

中国艺术论丛书

程孟辉 主编

ZHONG GUO YI SHU LUN CONG SHU

中国服饰艺术论

徐清泉 著

山西教育出版社

ZHONG GUO YI SHU LUN GONG

TS941.12
SHU
2

中国服饰艺术论

徐 清 泉 著

图书在版编目(CIP)数据

中国服饰艺术论/徐清泉著. —太原:山西教育出版社, 2001. 12

(中国艺术论丛书/程孟辉主编)

ISBN 7-5440-2218-8

I. 中… II. 徐… III. 服饰-艺术-理论研究-中国 IV. TS941.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 052209 号

山西教育出版社出版发行

(太原市迎泽园小区 2 号楼)

山西人民印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 12 月第 1 版 2001 年 12 月山西第 1 次印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 9.5

字数: 230 千字 印数: 1—2 000 册

定价: 17.00 元

写在《中国艺术论丛书》出版之际

程孟辉

美是人类探求的永恒主题。作为以探求美、创造美为其基本特征和主要使命的艺术，它与人类的产生、形成和发展几乎是同步的。

“艺术”，既是一个历史的概念，又是一个社会学的概念。大千世界，芸芸众生，惟独人类这个拥有语言和思维灵性的“动物”才真正懂得美，并由此而产生对美的需求和创造。因此，也只有“他”才真正拥有“唯美”意义上的艺术及其创作灵感和创作冲动。艺术，起源于人类的社会劳动实践。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中曾经说过：劳动创造了美。马克思在这里所提到的“劳动”这个概念，是一个经济学的概念，同时也是一个社会学的概念。正是在人类起源这个意义上，我们可以说，所谓劳动创造了美，其实也就是劳动创造了艺术的同一含义的不同提法。首先，“劳动”一词内涵的规定性足以说明它是一个社会学范畴的概念，因为，宇宙万物中，惟一能承担起劳动使命的只能是具有情感和理性的“人”。劳动既是人类维持其生存的一种手段，同时又是显示人类具有创造性特征的一个重要标志。因此，我们说，从艺术起源这个角度研究艺术必须从研究早期原始人类的生活方式和经济方式入手。同样，我们今天在考察整个人类艺术发展的历史过程时，也可以清晰地看到，任何国家和民族的艺术发展都是与其独特的社会经济、政

治、宗教、文化、自然环境等背景条件紧密相关的。换言之,任何一个研究艺术本体或艺术发展历史的专家,在他所从事的艺术或艺术史发展研究的过程中,必须将其研究的艺术对象或艺术个案放在历史发展的大背景中来加以考察。否则,就不会得出科学的结论。

我们今天出版的《中国艺术论丛书》是一套专门以研究中国各门类艺术发生、发展、演进、变革等为其主要特征的大型艺术论研究文库。参加丛书撰写的大都是一些活跃于我国哲学社会科学和文艺理论研究领域并卓有建树的中青年学者。他们聪明智慧、视野开阔、思维敏捷、激进前卫,是目前我国社会科学和文艺理论研究领域的一批精英和中坚。《中国艺术论丛书》涵括了中华民族源远流长的十八种主要艺术门类,具体地说,它们是:戏剧、音乐、舞蹈、建筑、雕塑、书法、绘画、诗歌、小说、散文、文学、器物、装饰、服饰、陶瓷、曲艺、园林、民间(艺术)。毫不夸张地说,在我国艺术论研究史上,迄今还没有一部艺术论文库像它这样涵括门类如此之多。这套丛书从各个不同的角度和不同的侧面对我国十八种具体的艺术门类进行专门深入的剖析、探讨、研究和论证。它们不但是对中华民族各具体艺术门类发生、发展、变革、演进历程的一次全面检阅,而且也是对这些艺术门类发生、发展、变革、演进的一次深刻总结。丛书从一个侧面反映了我国目前艺术发展的现状和研究水平,具有较高的学术价值和时代意义。它的出版,定将给我国学者(尤其是从事哲学社会科学和艺术研究、艺术创造的人们)提供重要的参考资料。他们会从中得到有益的借鉴、启示和指导。

有位学者曾经学过说样一句话:哲学家一生的标志就是他的那些著作,而哲学家生活中的那些最激动人心的事件,就是他的思想。丛书所集结的上述十八部著作,也可以说是这些学者学术思想、知识水平和研究能力的综合体现。我想,这些著作一旦与广大读者见面,也可能是“激动人心”的。从上述著作的内容看,它们

都普遍具有一种“艺术哲学”的特性(或曰审美哲学意义上的那种思辨性)。因此,这些著作就其价值和地位而言,往往具有某种特殊性。这正如现代美国哲学家桑塔耶纳所言:“艺术哲学较之鉴赏心理,往往是更耐人寻味的。”^① 桑塔耶纳的这一观点,简明扼要地道出了那些具有思辨性质的美学著作和艺术理论著作之所以富有魅力、受人青睐的真正原因。当然,上述这些专著,可能还存在着这样那样的不足或缺陷,但不管怎样,它们至少从一个侧面反映了迄今我国学者的学术水准和当今中国艺术论研究的状况。参加丛书撰述的多数著者曾对我说,在他们的撰述过程中,最大的困难,一是资料的缺乏,二是找不到一种理想的参照系。怎么办呢?在科学探索的道路上,本来就不是一帆风顺的,而往往是险象环生。德国著名学者格罗塞说得好:“在一块从未有人探索过的新境地,谁都不可能找到许多无价的事实,只要找到路径,就应当知足了。”^② 从某种意义上说,《中国艺术论丛书》奉献给读者朋友的并不是许多无价的事实,也不是许多不偏不倚的精确答案,而是学术研究上的种种问题。我们愿与一切厚爱本丛书及有志于学术研究的朋友们共同探讨艺术研究领域中的种种问题之谜。

