

中外服饰艺术

ZHONGWAI FUSHI YISHU

穆慧玲 著

中国社会科学出版社

● 德州学院学术著作出版基金资助

中外服饰艺术

ZHONGWAI FUSHI YISHU

穆慧玲 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外服饰艺术/穆慧玲著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 4
ISBN 978 - 7 - 5161 - 3318 - 7

I. ①中… II. ①穆… III. ①服饰文化—文化史—世界
IV. ①TS941—091

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 229389 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 罗 莉
责任校对 石春梅
责任印制 李 建

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 4 月第 1 版
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19
字 数 317 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换
电话: 010 - 64009791
版权所有 侵权必究

前言

服装是人的“第二皮肤”，也是一面镜子，它能照见一个大社会。因为每个人都要穿衣服，遂成为“社会文明的晴雨表”。服饰的发展历程漫长且起伏跌宕，服饰的演变直接反映着社会的政治变革、经济变化和风尚变迁。

本书以服饰艺术的发展演变为主线，从中国服饰艺术和外国服饰艺术两方面展开论述，在编写体例上突出三个特点：第一，从点切入。通过考察中外服饰在不同历史阶段的典型静态形式，重点研究不同历史时期典型服饰的特点及成因。第二，一线贯穿。以中外服饰艺术的发展演变为主线，通过考察不同历史阶段典型服饰的动态变化轨迹，探究服饰艺术变迁的原因及其发展规律。第三，宏观把握。打破历史和地域的界限，分析经济、政治、宗教、艺术、科技、战争等各种因素对服饰艺术的作用和影响，探求服饰艺术的本质，为今天的服饰发展找寻科学依据，提供有益的借鉴。

中国服饰艺术部分主要包括：原始社会服饰的初步形成，西周时期中国古代章服制度的建立，春秋战国时期服饰的变革，两汉时期服饰的完善，魏晋南北朝时期胡汉服饰的融合，隋唐时期服饰的包容开放，宋代服饰的保守清雅，明代服饰的端庄华美，清代服饰的精美繁复以及民国服饰的中西并汇等。外国服饰艺术主要包括：古埃及服饰，古代西亚服饰，古希腊、古罗马时期的古典主义服饰，中世纪以基督教为核心的宗教服饰，文艺复兴时期的服饰以及巴洛克、洛可可时期的服饰等。

清代思想家龚自珍说过：“欲知大道，必先知史。”英国哲学家培根说过：“读史使人明智。”所谓大道，即指政治理论；所谓明智，即是理性思维。历史是产生理论的沃土，是理论的宝库，认识历史才能更

2 前 言

好地创造未来。通过解读中外服饰艺术的发展历史，可以开阔视野，提高读者的审美修养。另外，为了便于读者阅读欣赏，本书借助大量精美的图片资料来辅助阐述，力求文字简明扼要，图文并茂。中外历代服饰艺术浩如烟海，很难在一本书中展现全貌，加之编者学识有限，书中疏漏、欠妥之处在所难免，尚祈方家、读者指正。

作者 穆慧玲

2013年6月

目 录

上篇 中国服饰艺术

第一章 先秦服饰艺术	(3)
第一节 中国服饰艺术概述	(3)
第二节 服饰起源与原始社会的服饰艺术	(5)
一 服饰起源的诸种学说	(5)
二 原始社会的服饰艺术	(7)
第三节 夏代服饰艺术	(14)
一 夏代服饰艺术的历史背景	(14)
二 夏代服饰艺术的主要特点	(14)
三 夏代的服装样式	(16)
四 夏代的衣料	(16)
第四节 商代服饰艺术	(17)
一 商代服饰艺术的历史背景	(17)
二 商代服饰艺术	(17)
三 商代的衣料	(23)
第五节 西周时期的服饰艺术	(24)
一 西周时期服饰艺术的历史背景	(24)
二 趋于完备的冠服制度	(24)
三 西周时期的一般服饰	(26)
四 西周时期的饰品	(29)
五 西周时期的衣料	(29)

