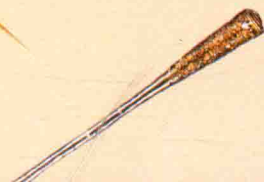
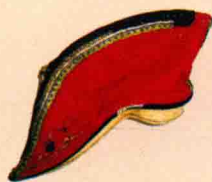

雲裳釵影

吴沁江 著

雲裳釵影

吳沁江 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

云裳钗影 / 吴沁江著. —上海: 上海古籍出版社,
2015.8
ISBN 978-7-5325-7622-7

I. ①云… II. ①吴… III. ①服饰—收藏—中国—近代—图集 IV. ①G894-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 083603 号

云 裳 钗 影

吴沁江 著

上海世纪出版股份有限公司 出版

上 海 古 籍 出 版 社

(上海瑞金二路272号 邮政编码200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.co

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行经销

上海界龙艺术印刷有限公司印刷

开本 720×960 1/16 印张 12 插页 2 字数 100,000

2015年8月第1版 2015年8月第1次印刷

印数: 1—2,300

ISBN 978-7-5325-7622-7

J·506 定价: 55.00 元

如有质量问题,请与承印公司联系

以此书献给我的父母。

目录

写在前面	1
妾有罗裳	05
袍服·氅衣	08
绣衣·袄	13
裙	19
绣鞋	21
绰约旗袍	27
传统袍服	29
海派流风	36
老店遗韵	45
花样年华	48
翠云裘	55
千金裘	57
着我旧时裳	61

四

银释心语

节节有情

四季花语

人世静好

中华图腾

五

通灵宝玉

和田玉

岫玉

独山玉

翡翠

松石·蜜蜡

奇石偶得

六

暗香盈

香器

香品

香道

参考书目

后记

184 182 179 165 155 147 139 137 130 128 126 120 117 112 100 83 70 67

一直都觉得服饰是民族文化中最具性情的东西，它们凝聚成最家常的风景，却又浸透着文化底蕴。它们代表着某一时期的艺术审美，是人类成长到某个阶段时的精神外化，透过它们可望见古时的山水烟云。它们使历史丰富灿烂，让日子活色生香。中国服饰文化的顶峰大抵要算唐宋时期了。可惜，唐时的“慢束罗裙半露胸”、“绮罗寸缕见肌肤”，宋代的“一钩罗袜素蟾弯”、“柔似杨柳水上飘”，都已被时光消磨得只剩画卷上的风采了。对彼时的憧憬与怀想大多只能在纸页间徘徊。这是由于丝织物极易腐化，是收藏品中最难保存的东西，能留传至今且品相较好的大多只剩清代、民国年间的了。即便是金银饰，留存的亦不多。清代及民国时的服饰，大抵是离我们最近的历史和尚能触摸得到的真实。这些沉睡在紫檀木衣箱里的浮花堆绣、销香点翠，浮动隔世的陈香，散发着光阴的味道。

清时，由于满族入主中原，服饰便有了满汉之分。本书中收藏的老绣衣亦水分二流，其中“妾有罗裳”展现的是清代、民国年间汉女的服装。这些汉女服装保持了上衣下裳的形制。上身大多是宽衣大袖，下身为裤子外系一条马面裙，足踏三寸金莲。整体看来分割线多，节奏感强，似一阕阙音韵优美的曲牌：醉花阴、喜迁莺……而旗女的袍服作为当今旗袍之始祖，则上下一体，线条流畅。“绰约旗袍”便描绘了清代旗女袍服演变为海派旗袍再到当今时装旗袍的发展过程。而今，旗袍几乎已成为中国女子的标准服装，并逐渐化作一座城市，甚至一个国家的文化符号。

绣衣配清茶，于春于夏沁人心脾。裘衣配醇酒，于秋于冬驱逐寒意。“翠云裘”写的便是古代女子的冬服——裘衣。更有甚者，以裘换酒，可曾记唐李白的“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”，民国秋瑾之“貂裘换酒也堪豪”？所谓“绛帻鸡人报晓筹，尚衣方进翠云裘”。自古以来，裘皮广泛地被制成袍、褂、袄、裤、裙、护膝、背心、靴、帽、围脖、披领等。清时，尚裘之风的流行，使得裘服的用料更加多样，款式也不断丰富。晚清民国时期，裘衣在民间亦使用颇多。上世纪30年代，裘衣从晚清时期的皮袄、皮袍渐渐转变成具有西方风格的裘皮大衣。民国的月份牌上亦可以看到许多穿着旗袍外罩裘皮大衣的女子。

