

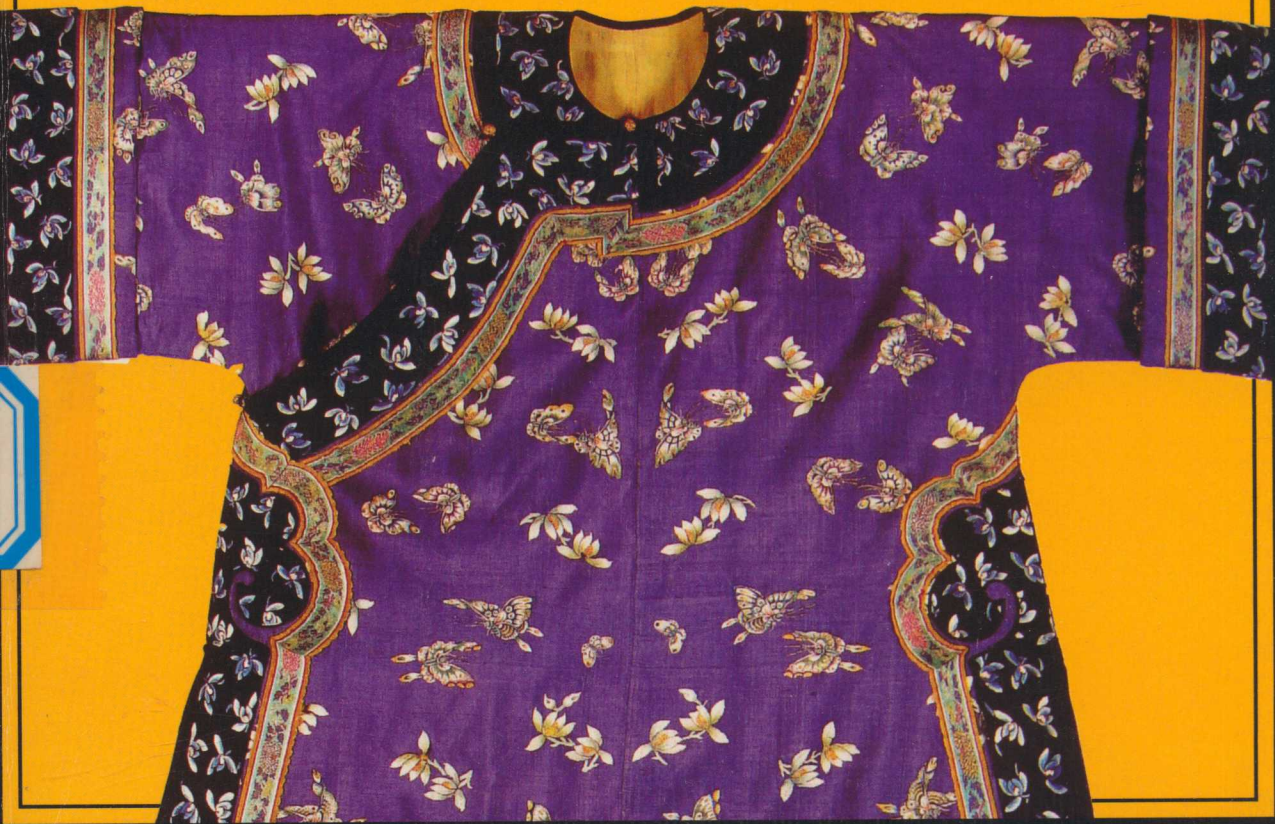
图说中国非物质文化遗产

中国最美 第二辑

服传统

主编◎王海霞 本册编著◎贾奎增

长江出版传媒 湖北美术出版社

图说中国
非物质文化遗产

中国最美

第二辑

传统 服装

主编 王海霞
本册编著 贾军增

长江出版传媒
湖北美术出版社

TS941.7
229

《图说中国非物质文化遗产》丛书编委会

王海霞 王开元 马书林 徐艺乙 吕霞 吕品田 陈志民

主 编 / 王海霞

丛书策划 / 王开元

责任编辑 / 柯 雪

文字编辑 / 黄义和

整体设计 / 向 冰

裴 黎

技术编辑 / 李国新

图书在版编目 (CIP) 数据

传统服装 / 贾玺增编著.

