

ART&DESIGN

中西服饰艺术史

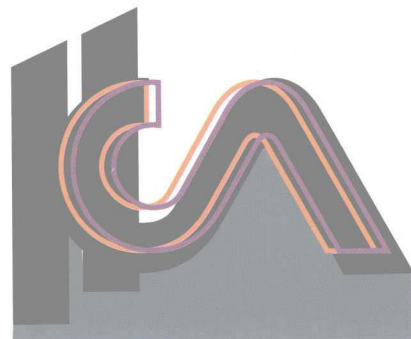
高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材

总主编 张夫也

刘 芳 著

中南大学出版社

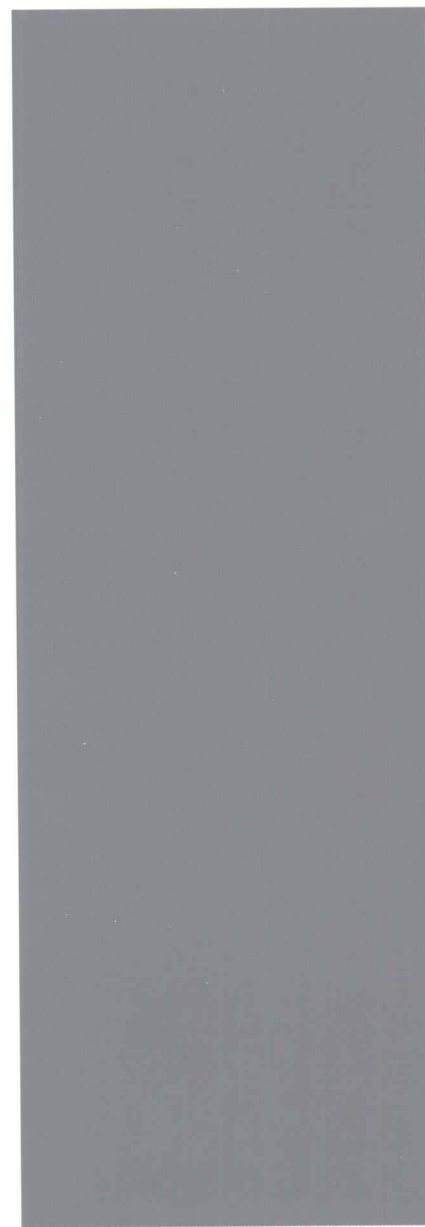

高等院校艺术设计教育
“十一五”规划教材

中西服饰艺术史

刘芳著

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中西服饰艺术史/刘芳著. —长沙:中南大学出版社, 2008.7

ISBN 978-7-81105-676-1

I.中... II.刘... III.服饰-历史-世界

IV.TS941-091

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第101785号

中西服饰艺术史

刘芳 著

☐责任编辑 谢贵良

☐责任印制 汤庶平

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770 传真:0731-8710482

☐印 装 长沙精美彩色印刷有限公司

☐开 本 880×1230 1/16 ☐印张 9 ☐字数 260千字 ☐插页 12

☐版 次 2008年7月第1版 ☐2008年7月第1次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-676-1

☐定 价 30.00元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总序

人类的设计行为是人的本质力量的体现,它随着人的自身的发展而发展,并显示为人的一种智慧和能力。这种力量是能动的,变化的,而且是在变化中不断发展,在发展中不断变化的。人们的这种创造性行为是自觉的,有意识的,是一种机智的、积极的努力。它可以用任何语言进行阐释,用任何方法进行实践,同时,它又可以不断地进行修正和改良,以臻至真、至善、至美之境界,这就是我们所说的“设计艺术”——人类物质文明和精神文明的结晶。

设计是一种文化,包含着人为的、主观的因素和人文思想意识。人类的文化,说到底就是设计的过程和积淀,因此,人类的文明就是设计的体现。同时,人类的文化孕育了新的设计,因而,设计也必须为人类文化服务,反映当代人类的观念和意志,反映人文情怀和人文主义精神。

作为人类为了实现某种特定的目的而进行的一项创造性活动,作为人类赖以生存和发展的最基本的行为,设计从它诞生之日起,即赋有反映社会的物质文明和精神文化的多方面内涵的功能,并随着时代的进程和社会的演变,其内涵不断地扩展和丰富。设计渗透于人们的生活,显示着时代的物质生产和科学技术的水准,并在社会意识形态领域发生影响。它与社会的政治、经济、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系,从而成为一种文化现象,反映着文明的进程和状况。可以认为:从一个特定时代的设计发展状况,就能够看出这一时代的文明程度。

今日之设计,是人类生活方式和生存观念的设计,而不是一种简单的造物活动。设计不仅是为了当下的人类生活,更重要的是为了人类的未来,为了人类更合理的生活和为此而拥有更和谐的环境……时代赋予设计以更为丰富的内涵和更加深刻的意义。从根本上来说,设计的终极目标就是让我们的世界更合情合理,让人类和所有的生灵,以及自然环境之间的关系进一步和谐,不断促进人类生活方式的改良,优化人们的生活环境,进而将人们的生活状态带入极度合理与完善的境界。因此,设计作为创造人类新生活,推进社会时尚文化发展的重要手段,愈来愈显现出其强势的而且是无以替代的价值。

随着全球经济一体化的进程,我国经济也步入了一个高速发展时期。当下,在我们这个世界上,还没有哪一个国家和地区,在设计和设计教育上有如此迅猛的发展速度和这般宏大的发展规模,中国设计事业进入了空前繁盛的阶段。对于一个人口众多的国家,对于一个具有五千年辉煌文明史的国度,现代设计事业的大力发展,无疑将产生不可估量的效应。