有了“衣”，自然要有“饰”。有貌无质不若读画；有姿无饰难成雅集。“饰”，是低眉抚琴时，钗际荡人心魄的一抹流光；是素手拨弦时，腕上的玲珑温润。遂又以清代、民国时期的老银饰为题材，写了“银释心语”。

古时，女子过节都会穿戴应景的服饰。伴随着农历的二十四节气，差不多每半个月就会有一个节日：春节、元宵、清明、端午、七夕、中秋、重阳、冬至……那些节日中最有趣味的细节与片段被提炼出来，成为“纹样”、“图案”，栖落于老银饰上。第四编第一篇“节节有情”中的银饰，即展现了民间匠人的心灵手巧。它们渐次循环地变化着生活的内容，亦流露出人与自然的一份情意。第二篇为“四季花语”。花卉报着四时的消息，它们一簇一簇地盛开，又一簇一簇地谢幕，光阴便在这些缤纷

的落英中流转。每逢花开，女子们便将应景的花卉绣在衣服上，簪在云鬓间，为四季标画出清晰的刻度。第三篇“人世静好”里的银饰，反映了古人一生的各个阶段：古人从出生开始，抓周、“一路连科”、“金马玉堂”、“洞房花烛夜”、“麒麟送子”、“麻姑献寿”……这一场场庆贺都定格在了老银饰里。图腾是一个民族精神的浓缩，中华图腾中最典型的代表是龙和凤。第四篇“中华图腾”里，汇聚了各类精美的镶龙刻凤的老银饰。

比之银饰，玉饰更为珍贵。在古人眼中，玉一直被视为是集天地灵气、凝日月精华的灵物。其中，和田玉作为历朝的帝王玉，统领玉石界两千余年。自孔子以“十一德”（仁、义、礼、智、信、天、地、道、德、忠、乐）对应比喻和田玉，从此和田玉便与中华民族的道德观紧密相连。所谓“君子无故，玉不去身”。至清代前期，由于准噶尔割据新疆，玉路受阻，内廷玉材匮乏，治玉不多。于是，岫玉、独山玉被起用，与和田玉、松石一并被称为中国的四大名玉。与此同时，吴三桂进入并控制了云南及缅甸北部的矿区后，翡翠进入中国并流行起来。“通灵宝玉”一篇里，都是我收藏的各类宝玉，除此之外，还收集了一些非主流的奇石。

如果说这些“物”是老祖宗留传给我们的物质遗产，那么流传千古的“香”则是非物质文化遗产了。中国的香文化肇始于远古，萌发于先秦，初成于秦汉，成长于六朝，完备于隋唐，鼎盛于宋元，广行于明清。“红袖添香”一直是中国古典文化中

一个隽永的意象。“东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。”香，一如绣衣、钗饰，不可或缺地陪伴着古代女子的精雅生活。遂，又写了“暗香盈”，此篇中收集了若干香器、香品和制香的古方。先人们借此把一片灵韵飘举的香氛留传给了我们。曾试着按《香乘》中的“清远香”自己制作印香。屠隆曾言：“香之为用，其利最溥。物外高隐，坐语道德，焚之可以清心悦神。四更残月，兴味萧骚，焚之可以畅怀舒啸。”想来，古时文人爱香亦与他们以神统形的美学观念有关。“香”具有超越有形世界的特点，云裳钗影间，那一缕缥缈的暗香，似有若无，氤氲流荡，是中国文化的魂。

不过我想，如果只把这些旧物当作工艺品来欣赏，则是不完整的。我们还应对当年着华服美饰的女子们的生活与思想，作一了解与想象。因为中国传统文化不只讲究用，更讲究情。有了情，方有了生命，以及那些永久流传的美好寓意。