— 武汉: 湖北美术出版社, 2014

(图说中国非物质文化遗产·中国最美·第二辑)

ISBN 978-7-5394-7266-9

I. ①传…

II. ①贾…

III. ①服装—介绍—中国

IV. ① TS941.742

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 272842 号

出版发行: 长江出版传媒 湖北美术出版社

地址: 武汉市洪山区雄楚大街 268 号湖北出版文化城 B 座

电话: (027)87679520 87679521 87679522

传真: (027)87679523

邮政编码: 430070

网址: www.hbapress.com.cn

电子邮箱: hbapress@vip.sina.com

制版: 甲子工作室

印刷: 武汉三川印务有限公司

开本: 787mm×970mm 1/16

印张: 6.5

版次: 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

定价: 52.00 元

目录

CONTENTS

001 序

王文章

002 一、传统服装历史沿革

新旧石器时代——殷商——周代——汉代——魏晋南北朝——隋唐——宋代——元代——明代——清代——民国——现代

020 二、传统服装的种类与产地分布

020 (一) 汉服 023 (三) 唐装

022 (二) 满服 024 (四) 旗袍

026 三、传统服装的制作工具及工艺流程

026 (一) 制作工具

027 (二) 传统服装制作流程

035 (三) 当代服装制作流程

036 四、传统服装的保护与传承

040 五、传统服装的作品欣赏

040 (一) 周代 066 (七) 元代

042 (二) 汉代 072 (八) 明代

050 (三) 魏晋南北朝 083 (八) 清代

052 (四) 唐代 093 (十) 近代

054 (五) 宋代 097 (十一) 现代

061 (六) 金代

100 后记

王海霞

序

王文章

中国艺术研究院院长

中国非物质文化遗产保护中心主任

随着中国非物质文化遗产保护工作的推进和科学发展，广大民众对中国非物质文化遗产保护的关注度、参与度越来越高。非物质文化遗产保护已然成为中国文化界乃至中国社会的重要事项。在现代化进程中，人们已经看到，由于生活环境的改变和生活方式、生活方式的变化，产生于传统农业社会的非物质文化遗产正在急剧消失的现实，而这种现实将会对人类社会可持续发展的前景带来不可挽回的损失。因之，全面保护非物质文化遗产，尤其是让广大青少年认识到中华民族优秀传统文化的粹性、珍贵性和保护的重要性，已经成为全社会的共识。

2003年10月17日联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》指出：

“非物质文化遗产世代相传，在各社区和群体适应周围环境以及与自然和历史的互动中被不断地再创造，为这些社区和群体提供持续的认同感，从而增强对文化多样性和人类创造力的尊重。”非物质文化遗产在自然衍变发展中呈现的形态是丰富多样的，这充分反映了文化的多样性特点。世界各国都有自己的传统民族文化，中国的民族民间文化是我们的母体文化，它延续了我们几千年的文化传统，一直到今天，从未断裂，它寄托了大众的生活观念、审美理想、精神情感，承载着中华文化的基因和血脉，呈现出中华民族屹立于世界文化之林的独特个性。我们丰富的非物质文化遗产，从一个方面充分而又集中地体现着中华民族的文化精神。《图说中国非物质文化遗产》之“中国最美”系列的编撰，即是想从非物质文化遗产丰富的门类中，选择部分具有视觉美感的传统美术和手工艺作品，对构成其形态的传统制作技艺进行描述和分析，让读者特别是青少年读者认识其珍贵而又独特的价值。这些美好的传统艺术蕴含了人们的创造智慧，表达了中华民族的审美心理和人们对幸福生活的美好向往。

