

AI技术驱动下唐代服饰妆造文化的当代价值重塑

刘甜甜, 王亦林

西安美术学院, 陕西 西安 710000

DOI:10.61369/HASS.2025030038

摘 要： 唐代服饰妆造文化是中国古代文化艺术的瑰宝，而人工智能技术作为近些年来快速发展的技术之一，在各个领域和行业快速融合渗透，也为传统文化的创新传承提供了良好载体。本文主要研究唐代服装、配饰、妆容、造型及其相关的传统文化发展根源、风格特征以及其中潜在的文化内涵；重点关注人工智能在应用方面对上述内容的转化方法和实现路径；借助相关优秀案例开展研究，评估人工智能技术在对唐代服装、配饰、妆容、造型的转化中具有的的实际效果与价值，为传统文化的创新提供新的思路和方法。

关 键 词： AI技术；唐代服饰妆造文化；当代价值；文化重塑；文化传承

Research on The Contemporary Value Reshaping of Tang Dynasty Clothing and Makeup and Culture Driven by AI Technology

Liu Tiantian, Wang Yilin

Xi'an Academy of Fine Arts, Xi'an, Shaanxi 710000

Abstract： The Tang Dynasty costume and makeup culture is a treasure of ancient Chinese culture and art, and artificial intelligence technology, as one of the technologies that have developed rapidly in recent years, has rapidly integrated and penetrated in various fields and industries, and has also provided a good carrier for the innovation and inheritance of traditional culture. This paper mainly studies the development roots, style characteristics and potential cultural connotations of clothing, accessories, makeup, and modeling in the Tang Dynasty and their related traditional cultures. Focus on the transformation methods and implementation paths of artificial intelligence in the application of the above contents; With the help of relevant excellent cases, the actual effect and value of artificial intelligence technology in the transformation of clothing, accessories, makeup and modeling in the Tang Dynasty are evaluated, and new ideas and methods are provided for the innovation and development of traditional culture.

Keywords： AI technology; Tang Dynasty clothing and makeup culture; contemporary value; cultural reshaping; cultural heritage

一、研究现状

（一）唐代服饰妆造文化

目前针对于唐代服装、配饰、妆容、造型的相关研究已较为丰富，研究内容涵盖服饰形制、纹样色彩、妆容类别的演变，以及服饰妆造所承载的社会文化认同与审美价值取向，也是中国历史源远流长的实物见证，亦是中华民族伟大精神的重要载体^[1]。研究者多从历史学、考古学、艺术史、社会学、文化学等多学科视角出发，通过对历史文献的梳理和图像资料的分析，力求还原唐代服饰妆造的真实面貌，并取得了一定的研究成果。

既往研究主要依托于传统文献考证、图像解析和考古发掘等方法，研究视角较为单一，缺乏系统性和综合性，未能充分关注相关内容在现代社会中的价值与创新应用。在研究方法和研究维度上存在一定的局限性，制约了相关研究的深度和广度。因此，亟需将研究重点转向人工智能等创新技术对唐代服饰妆造文化元素在现代社会影响的研究，深入评估人工智能技术在唐代服饰妆

造传承与创新中的实际效用与价值，从而进一步丰富和拓展相关研究成果。

（二）AI技术在文化传承与创新中的应用

人工智能技术正加速与文化领域融合，在文化遗产数字化保护与智能修复、文化内容创作与传播、文化场景体验互动等方面已取得显著进展，通过人工智能生成内容（AIGC）技术的辅助设计，赋予传统服饰纹样以现代情感与生命力，为传统服饰纹样的创新应用开辟了一条全新的数字化路径^[2]。人工智能技术不仅能够促进传统文化遗产在数字化模式下的数据采集和智能修复，还能辅助文化创作者进行深度创作，依据用户需求快速生成多元化和个性化的文化作品。尽管人工智能技术在文化传承与创新中展现出广阔的应用前景，但也面临着数据质量良莠不齐、算法歧视与偏见、社会伦理风险等诸多挑战，对人工智能技术在文化领域的进一步发展提出了更高的要求，所提方法能够辅助设计师进行产品配色设计，并有效重用唐代服饰纹样的色彩设计知识^[3]。

