

传统仕女画对民国月份牌设计的影响

林 愉^{1,2}

¹江苏大学, 江苏 镇江

²江苏航空职业技术学院, 江苏 镇江

收稿日期: 2023年9月13日; 录用日期: 2023年11月29日; 发布日期: 2023年12月7日

摘 要

民国时期, 中国艺术和文化经历了一场独特的融合和转型, 其中传统仕女画在月份牌设计中扮演了重要角色。这一时期的月份牌设计既延续了中国传统绘画的精髓, 又融入了现代元素, 形成了独具特色的艺术风格。本文将深入探讨传统仕女画如何影响了民国月份牌的设计, 以揭示其在中国艺术发展史上的独特贡献和文化意义。

关键词

仕女画, 民国月份牌, 影响, 设计

The Influence of Traditional Beauty Painting on the Design of Calendar Cards in the Republic of China

Yu Lin^{1,2}

¹Jiangsu University, Zhenjiang Jiangsu

²Jiangsu Aviation Technical College, Zhenjiang Jiangsu

Received: Sep. 13th, 2023; accepted: Nov. 29th, 2023; published: Dec. 7th, 2023

Abstract

During the Republic of China period, Chinese art and culture underwent a unique fusion and transformation, with traditional paintings of beautiful women playing an important role in calendar design. The calendar design during this period not only continued the essence of traditional Chinese painting, but also incorporated modern elements, forming a unique artistic style. This ar-

文章引用: 林愉. 传统仕女画对民国月份牌设计的影响[J]. 设计, 2023, 8(4): 2502-2506.

DOI: 10.12677/design.2023.84303

ticle will delve into how traditional paintings of beautiful women have influenced the design of calendar plates during the Republic of China, in order to reveal their unique contributions and cultural significance in the history of Chinese art development.

Keywords

Beauty Painting, Calendar of The Republic of China, Impact, Design

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

民国时期的月份牌设计是中国艺术与文化的独特交汇点，其中最引人注目的影响之一便是传统仕女画的独特贡献。传统仕女画以其婀娜多姿的女性形象、精致的细节描绘和丰富的文化内涵而著称，它不仅仅是一种艺术形式，更是中国古代社会价值观和审美观的重要体现。

2. 传统仕女画的特点与历史

(一) 仕女画的起源和演变

传统仕女画是中国绘画史上的独特艺术流派，其起源可追溯至古代中国。虽然仕女画并没有特定的历史文献记载其诞生时间，但其主题和风格的形成与中国古代社会和文化的发展密切相关。仕女画的早期表现可以追溯到中国古代的汉代(公元前 206 年~公元 220 年)，当时的绘画以壁画为主，主要出现在汉代墓室中。这些壁画描绘了当时的社会生活场景，包括宴会、游乐、仕女等[1]。这些作品对后来仕女画的发展产生了深远的影响，奠定了其在中国绘画传统中的基础。随着历史的推移，仕女画逐渐发展成为一个独立的绘画流派，尤以唐代和宋代为代表。在唐代，仕女画开始呈现出鲜明的特点，如画面精致、细腻、柔美，注重人物形象的生动性和服饰的细节描绘。著名画家周昉的《仕女图》就是唐代仕女画的杰出代表，这幅作品展现了唐代仕女的风采和婀娜多姿的形象。宋代是中国仕女画发展的又一个高峰期。宋代的仕女画更加注重审美意境和文人气息，画家们通过仕女画表达了他们对生活的理想化追求。其中，李唐的《秋江夜泊图》被认为是宋代仕女画的代表之一，画中的仕女如仙境般的存在，充分体现了宋代文人画的精神[2]。随着时间的推移，元、明、清等朝代的仕女画传承和发展了这一绘画传统，形成了各具特色的风格。元代的仕女画更加注重人物的写实性，明代则强调了色彩和装饰的丰富多彩，清代则在仕女画中融入了更多的社会写实主义元素。