2 目 录

第六节 春秋战国时期的服饰艺术	(30)
一 春秋战国服饰艺术的历史背景	(30)
二 百家争鸣与诸子百家的服饰观	(31)
三 春秋战国时期的主要服装样式	(31)
四 春秋战国时期的饰品	(33)
五 春秋战国时期的服饰纹样	(34)
 第二章 秦代至魏晋南北朝时期的服饰艺术	(36)
第一节 秦代服饰艺术	(36)
一 秦代服饰艺术的历史背景	(36)
二 秦代的军服风采	(36)
三 秦代的官民服饰	(40)
第二节 汉代服饰艺术	(41)
一 汉代服饰艺术的历史背景	(41)
二 汉代男子服饰	(41)
三 汉代女子服饰	(47)
四 汉代的丝绸纹样	(52)
第三节 魏晋南北朝时期的服饰艺术	(53)
一 魏晋南北朝服饰艺术的历史背景	(53)
二 魏晋南北朝男子服饰	(55)
三 魏晋南北朝女子服饰	(59)
四 北方民族服饰	(65)
五 魏晋南北朝时期的服饰纹样	(68)
 第三章 唐代至元代服饰艺术	(69)
第一节 唐代服饰艺术	(69)
一 唐代服饰艺术的历史背景	(69)
二 唐代男子服饰	(69)
三 唐代女子服饰	(73)
四 唐代服饰纹样	(84)
五 唐代的首饰配饰	(86)

第二节 宋代服饰艺术	(87)
一 宋代服饰艺术的历史背景	(87)
二 宋代男子服饰	(88)
三 宋代女子服饰	(91)
四 纺织及服饰纹样	(98)
第三节 辽金元服饰艺术	(99)
一 辽——契丹族服饰	(99)
二 金——女真族服饰	(102)
三 元——蒙古族服饰	(103)
 第四章 明清服饰艺术	 (108)
第一节 明代服饰艺术	(108)
一 明代服饰艺术的历史背景	(108)
二 明代男子服饰	(109)
三 明代女子服饰	(113)
四 服饰纹样	(117)
第二节 清代服饰艺术	(118)
一 清代服饰艺术的历史背景	(118)
二 清代男子服饰	(119)
三 清代女子服饰	(125)
 第五章 近百年服饰艺术	 (134)
第一节 民国服饰艺术	(134)
一 民国服饰艺术的历史背景	(134)
二 民国男子服饰	(135)
三 民国女子服饰	(136)
第二节 新中国成立以来服饰艺术	(138)
一 20 世纪 50 年代的服饰	(139)
二 20 世纪 60 年代的服饰	(141)
三 20 世纪 70 年代的服饰	(142)
四 改革开放以来的服饰	(144)

下篇 外国服饰艺术

第一章 古代服饰艺术	(149)
第一节 史前服饰艺术	(149)
第二节 古埃及服饰艺术	(150)
一 古埃及的主要服装	(151)
二 古埃及的面料与色彩	(154)
三 古埃及的妆饰与饰物	(154)
第三节 古代西亚服饰艺术	(157)
一 苏美尔人的服装	(157)
二 巴比伦人的服装	(159)
三 亚述人的服装	(161)
四 波斯人的服装	(163)
第四节 古希腊服饰艺术	(165)
一 克里特—迈锡尼服装	(165)
二 古代希腊服装	(168)
第五节 古罗马服饰艺术	(174)
第二章 中世纪服饰艺术	(179)
第一节 拜占庭服饰艺术	(179)
一 女装	(181)
二 男装	(181)
三 配饰	(182)
第二节 文化黑暗时期的服饰艺术	(183)
第三节 罗马式时代的服饰艺术	(186)
第四节 哥特式时代的服饰艺术	(188)
一 划时代的裁剪技术——衣服构成上古今东西的分 水岭	(190)
二 男装二部式的确立	(191)

三	哥特式时期的主要服装	(193)
四	附属品和妆饰	(195)
第三章	文艺复兴时期的服饰艺术	(197)
第一节	意大利风时代的服饰艺术	(197)
第二节	德意志风时代的服饰艺术	(200)
第三节	西班牙风时代的服饰艺术	(203)
一	填充物的使用	(203)
二	拉夫的流行	(204)
三	法勤盖尔的发明	(205)
四	紧身胸衣与女装“二部式”	(206)
五	妆饰与饰物	(208)
第四章	巴洛克时期的服饰艺术	(209)
第一节	荷兰风时代的服饰艺术	(209)
一	女子服装	(210)
二	男子服装	(213)
三	妆饰与饰物	(214)
第二节	法国风时代的服饰艺术	(215)
一	法国风时代的男服	(216)
二	法国风时代的女服	(220)
三	妆饰与饰物	(222)
第五章	洛可可时期的服饰艺术	(225)
一	洛可可时期的男装	(226)
二	洛可可时期的女装	(230)
三	妆饰与饰物	(234)
第六章	近代服饰艺术	(237)
第一节	新古典主义和帝政时期的服饰艺术	(238)
一	新古典主义服装	(238)