近年来，人工智能技术在服装、配饰、妆容、造型等领域的

应用日益广泛，而唐代服饰色彩绚丽，质地精美，纹样造型丰富、装饰技术精湛，既承袭了周代的严谨，也有战国的舒展、汉代的明快，魏晋的飘逸，各式纹样在轻柔的服饰上争奇斗艳，在鞋、帽、巾、玉饰、发饰、妆饰等方面也多有体现，这些都为现代的传统纹样研究提供了宝贵的史料基础，也为人工智能技术的应用提供了良好载体^[4]。除了辅助设计师完成设计和激发创意，人工智能还能够分析时尚流行趋势、挖掘大数据中的用户偏好，并根据相关参数自动生成服装、配饰、妆容、造型的多种搭配方案。此外，人工智能还可借助人体尺寸测量和3D建模技术，为消费者提供虚拟试穿和智能推荐服务，从而提升用户体验，优化服装行业的生产制造和供应链管理，并推动相关领域数字资产的分析与管理，受到服装、配饰、妆容、造型等行业的广泛关注与重视，具有广阔的发展前景和市场空间，同时为现代潮牌服饰设计提供新的的灵感和方向的同时，也为唐代女子妆饰文化的传承找到新的路径^[5]。

二、唐代服饰妆造文化的内涵分析

（一）唐代服饰的特点与演变

唐代是我国封建社会发展的鼎盛时期，其服饰、配饰、妆容、造型等文化元素也达到了前所未有的高度，呈现出鲜明的时代特色，过往的很多探讨了通过技术协作与跨学科方法结合的策略来数字化复原各朝代服饰也会将唐代作为重点^[6]。唐代服饰的主要特点是雍容大气、华丽精美、兼容并蓄，充分彰显了唐代雄厚的经济实力和开放自信的文化精神。唐代服饰多选用丝绸、绫罗、锦缎等高档面料，并辅以金银、珠宝、玉石、刺绣等华丽装饰，不仅展现了唐代社会各阶层的奢华生活方式，也体现了唐代社会多元包容的文化特征。

唐代服饰的演变，大致可分为初唐保守、盛唐开放、中唐复古、晚唐简约四个阶段。初唐时期的服饰仍带有隋代遗风；盛唐时期则愈加华丽开放，以高腰襦裙和袒胸装为代表的服饰风靡一时；中唐时期，受经济衰退和社会动荡的影响，袒胸露臂的服饰逐渐减少，服饰风格趋于保守；晚唐时期，社会进一步动荡，服饰风格也日趋简朴。

唐代妆容发饰的演变，深刻反映了社会经济与文化思潮的变迁，呈现出清晰的阶段性特征。初唐时期（公元618-712年），社会秩序初定，文化氛围相对保守，妆容发饰风格承袭隋代遗风，整体呈现内敛含蓄之美。妆面以敷铅粉、施胭脂为基础，崇尚白皙肤色，眉形偏好细长弯月眉，唇妆则以小巧的点唇为主，色彩运用较为清淡，发髻样式也相对简单，如平髻、螺髻等，装饰亦趋于朴素，共同构成了初唐时期端庄典雅的审美风尚。盛唐时期（公元713-819年），展现出前所未有的开放与自信，妆容发饰也随之呈现出华丽奔放的特点。妆面色彩浓丽明艳，红妆、桃花妆等流行于世，眉形设计也更加大胆多样，如蛾眉、阔眉等争奇斗艳。面部装饰也极富特色，花钿、斜红等成为时尚潮流。发髻则一改往日之风，追求高耸入云的视觉效果，云髻、高髻等发式层出不穷，并配以金钗、步摇等华丽饰品，极尽奢华之能事，充分展现了盛唐女性的自信与风采，以及对美的热烈追求和对传统社会规范的突破与创新。然而，到了晚唐时期（公元820-907年），文化氛围也逐渐转向内敛与颓废，妆容发饰的风格也开

始趋于简约。妆面色彩不再浓艳，转而追求自然淡雅之感，眉形也逐渐回归自然形态，唇妆也趋于清淡素雅。发髻样式也相对简化，装饰也随之减少，整体风格呈现出一种洗尽铅华的朴素之美，反映了晚唐时期社会动荡不安和人们精神状态的深刻变化如图1。