(二) 传统仕女画的主要特点和风格

传统仕女画作为中国绘画史上的独特流派，展现出一系列显著的特点和风格，这些特点不仅体现在画面的构图和技法上，还包括了对仕女形象的塑造以及文化内涵的传达。传统仕女画是中国绘画传统中一支独具特色的流派，以其婀娜多姿的女性形象而广受称赞。仕女们在这些作品中被描绘成身姿曼妙、容颜秀丽、仪态万方，展现出一种柔美和优雅的美感。这种审美体验通过线条的流畅和姿态的生动表现，营造出一种艺术上的完美，吸引着观者的目光，引发深沉的艺术情感。在传统仕女画中，精细的细节描绘是其不可或缺的特点之一。画家们对细节的关注和表现力的精湛运用使得画面变得丰富多彩。服饰、饰品、家居用品以及背景等元素都被绘制得异常精细，呈现出极高的技艺水平。仕女画家通过这种精细

描绘,不仅丰富了画面,还将观者带入了一个充满生活气息和文化内涵的世界[3]。观者在欣赏仕女画时,也被引导去发现生活中的美丽之处,从而提升了审美情感和艺术品味。与此同时,在仕女画中服饰的色彩常常是画面的焦点之一。画家巧妙地利用丰富的色彩来强调仕女的装饰品,如发饰、花朵、珠宝等,这些色彩的点缀使仕女形象更加引人注目,突出了她们的美丽和华丽。同时,服饰的色彩也常常反映了当时社会的时尚趋势和文化氛围。例如,在明代的仕女画中,可以看到明亮的红色、翠绿色等鲜艳色彩的运用,反映了当时宫廷文化的繁荣和奢华。这种色彩运用不仅丰富了画面,还为观者呈现了一个充满生气和活力的画面世界。

3. 月份牌的历史和用途

月份牌作为一种特殊的设计形式,承载着时间的流转和日常生活的节令变化。在民国时期,月份牌的设计历史和用途经历了独特的演变。这些月份牌旨在标识每个月份,通常包括了月份的名称、数字表示,以及装饰性的图案和艺术元素。这种设计在日常生活中被广泛应用,用以记录和传达时间信息。月份牌的历史可以追溯到古代文明,包括古埃及和古罗马等,它们常常是太阳历、农历或其他时间体系的一部分[4]。在中国,月份牌也有着悠久的历史,常常出现在古代文物中,如卜筮材料和日常用品上。然而,在民国时期,月份牌的用途多种多样。首先,它们被广泛用于日常生活,例如作为家庭日历的一部分,帮助人们追踪时间和计划活动。其次,月份牌还被商业和广告界广泛采用,作为促销和宣传的工具,常常与特定的节令、节日或商品销售相关联。此外,月份牌还在宴会、婚礼和社交场合上用作装饰和场景布置,用以强调特定时刻的重要性和庆祝活动的盛大。总的来说,月份牌的设计和用途在民国时期扮演了重要的社会和文化角色,既反映了当时社会生活的需求,又展现了艺术和设计的创新精神。

