

舞乐万象·俑居盛世

——北朝陶俑文创设计

陈昱文

南京林业大学艺术设计学院, 江苏 南京

收稿日期: 2024年9月3日; 录用日期: 2024年10月11日; 发布日期: 2024年10月21日

摘要

魏晋南北朝的舞乐俑能够体现当朝人们的生活习惯, 反映了当时人们欢乐多彩的古代生活。独特的陶俑文化与现代创意产品的结合是文化发展和市场化需求推动的结果。将北朝舞乐俑和壁画通过文创产品的方式呈现在大众面前, 能够传播中国魏晋南北朝的文化, 彰显北朝文化个性, 提升文化自信。在满足文创产品的审美性与实用性的同时挖掘北朝历史文化内涵。首先通过研究陶俑形象特征, 服饰妆造, 再将具有代表性的服装、发型、妆容等元素提炼, 设计出憨态可掬的舞乐俑IP形象, 并通过表情包设计来丰富人物。最后提取壁画元素, 并通过二方连续、对称等手法设计纹样, 向消费者展现魏晋南北朝舞乐俑文化的内涵性, 满足市场对舞乐俑文创设计产品的需求, 展现河北地域以及南北朝传统文化魅力。

关键词

魏晋南北朝舞乐俑, 陶俑, 文创产品, IP形象设计, 壁画元素应用

Dance and Music, Terra Cotta Dwelling in the Century

—Cultural and Creative Design of Terracotta Figurines from the Northern Dynasties

Yuwen Chen

College of Art and Design, Nanjing Forestry University, Nanjing Jiangsu

Received: Sep. 3rd, 2024; accepted: Oct. 11th, 2024; published: Oct. 21st, 2024

Abstract

Dance music figurines in Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties can reflect people's living habits

文章引用: 陈昱文. 舞乐万象·俑居盛世[J]. 设计, 2024, 9(5): 815-827.

DOI: 10.12677/design.2024.95617

at that time, and reflect people's happy and colorful ancient life at that time. The combination of unique pottery figurine culture and modern creative products is the result of cultural development and market demand. Showing the dance figurines and murals of the Northern Dynasty in front of the public through creative products can spread the culture of the Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, highlight the cultural individuality of the Northern Dynasty and enhance cultural confidence. While satisfying the aesthetics and practicality of cultural and creative products, we also explore the historical and cultural connotation of the Northern Dynasty. Firstly, by studying the image characteristics of pottery figurines, clothing makeup, and then refining the representative clothing, hair style, makeup and other elements, the IP image of dancing figurines is designed, and the characters are enriched through the design of expression packs. Finally, the mural elements are extracted, and the patterns are designed by two methods, such as continuity and symmetry, to show consumers the connotation of dance music figurines culture in Wei, Jin, Southern and Northern Dynasties, to meet the market demand for dance music figurines, and to show the charm of Hebei region and traditional culture in Southern and Northern Dynasties.

Keywords

Dance and Music Figurines of Wei Jin and North and South Dynasties, Terracotta Figurines, Cultural and Creative Products, IP Image Design, Application of Fresco Elements

Copyright © 2024 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

南北朝时期, 中华民族之文化, 历千载之演进, 造极于赵宋之世[1], 魏晋南北朝时期是民族大融合的特殊时期, 在宗教文学、服饰、陵寝制度、建筑雕塑、民族融合等方面, 都为唐朝盛世奠定了基础。这一时代不仅见证了各民族间的广泛交流与深度融合, 还孕育了丰富多彩的文化艺术形态。陶俑, 作为这一时期墓葬雕塑的重要组成部分, 不仅承载了古代社会的各种信息, 更以其独特的艺术形式展现了当时人们的生活习惯、审美追求以及多彩的古生活。舞乐陶俑虽然有非常深厚的历史发展进程, 但在文创设计领域的探索尚显不足。本文旨在通过对北朝陶俑及其壁画的研究, 提取其服饰、发型、妆容及壁画元素, 与现代创意产品相结合, 让这份珍贵的文化遗产以全新的面貌呈现在大众面前。设计出既具有审美性又兼具实用性的文创产品。这些产品将涵盖日常用品、文具饰品等多个领域, 力求在满足现代人生活需求的同时, 也能够让人们在日常生活中感受到北朝文化的独特魅力。文创设计可以让大众感受古人生产或生活细节, 从历史文物中领悟造物初心和文化自信[2]。此次文创设计不仅是一次对传统文化的再创造, 更是一次文化自信的展现。希望通过努力让北朝文化这份珍贵的文化遗产在现代社会中焕发出新的光彩。