6 目 录

二 拿破仑帝政时代的服装	(242)
第二节 浪漫主义时期的服饰艺术	(247)
第三节 新洛可可时期的服饰艺术	(253)
一 男子服装	(254)
二 女子服装	(256)
三 妆饰及饰物	(258)
四 沃斯与高级时装店	(259)
第四节 巴斯尔时期的服饰艺术	(261)
一 巴斯尔时期的女装	(262)
二 巴斯尔时期的男装	(264)
三 妆饰及饰物	(266)
第五节 S形时期的服饰艺术	(266)
一 S形时期的服装	(267)
二 20 世纪第一位被称为“革命家”的服装设计师 ——波尔·波阿莱	(268)
 第七章 现代服饰艺术	 (270)
第一节 第一次世界大战对服饰的影响	(270)
一 战争对服装款式的影响	(270)
二 战争对服装色彩的影响	(271)
第二节 20 世纪 20 年代的服饰艺术	(272)
一 现代女装形态的确立	(272)
二 主要流行服装	(273)
三 巴黎高级时装业的兴盛及其领军人物——夏奈尔	(275)
第三节 1930—1946 年的服饰艺术	(279)
一 30 年代的女装	(279)
二 第二次世界大战期间的女装	(280)
三 英美男装	(281)
第四节 迪奥尔时代的服饰艺术	(282)
一 迪奥尔与他的新样式	(282)

二 形的时代	(283)
第五节 20 世纪 60 年代以来的服饰艺术	(284)
参考文献	(287)

上 篇

中国服饰艺术

第一章 先秦服饰艺术

第一节 中国服饰艺术概述

从披兽皮、裹树叶到穿戴精致的冠冕服饰，华夏祖先创造了灿烂的中国服饰艺术。中国服饰艺术作为东方服饰体系的主体，在世界服饰之林占有极其重要的位置。中国服饰艺术源远流长，影响深远，早在旧石器时代晚期的北京山顶洞人时期，就出现了最原始的缝纫工具——骨针，7000年前的我国先民就已经能纺纱织布。中国是世界上最早使用丝绸的国家，早在4700年前，我们的祖先就有了丝织衣物。两千多年前开创的“丝绸之路”使中国古老的文化走向世界并对世界服饰艺术的发展产生了重要的影响。时至今日，中国服饰艺术对世界服饰的影响更为显著。

中国历史悠久，民族众多，在一国疆域之内，可以同时出现丰富多彩、风格迥异的民族服饰。中国历代服饰以其独特的形式、精湛的工艺和鲜明的色彩闻名于世。从完备的冠服制度到巧夺天工的制作工艺，无不表现出中华民族服饰文化的博大精深。中华历代服饰艺术是中国各族人民智慧的结晶，是彰显中华民族精神的独特语言。

中国服饰艺术的发展历程长，地域跨度大，内容含量多，主要具有以下基本特征：

首先，强调服饰与人、与环境的和谐与统一。“天人合一”的思想即是强调人与环境的统一，服饰必须和天地（乾坤）相统一，于是产生了代表天的上衣和代表地的下裳。繁缛、严格的冠服制度，要求服饰必须与人的身份、地位、性别、年龄、职业等相符合。除此之外，服饰自身的组合搭配也有严格规定。

其次,注重服饰的精神功能并将其道德化、政治化。中国服饰在形成初期,统治者就将其纳入“礼”的范畴,用来规范人们的衣着行为,维护其统治利益,致使服饰成为“严内外、辨亲疏”的政治工具^①。

