

华梅等著

东方服饰研究

商务印书馆
The Commercial Press

华梅等著

东方服饰研究

商务印书馆
The Commercial Press

2018年·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

东方服饰研究 / 华梅等著. —北京: 商务印书馆,
2018

ISBN 978-7-100-16092-6

I. ①东… II. ①华… III. ①服饰美学—研究—东方
国家 IV. ① TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 097467 号

权利保留, 侵权必究。

东方服饰研究

华 梅 等著

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街 36 号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北京市艺辉印刷有限公司印刷

ISBN 978 - 7 - 100 - 16092 - 6

2018 年 9 月第 1 版

开 787 × 1092 1/16

2018 年 9 月北京第 1 次印刷

印张 34¹/₂

定价: 109.00 元

撰 稿

前 言：华 梅

第一章：华 梅 孟小丽

第二章：华 梅 邢 珺 马淳淳 张新琰

第三章：华 梅 刘一诺

第四章：华 梅 赵 静 韩 姣 张新琰

第五章：华 梅 吴 琼

第六章：华 梅 贾 潍

第七章：华 梅 王 鹤 刘一品

第八章：华 梅 王 鹤 刘一品

第九章：华 梅 王 鹤 刘一品

第十章：华 梅 林永莲 巴增胜 赵苡辰

结 语：华 梅

后 记：华 梅

文图审阅

朱振江 王家斌

文图整理

华 梅 巴增胜 贾 潍 王 鹤

高振宇 任云妹 林永莲

目 录

前 言	1
一、东方概念的形成脉络	1
二、东方文化的构成模式	5
三、东方人的文化精神与着装理念	6
第一章 东方服饰设计的物质基础	10
第一节 中国特有的蚕丝	10
一、蚕丝起源	11
二、古蚕丝生成机制	12
三、中国特色蚕丝制品的发展	13
四、亚欧丝绸之路及其影响	15
第二节 东亚植物纤维	17
一、葛与葛布	17
二、麻的种类与织物	19
第三节 亚洲动物纤维	21
一、羊毛种类及应用	22
二、骆驼毛及应用	23
三、牦牛毛及应用	24
四、兔毛及应用	25
第四节 动物毛皮	25
一、羊皮与貂皮	26

二、狐狸皮与水獭皮	27
三、鱼皮	28
第五节 佩饰用矿物材质	28
一、中国玉	29
二、缅甸翡翠	30
三、中国绿松石	30
四、缅甸玛瑙	31
五、斯里兰卡猫眼石	31
第六节 佩饰用动物材质	32
一、泰国象牙	32
二、中国与日本珍珠	34
三、日本与中国台湾珊瑚	35
第二章 东方服饰设计的成型要素	37
第一节 象征天地的上衣下裳	37
一、天人合一的自然崇拜	37
二、中国最高级礼服——冕服的依据	38
第二节 潜隐人体的深衣及其延伸	39
一、深衣的结构与中国男袍	39
二、中式长衫与越南“奥黛”	42
三、近代改良旗袍	44
第三节 引进又固守的和服	46
一、中国唐服影响下的和服文化	46
二、和服的造型特点	48
三、和服的穿着与搭配	49
第四节 优雅绚烂的纱丽	52
一、印度服饰的宗教特征	52
二、围裹式长装形制	53
三、同一穿着方式下的多国服饰	55

第五节 凉爽透气的萨龙	59
一、马来服饰的文化内涵及影响因素	59
二、马来半岛萨龙的基本形制	60
三、萨龙影响下的缅甸“龙基”	63
第六节 飘逸且朴素的短衣长裙、阔脚裤	64
一、中国襦裙装影响下的朝鲜高腰襦裙	64
二、东南亚及中国傣族的短衣筒裙	66
三、马来西亚的“娘惹衫”和“可峇雅”	67
四、中国东南沿海民族的短衣阔脚裤	68
第七节 特色首服与足服	69
一、代表权力的冠帽	69
二、日常实用笠帽	76
三、特色足服	81
第八节 特色服装随件	83
一、褙褙与元宝篮子	83
二、少数民族挎包	85
三、油纸伞与绢伞	86
四、羽扇、团扇、折扇	87
第三章 东方服饰设计的色彩倾向	90
第一节 尊贵的皇室服色——黄	90
一、五色观与尚黄心理	90
二、皇权色彩与民间禁黄	92
三、宗教服饰中黄色的尊贵地位	93
第二节 辟邪祈福的吉祥服色——红	94
一、辟邪的红色服饰	94
二、祈福的红色服饰	95
三、中国官服中的高级色彩	97

