

隋唐时期陈设艺术数字化复原研究

左雨佳 刘蕊 岳千惠

西安工程大学, 中国·陕西 西安 710000

摘要: 隋唐时期陈设艺术文化丰富多样、绚丽多姿, 其室内家具样式繁多, 设计精巧, 呈现出百花齐放的状态。论文通过研究隋唐时期室内家具样式的特点, 从陈设艺术的角度出发, 通过运用数字化复原的手段与方式, 将传统陈设艺术传承转化与环境设计专业相结合, 使用专业相关软件 (SketchUp、AutoCAD 等), 实现传统陈设艺术的再现, 为新时代陈设复原工作提供参考依据和资料基础。

关键词: 隋唐时期; 陈设艺术; 数字化复原

Research on the Digital Restoration of Display Art in the Sui and Tang Dynasties

Yujia Zuo Rui Liu Qianhui Yue

Xi'an Polytechnic University, Xi'an, Shaanxi, 710000, China

Abstract: During the Sui and Tang dynasties, the display art and culture were rich, diverse, and colorful. The interior furniture styles were varied and exquisitely designed, presenting a state of blooming flowers. The paper studies the characteristics of interior furniture styles during the Sui and Tang dynasties, starting from the perspective of display art. By using digital restoration methods, it combines the inheritance and transformation of traditional display art with environmental design, and uses professional software such as SketchUp and AutoCAD to achieve the reproduction of traditional display art, providing reference and data basis for display restoration work in the new era.

Keywords: Sui and Tang dynasties; display art; digital restoration

0 前言

隋唐时期是中国历史上一个极为辉煌的时期, 其政治、经济、文化均达到了前所未有的高度, 并深刻地影响陈设艺术发展, 形成了独特且富有魅力的隋唐风格。

1 隋唐时期室内陈设特色

隋唐时期人们的审美观念和生活习惯相较于前朝逐步发生变化。从起居方式角度来看, 从魏晋时期开始“席地而坐”的生活习惯开始松动, 并延续到隋唐时期, 逐步出现“垂足而坐”的形式。使空间陈设中的家具高度较之前有着显著变化。

其次, 空间家具陈设受到外来文化的影响颇深, 家具款式出现异域色彩。例如, 胡床在这一时期广泛使用, “穿胡服”“坐胡床”“习胡乐”等风尚的兴起, 反映了当时上层社会对新鲜事物的追求和接纳, 也体现了唐代社会对于外来文化的尊重和包容。这种文化交融的现象, 丰富了唐代陈设文化的内涵, 也促进了不同文化之间的交流和融合。特别是“胡式”起居方式的流行, 对于当时家具的发展产生了深远的影响。

因此, 生活起居方式的转变以及外来陈设文化的冲击, 都导致隋唐时期家具形态和功能的转变。不仅适应了新的生活方式, 也推动了家具制作工艺的进步和创新。这种由生活方式决定家具发展方向的现象, 贯穿于整个中国家具发展的

历史进程中。

2 家具发展变化特点

隋唐时期高足家具和低足家具并存, 反映了人们生活方式和家具样式正经历着由席地而坐向垂足而坐的过渡。论文选取隋唐时期较为有代表性的家具进行介绍, 包括床榻、椅、屏风等几大类。

隋唐沿袭秦汉以来的生活特点, 即人们的活动还往往是以床为中心, 而此时床的概念变得更加宽泛^[1]。隋唐时期的床经历了由低向高的变化过程, 装饰上也逐渐由简向繁发展。早期的床具装饰相对简洁, 注重实用性而轻装饰性。而隋唐时期的床更加注重家具的装饰性, 床的形式也不断创新。最有代表性的床的结构有四腿案形结体和壶门台座形结体两种。榻, 在汉代就已经出现并使用。它与床在功能和形态上有着紧密的联系, 都是可供坐卧的家具, 因此人们常常将两者并称为“床榻”。然而, 实际上榻更侧重于作为坐具来使用。