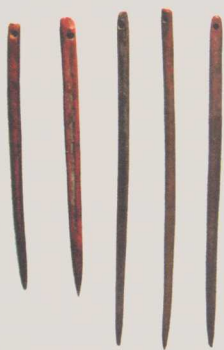
在人类社会现代化进程不断加快、科技快速发展和全球经济一体化的时代，越来越多的民族、地区和人口被纳入到世界变化的总体格局之中。保持人类文化的多样性，是与人类社会的可持续发展紧密相连的。而保护各个民族那些民间土壤上生长的、具有独特创造个性和蓬勃生命活力的民间艺术，是人类文化多样性形态保持生生不息生命力的重要保证。作为中华民族的子孙，我们应该认识和珍视自己传统的优秀文化遗产，并为传承和发展它们努力贡献自己的力量。我想，广大读者包括青少年读者会从这套丛书中感受到编著者的希望。

一、传统服装历史沿革

中国自古便享有“衣冠王国”之美誉。传统服装不仅是中华文明的重要组成部分，更是中华民族乃至人类社会的宝贵财富。其历史悠久，底蕴深厚，传承有序，时代风格鲜明。

1. 旧石器时代

在人类文明尚未开化的远古时期，由于生活环境险恶、工具简单粗糙，人类还没有服装意识。旧石器时代初期，随着石制工具的使用，人们开始用兽皮、树叶等原始材料包裹身体，以达到遮蔽和御寒的目的。至旧石器时代晚期，石制工具已趋于定型化、小型化，火和盐的使用促使人类祖先的智力进一步发展。在距今三万年的北京龙骨山山顶洞人时期，中国先民运用已掌握的磨光和钻孔技术，制造出了我们祖先最初使用的缝纫工具——骨针。制作这些骨针，首先要将骨料劈割成条状，再精细地刮削针身，磨制加工出针锋，最后挖穿针眼。当时兽皮衣服的材料主要为鹿、鸵鸟、野牛、野猪、羚羊、狐狸等动物皮毛。据推测，山顶洞人已能制造出相对锋利的石刀，用它将兽皮按需要的形状进行裁割，并很可能使用咬嚼、揉搓的方法对兽皮初步鞣制，使其成为穿用更为舒适的柔软材质。尽管这种用骨针缝制的兽皮衣服还很不完善，但中国古人已经开始利用自然材料，经过简单加工和初步改造，制作人类生存需要的具有服装基本特征的原始服装。

浙江余姚河姆渡遗址出土骨针实物

新疆哈密五堡乡古墓出土原始社会晚期皮衣

山顶洞人遗址出土各类穿孔饰品和骨针

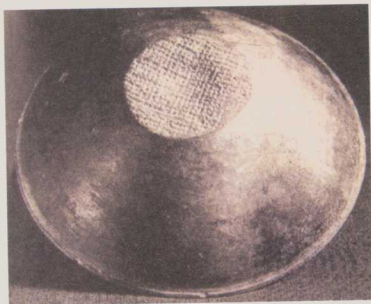
新疆罗布泊铁板河出土棕色毛皮鞋

中国原始先民缝制兽皮衣的场景模拟塑像群

原始织机出现之前，中国先民采取“綖麻索缕，手经指挂”的原始织造方法。真正纺织技术的诞生是在新石器文化的中晚期，当时，中华祖先已经能够建造房屋，并开始了农业和畜牧业生产。

在西安半坡遗址人们发现不少陶片或陶钵印有布纹，经鉴定为每平方米米经纬各约10根的麻布。据证，黄帝时代的中国先民已经饲养家蚕，并缫丝织布缝制衣服。黄帝创制服装的最初形态为“衣”和“裳”两个部分。上身为“衣”，交领右衽，前开前合，其左领下角与右腰侧各有一根衣带可系在一起打结固定；下身为“裳”，由远古人类的遮羞布演变而来，有“障”的含义，分为前后两片，用整幅布帛拼缝制成。