第三节 圣洁光明的服色——白	97
一、白色服装的高致与哀伤	97
二、白色服装的圣洁与光明	98
第四节 地域特征明显的服色——黑	101
一、中国西南少数民族服饰尚黑习俗	101
二、东南亚国家的黑色服饰美	103
第五节 黄种人独爱的服色——蓝	104
一、中国历史上广泛使用的服色	104
二、现代人钟爱的制服颜色	105
 第四章 东方服饰设计的纹样内涵	107
第一节 生命起源探究	107
一、原始的“生命之树”	107
二、印度及中国的卍形纹	108
三、原始图腾衍生的几何纹	110
第二节 政治地位标志	112
一、中国冕服上的“十二章”	112
二、中国古代朝服上的龙纹	113
三、中国明清官服上的补子	115
四、日本和服上的家族徽章纹	117
第三节 尊贵祥瑞符号	119
一、龙飞凤舞	119
二、灵物瑞兽	121
三、象形云纹	122
四、西来狮纹	123
第四节 富贵生活象征	124
一、克什米尔纹样	124
二、中国、日本、朝鲜鹤纹	125
三、中国、朝鲜牡丹纹	127

四、趋吉辟邪的吉祥图纹	129
第五节 宗教文化传播	131
一、莲花与宝相	131
二、忍冬与卷草	132
三、八宝与八仙	134
第五章 东方服饰的制作工艺	137
第一节 淳朴自然的手工印染工艺	137
一、扎染	137
二、蜡染	140
三、友禅染	143
四、传统印花	144
第二节 精细秀美的传统刺绣工艺	149
一、中国刺绣	150
二、亚洲传统刺绣	153
第三节 富丽精湛的织造工艺	154
一、织锦	154
二、缣丝	158
第四节 炉火纯青的传统金属工艺	161
一、花丝工艺	162
二、镶嵌工艺	163
三、鎏金工艺和点翠工艺	165
第五节 材美工巧的珐琅工艺	166
一、掐丝珐琅与画珐琅	167
二、錾胎珐琅与锤胎珐琅	169
三、透明珐琅与透光珐琅	169
第六节 精雕细琢的玉饰工艺	170
一、中国玉饰	171
二、其他东方国家玉饰	172

第六章 东方服饰的制作器械与工具	174
第一节 原始纺织技术起源及实现工具	174
一、皮革加工工具	174
二、丝绸初加工工具	178
三、棉花初加工工具	184
四、纺砖、纺轮和纺车	188
第二节 特色织机	196
一、初成期纺织机具——原始腰机	196
二、成熟期纺织机具——综蹀织机	198
三、巅峰期纺织机具——花楼提花织机	205
第三节 琢玉工具	210
一、古代文献中的制玉技术	211
二、砣机的演进	213
三、钻具及抛光工具	215
第七章 东方服饰的审美主体与客体	219
第一节 审美主体	219
第二节 审美客体	220
第三节 审美主体与审美客体的关系	221
一、审美主体与客体同地域、同时代、同等级	221
二、审美主体与客体同地域、同时代、不同等级	222
三、审美主体与客体同时代、不同地域	223
四、审美主体与客体不同时代	225
第八章 东方服饰的四重审美对象	227
第一节 服饰品的物质形态	229
一、服饰品物质形态产生的必然性	230
二、东方服饰品的间接遗存	231
三、东方服饰品的发明归属	231

四、东方服饰品体系内的形态分化	232
第二节 服饰品的视觉形态	233
一、关于早期遮掩服饰的中国传说与东南亚现实	235
二、早期标示服饰的技战术进步反推结果	236
三、早期伪装与威慑服饰的中国神话	237
第三节 服饰形象	238
一、东方服饰形象审美的起源发展	239
二、东方服饰形象的色彩搭配美	240
三、东方服饰形象的形体完善美	244
四、东方服饰形象的性别特征强化美	247
五、东方服饰形象的文化意境美	251
六、西方着装方式对东方服饰形象美的影响	253
第四节 着装内涵	255
一、儒家归“礼”	256
二、墨家归“用”	262
三、道家归“真”	267
四、法家归“制”	273
五、兵家归“实”	276
六、诸家之说	282
第九章 东方服饰审美的价值类型	287
第一节 功能美	288
一、保持着装者恒温	288
二、保证着装者安全	292
三、有利于着装者行动	302
四、西方着装方式对东方服饰审美价值的影响	306
第二节 形式美	310
一、遮掩人体	310
二、标示符号	312