4. 传统仕女画在民国月份牌设计中的影响

(一) 仕女画的主题和意象在月份牌上的反映

传统仕女画在民国时期的月份牌设计中扮演着重要的角色,其主题和意象在这些设计中得到了生动而独特的反映。仕女画以其独特的审美观和文化内涵,为民国月份牌注入了一种优雅、艺术和文人氣息。仕女画常常通过画面中的仕女形象来反映每个月份的特点和氛围。例如,在春季的月份牌中可以看到仕女在花园中漫步,与鲜花相伴,传达了春天的生机和活力。而在冬季的设计中,仕女可能被描绘成穿着暖和衣物,坐在温暖的屋内,窗外是飘雪的景象,表现了冬季的宁静和温馨[5]。这种对季节特点的反映,使月份牌不仅成为了时间标识,还成为了季节变迁的视觉表达。其次,仕女画在月份牌中常常呈现出丰富多彩的文化元素,包括诗词、音乐、绘画和文人雅事等。而在某些月份牌上,仕女可能在品茶作诗,展现了文人雅士的生活情趣。在另一些设计中,仕女可能弹奏乐器,如琴或箏,表现了音乐的艺术魅力。这些文化元素的加入使月份牌不仅是时间的标志,还是文化的传承和生活方式的反映。此外,仕女画也常常反映了当时社会的价值观和女性地位。在民国时期,女性的社会地位发生了显著的变化,她们逐渐获得了更多的教育和社会参与机会。因此,月份牌上的仕女形象常常表现为受教育、自信和独立的女性,强调了女性的积极形象和社会价值。这种反映社会变迁和女性地位的方式,使月份牌不仅仅是时间的标识,还是社会进步和性别平等的象征[6]。

(二) 传统仕女画的色彩、线条和构图对月份牌的影响

仕女画的色彩运用对月份牌的设计产生了深远的影响。传统仕女画常以淡雅、柔和的色调为主,这种色彩选择在月份牌中得以延续。每个月份的牌面通常以柔美的粉色、浅蓝色、淡绿色等淡雅的色彩为主调,与仕女的服饰和背景相呼应,创造出一种温馨和谐的色彩氛围。这种色彩搭配不仅令月份牌看起来极具视觉吸引力,还传达了对每个月份特性的细腻理解,如春天的嫩绿、秋天的金黄等,使月份牌成

为时间和自然之美的完美结合。仕女画在线条的运用上也影响了月份牌的设计,传统仕女画以流畅、柔和的线条勾勒出仕女们婀娜多姿的形象,这种线条的特点常常延续到月份牌中。仕女的服饰、发饰、饰品等元素都通过线条的巧妙勾画,呈现出精致和优雅。此外,线条的运用也用于表现仕女的动态姿态,如行走、跳舞、漫步等,增加了画面的生动感和艺术张力[7]。这些线条的运用方式使月份牌的设计更富有艺术感,使仕女形象和时间的结合更为完美。一般来说,仕女画常采用精心构思的画面布局,将仕女和背景元素有机地融合在一起。这种构图方式在月份牌中得以继承,每个月份的元素被巧妙地组织和排列,形成和谐、平衡的画面。仕女的姿态和服饰与月份的特点相呼应,如夏季的牌面可能出现仕女在荷塘中行走,而冬季的牌面可能呈现仕女在温馨的火炉旁。这种构图方式不仅使月份牌具有艺术性,还使观者更容易理解每个月份所代表的季节和氛围。

(三) 月份牌上出现的仕女形象的演变和特点

月份牌上的仕女形象经历了时代变迁和社会变革的影响,从而展现出不同的特点和风貌。在早期的民国时期,仕女形象常常保留了传统仕女画中的古典、婀娜多姿的特点,她们穿着汉服、发饰华丽,姿态曼妙,传递着传统文化和审美理念。然而,随着社会现代化的推进,月份牌上的仕女形象也逐渐演变,出现了更多具有现代感和时尚特点的形象。她们可能穿着西式服装,拥有更多的自主性和独立性,反映了当时社会女性地位的提升和女性角色的多样化。传统仕女画中,仕女常常被描绘在花园、庭院、书房或宴会等场景中,从事诗词、音乐、赏花、品茶等雅致的活动[8]。而在民国月份牌设计中,仕女形象的生活场景和活动多样化,既有传统文化元素的继承,也融入了现代社会的特点。例如,仕女可能在购物、游乐场、咖啡厅等现代场所中展现,反映了当时社会的变革和生活方式的多元化。这种演变使月份牌上的仕女形象更具时代感,更贴近人们的日常生活。无论是传统的婀娜多姿还是现代自信独立,仕女形象常常展现出女性的温柔、聪慧和优雅。她们的表情、眼神和姿态都传递着情感和内在世界的丰富性[9]。这种注重情感表达的特点使月份牌更具人性化 and 情感共鸣,观者可以更容易地与仕女形象产生情感联系。