2. 设计定位

2.1. 产品定位分析

以北朝舞乐陶俑和墓室壁画为例展开主题设计, 以北朝时期的服饰造型为研究对象, 深入研究当时的生活风貌、服饰文化、妆容造型以及文化内涵, 以期复原北朝时期河北地区魏晋南北朝的服饰妆容造型。文创产品不同于传统产品对功能性需求的满足, 它融入了对特定文化元素的提炼, 在满足功能需求的同时, 也需要满足消费者的审美。因此设计定位应该是大众的“日用品”而不是桌面上的“摆件”。此

次的北朝陶俑文创设计为满足消费者的日常需求而设计，以桌垫、茶杯垫、贴纸、胶带等为设计载体，来显示出新时代文创的实用性和审美性。

2.2. 目标消费人群分析

博物馆的丰富资源正推动文创产品融入日常，满足公众对审美与文化内涵的双重需求。对于北朝舞乐俑及壁画元素的运用，我们需严格遵循历史真实，避免任何虚构或跨时代的元素混杂，以免误导消费者，损害产品的文化价值。好的设计应当让每个人都能感受到美，而不仅仅是少数人的专属[3]。设计不应是设计师个人审美的独角戏，而应是面向大众、服务消费的设计艺术。

从产品调性来看，文艺风与复古风备受消费者青睐，可爱风紧随其后。设计时，需紧扣消费者偏好，特别是青少年群体对文具、饰品等轻型文创产品的喜爱。同时，艺术是时代文化的产物[4]，确保设计忠于历史，避免跨时代元素混杂，以防误导消费者。设计应面向大众，兼顾实用与审美，融入趣味性，使产品既具文化深度又贴近生活，成为可负担的“日常美学”。如此，北朝舞乐俑文创产品方能吸引更多目光，实现文化的有效传播。

3. 魏晋南北朝元素在文创设计中的应用

3.1. 设计概述

在当今时代，我国博物馆文创产业正如江河之水，碧波荡漾，百舸争流，展现出前所未有的蓬勃生机与活力。知识产权的巧妙运用与 IP 运营的兴起，如同璀璨星辰，点亮了沉睡千年的文物，让它们在现代社会焕发出耀眼的光芒。通过对魏晋南北朝时期的河北地域文化的研究，将所需要的文化要素进行梳理归纳，对魏晋南北朝时期的服饰、发型、妆容进行调查研究，将舞乐俑文创设计融入到地方文化，形成具有地域特色的 IP 形象，促进舞乐俑成为当地的创意文化产品，来推动当地的文化旅游业等。

以北朝博物馆中出土的舞乐俑为设计原型，选取当时最为最具代表性的服饰、妆容(如寿阳梅花妆、面靥妆)、发型(如双环髻、丫鬟髻)进行设计人物形象设计，同时选取北朝壁画中的色彩为主要色彩，将舞乐俑与花相结合，体现出舞乐俑的趣味性，此外设计出舞乐俑 IP 的相关表情包，来丰富人物形象，让文创产品的 IP 受众更广泛，应用性更强。此外将进行色彩提取的北朝壁画中的植物纹样和云纹等进行提取来设计出更多的衍生品。

3.2. 设计元素分析

3.2.1. 魏晋南北朝“服饰”元素分析

公元 439 年，拓跋鲜卑建立的北魏政权基本统一北方，结束了一百多年的十六国时代，当时鲜卑族男女的服装式样为宽肥的对襟长袄，下穿大口跨或长裙，头戴鲜卑帽，而汉族和其他民族的服饰则各有不同，北魏孝文帝主政以来强力推行汉化改革，诏令鲜卑贵族说汉语，穿汉服，施行汉家礼仪制度从此北朝和南朝在服饰文化方面与装束时尚方面保持了相当大的一致性。南北朝女装在汉晋襦裙的基础上发展出更加轻灵风雅的艺术化式样，总体上看，上襦领口的开口更广，内穿圆领中衣，正身收细，袖根收窄，有敞口大袖，也有窄袖、尖袖等式样多变。同时，裙子的裙腰较高，喜欢用纱等轻薄的面料作外裙，并加以丰富的褶皱，在行动之时拢在手中，形成充满流动感的线条，搭配以云朵状的翘头履，如御风乘云而去(见图 1 中国装束复原小组复原的南北朝装束)。