第三节 行为美	336
一、伪装行为	336
二、威慑行为	342
第四节 艺术美	351
一、东方服饰品艺术的起源	351
二、东方服饰品应用材质美感	356
三、东方服饰品的立体造型美感	369
四、东方服饰品的图案构成美感	373
五、东方服饰品的色彩表现美感	379
六、西方因素对东方服饰艺术美的影响	382
第五节 人性美	387
一、礼教服饰文化对性别服饰的规定	387
二、非礼教服饰文化对性别服饰的规定	396
三、服饰文化对年龄角色的规定	401
四、穿着特定材质服饰以表现人性美	406
五、穿着特定档次服饰以表现人性美	409
六、穿着特定风格服饰以表现人性美	412
七、穿着特定功能类型服饰以表现人性美	414
八、做出特定着装动作以表现人性美	415
第六节 生活美	416
一、性别角色与符合期待的服饰形态	416
二、善于学习新事物之美	418
三、秩序保证生活美	420
第十章 中外文献中有关东方服饰的记述	423
第一节 中国正史中记录的东方服饰	423
一、《汉书》中的记述	423
二、《后汉书》中的记述	426
三、《晋书》中的记述	430

四、《旧唐书》中的记述	431
五、《宋史》中的记述	436
六、《元史》中的记述	439
七、《明史》中的记述	440
八、《清史稿》中的记述	444
第二节 中国文学艺术作品中记录的东方服饰	446
一、唐诗中的记述	446
二、清代小说《红楼梦》中的记述	448
三、绘画作品中的描绘	450
第三节 中国游记中记录东方服饰的著作	463
一、宋代《诸蕃志》	463
二、元代《岛夷志略》	467
三、明代《瀛涯胜览》	471
四、清代《海外纪事》	475
五、近代《海外见闻》	476
第四节 外国人记录东方服饰的著作	487
一、《港督话神州》	487
二、《远东漫游》	488
三、《巴夏礼在中国》	488
四、《一个英国“商人”的冒险》	489
五、《神秘的滇藏河流》	492
六、《我的北京花园》	495
七、《伯驾与中国的开放》	496
八、《日本》	496
九、《埃及》	497
十、《印度》	497
十一、《中国 我的姐妹》	499
十二、《早期汉藏艺术》	500

结 语	502
一、东方服饰总体设计思想	502
二、东方服饰特有审美标准	506
三、东方服饰在新时代发展趋势	509
附：人类服饰文化学中关于服饰文化圈的比较	511
后 记	531

前 言

一、东方概念的形成脉络

本书的“东方”，是相对于“西方”而言的，不是一个严格意义上的地理学的术语，而是文化研究中约定俗成的地域概念。既然是约定俗成，必然有一个范围，有一个领域，同时还有一个形成过程，这是我们首先要搞清楚的问题。

“东”是方位。由于地球自转的规律性，人们将每天最先看到太阳的一方称为“东”，如《史记·历书》：“日归于西，起明于东。”中国人以东、西、南、北、中五个方位，分别附以“五行”学说，有五色相对，有方位神，东位神即青龙。

中国自汉代起，将玉门关、阳关以西的地区称为西域，《汉书》始列“西域传”。以葱岭为标志，实际上包括了亚洲中西部、印度半岛、欧洲东部和非洲北部。因而，横贯亚、欧大陆的丝绸之路，被认为是东西方经济、文化交流的往来要道。自公元 19 世纪末，“西域”一词渐渐鲜为人提。中国元代时，曾将今南海以西海洋及沿海各地称为西洋，甚至远到印度和非洲东部。闻名遐迩的明代郑和七下西洋，就是率船队远航南海。明末清初以后，将大西洋两岸即欧洲、美洲各国称为西洋。

欧洲西部国家英、法、德、葡萄牙、西班牙、荷兰和 19 世纪崛起的美国等国，在工业革命后成为列强，开始向东方扩张。他们将距离较近的东方地区称为近东，较远的如欧、亚、非三洲连接地区称为中东。当然，