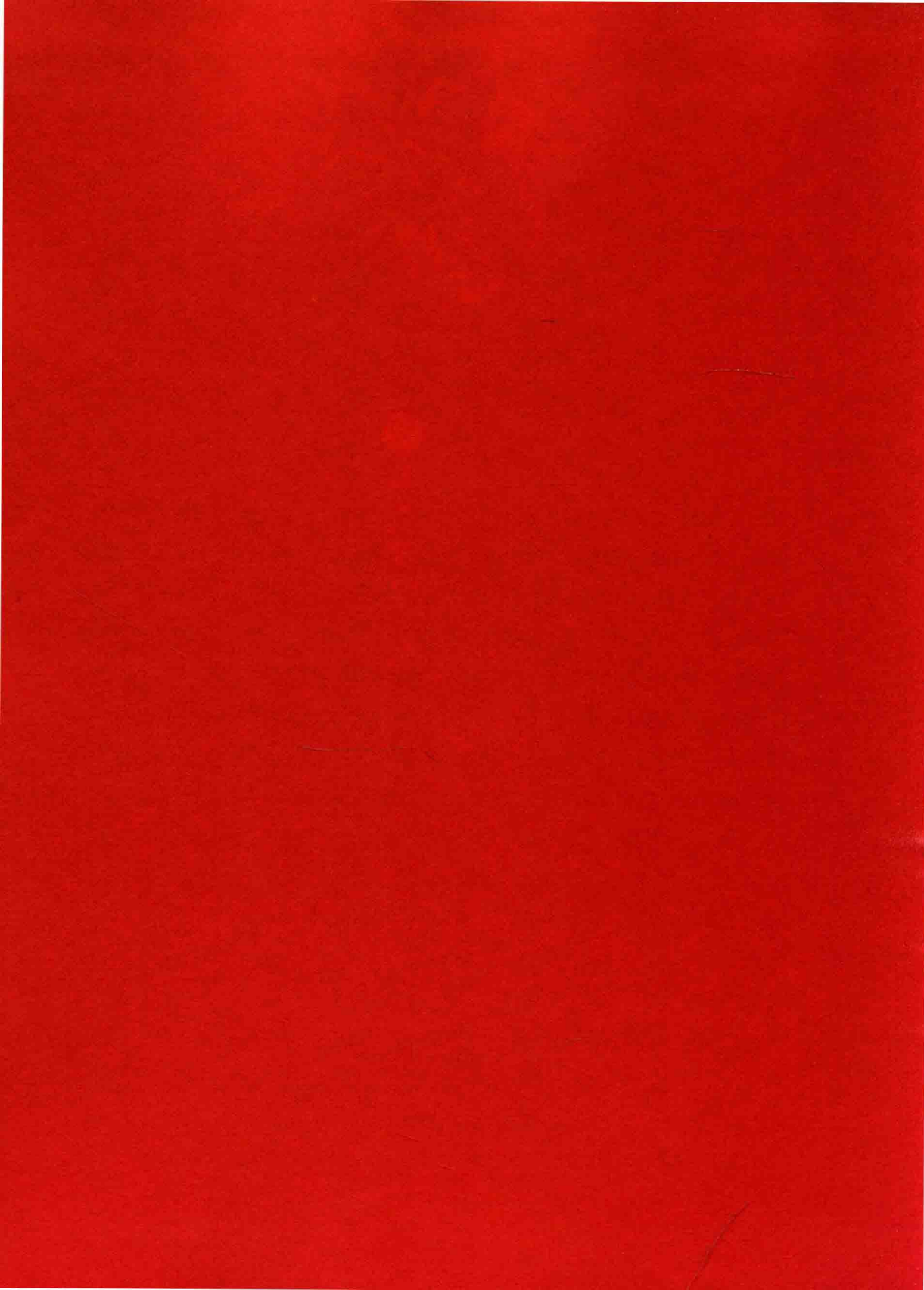

一

妾有罗裳

妾有罗衣裳，秦王在时作。

（唐·崔国辅）

“云想衣裳花想容”，中国的服饰文化灿若星河，女子的服饰更是如花似锦。那一朝朝流光溢彩的服饰承载着时代之韵。每有朝代更替，这些衣饰便如花开花落，似梅、桃、荷、桂之于冬、春、夏、秋，报的是历史演变的消息。让人感觉人世悠悠无尽，而又历历分明。可惜丝织物极易腐化，老衣服可能是收藏品中最难保存的东西了。它们的柔软细腻一如佳人的容颜，经不住岁月的蹉跎。商周时的“青青子衿”、战国的“深衣胡服”、汉时的“锦绣十二章纹”、魏晋的“披帛飞扬”、唐时的“慢束罗裙半露胸”、宋时的“一钩罗袜素蟾弯”、元时的“衣裳光彩照暮春”、明代的“花冠裙袄”……几乎都在光阴的移动下化尘而去。能留传至今且品相较好的大多只剩明清时的织物了。触手碰去，已无法抚摸那远年的美艳。明代皇后的百子服亦只能在定陵的橱窗中作惊鸿一瞥，清代的衣服能留传下来又保存完好的也日渐稀少。这些美艳得不可方物的老绣比之老银饰更耐不住岁月的浸泽。

清代的染织工艺空前发展，故面料精细华丽。丝织业主要集中在官营的三大织造所在地——江宁（南京）、苏州、杭州。《红楼梦》中的“贾不贾，白玉为堂金作马”的贾府，便曾三代袭官居于江宁织造府。难怪红楼中的女子衣饰皆花团簇锦，那些云锦、绸缎、软烟罗……精美得让人目眩。清时，还涌现出许多刺绣名家和著名产地，有苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣和京绣等。宫廷造办处则指定精通刺绣的作坊定制袍服，以集各地刺绣之大成。刺绣发展到清代，已成为女子必学的技能。我曾收藏和鉴赏过不少清代的女服，其华美端雅、精工细作，令人惊叹。其中，有宫廷贵妇的、有官宦闺秀的、有富商女眷的，亦有巷陌女子的，每一件都让我欣喜不已。