(四) 仕女画对社会价值观和审美观的塑造

传统仕女画强调了女性的温婉、优雅和贞淑,在这些画作中,仕女们通常被描绘成婀娜多姿、容颜秀美的形象,她们的举止文雅、仪态万方,体现了传统社会对女性的行为规范和期望。这种形象的塑造传达了封建社会中女性应当具备的美德,如贞淑、柔顺、温和等。在月份牌设计中,这些传统仕女画的特点也得以延续,仕女形象常常被塑造成拥有这些传统美德的女性,强调了社会对女性品格和行为的价值观念。其次,传统仕女画在审美观念上注重了生活的优雅和艺术的价值。仕女们常常从事文人雅士的活动,如诗词创作、音乐演奏、绘画等,强调了艺术和文化的重要性。这种审美观念通过月份牌设计得以延续,月份牌常常将仕女形象置于精致的艺术场景中,例如欣赏绘画、演奏乐器或品味艺术品。这样的设计强调了生活的优雅和艺术的价值,将月份牌从纯粹的时间标志提升为文化、审美和精神层面的象征。然而,随着社会的变革和现代化的推进,传统仕女画的影响也逐渐演变。在民国时期,女性的社会地位和角色发生了显著的变化,她们逐渐获得了更多的教育和社会参与机会[10]。因此,月份牌设计中的仕女形象也开始反映了现代社会中女性的多样性、独立性和自主性。她们可能穿着更时尚的服装,从事更多样化的职业,呈现出更自信和独立的特点。这种演变体现了社会价值观和审美观的更新和多元化。

5. 结束语

综上所述,传统仕女画的婀娜多姿、细节描绘、文化内涵以及对社会价值观和审美观的塑造,都为民国时期的月份牌注入了独特的艺术和文化价值。这种影响不仅让月份牌成为时间的标志,更使其成为文化、艺术和社会观念的传达媒介。通过对这一影响的理解,我们不仅更好地把握了民国时期的历史文化,也更深刻地领悟到艺术与社会互动的复杂性。传统仕女画在民国月份牌设计中的影响,延续了中国

文化传统的同时，也为艺术与社会之间的对话提供了有益的启示。

参考文献

- [1] 罗紫乙. 月份牌招贴广告的发展史[J]. 理财(收藏), 2020(2): 36-41.
- [2] 王柯, 温润, 陈晨. 论民国月份牌广告画中女性形象的演变[J]. 丝绸, 2022, 59(11): 150-157.
- [3] 张楠楠. 浅议民国月份牌广告中的视觉语言之美[J]. 出版广角, 2016(14): 52-54.
- [4] 徐元圆. 民国月份牌广告对当代广告设计的启示[J]. 西部皮革, 2019, 41(20): 100-101.
- [5] 薛莲. 民国月份牌广告中都市文化的建构与想象[J]. 青年记者, 2019(30): 85-86.
- [6] 叶锦霓, 吴哲楷, 丁铮. 从姿态表达看女性社会身份认同感嬗变——以民国烟草月份牌为例[J]. 美与时代, 2023(5): 74-77.
- [7] 要中慧, 沈洁. 数字人文视角下民国女性服饰流行嬗变研究——以月份牌广告画为例[J]. 艺术科技, 2022, 35(13): 55-57.
- [8] 方治文. 民国时期的美女月份牌与“新女性”[J]. 凯里学院学报, 2022, 40(5): 39-43.
- [9] 高宁. 东学西渐——民国月份牌女性形象的社会消费研究[J]. 大众文艺, 2021(17): 218-220.
- [10] 夏娟. 民国时期月份牌广告语言的文化语境顺应研究[J]. 淮海工学院学报(人文社会科学版), 2017, 15(6): 64-67.