第三,中国历代服饰是多民族融合的结果。从战国赵武灵王的胡服骑射,汉代的丝绸之路,魏晋南北朝的民族迁移,隋唐的胡服之风,辽金元清的各民族服饰,一直到近代的改良旗袍,都体现出中国服饰艺术发展的多民族融合特征。著名服装史专家周锡保先生总结了中国服饰史上,因多民族融合产生的五次重大服饰变革:第一次是在战国时期,即赵武灵王的“胡服骑射”之举。这次变革是出于政治和军事的目的,将西北狩猎民族的裤褶、带钩、靴等服饰引入中原,令军中官兵改去下裳而着裤。第二次是在魏晋南北朝时期。汉末,中国陷入了分裂、动乱的魏晋南北朝时期,按胡适先生的评述谓“蛮夷入主中原”,非汉民族在中原建立政权。这一时期,民族间的频繁交流、融合促进了各民族服饰的大融合,这便是中国服饰史上的第二次变革。第三次是在唐朝。唐朝是中国历史上繁荣、开放的历史时期,也是中国服饰史上吸纳异族服饰元素的自觉时期。各种频繁的对外交流促成了服饰的丰富多彩,胡服和受西域影响的服饰极大地丰富了唐代服饰。第四次是在清朝。由满族贵族建立的清王朝,从一开始就以剃发改装作为政治统治与压迫的手段,通过严酷措施,使汉族男子穿上了满装,蓄了辫子,进而使满族服饰成为中国服饰的主流,清人的长袍、马褂、凉帽也成为大多数西方人眼里的中国服饰,这便是中国服装史上的第四次变革。第五次是辛亥革命后,民国政府将西方的服饰“拿来”作为中国礼服。这是中国服装史上影响最深刻的一次变革,西方服饰文化极大地冲击了中国传统服饰文化并影响至今^②。纵观中国服饰艺术的发展历程可以看到,中国的服饰艺术并非一直是封闭、保守的,我们的祖先曾不断地吸收外来文化并用异族服饰丰富和完善华夏服饰艺术。

第四,中国服饰艺术绵延数千年,服饰文化一脉相承。在古老的华夏大地上,无论朝代如何更替,社会如何变迁,服饰的形式如何演变,

① 冯泽民、齐志家:《服装发展史教程》,中国纺织出版社2004年版,第10—12页。

② 袁仄:《中国服装史》,中国纺织出版社2006年版,第4页。

中国服饰的内在实质却始终未变，显示出独特的传承性。进入 21 世纪，中国传统服饰艺术精髓仍以崭新的面貌重放异彩。

第二节 服饰起源与原始社会的服饰艺术

一 服饰起源的诸种学说

关于服饰的起源，可谓众说纷纭，其中最具代表性的有：气候适应说、身体保护说、护符说、装饰说、异性吸引说、羞耻说等，这几种学说从各自不同的角度对服饰产生的原因进行了阐释。

（一）气候适应说

寒冷的冬天，衣服可抵御严寒；炎热的夏天，衣服可以遮阳避暑，这便构成了服饰起源的气候适应学说。大约十万至五万年前，居住在欧洲大陆的原始人，为抵御第四纪冰川时期的寒冷气候，以兽皮蔽体保暖，这便构成了服饰起源的原因之一。现今的爱斯基摩人和中国的鄂伦春族人仍保持着穿用毛皮衣服的习惯。同理，热带丛林中的某些原始部落居民，因为湿热的气候环境而保持着裸体的生活；居住在非洲沙漠地带的民族，因为干热的气候环境而用衣料将自身遮盖起来，防止汗液蒸发，避免日光曝晒。

（二）身体保护说

用衣服包裹身体，可防止外物的伤害，又建立了服饰起源的身体保护学说。此观点认为：人从爬行到直立行走，原藏在人体下端末部的性器官被显露出来，为了不被外界伤害，特别是早期人类个人卫生欠佳，为防昆虫、蚊、蝇的侵扰，用条状或者带状物围在腰间，伴随人体活动时产生的摆动来驱赶昆虫，在此基础上发展为把身体其他部位如法炮制地裹起来，于是便产生了服装。

上述两种观点，都是从人体生理角度出发，认为服装是人类面对外界环境对自己身体的一种保护方法。但这都是以现代人的思维去推测原始人的结论，因此，许多心理学家和社会学家提出了他们的不同观点。

（三）护符说

与身体保护学说相反，一些学者认为，原始人由于生产力水平低下，人类对自然界的现象缺乏正确的认识，认为天灾人祸、生老病死均