随着席地而坐的起居方式向垂足而坐转化, 床榻作为与起居方式关系最密切的家具, 在形制上也逐渐发生了变化, 主要表现为高度逐渐增加, 并出现了高矮并存的现象。床不再仅仅局限于低矮的席地之床, 而是逐渐演变为高足床榻。这种变化是起居方式转变的直接体现。高足床榻的出现, 使得人们能够更加方便地垂足而坐, 甚至在上面进行阅读、

书写、饮食等活动,大大提高了生活的便利性和舒适度。隋唐时期的床榻按足座形式可分为三类:方座式,高足式,封闭式。

隋唐时期胡床、绳床、圈椅等高足坐具普遍使用。胡床,其形象可以追溯到汉魏时期传入的胡床。胡床最初并无靠背,形如今天所用的马扎,是一种轻便、可折叠的坐具。

唐代随着佛教影响力的扩大,绳床作为佛教文化的象征之一,其不仅限于僧侣的居室生活,更深入皇室贵族及士人阶层中,成为他们生活的一部分。唐代文学作品中对绳床的频繁描写,不仅反映了其在实际生活中的广泛应用,也体现了文人墨客对其独特审美价值的认可。

除了绳床之外,圈椅作为与后世椅子最为接近的坐具之一,其设计明显带有外来风格。它的出现,可以看作是魏晋时期曲凭几在高坐时代的一种创新再现,既保留了传统家具的精髓,又融入了新的设计元素。圈椅的流行,不仅丰富了坐具的种类,也为后来的家具设计提供了重要的参考和启示。同时,随着本土文化的影响,圈椅也逐渐融入了更多的本土元素,形成了独具特色的风格。从周昉的《执扇仕女图》和《宫中图》中,可以窥见圈椅的华丽与精致:圈椅的椅圈做成板沿状,上面镶嵌有珠宝之类的装饰物,这种镶嵌工艺不仅增加了椅子的美观度,也体现了唐代贵族对奢华生活的追求。扶手尽头和四条腿均为云纹式样,椅身宽大厚重,形态上崇尚富丽华贵,这与唐代贵族妇女的丰满体态相得益彰。这种设计不仅体现了唐代人对于“以胖为美”的审美观念,也展示了唐代家具在形态上追求大气、稳重的特点。

从坐具的演变过程中,我们可以清晰地看到家具设计从低到高、从分散到围合的趋势。先前分散式的凭几、曲几等坐具,虽然灵活多变,但在围合人体方面存在不足。随着高坐时代的到来和人们审美需求的变化,固定的围合形式逐渐成为主流。

唐代屏风在继承前代的基础上,进行了大量的创新和发展,无论是工艺、材质还是装饰风格,都达到了前所未有的高度,特别以六曲屏风最具代表性。唐代屏风种类繁多,形制多样,主要包括独屏、围屏和折屏等。独屏通常屏面绘有单独而巨大的画面,下方由抱鼓石的屏座作为承托;围屏则分为三扇、四扇、六扇、八扇等多种组合;折屏则是在围屏的基础上改良而来,每扇屏芯都可以用来书画创作,方便折叠和移动,可以根据需要灵活摆放。唐代六曲屏风采用木质框架作为支撑结构,这是屏风稳固性和耐用性的基础。与木骨架相结合,唐代六曲屏风的屏面主要采用纸或绢等柔软且易于加工的材料。这些材料不仅轻便,而且易于绘画和书法创作,为屏风表面的艺术表现提供了广阔的空间。唐代是中国绘画艺术发展的高峰期之一,画家们将精湛的技艺和丰富的想象力倾注于屏风之上。他们在屏风表面绘制各种题材的画作,如人物、山水、花鸟等,这些画作不仅色彩鲜艳、线条流畅,而且富有深厚的文化内涵和审美价值。除了绘画

之外,书法艺术也是唐代六曲屏风表面艺术表现的重要组成部分。一些屏风上会题写诗词歌赋或警句格言等书法作品,这些作品不仅展示了唐代书法的独特魅力,还体现了当时文人雅士的高尚情操和审美情趣。