然而,方兴未艾的中国现代设计,在大力发展的同时也出现了诸多问题和不良倾向。不尽如人意的设计,甚至是劣质的设计时有面世。背弃优秀的本土传统文化精神,盲目地追捧西方设计风格;拒绝简约、平实和功能明确的设计,追求极度豪华、奢侈的装饰之风;忽视广大民众和弱势群体的需求,强调精英主义的设计;缺乏绿色设计理念和环境保护意识,破坏生态平衡,不利于可持续性发展的设计;丧失设计伦理和社会责任,极端商业主义的设计大行其道。在此情形下,我们的设计实践、设计教育和设计研究如何解决这些现实问题,如何摆正设计的发展方向,如何设计中国的未来,当是我们每一个设计教育和理论工作者关注和思考的问题,也是我们进行设计教育和研究的重要课题。

目前,在我国提倡构建和谐社会的背景之下,设计将发挥其独特的作用。“和谐”,作为一个重要的哲学范畴,反映的是事物在其发展过程中所表现出来的协调、完整和合乎规律的存在状态。这种和谐的状态是时代进步和社会发展的重要标志。我们必须面对现实、面向未来,对我们和所有生灵存在的环境和生活

总序

方式,以及人、物、境之间的关系,进行全方位的、立体的、综合性的设计,以期真正实现中国现代设计的人文化、伦理化、和谐化。

本套大型高等院校艺术设计教育“十一五”规划教材的隆重推出,反映了全国高校设计教育及其理论研究的面貌和水平,同时也折射出中国现代设计在研究和教育上积极探索的精神及其特质。我想,这是中南大学出版社为全国设计教育 and 研究界做出的积极努力和重大贡献,必将得到全国学界的认同和赞许。

本系列教材的作者,皆为我国高等院校中坚守在艺术设计教育教学第一线的骨干教师、专家和知名学者,既有丰富的艺术设计教育教学经验,又有较深的理论功底,更重要的是,他们对目前我国艺术设计教育教学中的问题和弊端有切实的体会和深入的思考,这使得本系列教材具有了强势的可应用性和实在性。

本系列教材在编写和编排上,力求体现这样一些特色:一是具有创新性。反映高等艺术设计类专业人才的特点和知识经济时代对创新人才的要求,注意创新思维能力和动手实践能力的培养。二是具有相当的针对性。反映高等院校艺术设计类专业教学计划和课程教学大纲的基本要求,教材内容贴近艺术设计教育教学实际,有的放矢。三是具有较强的前瞻性。反映高等艺术设计教育、教材建设和世界科学技术的发展动态,反映这一领域的最新研究成果,汲取国内外同类教材的优点,做到兼收并蓄,自成体系。四是具有一定的启发性。较充分地反映了高等院校艺术设计类专业教学特点和基本规律,构架新颖,逻辑严密,符合学生学习和接受的思维规律,注重教材内容的思辨性和启发式、开放式的教学特色;五是具有相当的可读性。能够反映读者阅读的视觉生理及心理特点,注重教材编排的科学性和合理性,图文并茂,可视感强。

总之,本系列教材具有鲜明的专业性和时代性,是高校艺术设计专业十分理想的教材。对于广大设计专业人士和设计爱好者来说,亦不失为一套实用的参考读物。相信本系列教材的问世,对促进我国设计教育的发展和推进高等艺术设计教学的改革,对构建文明而和谐的社会将起到积极而重要的作用。

是为序。

2006年圣诞前夕于清华园

张夫也 博士 清华大学美术学院史论学部主任、教授、博士生导师

《装饰》杂志主编

中国美术家协会理论委员会委员

前言

服饰文化是人类文化的重要组成部分。人类服饰从它诞生之日起,即具有反映人类社会的物质文明和精神文明的多层内涵功能,并随着时代的进步和社会的发展不断丰富。自古以来,人类服饰就以它的实用性和审美性承载着人类的光荣与梦想,张扬着人类的创造与风情。

服饰文化渗透在人们的生活之中。一定时代的服饰文化显示着一定时代物质生产和科学技术的水准,并在一定程度上影响着时代的社会意识形态乃至整个社会风貌。因之,它与社会的经济、政治、文化、艺术等方面有着千丝万缕的联系,从而成为一种文化现象,反映着人类文明的进程和态势。真所谓“管中窥豹”,从一个特定时代的服饰发展状况,就能够看出这一时代的文明程度。服装设计与服饰文化作为创造人类新生活,推进社会时尚文化发展的重要手段,愈来愈显现出其强势的、无可替代的价值;研究人类服饰发展的历史与流变才能更好地为今日之服装设计提供厚实的基础。学习和研究中西服饰艺术史,可以引领我们回顾中西服饰发展的历史与流变的来龙去脉,反思中西服饰发展的历史与流变的利弊得失,寻求人类服饰艺术发展既保持民族特色又相互影响与相互融合的演变规律,由此更加有效地推动人类文明又好又快地向前发展。

今日中国,改革开放以来,随着经济和社会的快速发展,尤其是加入WTO以后,衣、食、住、行中的“衣”在人们社会交往和日常生活中的地位越来越重要,服饰的中西合璧与相互交融也越来越明显。今日之服装设计,不再是一种简单的造物活动,而是人们生活方式和生存观念的设计。服装设计不仅是为了当下的生活,更重要的是为了国家与民族的未来,为了我们更和谐地生活,更诗意地栖居,为了中国的和平崛起与中华民族的伟大复兴。研究服饰文化,研究中西服饰艺术史,不仅具有重要性,而且更具紧迫性。