南北朝女性还发明了许多富有创意的襦裙式样，如齐胸背带裙(见图 2《北魏校书图》中的齐胸背带裙)，将裙腰提至胸口，在左右肩膀处用背带固定，这在南北朝非常流行。此外，在裙腰处扎一条精美的宽腰带在身前打结，或在领口围围巾(见图 3 中国装束复原小组女性南北朝女性造型复原图)起到装饰和

保暖的双重作用，男性造型也非常丰富(见图4 中国装束复原小组南北朝男性造型复原图)。南北朝后期，敞领高腰的设计受到青睐，有许多领口会开至肩部，裙腰齐胸等式样，直到隋唐时期都能看到它的影子。

Figure 1. Costumes of the Northern and Southern Dynasties restored by the Chinese Costume Restoration Group

图 1. 中国装束复原小组复原的南北朝装束^①

Figure 2. Flared back dress in the “Northern Wei School Scrolls”

图 2. 《北魏校书图》中的齐胸背带裙^②

Figure 3. Chinese attire recovery team women north and south dynasty women's styling recovery chart

图 3. 中国装束复原小组女性南北朝女性造型复原图^③

Figure 4. Chinese attire recovery team north and south dynasty male styling recovery chart

图4. 中国装束复原小组南北朝男性造型复原图^④

3.2.2. 魏晋南北朝“服饰”元素分析

魏晋南北朝时期的发型大多沿袭汉制，南北朝时期少女和成年妇女的发型装扮有所不同，少女多梳双环髻，有时在发髻上插上花钿，成熟女性发型有：十字髻、单环髻、单刀髻、飞天髻等千姿百态。

在出席重要场合时需将两鬓额头的头发做出圆弧状。受到佛教文化的影响，高髻在南北朝时期盛行，人们会模仿仙人的造型。在此时期男子不仅要束发还会戴冠帽。正式场合不能把头发裸露在外。下列整理了相关造型妆容图片(见表1南北朝发型整理)。

Table 1. North and South Dynasty hairstyle organization

表1. 南北朝发型整理

发型	单环髻	双鬟髻	鬘髻	不聊生髻
参考文物				

3.2.3. 魏晋南北朝“妆容”元素分析

Table 2. North and South Dynasty makeup organisation

表2. 南北朝妆容整理

妆容名称	额黄妆	梅花妆	面魔妆	寿阳落梅妆	晓霞妆	
参考文物						

南北朝时期的妆容呈现出标新立异，充满想象的景象。在这个时期，人们创造出了令人耳目一新的妆容，如“寿阳妆”、“鹅黄妆”、“泪妆”、“翠梅花妆”，这些妆面都充满了异域风情。

魏晋南北朝时期的面饰也丰富多彩。有鹅黄、花钿、斜红、面魔等以此来画在面颊上。花钿也被称为“额花”，在南北朝时期特别盛行梅花形的花钿。斜红是一种面颊装饰，形状如月牙，色泽鲜红，在当时非常流行。在颧骨扫斜红，在酒窝处点面魔。面魔除了点在酒窝处外，后期还发展到整个面颊，此外形状不局限于圆点还有呈花样的面魔。下列整理了相关妆容图片及复原图(见表2南北朝妆容整理)。

3.2.4. 魏晋南北朝陶俑类型分析

北朝墓葬群出土的陶俑种类繁多，以茹茹公主墓为代表的墓出土了一千多件陶俑。

武士俑(见图5 武士俑)顾名思义，即外形为武士、士兵形象的人物俑，这些俑往往手持兵器、身穿铠甲、呈站立或守卫状[5]。

Figure 5. Figurines of warriors buried with the dead
图5. 武士俑[®]

Figure 6. Figurines of warriors buried with fun and dancing
图6. 乐舞俑[®]

乐舞俑(见图6 乐舞俑)，有宴乐和鼓吹两大类。乐舞俑造像中的服饰艺术作为社会信息的载体，表达

出浓郁的文化气息并与社会风尚紧密关联[6]。鼓吹自汉代由西域传入中原以后，随着政权正统的建设，鼓吹成为一种权力“符号”。皇权以赏赐鼓吹彰显其权利与统治[7]。鼓吹俑分为立俑和骑俑，他们使用的乐器主要有鼓、角、铙、钹、箫、笙、笛等。