时期	朝代阶段	代表样式名称	妆容特征	发饰特征	发饰轮廓图	发饰妆面图例
早期	唐高祖至太宗	高髻/盘桓髻	清淡妆容，少胭脂，额头无饰	发髻简洁，盘起或单髻		
盛中期	唐玄宗	驼马髻、双髻、高髻	斜红、花钿、重粉胭脂	多花饰，髻形复杂，高耸立体		
晚唐时期	武宗至昭宗	晚期驼马髻、反结髻	更浓妆、红点（眉心花钿）	加入金饰、珠钗、凤钗等华贵装饰		

图1 唐代妆容与发饰演变图解

从唐代服饰种类来看，男子服装和配饰主要包括圆领袍衫、幘头、革带三类，女子的服装和配饰主要包括襦裙、帔帛、钿钗礼衣和胡服等四类，上述类型的服装和配饰在形制、面料以及纹路上均有不同特点，同时不同服装和配饰的应用场景和使用人群也都具有一定差别。总而言之，唐代妆容发饰的演变，不仅是审美趣味的简单改变，更是唐代社会历史变迁的生动缩影，深刻体现了不同历史时期人们的精神风貌和文化追求，对深入研究唐代社会的历史、文化以及审美观念具有重要的学术价值。

（二）唐代妆容的特点与流行趋势

唐代妆容的主要特点是底妆崇尚白皙，色彩偏爱浓艳明丽，眉形设计丰富多样，面部装饰别具一格，发髻造型普遍高耸。这些特点不仅体现了唐代人民自信昂扬的精神风貌，也反映了唐代社会对美的独特理解和创造能力，以及唐代文化的多元性和包容性，本文通过田野调查，也收集到多幅妆容样本，并精选出具有代表性进行研究^[7]。

唐代妆容和造型的流行趋势和服装配饰进程类似，基本呈现初唐保守、盛唐开放、中唐回归保守、晚唐简朴的路径。唐代妆容和造型也具有较多种类，常见的包括白妆、红妆、桃花妆、酒晕妆和佛妆等，各自在色彩搭配、应用场景、画工技巧等都有特色，也为唐代各阶层人民提供了多元丰富的选择。

（三）唐代服饰妆造文化蕴含的文化价值

唐代作为中国封建社会的鼎盛时期，其服饰妆造文化蕴含着丰富的文化价值。唐代服饰妆造不仅是社会等级和地位的象征，体现了唐代社会的阶层划分，也反映了不同阶层的地位、财富和权力。同时，唐代服饰妆造中的文化元素也体现了多元包容的文化内核，胡服元素的融入以及各类新式妆容的出现，丰富了唐代服饰的类型，展现了整个社会追求创新和自由的文化氛围。此外，唐代服饰妆造也是文化交流与融合的结晶，通过丝绸之路与西域、中亚等地区进行长期的交流互鉴，成为文化传承的重要载体，对研究唐代历史、文化和社会风貌具有重要的学术价值。

三、AI技术赋能唐代服饰妆造文化重塑的策略与应用

（一）AI技术在唐代服饰妆造的现代设计中的应用

在服装设计领域，人工智能技术能够快速学习海量的唐代服

饰纹样、款式和妆容数据,在整合创新的基础上自动生成新的设计方案,并结合现代社会的特点和实际需求进行优化迭代,在服装图案设计方面的可行性以及如何更好地实现智能技术与中华优秀传统文化的结合^[8]。此外,人工智能还可以根据设计师预设的参数,在短时间内生成丰富的设计成果,从而显著提高工作效率,而其中的文化符号通过虚拟技术能够获得新的生命力,显示了数字媒介推动文化传承与创新的巨大潜力^[9]。

在个性化定制和虚拟试穿方面,人工智能技术也具有显著优势。借助图像识别和三维扫描等技术,人工智能可以全面采集用户的人体数据,构建立体模型,并结合用户提出的个性化需求,最终生成符合要求的定制方案。虚拟试穿技术则能够让用户在购买前以第三人称视角全方位预览服装配饰的上身效果,从而帮助用户更好地了解产品,提升消费体验,并为服装行业的商业模式创新提供新的可能性。

图2 AI+AR全息虚拟换装(图片来源:弘视科技)

AI技术在唐代服饰妆造设计中的应用,不仅有助于传统文化的数字化复原与展示,也为文化创意产品的开发提供了新的契机。通过数字化手段,可以将博物馆中的文物进行三维建模,或将古籍中的记载转化为可视化的图像,从而更生动地展现唐代服饰妆造的魅力。此外,AI还可以应用于服装设计、游戏角色设计和动漫形象设计等领域,为文化创意产业注入新的活力,推动中华优秀传统文化的传承与创新。