西安半坡仰韶文化遗址出土底部有麻织物印痕的陶器

2. 殷商

到了商代，物质生活资料逐步丰富，中国早期汉服形制形成。当时社会上层贵族的服饰，一般为交领右衽的窄袖上衣、裳和裤。服饰大多装饰有华丽的纹饰，如兽面纹、矩形纹、双钩云纹等，其式样可参考殷墟妇好墓出土的戴头箍圆雕玉人、石雕跽坐人像和传安阳殷墓出土的圆雕石人立像。

殷墟妇好墓出土的戴头箍圆雕玉人

传安阳殷墓出土圆雕石人立像（哈佛大学福格美术馆藏）

3. 周代

到了周朝，中国汉服形制趋于完善，并且有了礼服和常服的区分。除了上衣下裳，周朝男子传统礼仪服装还包括大带、蔽膝、佩玉及舄等构成元素。大带，由腰向腹前系结，带结前端垂下，有“自约”之意；蔽膝，用绢或皮制成，在腹前遮挡股部，以示不忘古训；佩玉，由多种玉器部件按一定的组合模式用绶带连缀而成，根据装饰和礼仪的需要，佩戴在身上；舄，浅帮重木底，又称为“复舄”。

以血缘宗法社会为基础的周朝，在继承了商王朝礼制的基础上，依身份的高低制定了一整套车马仪仗、祭祀礼器和日常器具的宗法等级制度。同时，周朝统治者还系统完善了与贵族等级制度相匹配的六冕、四弁和六服的服饰制度，强化了服饰文化的政教功能。现今我们能看到的冕冠图像，较有代表性的有山东嘉祥武氏祠画像和沂南汉墓帝王像。在唐代阎立本绘的《历代帝王图》中亦有穿着冕服的早期帝王像，从中我们可比较清楚地看到当时冕服的具体式样。

唐代阎立本绘《历代帝王图》中身穿冕服的刘秀像

山东嘉祥武氏祠画像石中的黄帝、帝舜像

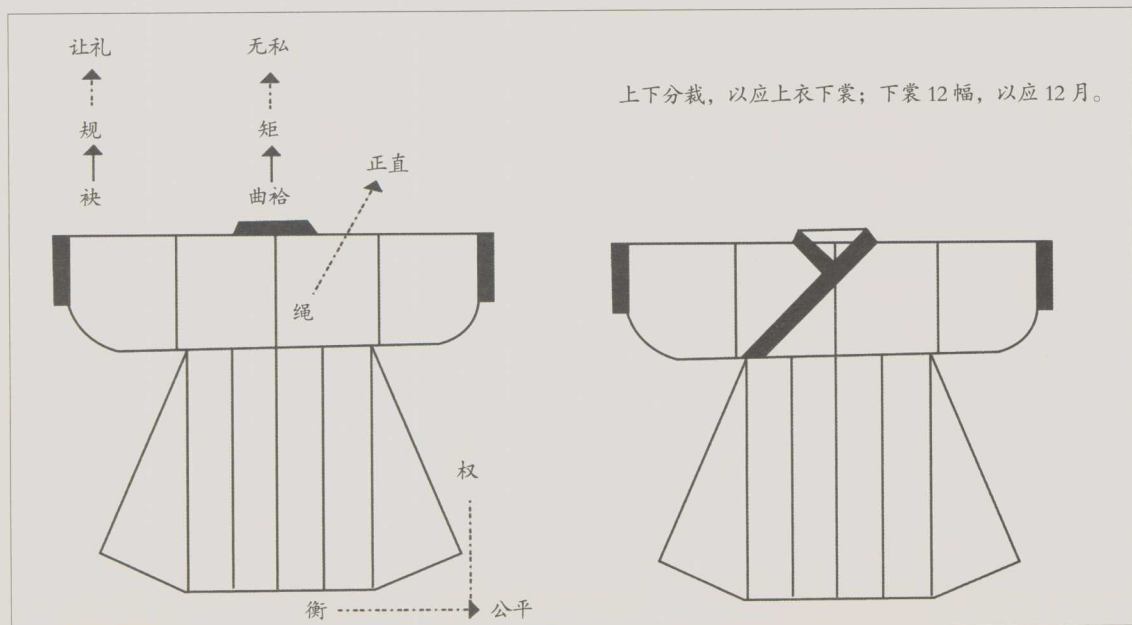
据《礼记·深衣》记载，古代深衣“袂圆以应规”，即衣袖作圆形以与圆规相应，象征举手行揖让礼的容姿；“曲袷如矩以应方”，即衣领如同矩形以与正方相应，象征公正无私；“负绳及踝以应直”，即衣背的中缝长到脚跟以与垂直相应，象征正直；“下齐如权衡以应平”，即下摆齐平如秤锤和秤杆，象征公平，代表权衡。深衣下裳用6幅，每幅又一分为二，共裁成12幅，以应每年有12个月的含义。这12幅有的是斜角对裁，即裁片一头宽、一头窄，缝制时皆上狭下广，以使得下裳宽广，从而行走时举足方便。深衣的长度比朝服短，大致在足踝间，正所谓“长毋被土”。此外，深衣的袖口、衣襟和下摆的部位有不同色彩的缘饰，如果父母、祖父母都健在，就用带花纹的缘饰；父母健在就镶青边缘饰；如果是孤子，就镶白边缘饰。