在厅堂设计中,屏风作为一件重要的家具,不仅具有分隔空间、引导视线等功能性,还承载着丰富的文化内涵和审美价值。隋唐时期的多曲屏风,尤其是以六扇屏面最为常见,这种设计不仅体现了当时的工艺水平和审美追求,还逐渐形成了“六曲屏风”这一标志性的屏风样式。这种屏风往往造型优美,屏面装饰繁复华丽,既有绘画的精致细腻,又有雕刻的立体生动。将六曲屏风放置于床榻之后,不仅可以起到遮挡视线、保护隐私的作用,还能为卧床之人提供一个相对私密且富有艺术氛围的休息空间。而随着床榻等家具的高度增加,屏风的高度也随着逐渐增加^[2]。

除上述高足家具以外,地衣在唐代作为一种铺陈于地面之上的织物陈设。随着丝绸之路的开通,西域与中原地区的交流日益频繁,地衣也随之传入中原,并逐渐在唐代社会中流行开来。地衣不仅具有保暖和防滑的实用功能,更是室内装饰的重要组成部分。它巧妙地根据需要在地面上划分出特定的空间,为整体室内空间营造出丰富的层次感和功能分区。与床榻、屏风等家具的巧妙搭配,使得室内空间既显得井然有序,又不失温馨雅致。这种空间划分的方式,不仅提高了居住的舒适度,也体现了唐代人对于生活品质的追求和对于空间美学的独特理解。此外,地衣在唐代还承担着另一种重要的功能——作为乐师舞女表演的地面铺陈。随着西域乐舞文化的传入和风靡,唐人对这种奔放热情的表演形式产生了浓厚的兴趣。在地衣上表演歌舞,不仅可以让舞者更加自由地展现舞姿,还能通过地衣的华丽与舞台的装饰相得益彰,营造出一种梦幻般的艺术效果。

总而言之唐代家具严整有度,线条流畅自然,注重整体与局部的和谐统一。这些不仅反映了当时社会文化的变迁和审美观念的变化,也为中国居室陈设的发展奠定了坚实的基础。

3 数字化复原技术与陈设艺术的关系

本项目是数字化复原技术与隋唐陈设艺术的结合,是希望通过数字化技术的应用,使传统陈设艺术设计在现代重塑。近年来在博物馆展陈领域,传统静态展陈基础上融入数字化展示方式已经是屡见不鲜,既可增强展览的视觉美感,也可实现展品与观众之间的高效互动。数字化复原技术的出现,让文化的展示与传播又开辟了新的途径,为公众提供了展品数字化、动态化、互动化的新型传播媒介。

中国传统居室陈设艺术在当今社会也正面临着边缘化、形式化及符号化的趋势,居住环境中外来文化因素日益显著,导致“美从何处寻”成为亟待解决的文化难题。世界经济一体化的快速发展,逐渐减小了各地区、各国家之间日常

生活和商品的差异化,设计风格与设计模式也逐渐走向了同一性,各国现代文化界限差异更是变得越来越模糊^[3]。数字化复原技术基于环境空间设计领域,在隋唐时期陈设文化的展示与传播中存在巨大的潜力和价值。它不仅为文化遗产的保护与传承开辟了新途径,将历史完整重现,也将为公众提供更加丰富、多元的文化体验方式。

鉴于此,本项目旨在通过现代数字化手段,深入剖析隋唐时期的传统陈设艺术。运用环境空间设计的数字化技术与手段,对隋唐时期居室空间进行场景式、器物式及礼仪形态的复原。这一过程不仅将再现隋唐时期居室的空间氛围与生活场景,还将为后人提供更加直观感受隋唐文化的方式。建立隋唐时期陈设艺术的专项数据库,通过数字化的方式,为传统文化遗产的留存与传承提供新的保护思路与技术支持,为传统文化在现代社会中的传承与发展注入新的活力。

4 数字化复原技术在陈设艺术中的应用方案

近年来国内的各大博物馆通常都会有主题展厅,为参观者以断代的方式提供不同时期历史主题的展示空间,其中不乏以“隋唐文化”为主题的博物馆展示空间。

以陕西西安安仁坊遗址展馆为例,其建于考古发掘的唐代安仁坊宅邸遗址之上的展馆,地下一层展示了考古遗址,地上两层用主题进行划分,分为了唐代生活以及汤五味两大主题,分别包含了居、服、装、乐、舞和灯、节、食、茶、酒几大部分,让参观者沉浸到了唐代市井生活的氛围里。