于是,本书应运而生。

作者不揣浅陋,根据当今特定的文化背景、时代形态与社会需求,凭借多年教学经验的积累、社会实践的摸索与科学研究的探讨,在收集和提炼大量中西服饰艺术素材的基础上,爬梳剔抉,发微知著,撰著了这本《中西服饰艺术史》。本书力图开拓创新,独具特色,在诸多方面展现一些自己的特点:

一是建构的创新性。本书是一部比较全面系统而有重点有特色的中西服饰艺术发展简明通史,在整体建构上具有创新性。全书以中国和西方的服饰艺术发展两大板块为横断面,以中西服饰艺术发展的历史进程为逻辑主线,搭建起纵横交错、经纬交织的整体框架,将分篇分章研究、历时共时研究、分类分种研究融为一体,既有关于中国服饰艺术史和西方服饰艺术史的分篇研究,又有关于中国服饰艺术史和西方服饰艺术史的分朝代与分时代的研究,还有中西服饰艺术发展的历史传统和现代化进程研究。

二是内容的丰富性。本书在内容阐述上,既有冠服制度和服饰设计与制作艺术的研究,也有

前言

中西服饰艺术史上服饰艺术方面不同特点、不同风格与不同流派的研究,又有官服与民服、常服与礼服、民间服装与军事服装的分类研究,又有男女不同性别服饰的研究,还有不同种族(比如国际上的不同人种)和不同民族(比如我国的55个少数民族)的服饰研究等等,尽量使之旁征博引,丰富多彩,图文并茂,琳琅满目。

三是应用的普适性。本书虽然是一部学术专著,但却并不限于基础研究的理论层面,而是立足应用,把科研成果转化为生产力,使之具有广泛的应用性,既可以为高等服装设计教育专业的服装设计人才培养提供学理支撑,促进我国高等服装设计教育改革的不断深化,也可以为服装设计与生产的群体和个体提供理论指导,推动我国服装产业的长足发展。与此同时,深入探索中西服饰发展与应用的科学化规律,达到“古为今用”“洋为中用”之目的,推动21世纪中国服饰变革向纵深发展,为提高中国服饰在国际上的影响力,为提高中华民族的整体素质做出应有的贡献。

拙著今日面世,承载了太多的关爱与扶持,令我心存感念,永不忘怀。本书是由我主持的湖南省社会科学基金项目《中西服装文化发展与应用研究》和湖南省教育厅科学研究项目《中西服装发展的历史与流变研究》这两项课题的研究成果,我首先要对领导与专家的奖掖提携表示由衷的感谢。特别是,我的指导老师、清华大学美术学院博士生导师张夫也教授给予了长期的关怀与指导,本书责任编辑、中南大学出版社编辑部主任谢贵良先生付出了宝贵的智慧与辛劳,借此机会,表达我诚挚的谢意和崇高的敬意!本书在撰写过程中,借鉴或者吸纳了一些同行专家的研究成果,恕未一一注明,谨此一并致谢!

写书也是遗憾的艺术。尽管作者用心良苦,实际效果未必尽如人意。本书的出版还需经受社会的严格检验。我期待着方家、同仁以及读者朋友的热情关注与真诚指教。

作者:刘芳

2008年初夏于益阳秀峰湖畔

刘芳女,1985年毕业于湖南师范大学,2004年在清华大学美术学院做访问学者,2005年在攻读浙江师范大学美术教育方向硕士研究生。现任湖南工艺美术职业学院副教授,环境艺术设计系系主任,中国工艺美术学会会员。长期从事艺术设计教学与艺术设计教育教学研究工作,主持湖南省社会科学规划办公室课题《中西服装文化发展与应用研究》1项;参与湖南省教育科学“十五”规划课题和“十一五”规划课题2项;在《装饰》、《美术观察》、《艺术教育》、《职业技术教育》等国家级核心刊物上发表专业学术论文多篇;主编《中外工艺美术史》、主编21世纪职业院校规划教材《应用写作》等。

目 录

上篇 中国服饰艺术史

第一章 原始社会服饰	2
第一节 旧石器时代的服饰	2
第二节 新石器时代的服饰	3
第二章 奴隶社会服饰	5
第一节 上衣下裳制的产生	5
第二节 西周的冠服制度	6
第三节 春秋战国的深衣与胡服	9
第三章 秦汉时期服饰	13
第一节 男子的冠帽与袍服	13
第二节 女子的深衣、襦裙与装扮	15
第三节 男女的鞋履与佩饰	16
第四节 秦汉时期的织物与纹样	17
第四章 魏晋南北朝服饰	21
第一节 不拘礼法的汉族男装	21
第二节 专事雕琢的妇女装扮	22
第三节 北方少数民族的裤褶与裋裆	24
第五章 隋、唐时期服饰	26
第一节 幘头与圆领袍衫	26
第二节 华贵开放的女子服饰	28
第三节 女着男装与胡服	30
第四节 奇异纷繁的女子首服与面妆	30
第五节 织造与印染工艺	32
第六章 宋、辽、金、元时期服饰	36
第一节 宋代服饰	37
第二节 辽、金、元服饰	41
第七章 明代服饰	45
第一节 男子官服与民服	45
第二节 女子礼服与常服	47
第三节 妇女头饰与弓鞋	49
第四节 吉祥图案与纹样	50
第八章 清代服饰	52
第一节 满族男子服饰	53
第二节 满汉妇女服饰	55
第三节 太平天国服饰	57
第四节 清代衣料与纹样	57
第九章 中国近、现代服饰	59
第一节 20 世纪上半叶的汉族服饰	59
第二节 20 世纪下半叶的汉族服饰	62
第十章 中国古代军事服装	65
第一节 先秦军事服装	65