战国跽坐人漆绘铜灯
河南三门峡上村岭出土

河南金村东周王室墓出土双女并舞玉佩线描图
(美国华盛顿弗利尔美术馆藏)

西汉马王堆帛画中贵妇图

4. 汉代

秦汉时期是我国古代服饰艺术发展的第一个高峰，完整的服饰制度在汉朝得以确立。

战国至西汉时期，曲裾流行于中原地区。曲裾是汉服深衣的一种，为秦汉时期常见服饰。长沙西汉马王堆墓出土帛画中的贵妇和侍从等人穿的都是宽大的曲裾袍服。到东汉时，直裾逐渐普及，成了深衣的主要形制。直裾的领、袖、襟、裾均有一道缘边，一些贵族妇女还在袍服边缘施以重彩。《后汉书·舆服志》载：“公主、贵人、妃以上，嫁娶得服锦绮罗縠缯，彩十二色，重缘袍。”除了衣缘，西汉马王堆帛画贵妇的袍服上还绘绣有繁复的花纹。由于大袖行动有所不便，东汉时还出现了袖形直而狭长、外形如沟的褙衣。

身穿直裾袍的汉代女木俑

西汉马王堆汉墓出土帛衣线描图

5. 魏晋南北朝

魏晋南北朝历经三百多年，南北迁徙，民族错居，来自北方游牧民族和西域国家的异质文化与汉族文化相互碰撞、相互影响，促使中国服饰文化进入到了一个新的发展时期。这个时期最具代表性的汉服当属“袴褶”和“褊裆”。

袴褶，是上衣和下裤的总称。衣指大袖衫。魏晋时期，玄学和宗教的盛行使衫成为流行时尚。衫是一种袖子宽大、直领对襟的单衣，多以白色薄质丝绸制作，不分身份都能穿用。裤是一种外穿的散口大裤。因裤口肥大，为了便于活动，人们在裤腿的膝盖处用丝带扎束，这种形式的裤子被称为“缚袴”。

褊裆，亦写作“两裆”，长仅至腰，无袖，只有前后片，即古人所说的“其一当胸，其一当背”，由两裆甲演变而来，男女皆可穿着，在魏晋南北朝时期用作常服，至隋唐时期用于朝服。褊裆的材料，多为罗、绢及织锦等，考究者则施以彩绣。其制有单、夹之别，夹者或纳以丝绵。

南京西善桥东晋墓拼镶砖画《竹林七贤与荣启期图》

河南省邓县彩色画像砖乐伎伎仗人物像

磁县湾漳村北朝墓出土身穿大袖衫的人物陶俑

6. 隋唐

隋唐时期，中国服饰最明显的特点是双轨制。在大的祭祀场面，穿汉人的传统衣服，在平时，则以胡服为常服，着圆领袍和乌皮靴。

圆领袍，也称盘领袍，为隋唐时期士庶、官宦男子普遍穿着。它是魏晋南北朝时期由北方游牧民族传入中原农耕服装体系中的一种服装款式。与交领和对襟服装相比，其闭合性和保暖性有明显的优势。