满人入关以后，根据男从女不从的规定，汉族女子的服装仍袭旧制，保持着上衣下裳的形制。汉文化倾心于“纤纤作细步”，遂，汉女的服装上袄下裙，分割线多，富节奏感。肥大平直的衣裙更容易将人们的注意力吸引到露出裙摆的“三寸金莲”上。而旗袍则上下一体，将天足掩藏于袍摆之下。到了清中晚期，旗女与汉女的着装已互借互用，界限也不太明显。汉女的袄褂变得越来越长，类似于袍。旗袍则采用汉族的纹饰和刺绣工艺，且变得宽身大袖。

袍服·氅衣

这件海水江崖纹¹的女袍是典型的清代满族官宦女子的袍服。海水寓意“四海清平”，江崖为山石重叠，象征“江山万代”。整件袍服圆领，大襟，左右开气，宽下摆，袖口的白缎地上绣着亭榭回廊，有人物风景，画面清逸。袍子上绣满花蝶，中间的补子²是孔雀朝阳的纹案，官气十足，可能是三品夫人的衣服。说到补子²，清代补子比明代略有缩小，且只用单只立禽，前后成对。但前片一般是对开，后片则为完整的一块。亲王、郡王、贝勒、贝子等皇室成员用圆形补子，固伦额附、镇国公、辅国公和硕额附，汉公、侯、伯、子、男，以至各级品官，均用方形补子。据《清会典事例·冠服通例》记载，满汉官员着补服始于后金天命六年，当时诸制草创，官员皆授

1 海水江崖，中国的一种传统纹样，俗称“江牙海水”，常饰于古代的龙袍，官服的下摆、袖口、补子图案上。明代山石较简单，山峰直而陡峭，清代山体平缓，后变为水中岩石。水则有“平水”、“立水”之分。

2 补子，又称胸背，简称补，指明清以来官员服装上位于胸前和背后的装饰，有方补和圆补两种。不同等级的官员补子的图案不同，而文官和武将的补子又不同。文官多用飞禽，武将则用猛兽。这也是识别官员等级的一种标识。

武职。入关后，渐成定制，并区分文武。其中文官补子图案是：一品仙鹤、二品锦鸡、三品孔雀、四品文雁、五品白鸂、六品鹭鸶、七品鸂鶒，八品鹤鹑、九品练雀；武官则为：一品麒麟、二品狮子、三品豹、四品虎、五品熊、六品彪、七品和八品犀牛，九品海马。明清两代命妇亦备有补服，主要穿着于庆典朝会或吉庆场合。所用补服纹样从其父、夫或子之官品以分等级，尺寸比男补略小。凡武职官员之母、妻，其补服图案不用兽而用禽，与同品文官补服图案相同，以象征女子贤淑静雅。