目 录

第二节	秦代军事服装	66
第三节	汉代军事服装	67
第四节	魏晋南北朝军事服装	68
第五节	唐代军事服装	69
第六节	宋代军事服装	69
第七节	元代军事服装	70
第八节	明代军事服装	70
第九节	清代军事服装	71
第十一章 中国少数民族服饰		72
第一节	福建、广东、台湾、湖南的民族服饰	72
第二节	广西壮族自治区民族服饰	74
第三节	云南省民族服饰	77
第四节	四川省与贵州省民族服饰	83
第五节	西藏自治区民族服饰	87
第六节	甘肃、青海民族服饰	88
第七节	新疆维吾尔自治区民族服饰	91
第八节	宁夏回族自治区民族服饰	96
第九节	内蒙古自治区民族服饰	97
第十节	黑龙江、吉林、辽宁民族服饰	98
下 篇 西方服饰艺术史		
第十二章 西方古代服饰		102
第一节	古代埃及人的服饰	102
第二节	古代波斯人的服饰	104
第三节	古代希腊人的服饰	106
第四节	古代罗马人的服饰	108
第十三章 欧洲中世纪服饰		110
第一节	拜占庭服饰	110
第二节	罗马式服饰	112
第三节	哥特式服饰	113
第十四章 西方近世纪服饰		115
第一节	文艺复兴时期的服饰	115
第二节	巴洛克时期的服饰	118
第三节	洛可可时期的服饰	121
第十五章 西方近代服饰		125
第一节	男装的现代化进程	125
第二节	女装的时装化趋势	127
第十六章 西方现代服饰		131
第一节	男装的程式化模式	132
第二节	女装的现代化进程	133
本书生僻字注音与注释		137
主要参考文献		138
彩图		139

中国服饰艺术史 第一章

（约公元前5000年—约公元前2000年）

在新石器时代，中国服饰艺术开始萌芽。随着生产力的发展，人们开始使用天然纤维（如麻、丝、毛）制作衣物。这一时期的服饰艺术主要体现在对自然材料的利用和对基本形制的探索上。随着农业和畜牧业的发展，人们开始使用麻、丝、毛等天然纤维制作衣物。这一时期的服饰艺术主要体现在对自然材料的利用和对基本形制的探索上。

随着生产力的发展，人们开始使用天然纤维（如麻、丝、毛）制作衣物。这一时期的服饰艺术主要体现在对自然材料的利用和对基本形制的探索上。

上篇

中国服饰艺术史

第一章 中国服饰艺术史

一、中国服饰艺术的起源

中国服饰艺术的起源可以追溯到新石器时代。随着生产力的发展，人们开始使用天然纤维（如麻、丝、毛）制作衣物。这一时期的服饰艺术主要体现在对自然材料的利用和对基本形制的探索上。

随着生产力的发展，人们开始使用天然纤维（如麻、丝、毛）制作衣物。这一时期的服饰艺术主要体现在对自然材料的利用和对基本形制的探索上。

随着生产力的发展，人们开始使用天然纤维（如麻、丝、毛）制作衣物。这一时期的服饰艺术主要体现在对自然材料的利用和对基本形制的探索上。

第一章 原始社会服饰

(公元前 200 万年 ~ 公元前 4000 年)

地球从诞生到现在约有 45 亿年之久,大约是在 35 亿年之前地球开始出现生命的迹象。根据人类活动的历史进程,我们可以用文字的发明作为界限:文字出现之前的时代,被称为“史前时代”;有文字记载的时代,被称为“历史时代”。而从文字发明到今天,才仅有 7000 年的时间,这与漫长的史前时代的历史相比,无疑是相当短暂的。因此,了解史前时代服装的起源与发展,对于理解人类过去和现在的衣生活行为是很有帮助的。

中国素有美丽的“衣冠王国”之称。原始社会是中国服装的萌芽时期,在经历了第一阶段的裸态生活以后,到旧石器时代中晚期,北京人活动时期,出现了最初的服饰行为,又发展到山顶洞人时期使用原始的缝纫工具——骨针,并以藤蔓树叶、鸟羽兽皮为材料制作服装的原始服装阶段。第二阶段是进入新石器时代以后,出现了纤维材料和织物,原始先民逐步摆脱了原始状态的服装,开始穿着真正意义上的服装,从而改变了原始的衣生活状态,也为中国服装的形成和发展奠定了坚实的基础。

第一节 旧石器时代的服饰

旧石器时代是一个久远而漫长的时代,原始人类曾经经历了 200 多万年的裸态生活阶段,当体毛退化以后,出于御寒和保护身体的本能需要,开始利用藤蔓、树叶或兽皮、羽毛等来缠裹身体,这些就是我们祖先最早的服装——围裙。这是人类衣生活迈出的非常关键的第一步,很多史料也都表明远古人类已懂得有意识地改善自身的生活条件。如《通典·礼嘉·君臣服章制度》称:“上古穴处衣毛。”古籍也有“攀木茹皮以御风霜,绹发冒首以去灵雨”。(彩图 1)