身穿圆领袍的唐代官吏俑
西州张雄夫妇墓出土

陕西省乾县章怀太子李贤墓墓道东壁《礼宾图》

传唐代阎立本绘《步辇图》

隋代及初唐妇女的服装，以小袖短襦和高腰掩乳的长裙为主。盛唐以后，在西域胡服的影响下，汉式女服的领型越来越丰富，如圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。除衫、襦外，妇女还穿着一一种名为“半臂”的短袖上衣。天宝年间，在妇女中也曾流行过穿着男装的风气，这种风气不仅流行在民间，还一度影响宫内，成为贵族妇女的新风尚。

《宋太祖冠服像》南薰殿旧藏

《听琴图》台北故宫博物院藏

7. 宋代

北宋时期，宋王朝实行“修文偃武”的政策，削弱军人权势，大力推行科举制度，形成了文人治国的格局。

除冕服等传统礼服外，宋代皇帝日常穿着黄色圆领大袖袍，腰束玉饰朱带，足蹬皂靴。融入农耕服饰文化元素的圆领袍，逐渐脱离了游牧民族服饰的实用主义范畴。士人阶层的服饰，则以古风为尚，其款式主要有襕衫、道袍、直裰、鹤氅等。宋代赵佶《听琴图》中弹琴者身穿的便是直裰。

襕衫，又称“襕袍”，即袍衫的下摆处有一横襕的袍服。襕衫之襕，可缝缀而成，也可绣绘图案而成，具有上衣下裳形制含义，这是一种汉时广为流行的深衣的新式袍服，意在尊古复古。宋代襕衫接近于官定服制，举子多穿白色襕衫，至明、清时襕衫仍为秀才举人之服。道袍本为释道之服，宋、明之时多为士庶男子穿着，通常采用交领大袖、下长过膝的形制。直裰，又作“直掇”，其式样为对襟大袖，衣边饰黑缘。鹤氅是一种用仙鹤羽毛织成的大袖裘衣。

身穿道袍的苏东坡像

宋人绘《宋人杂剧图》

《宋仁宗皇后像》（台北故宫博物院藏）

宋代女服有襦、袄、衫、大袖、褙子、半臂、背心、抹胸等多种形制。最具特色者当属褙子。

褙子，也作“背子”，隋唐时期就已出现，宋代最为流行，在许多宋代绘画作品中都有反映。式样为对襟、窄袖，是一种男女皆穿、尤盛行于女服的服装，上至皇后、贵妃、命妇，下至奴婢侍从以至民女、优伶乐人之辈，无论尊卑均可穿着。其衣襟、袖口和两腋侧缝处装饰有印金缘饰，时称“领抹”。由于宋时女服风尚朴素，领口的缘饰便成为宋代女服点睛提气之“眼”。宋朝女子追求的是一种朴素雅致、含而不露而又风情万种的小家碧玉之美。褙子正体现了宋人的审美追求，呈现出一种严谨而又飘逸、朴素却又精致的服饰特征。

宋人绘《荷亭儿戏图》（美国波士顿艺术博物馆藏）

宋代女裙时兴“石榴”、“千褶”、“百迭”等名目。言“千褶”者，为细褶女裙，以五色轻纱为之，周身密打折褶。所谓“百迭”裙者，用料6幅、8幅或至12幅，中施加细褶，有诗句云：“裙儿细褶如眉皱。”

8. 元代

元代的服饰，既有蒙汉民族间的文化差异，也有南北地区的造型区别。

在元代服装中，最具特点的是左衽窄袖、腰部有辫线或褶子的“辫线袄”或“腰线袄子”。其式样如《事林广记》中步射总法插图人物所穿服装。海青衣也是元代较具特点的服装，因其衣袖宽博如海青展翅，故名。语出李白唐诗“翩翩舞广袖，似鸟海东来”。