比之官气十足的袍服，我更喜欢纹样上清华内敛，贵而不显，却在质地绣工上尽显神功的女服。这一件蓝绸地团花绣的女蟒衣，右衽、宽袖、圆领带云肩，应是汉族官宦女子的传统服装。

这件蟒衣的年份可上溯至晚清。蟒衣满布刺绣纹饰，用工极精良。综观全局，云肩、镶边处纹饰统一，边饰与主花和谐匹配，沉静的蓝底配上明亮的白底挽袖，明净清丽，通身素雅中含有靓丽，极具端庄含蓄之美。活泼的绣花、华丽的滚镶边构成了整件蟒衣端庄大气的风格，让人想到那诗礼簪缨、钟鸣鼎食之家浸泽出来的大家闺秀。想来，这样的女子即便没有绝世倾城的容貌，亦会有绝世倾城的姿态吧。

髦衣的精致镶边、云肩以及团花刺绣令人赞叹。

细观之，氅衣上镶有两道绲边，细花边黑底织纹俏丽，白缎地上的粗镶边绣花极丰富，有螳螂、蝴蝶、蜻蜓，还有山石、小溪、垂柳、松竹等，仿佛置身于春日的庭院中，有绿影摇曳，笙簧盈耳，“竹间时有鸂鶒啼”。镶用的花边亦称“绦子”或“阑干”，多用于衣服的领口、袖端、襟边及下摆。花边最初的用途，是为了增加衣服的牢度。清代服装多用轻薄柔软的料子制成，一无骨架，二不耐穿，尤其是领、袖、襟、裾等部位，更容易磨损，因此必须用比较厚实的料子镶沿。由于这些镶边占的面积较大，所以在上面再织绣各种纹样，在实用的基础上，又增添了装饰效果。大约咸丰、同治期间，京城贵族女子衣服镶边的道数越来越多，有“十八镶”之称。那层层叠叠的滚边掐牙浮绣堆花，似长长短短的词句，转折间，顿挫抑扬，有血有韵。

这件氅衣的领口绣有“四合如意”的云肩。云肩的主要作用在于加强肩部装饰而突出头面，实际作用不大。敦煌唐代壁画中已见贵族女子使用云肩，隋代观音像亦有披云肩者。元时，由于元顺帝沉迷于十六天魔舞，美丽的舞女都是身着金杂袄、披着云肩，时人谓之“金绣云肩翠玉缨”。至明清，云肩已被广泛使用，其地位非常高。清时，汉族女子仅在新婚等盛大典礼时才穿着云肩。直至光绪年间，因江南女子多低髻垂肩，为了不使发油等沾染衣物，才较多地使用云肩作为装饰物。但作为一种装饰物，云肩毕竟不适于日常劳作，故而始终没能普及开来。

云肩的典型式样有“四合如意”式与“柳叶”式。“四合如意”的图案最早见于汉代，铜器、漆器及丝绸织花均有使用，云纹作如意状而四合，寓意东西南北四方祥和如意。古代青花、粉彩瓷器中瓶、罐、坛、尊等器皿的肩部亦多有如意云肩装饰。据沈从文先生考证，瓷器的云肩即源于服饰。中国的服装，一向是平面剪裁，唯独云肩因人制宜。设计者以灵巧的镂空技艺，分解云肩上的艺术符号，根据人的身体设置纹样，这亦是中国式服装的立体设计。云肩上的绣纹一般都以传统的吉祥图案为主，是“有图必有意，有意必吉祥”。细看这件氅衣的云肩，如意头上还绣有葫芦、蝈蝈、蜻蜓、蝴蝶……葫芦多子，又谐音“福禄”；蝈蝈谐音“哥哥”，是寓意生男子。《诗经》中相传为周公旦所作的《七月》以及民歌《草虫》、《蟋蟀》等是最早的记载蝈蝈的文字。“蟋蟀羽，洗洗兮，宜尔子孙，振振兮。蟋蟀羽，薨薨兮，宜尔