旧石器时代晚期的人类已进化为现代人,随着制作石器、骨器工具水平的不断提高,原始的制衣工具——骨针诞生了。我国迄今发现年代最早的骨针是在距今 35000 年前的辽宁小孤山遗址出土的。在 25000 年前的北京山顶洞人遗址中也发现了一枚骨针,针长 82 毫米,略长于今天的缝被子针,最粗处的直径仅为 3.3 毫米,与现代的织毛衣针相仿。骨针的发明使用,使服装脱离了原始的雏形,而成为真正意义上的服装了。《韩非子·五蠹》:“古者,妇人不织,禽兽之皮足也。”说明当时的服装材料都是纯天然的兽皮、树叶等,还未曾有纤维纺织品的出现。(图 1-1-1)

旧石器时代晚期的人们还在身上佩戴饰物驱邪避鬼,或用饰物来装扮、美化身体。从出土的实物看,大多是用各种不同的质料如螺、贝、砾石、兽牙等制成有孔的小块饰品,然后用绳穿起来佩戴在脖颈或手腕、脚

腕上。在北京山顶洞人遗址里出土的一串项饰,以兽牙为主,加上海蚶壳、鱼骨、刻有沟槽的骨管、白色的小石珠、黄绿色的砾石等,均有精致的穿孔。有些石珠还用赤铁矿粉染成了红色,说明山顶洞人已懂得染色的方法。在我国先民的心目中,红色是生命的象征,是神秘而珍贵的力量源泉,可见远古人类的最初审美意识中含有原始的宗教意味。(图1-1-2)

第二节 新石器时代的服饰

大约在距今一万年前,原始人类步入了生产力水平显著提高、衣食生活基本得到满足、居所相对固定的新石器时代。人们掌握了对石器工具的钻孔、磨光、刮削、对称造型等技术,定居的生活也开创了原始的农耕畜牧、种植和养殖的生产劳动。此时开始出现了加工型的衣料,有植物纤维,如麻、棉等;有动物纤维,如丝和动物皮毛。

在长期的生产劳动中,随着原始人类对各种植物认识的加深,原始的手工技术——搓合技术和编织技术产生了。正是依赖这两种手工技术生产出了最早出现的植物衣料——麻和葛韧皮类天然纤维。在浙江余姚河姆渡曾出土了6900年前的麻绳和麻织物残片,在江苏吴县草鞋山新石器时代遗址中,发现了三块距今有5400年之久的葛布残片。麻布的类别有大麻、亚麻和有“中国草”之称的苎麻;葛是野生植物,多见于南方山区,悬于崖壁之上,长可达十余丈。加工方法是用水煮,退去表皮后露出洁白细长的纤维,搓成线绳可以编结成网状衣。古人“冬裘夏葛”,说明葛是夏季的衣服材料。战国时期,南方地区纺葛相当普遍。越王勾践被吴王打败后,一面卧薪尝胆、誓死复仇;一面向吴国俯首称臣麻痹对方,曾一次进贡给吴王夫差葛布十万匹。

但是,原始的手工纺织劳动强度大,工作效率低,编织成的麻布或葛布,外观粗糙稀疏,花纹简单,于是智慧的祖先发明了加捻纤维的纺轮和织造织物的腰机等纺织工具,从而促进了纺织技术的发展和进步,出现了纯粹的、质量不断改善的纺织衣料,使我国先民的衣生活进入到真正的纺织物时代。浙江湖州钱山漾新石器时代遗址曾出土4700年前的麻织物残片,织物经线的密度已达每厘米约30根,纬线的密度每厘米约20根。这样精细的加工,足以证明这个时期纺纱织造水平的进步。

最值得一提的是,约在5000年前,新石器时代中期,我国古代劳动人民发明了养蚕缫丝的技术。传说黄帝元妃嫘祖“始教民育蚕,治丝茧以供衣服”。虽然这只是一个传说,但历朝历代的皇后在每年初春之时,都要向“先蚕之神”——嫘祖行祭礼。在祭祀中,皇后还必须穿着名为“蚕服”的祭服,以祈求国家除了能“足食”之外,还能达成“丰衣”的愿望。除了皇室之外,在民间也同样流传着“祭蚕礼”。我国是蚕丝的发源地,是最早发明植桑养蚕、缫丝织绸的国家,显示了我国古代劳动人民的高超技艺和聪明才智。西方人对中国的最早记述就

图 1-1-1 骨针

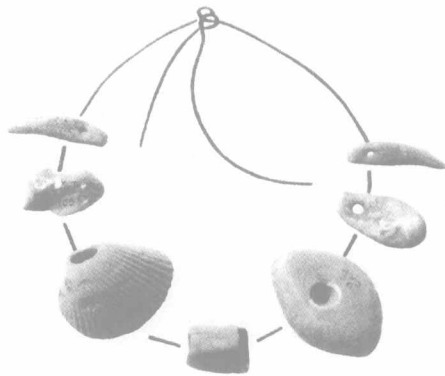

图 1-1-2 项饰

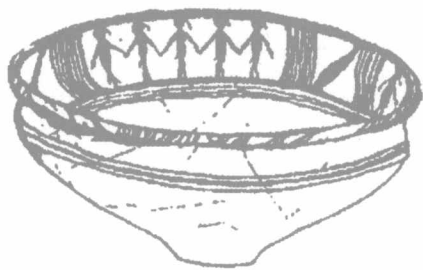

图 1-2-1 彩陶盆上束发人形

称我国为“赛里斯”(意即丝国)。在公元前3000年左右,已有中国丝绸出口到古埃及,成为国王、法老和王族的专用品。养蚕缫丝,是一项伟大的发明,是中国人对人类文明的重要贡献。

