4.61 亿[EB/OL].(2022-12-05)[2023-02-12].<https://www.chinanews.com.cn/cj/2022/12-05/9908414.shtml>.

(上接第 22 页)

空气采用逆流路线循环,湿热空气在丝束进入的一区烘房排出。

经检测,邵阳纺机研发的层叠式丝束烘干机采用内、外循环系统,在幅宽范围内烘房温度偏差仅±1℃,完全达到干燥的工艺要求;当采用电加热时,每吨丝的耗电量相比对辊式烘干装置下降 40%,节能效果非常显著;生产线的年产量由 800 t 提高至 3 000 t,满足了大容量生产线的生产要求。随着社会节能环保

意识的不断强化,市场对化纤产品的不断需求,邵阳纺机研发的层叠式丝束烘干机因其具有烘干均匀性好、节约能源,能够满足大容量生产线等特点必将得到广泛的应用。

参 考 文 献

- [1] 陈革,杨建成.纺织机械概论[M].北京:中国纺织出版社,2011:245.