(二) AI技术对唐代服饰妆造进行新式展示与传播

人工智能技术在唐代服饰妆造的展示与传播中发挥着日益重要的作用,其应用不仅提升了展示的互动性和沉浸感,也拓宽了传播的渠道和范围。AI驱动的图像识别技术能够对文物进行高精度数字化建模,实现虚拟修复与展示,使观众能够更清晰地观察服饰的细节和纹样。同时,AI算法可以根据历史文献和考古发现,生成逼真的唐代人物形象,并将其置于虚拟场景中,生动再现当时的社会风貌和服饰文化。这种数字化展示方式打破了传统博物馆展览的空间限制,让更多人能够随时随地欣赏和学习唐代服饰妆造文化如图3。

图3 博物馆数字唐代人物形象设计

AI技术在唐代服饰文化体验馆中的应用,为观众带来了前所未有的沉浸式体验。例如,AI驱动的虚拟试穿系统允许观众选择自己喜欢的唐代服饰,并通过人脸识别技术将虚拟服装呈现在自己的影像中,体验穿着唐代服饰的感受。此外,AI还可以根据观众的兴趣和偏好,智能推荐相关的服饰知识、历史故事和文化活动,提供个性化的导览服务,增强了观众的参与感。

人工智能赋能的唐代服饰文化体验馆是文化传承和创新融合的探索成果。借助人工智能技术,体验馆可以将传统静态文物和文献进行数字化转换,成为动态可交互的文化形式,从而吸引更多年轻人关注和参与,并在此基础上依据用户反馈和行为数据,持续优化相关内容和形式,进一步提升文化传播的效率和效果,更好地保护和传承唐代服饰妆造文化,也为其他传统文化的数字化转型提供了借鉴意义,进而打破传统服饰妆造传统展示形式的局限性,为民族服饰文化的传承与推广提供新的思路与方法^[10]。

四、结束语

在人工智能技术的辅助下,唐代服饰妆造文化的当代价值可以得到重塑。人工智能技术能够准确复原和呈现唐代服饰妆造的细节,并借助虚拟现实、增强现实等技术,为现代受众提供沉浸式的文化体验。同时,人工智能技术能够全面挖掘和展示唐代服饰妆造中所蕴含的社会等级、文化精神、审美价值和文化交流等内涵,并以更生动、更易于理解的方式进行传播,从而为当代文化创意产业的发展提供新的动力,使唐代服饰妆造文化在当代社会焕发出新的生命力。

参考文献

- [1]李华颢,孟竹,李洋,等.古代服饰数字化保护与修复技术初探[C]//北京数字科普协会.数字技术拓展博物馆服务——2021年北京数字博物馆研讨会论文集.中国国家博物馆数据管理与分析中心;中国国家博物馆藏品资源活化技术文化和旅游部重点实验室;北京师范大学艺术与传媒学院,2021:265-272.
- [2]丁伟航.基于AIGC技术的中国传统服饰纹样数字化创新路径研究[J].西部皮革,2025,47(01):49-51.
- [3]燕耀,张旭升,蔡欣华,等.基于FMM和网络分析的唐代服饰纹样色彩复原与重用[J].丝绸,2024,61(09):28-38.
- [4]孟姚君.唐代服饰纹样元素的创新设计与应用[D].西安工业大学,2024.
- [5]耿文娟.唐代女子妆饰符号在潮牌服装设计的应用研究[D].河北科技大学,2024.
- [6]郑蕾.AI驱动下文化符号在服饰设计中创新应用[J].西部皮革,2024,46(24):108-110.
- [7]李彩云.人工智能赋能非遗文化元素在服饰中的创新设计发展[J].纺织报告,2024,43(12):61-66.
- [8]丁伟豪.基于生成式人工智能的锡剧服饰数字化再现[J].西部皮革,2024,46(22):148-150.
- [9]徐雯雯.数字游戏中的中华传统服饰文化符号——数字化转译与社会符号学解读[J].北大文化产业评论,2024,(00):111-125.
- [10]王庭薇,吴翌.AI技术与中国传统服饰文化在现代服装设计中的融合创新[J].西部皮革,2024,46(21):35-37.