胡叟舞蹈俑(见图7胡叟舞蹈俑)，舞蹈俑多和伎乐俑出现，它们使用的乐器除了传统的钟、磬、琴、瑟、箫、笛，还有来自西域的琵琶、箜篌等。

Figure 7. Figurines of Huzou dancing
图7. 胡叟舞蹈俑^⑦

3.2.5. 魏晋南北朝壁画纹样分析

茹茹公主墓内有大量壁画。墓道两壁分绘以青龙、白虎为引导的仪仗队列，上有羽人、凤鸟、兽首人身像等。东面有青龙，西面有白虎。墓道地面绘有地毯。甬道两壁绘侍卫门吏，券门正中绘朱雀，两侧为对称的兽首人身像(见图8茹茹公主墓壁画)。

Figure 8. Mural painting on the tomb of Princess Ru Ru
图8. 茹茹公主墓壁画^⑧

湾漳墓道地面有地画，中间为南北向等间距的14朵大莲花，两侧为忍冬、莲花构成的二方连续纹，壁画绘人物、神兽等。其中，甬道的门墙上绘一高达五米的大朱雀，两侧有神兽、羽兔、莲花等(见图9湾漳墓甬道门墙壁画局部)。

Figure 9. Part of the mural painting on the door wall of the canal in Wanzhang Tomb

图 9. 湾漳墓甬道门墙壁画局部[®]

北朝壁画中还出现了出行阵仗也就是卤簿，也就是仪仗队的意思，它展现了北朝帝王出行时的浩大规格，设有举相风(测风候)、旌、罽罕(出行仪仗)、幡等(见图 10)。

Figure 10. Part of the mural painting of the ceremonial procession in the tomb of Wanzhang

图 10. 湾漳墓壁画仪仗队局部[®]

3.3. 魏晋南北朝元素在文创设计中的应用

3.3.1. 北朝文化元素提取与凝练创新

文物文创产品 IP 除了要展示它独特的文化内涵，还需要有美学价值，在保留了陶俑的发型元素外，还将魏晋南北朝时期的妆容发饰与之相结合，如在角色设计中添加发饰、使得陶俑形象不再枯燥，将人物造型圆润化处理，人物五官进行放大尽显萌态。IP 设计参考文物及妆容(见表 3 舞乐俑头像提取)，将 IP 人物取名为北朝妮儿，妮儿是河北方言中女孩子的意思，这样取名让 IP 形象更加亲切，更加具有地方特色。除了设计女孩子的形象，还增加了男孩子的形象，以镇墓武士俑和胡叟舞蹈俑为主要形象进行创新。

其次，挑选魏晋南北朝时期的代表性服装，并且通过装束复原小组的装束复原图，让当时的服装再一次精美的呈现在 IP 形象上。IP 设计参考文物及妆容(见表 4 服饰提取)。

Table 3. Dancing terracotta warrior head extraction
表 3. 舞乐俑头像提取

发型参考			
妆容参考			
设计图			

Table 4. Dress extraction
表 4. 服饰提取

文物参考			
设计图			

Figure 11. Three views of the figurine design of the Dancing Terracotta Warriors
图 11. 舞乐俑形象设计三视图^①

选取其中一个人物形象作为主要形象，并且绘制出三视图(见图 11 舞乐俑形象设计三视图)。与此同时，还拓展出相应的延展设计(见图 12 舞乐俑形象延展设计)。

Figure 12. Dancing Terracotta warriors image extension design
图 12. 舞乐俑形象延展设计^①

3.3.2. 伎乐俑插图设计

此外，还将舞乐俑加上舞蹈吹奏造型，将箜篌、琴、笛子、琵琶等乐器结合，并加上窗花和花朵等元素来丰满人物形象和丰富画面(见图 13 伎乐俑插图设计)。武士俑 IP 结合壁画上的出行时举的旌、篲罕、幡等结合。

Figure 13. Illustration of Terracotta Warriors
图 13. 伎乐俑插图设计^①

3.3.3. 北朝壁画纹样创新设计

在舞乐俑形象设计的基础之上,为了丰富该朝代的相关文创产品,还将北朝壁画进行颜色提取并创新(见表5 壁画色彩提取创新),及元素提取创新(见表6 壁画元素提取创新)。