这也不是确定的,没有明确界定。一般来说,中东包括西亚的伊朗、巴勒斯坦、以色列、叙利亚、伊拉克、约旦、黎巴嫩、也门、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、阿曼、科威特、卡塔尔、巴林、土耳其、塞浦路斯和非洲的埃及等国。西方人所谓的远东国家,实际上是亚洲东部地区,即中国东部、朝鲜、韩国、日本、菲律宾和俄罗斯太平洋沿岸地区。

现当代哲学、艺术等领域的学者在论述西方或东方时,所概括的国家和地区也不尽相同。如英国著名哲学家、数学家、文学家和社会活动家伯特兰·罗素认为,西方文明虽是从希腊开始的,但希腊文明之前有埃及和美索不达米亚,而且埃及人和巴比伦人都为后来的希腊人提供了某些方面的知识,这才有了克里特文化。“西方文明发源于古希腊,其根基就是始于两千五百年前米利都的哲学和科学传统,在这一点上,西方文明不同于世界上其他主要文明。”^①那么,米利都在哪呢?罗素说:“该市的东南是塞浦路斯、腓尼基和埃及,北部是爱琴海和黑海,越过爱琴海再往西就是希腊大陆和克里特岛。米利都的东部紧靠着吕底亚,并通过吕底亚与美索不达米亚帝国密切相连。”^②罗素还谈到了罗马、爱尔兰、法兰克以及日耳曼人和法兰西人。这便是当代多种版本的西方服装史或世界服装史所延续的西方概念——埃及、美索不达米亚、希腊、罗马、西欧(英、德、法、意等国)。

由法国人雅克·德比奇和德国、波兰、葡萄牙几位教授共同撰写的《西方艺术史》,采用了比较常见的西方概念,也是这种分法,即起源溯至埃及、美索不达米亚,然后是希腊、罗马。论及中世纪时主要是拜占庭、哥特,接着是文艺复兴。谈的都是西欧各国。

河北教育出版社2003年出版的《世界艺术宝库——二十世纪西方美术》主要在写欧、美的美术,包括英国、美国、法国、德国、比利时、奥地利、西班牙、意大利、瑞士、挪威,甚至包括巴西和墨西哥。需要注意的是,书中专门提到以俄国康定斯基为核心的、在德国慕尼黑发展起来的“青骑

① [英]伯特兰·罗素:《西方的智慧》,崔权醴译,北京:文化艺术出版社,2005年版,第8页。

② 同上,第10页。

士派”。

出生于1885年的美国最著名通俗哲学史家、历史学家威尔·杜兰在他的《东方的遗产》一书中，列出了他认为属于东方的国家和地区：第一部分是埃及与近东，包括苏美尔、埃及、巴比伦、亚述、犹太、波斯；第二部分是印度和南亚，主要写印度；第三部分是中国与远东，包括中国与日本。

世界著名跨文化管理咨询专家英国人理查德·刘易斯撰写的《文化的冲突与共融》有如下论述：“土耳其和伊朗在中东是颇有影响，举足轻重的国家……它的周围还有那些资源丰富的中亚国家，在前苏联解体后，再次成为独立的民族国家。往东，是印度次大陆……本书有专门章节分别论述印度和已拥有2亿人的印尼。韩国作为出口大国和世界经济第11强，将在统一后增添影响；越南、泰国、马来西亚和菲律宾对亚洲和世界都做出了不同的重要贡献。”^①书中虽然没有明确说明东方包括哪些国家，但从他的论述中基本能够勾勒出一个梗概。

中国著名美学家朱光潜在《西方美学史》中，专列章节提到“俄国革命民主主义和现实主义时期美学”，论述了别林斯基和车尔尼雪夫斯基，还论及德、英、意几位美学家，直至克罗齐。这说明朱光潜是将俄国也纳入西方范围之内了。

中国当代专门研究东方美学的中南民族大学教授彭修银在他的《东方美学》中论及东方时，主要是讲中国、印度、日本。看来，作者认为这三个国家足以代表东方文化和东方精神。

基于以上各家论述，我们似乎可以肯定的东方概念，即直接区别于西方文化的东方国家是中国、日本、朝鲜、韩国、印度，此外还有越南、柬埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、印度尼西亚、泰国、马来西亚等国。

由于俄罗斯国土面积太大，涉及欧、亚，首都又在欧洲，加之一直属于斯拉夫语系，因此很难将其归入文化概念上的东方。

^①〔英〕理查德·D.刘易斯：《文化的冲突与共融》（第二版），北京：新华出版社，2002年版，第5页。