而以兽毛为原料的毛织物,有羊毛、驼毛、马毛、牛毛、兔毛、羽毛等。可能是由于纺织加工、原料来源、气候环境等多方面的原因,使用的比例比其他纤维要低,而且多在古代游牧民族地区使用。在新疆罗布泊出土了3800余年前的棕色羊毛布和黄色羊毛毯;在新疆五堡墓地曾发现新石器时期用蓝、黄、红等色羊毛织成斜纹方格的残片;在青海柴达木盆地南部诺木洪塔里他里哈的遗址中,也发现了5块黄褐或红褐相间的平纹毛布。

新石器时代晚期,社会形成了《商君书·画策》中所描述的“男耕而食,妇织而衣”的经济分工格局。由于生产技术与生活水平的不断提高,服装逐渐追求整体配套,形成了发式、帽子、衣服、鞋子、首饰等全身修饰的完整装束,为奴隶社会的服饰形制及典章制度的确立奠定了基础。1973年在青海大通县孙家寨出土的彩陶盆上绘有三组舞蹈人形,均束发垂辫于脑的一侧,这是原始人类为了劳动和交流的方便,由最早的披发演进而成的第二代发式。束发挽髻后,为挡御风寒又发明了帽子。至于服装式样,可从甘肃辛店彩陶上的剪影式人物形象得知:及膝长衫、腰间束带,类似今天的连衣裙,时称“贯口衫”或“贯头衫”的服装,很可能是织出相当于两个身长的一块衣料,对等相折,中间挖一圆洞,穿时从头上套下,前后各一片,以带系束。这一时期还有用石、骨、陶、玉、蚌壳、螺壳、象牙等不同材料制成的头饰、颈饰、耳饰、手镯等各种首饰,与服装及其配件一起,构成了完整的中国原始社会的服饰。(图1-2-1)

漫长的原始社会被称为人类的童年时期,在此期间,服饰的发展尽管十分缓慢,样式单一,材料缺乏,但却为以后数千年中国服饰的发展奠定了良好的基础。

原始社会的服饰是中华民族服饰式样、纹样和色彩的源头所在。骨针的发明和使用,使服装设计成为可能;葛麻、丝绸的出现,使中华民族有了真正意义上的衣文化;用赤铁矿染成红色的石珠昭示我们,早在“山顶洞人”时期,染色技术已经运用于服饰之中;用石子、动物骨头以及象牙、贝壳等天然材料制成的饰物,使人们对自然的崇拜和对身体的修饰变得可以触摸;原始服饰上简略而概括的图案,彰显出原始人类生动、活泼、纯朴、天真的个性风采。(彩图2)

新石器时代晚期出现的发式、冠帽、衣裳、鞋履、饰物等从头到脚、披覆全身的完整装束,对以后服饰形制的产生及章服制度的确立有着重大的意义。

第二章 奴隶社会服饰

(公元前 21 世纪 ~ 公元前 475 年)

夏朝、商朝和西周这三个时期是中国奴隶社会建立、发展和走向成熟、鼎盛时期,在中国服装史上也具有非常重要的地位。中国古代服装的基本形制(上衣下裳制和上下连属制)及冠服制度就是在这历史时期建立并完善的;中国图案富于寓意、色彩有所象征的民族传统文化意识也是在这一历史时期得以确立的。

相传禹的儿子名“启”,在公元前 2176 年定都于山西安邑,取国号为“夏”,建立了中国历史上第一个朝代,中国跨入了奴隶社会。夏朝的农业、畜牧业已相当发达,生产力也日益提高。此时手工业已从农业中分离出来,生产的陶器、玉器、铜器已具有一定的水平。

商朝是奴隶制社会不断发展的时期,手工业比较发达,分工很细,有冶铜、烧陶、制骨、玉石、贝蚌等专门作坊。商代是我国青铜器制作的鼎盛时期,在中国工艺美术史和世界文化史上都占有极其重要的地位。玉器的生产规模和制作水平也达到了相当的高度,玉器成为奴隶主贵族的重要装饰品。

公元前 11 世纪,武王伐纣,灭商建周。西周是我国奴隶制社会的鼎盛时期。周朝实行严格的等级制度,服饰被人为地赋予阶级内涵,形成完备的冠服制度。

春秋战国开始,中国的封建制度逐步确立,服饰成为统治者“严内外、辨亲疏”的工具,带上了明显的政治色彩。

第一节 上衣下裳制的产生

夏朝的服装式样和纹样,只能根据史籍记载来推测。《易·系辞下》中记载:“黄帝、尧、舜氏作垂衣裳而天下治,乾坤之象不可颠倒。使人知尊卑。上下不可乱,则民志定,天下治矣。”说的是,在黄帝、尧、舜时期,开始将衣裳分开。上衣代表天,下裳代表地,以此表示乾坤(天地)不能颠倒,从而通过着装向人们灌输长幼秩序和尊卑贵贱的观念,以巩固其统治地位。

在人类还没有足够的力量与自然抗衡的时候,他们对自然灾害、疾病、死亡等自然现象和不幸事件无法以科学的态度和正确的方法去认识 and 解决,以为天地之间有某种神秘、不可知的力量在主宰一切,于是希望有一种虚幻的超自然的力量来护佑自己。这是一种原始的宗教信仰观念,这种观念对与人类生存活动、延续繁衍密切相关的天地、祖先等都非常尊崇。而对天地的尊崇就具体体现在服饰上:上衣象征未明之天,故为玄色;下裳象征黄昏之地,故为绛色。