在元代，多数云肩式龙纹装饰的袍服，肩袖和膝部均有一条带状纹样装饰，称为袖襕和膝襕，这种袍服即蒙语所称的“宝里”，其形象如《元世祖出猎图》中的元世祖身上穿的红色袍服。在元代还有专门生产袖襕和膝襕妆花织物的特殊织机。

元代上层女子大多穿貂鼠衣，一般女子穿羊皮衣、毳毡衣。袍是元代女子衣服中的主类，袍式多宽大，衣摆及地，长袖窄口，如元代织御容中的元代皇后形象。

《事林广记》中步射总法射箭人物插图

元代画家刘贯道所画《元世祖出猎图》中的元世祖

元代织御容（美国大都会博物馆藏）

9. 明代

明太祖朱元璋根据汉族的传统，“上承周汉，下取唐宋”，重新制定了服饰制度。至此，汉服的发展迈向顶峰，纹样装饰更趋奢华，文化内涵也更加丰富。

《明成祖皇帝像》

《沈度像》

在明代，龙纹逐渐成为封建帝王服装的专属装饰纹样，其装饰布局和组合形式也趋于程式化和多样化。据析，明代龙袍主要有四种式样：第一种为十二团龙十二纹章袞服；第二种为四团龙袍，即前胸、后背和两肩各饰团龙纹一个，其中胸背为正龙，两肩为行龙，如明成祖皇帝像中所见龙袍；第三种，柿蒂形龙袍，其盘领周围的两肩和胸背部为柿蒂形装饰区，该种式样又可分为两种，一为两肩（行龙）、胸背（正龙或行龙）饰四龙，另一种为柿蒂形内装饰两条过肩龙（龙头为正面，居于前胸后背，龙尾向肩部围绕，明代称这种纹案为“喜相逢”式）；第四种为过肩通袖龙襕袍，即在柿蒂形龙袍第二种形式的基础上，在袖部和前后襟下摆装饰有行龙的横栏。明代文武官员常服为乌纱帽和团领衫，其胸前、背后各缀一方形补子。文官绣双禽，比翼而飞，以示文明；武官绣兽，或蹲或立，以示威武。一至九品所用鸟兽尊卑不一，藉以辨别官品。

明代龙袍纹样布局式样

明代男子常服多以纱、罗、绡、丝为之，其中最具特点的有曳撒、贴里、程子衣、顺褶、直身、直摆等款式。曳撒，裙袍式袍服，大襟右衽，长袖，衣身前后形制不一，后者为整片，前者则分为两截，腰部以上与后片相同，腰部以下两边折有细褶，中间不折，形如马面，明初为官吏及内侍穿着。有官者衣色用红，上缀补子；无官者衣色用青，无补。此种曳撒不独内臣服之，外廷亦有，其式样如明代商喜绘《朱檐基行乐图》中的人物穿着。至明代晚期，演变为士大夫阶层的常服，礼见宴会均可着之。贴里，是明代内臣（宦官）所穿的袍服，大襟窄袖，下长过膝。膝下施一横襕，所用颜色视职司而别。明初规定，近侍用红色，缀本等补子；其余宦官用青色，不缀补子。其式样如明代《宪宗元宵行乐图》中人物。程子衣，亦作“陈子衣”，又称“大褶”，相传明代大儒程颐常穿此服，因以为名。其为大襟宽袖，下长过股的裙袍式袍服，衣长至膝，下摆折衲，腰间以一道横线分为两截，取上衣下裳之意。由于“程子衣”形制宽博，符合明代士庶洒脱随意和宽松的审美趣味，故多位明代士大夫喜家常闲居时穿用。流行于明代初期，礼见宴会，均可穿着。

江苏扬州明墓出土明代直摆实物

明代商喜绘《朱檐基行乐图》局部

《宪宗元宵行乐图》中身穿曳撒和贴里的人物