以中国首个唐风市井街区“长安十二时辰”为例,是一个结合隋唐时期长安城主题文创、特色演艺、沉浸游戏、文化单元、场景体验等多元项目的唐风市井集合空间。该商业空间通过互动表演为游客带来沉浸的体验,用现代的表现手段为游客展现了传统文化的魅力,以及对于细节的严谨还原让游客体验到了更为“真实”的唐代市井风貌。上述两个案例均为传统古代陈设复原的优秀代表,也为环境空间设计与隋唐时期文化的结合提供了新的思路。

鉴于此,本次隋唐时期数字化复原任务也依托于上述成功案例的基础之上,根植于前期的理论研究运用环境空间设计中的三维技术手段,对隋唐居室空间进行场景式及器物式的复原,复原隋唐时期的陈设艺术风貌。并且依托于陕西深厚的历史文化特色,设计出系列化的陈设数字化方案。分别从餐饮、起居、服饰、文化等几大角度进行分析,做出多角度的系列性空间。隋唐陈设的影响是多方面的,具体表现在家具形制、装饰纹样和起居方式等多个方面^[4]。结合隋唐时期人们的起居方式、服饰纹样以及文化背景,团队运用数字技术手段复原了一套包含起居空间、餐饮空间的系列性陈设空间。起居空间的复原则聚焦于隋唐时期家庭生活的日

常,特别是起居方式的转变。从魏晋时期的“席地而坐”,延续到隋唐时期出现“垂足而坐”的形式。这一现象使得传统家具的尺寸发生变化,室内空间的陈设也不同于以往。餐饮空间采用开放式与私密性相结合的设计,包含了宴会厅以及小巧雅致的包间,营造出一种既庄重又不失雅致的就餐氛围。通过数字化技术,我们可以深入研究隋唐居室空间的细节,如照明布局、家具的摆放方式,以及空间与自然的互动,项目旨在利用数字化手段多维度、全方位地复原隋唐时期的陈设空间,为新时代陈设复原提供参考依据和资料基础。同时,利用数字化复原技术也为历史文化遗产的教育和传播提供了新途径,人们可以在虚拟空间中体验历史,从而增强对传统文化的认同感。

5 结语

数字化展示作为当前传统文化保护的重要趋势,通过优化展示形式、扩大展陈空间,可以使公众能够更直观、更自主、更便捷地欣赏文明成果,了解历史文化,并促进陈设文化优质资源的再利用。社会通过数字化手段强化文物保护与非物质文化遗产的传播,不仅提升了保护能力与水平,还充分发挥了数字化展陈与教育的服务功能。近年来,基于传统文化所构建的文化复原沉浸式互动空间,其增长态势显著。在此背景下,以“隋唐风格”为主题的城市陈设文化生活体验地的出现,也预计将成为未来热门的文化旅游目的地。通过更加年轻化、生动化、活泼化的历史文化场景,拉近人们与历史的距离,使得历史文化瑰宝得以更加妥善地传承与发展。通过实现数字化技术与VR技术等结合,我们可以为公众提供更具互动性的体验,使参观者在实际环境中与虚拟的陈设艺术进行实时交互,这将大幅提升历史教育和公众参与度。该方案也将在文化遗产保护方面以及设计应用方面提供参考依据和灵感来源。

参考文献:

- [1] 戴雪琳.隋唐居室设计研究[D].南京:南京理工大学,2008.
- [2] 赵国囡.中国传统居室陈设艺术研究[D].北京:中央美术学院,2018.
- [3] 欧阳尚海.中国传统文化元素在室内设计中的应用[J].大舞台,2014(4):2.
- [4] 付婷.隋唐饮食文化研究[D].西安:陕西师范大学,2015.

作者简介:左雨佳(2003-),女,中国河南许昌人,从事室内设计、陈设设计研究。

基金项目:大学生创新创业项目:西安工程大学大学生创新训练计划项目“隋唐陈设艺术数字化复原”(项目编号:S202310709119)。