传说中的黄帝、尧帝和舜帝正是借助象征统治者权力和乾坤秩序的上衣下裳制,才使物质生活极其低下的社会有了稳定的秩序,才使人

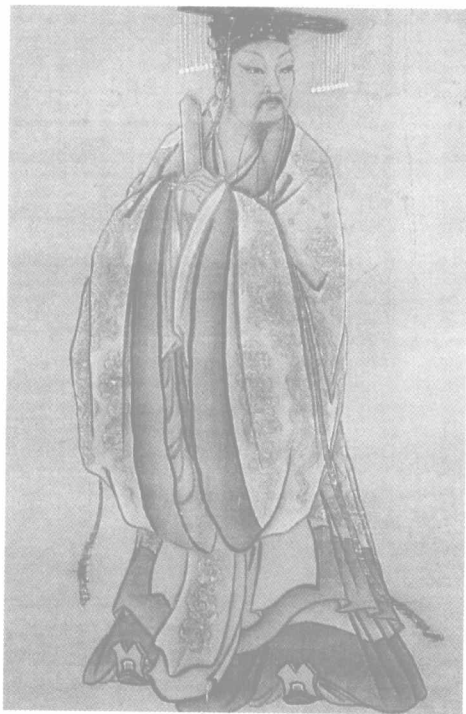

图 2-1-1 夏禹画像

们臣服于命运,有条不紊地进行各种社会活动,避免了杂乱无序、群龙无首,达到了天下太平的统治目的。可见夏代的人们对服饰具有的神秘观念,即把服饰与吉凶祸福相联系,看作是个人命运的一部分。《论语·泰伯》篇记载:“子曰,禹,吾无间然也,恶衣服而致美乎黻冕。”意即孔子说:史传禹帝,生活节俭,不重视平时的衣着,但在参加祭祀天地、祖先的祭礼时,却非常重视服装。要事先精心安排,穿着极其美观、讲究,以示对天地、祖先的尊崇。黻冕是祭祀典礼时帝王穿的礼服,这说明中国的冠服制度在夏朝大致就有了雏形。(图 2-1-1)

第二节 西周的冠服制度

西周进入奴隶社会的成熟阶段,政治社会的等级制度已逐步确立,所谓“贵贱有等,衣服有别,上自天子卿士,下及庶民百姓,服制各有等差”。上至帝王公卿,下及庶民百姓,制定出一整套等级分明的冠服制度,任何人不得僭越,并对后世产生了深远影响,直至封建社会后期才被废除。

周代还设有专门的“司服”一职,掌管服制的实施并安排帝王、贵族的穿着。到了周代后期,更强调借“冠服制度”来突显“礼治”的观念,即透过服饰的穿着表现出“礼仪规范”,也根据这种需要出现了各种规范的“礼服”。当时,把礼划分为吉礼、凶礼、军礼、宾礼和嘉礼五大类。

吉礼:祭祀的典礼。如对上天、日、月、星辰、司中司命、风师、雨师、礼稷、五祀、五岳、山水、川泽以及四方百物的礼典,都属于吉礼。

凶礼:丧葬之礼。帝王诸侯的丧葬以及对天灾人祸的哀吊都属于凶礼。

军礼:在军事、军旅等场合所行之礼,如田猎、校阅、搜狩、出师等。

宾礼:诸侯对国王的朝见,各诸侯之间聘问会盟等场合所行之礼。

嘉礼:婚礼、冠礼、飨燕、立储等都属于嘉礼。

以上各种礼仪不同,衣冠制度就是根据这种不同的礼仪需要而制定出来的。如祭天地、宗庙时有祭服;朝会之时有朝服;从戎有军服;婚嫁有婚礼服;服丧之时有凶服等。由此可见,中国的服饰制度在周代已经基本完备。

一、冕服

冕服是中国古代服装中最重要的礼服,是古代帝王卿相在举行祭祀活动中所穿的祭服。冕服在夏商时就已出现,到西周最终定型。在周代进行祭祀之礼,帝王百官都必须穿着“冕服”,而且从夏朝开始直到清朝,冕服被历代统治者传承相袭,其形制虽按各代统治者的意图略有变更,但其基本形式却大同小异,尤其是显示其阶级等差的内涵始终未

变，表明服饰一直被纳入礼的范畴。

“冕服”是由冕冠、上衣下裳、腰间束带、前系蔽膝与足穿赤舄等构成的一套完整的服饰。

二、冕冠

冕冠是帝王百官参加祭祀典礼时所戴的最贵重的一种礼冠。“冕冠”的形制，是在冠的顶部覆盖一块木板，名“綖”。“綖”的上下表以细布，木板一般多为长型，宽八尺，长一尺六寸；木板前端略呈圆弧形，而后部呈正方形，隐喻为“天圆地方”，戴时后面略高1寸，成前低俯就之状，意为提醒君王善纳谏言；綖板前后两端有成串的玉珠，一串玉珠称为一旒，一般前后各十二旒，但根据礼仪轻重、等级差异，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每串玉珠多为九颗或十二颗，颜色为朱、白、苍、黄、玄五种。冕冠戴在头上，以笄沿两孔穿发髻固定，两边各垂一珠，叫做“充耳”，垂于耳边，意在提醒君王勿听谗言。