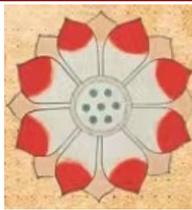
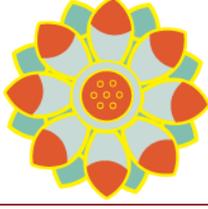
Table 5. Innovations in colour extraction for frescoes

表5. 壁画色彩提取创新

壁画元素	颜色提取			色彩创新		
						
	C:41 M:24 Y:37 K:0	C:55 M:33 Y:48 K:0	C:87 M:59 Y:62 K:15	C:26 M:8 Y:17 K:0	C:69 M:36 Y:35 K:0	C:83 M:77 Y:0 K:0
						
	C:12 M:22 Y:29 K:0	C:47 M:65 Y:64 K:2	C:44 M:67 Y:85 K:4	C:0 M:0 Y:100 K:0	C:0 M:35 Y:58 K:0	C:11 M:33 Y:88 K:0
						
	C:37 M:84 Y:69 K:1	C:29 M:93 Y:82 K:0	C:50 M:99 Y:98 K:27	C:7 M:78 Y:84 K:0	C:42 M:87 Y:97 K:7	

Table 6. Mural elements extraction innovation

表6. 壁画元素提取创新

壁画元素				
线稿				
上色稿				

将纹样元素提取并创新设计后,用四方连续、对称等图形编排等手法进行纹样设计(见图14 壁画元素设计)。

Figure 14. Mural element design
图 14. 壁画元素设计^①

3.3.4. 应用

在应用部分的探索中，巧妙地将舞乐俑这一珍贵文化形象与现代生活紧密结合，通过设计与创新，为北朝文化的传承与发展开辟了新的路径。杯子、丝巾、胶带等日常用品，在融入舞乐俑的灵动姿态与北朝壁画的绚烂色彩后，不仅焕发出了独特的艺术魅力，更让这份古老的文化遗产在现代社会中找到了新的生命(见图 15 文创产品衍生设计)。

Figure 15. Derivative design for cultural and creative products
图 15. 文创产品衍生设计^①

4. 总结

通过对北朝陶俑及北朝壁画的深入挖掘与细致分析，我们得以将历史的厚重与现代的审美巧妙融合，为文创产业注入了新的活力与创意。这些设计不仅保留了陶俑原有的造型艺术之美，更通过现代设计手法赋予了它们新的生命与故事，让千年前的艺术珍品在现代社会焕发出新的光彩。

注 释

①图 1 来源: <https://weibo.com/5709253436/4745622148613053>

②图 2 来源: 《北魏校书图》

- ③图 3 来源: <https://weibo.com/1656910125/4554189533101417>
- ④图 4 来源: <https://weibo.com/1656910125/4548002993669649>
- ⑤图 5 来源: https://q2.itc.cn/q_70/images03/20240107/105926f27ebe4eeca038f665e31a969f.jpeg
- ⑥图 6 来源: <http://hd.hebei.com.cn/system/2022/03/30/100912833.shtml>
- ⑦图 7 来源: https://www.360doc.cn/article/13326414_1062988838.html
- ⑧图 8 来源: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1607875532364210387&wfr=spider&for=pc&searchword=>
- ⑨图 9 来源: <https://www.douyin.com/note/7341399843539143976>
- ⑩图 10 来源: https://m.sohu.com/a/448107554_740751
- ⑪图 11~15 来源: 作者自绘

参考文献

- [1] 万绳南, 编著. 陈寅恪魏晋南北朝史讲演录[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2006.
- [2] 林加恩. 福建博物院之《福建古代文明之光》文创设计研究[D]: [硕士学位论文]. 福州: 福建师范大学, 2021.
- [3] 唐纳德·诺曼. 设计心理学[M]. 北京: 中信出版社, 2013.
- [4] 李超. 浅析徐州博物馆馆藏西汉“乐舞俑” [D]: [硕士学位论文]. 杭州: 中国美术学院, 2019.
- [5] 丁子杰. 北朝至初唐镇墓武士俑组合研究[D]: [硕士学位论文]. 南京: 南京大学, 2021.
- [6] 孔令奇, 仓敏钰, 赵杨帆. 基于北魏乐舞俑造像的服饰艺术与社会风尚[J]. 河南工程学院学报(自然科学版), 2023, 35(2): 11-16.
- [7] 刘晓伟. 北朝墓葬音乐文化研究[D]: [博士学位论文]. 北京: 中央民族大学, 2016.