戴冕冠时必穿冕服。冕服多为玄衣(黑色上衣)和纁裳(浅红色围裳)，然后施之以纹。玄衣代表未明之天，纁裳代表黄昏之地，因此皇帝着冕服意为“上天之子”。玄衣的纹样一般用彩绘，下裳的纹样通常用刺绣，纹样多取自自然景物。冕服上绘绣的纹饰多少根据祭祀内容和职别高低而定。以十二章纹饰最为尊贵，它专用在最高等级的祭祀典礼中的帝王冕服上。(图2-2-1)

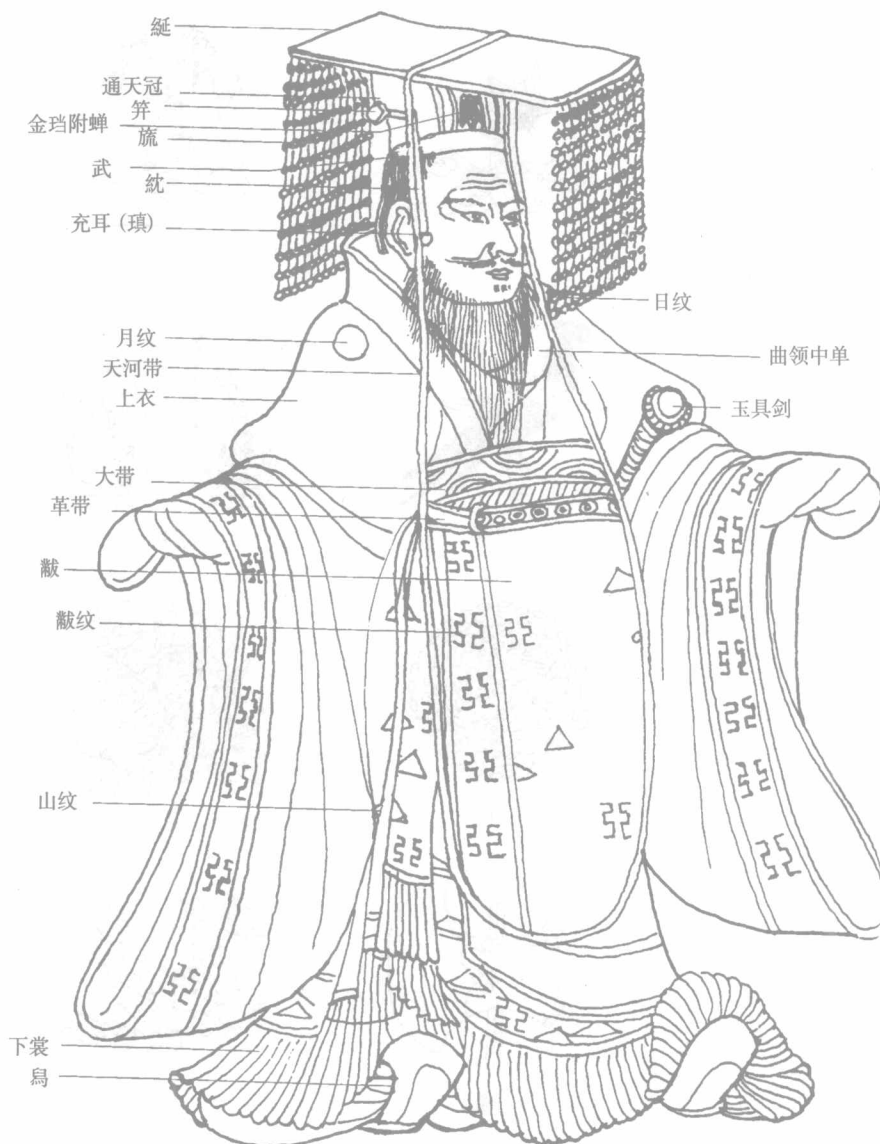
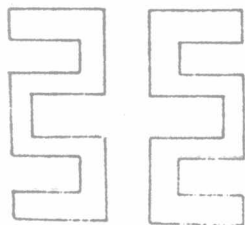

图2-2-1 西周冕服

龙

黼

日

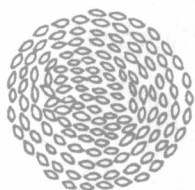
月

华虫

宗彝

粉米

藻

黼

火

星辰

山

图 2-2-2 十二章纹饰

“十二章”即绘绣在冕服上的十二种图案，分别是：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼和黻。十二章纹饰的图案各有其不同的含义，象征在位者的操守品行：日、月、山、火与星辰，是原始自然崇拜的遗存，汉代以前，日为圆形，月是弦月，汉代以后，日月均为圆形，在圆中绘鸟形代表日，绘玉兔或蟾蜍代表月，星辰则多以北斗七星表示。因此，在冕服上绘日、月、星辰取其照临，象征帝王如光辉普照大地；绘山形取其稳重，象征王者为人所仰和其统治基础的稳固；绘龙形取其应变，象征君王善于机变；绘华虫取其文丽美好，象征帝王有文章之德；宗彝是一种智勇双全的兽，象征法则与智慧；藻，即水草，绘藻取其纯净，象征人君冰清玉洁；绘火取其光明，象征前景美好；绘粉米取其滋养，象征君王有济养之德；绣黼（斧形）取其决断，象征王者的权力和权威；绣黻（双兽相背形）取其明辨，象征君王去恶存善。（图2-2-2）

由此可见，十二章纹饰不仅是帝王、贵族操行的象征，更是统治阶级权威的标志，反映了奴隶主阶级的宗教观念，贯穿了儒家的伦理道德的含义，一直被历代封建统治阶级