人类文明的步伐就要迈入 21 世纪。我们所处的时代是一个非同凡响的时代,我们所面临的是机遇和挑战。20 世纪科技革命浪潮的兴起,正在迅速而又深刻地改变着人类的社会实践和生存方式,改变着每一个人的固有观念。每一个以探求美的规律为己任的艺术理论工作者,理应随时根据社会和时代的发展变化,不断地修正和确定我们的艺术理论思维方式,而要做到这一点,就必须要有符合时代发展的“超前意识”。只有这样,我们才有可能提出某种闪光的见解和理论,从而给美和现代艺术创造提供论据,指出方向。与任何其他理论形态一样,艺术理论也只有随着艺术实践

①乔治·桑塔耶纳:《美感》,中国社会科学出版社 1982 年版,第 1 页。

②格罗塞:《艺术的起源》著者序,商务印书馆 1984 年版。

的深入发展而逐步地得以完善。正是在这个意义上,我们可以说,20世纪的艺术理论是对19世纪和19世纪以前传统艺术理论的一种否定或更新。早在19世纪艺术理论家们的超前意识中,就已经孕育着20世纪艺术理论的雏形。同样,从20世纪的艺术理论中去发现21世纪艺术理论的曙光和灵气,也是我们今天的艺术理论研究必须完成的历史使命。

最后,需要特别说明的是,这套丛书并未涵括所有的艺术门类。对于博大精深的中华艺术而言,我们所接触到的可能仅是其较为引人注目的部分,还有广大的未知领域需要继续发掘、探究。另外,为了使丛书能容纳更多的艺术品类,我们在拟定丛书书目的时候,并未有意规避各艺术门类之间的交叉甚至包容,而以其研究状况、研究水准作为取舍的标准。我们真诚地希望,通过广大读者和研究人员的共同努力,《中国艺术论丛书》能够不断得到修正、充实和完善,从而使古老卓越的中华艺术显示出其绵延不绝的魅力和不同寻常的当代意义。

作者简介

徐清泉，1963年生，文学博士，现在上海社会科学院文学研究所工作，出版有《逍遥尘世边：中国隐逸文化撮要》（沈阳出版社1997年版）、《中国学术名著提要·艺术卷》（合著，复旦大学出版社1997年版）、《2000年上海文化发展蓝皮书》（合著，上海社科2000年版）、《维吾尔族建筑文化研究》（新疆大学出版社1999年版）等，另在《学术月刊》、《文学评论》、《美学与艺术评论》、等报刊发表论文十余篇。曾在西域旧地做过服饰艺术方面的调研，并撰写过相关的调研报告。

策 划	刘立平
责任编辑	王玉成
特约编辑	王春平
复 审	刘立平
终 审	梁 平
装帧设计	王耀斌

BA228/03

中国艺术论丛书

程应铤 著 ZHONG GUO YI SHU LUN CONG SHU

山西教育出版社

内 容 提 要

本书不同于已有的服装史、服饰史、服饰文化研究著作,它不是单纯从客观操作及其历史变化层面来论述服饰,而是将服饰作为实用艺术,作为反映人类社会生活实践综合内容的一个重要门类,作为一个反映人类社会生活实践内容的全息体,以文化审视及理性思辨为主线,从历史流变、经济依托、政伦规约、环境影响、内外交流、民族标识、民俗塑造、观念统摄、现实表达、审美特征及传承发展等视角出发,对由古及今的中国服饰艺术进行了全方位考察,既揭示了中国服饰艺术的起源、演变及发展的轨迹、规律,又对其文化审美特点及历史本质归因进行了尝试性论证,从而为服饰研究提供了一种理性化、全面化的认识,为人们深入鉴识中国服饰艺术开辟了又一种门径。

目 录

引 论 走进中国服饰艺术	(1)
第一节 对鉴赏艺术与实用艺术的理解	(7)
一、艺术:一个无法回避的世界	(7)
二、鉴赏与实用:文明社会的审美经纬	(11)
第二节 关于服饰艺术的起源	(15)
一、服饰艺术:一个审美的文化事项	(15)
二、从现行艺术起源学说看服饰艺术	(20)
第三节 对服饰艺术一般特性的认识	(27)
第四节 走进中国服饰艺术	(37)
一、中华文化的“活化石”	(37)
二、多元视角下的中国服饰艺术	(39)
 第一章 中国服饰艺术的历史流变	 (48)
第一节 先秦至明清的中国服饰艺术	(49)
一、服饰材料及工艺技术	(50)
二、款式色彩及纹样饰佩	(57)
第二节 民国至当代的服饰艺术	(90)
一、20 世纪前 50 年的服饰	(91)
二、20 世纪 50 年代以来的服饰	(100)
 第二章 中国服饰艺术的经济表现	 (106)
第一节 服饰艺术与社会经济发展	(106)

2 中国服饰艺术论

一、社会生产方式与服饰艺术的发展·····	(107)
二、城市文化勃兴与服饰艺术繁荣·····	(113)
三、经济生活在服饰艺术中的具象表现·····	(120)
第二节 服饰艺术与个人经济状况 ·····	(123)
一、“华服美饰”——为富裕者存在·····	(124)
二、服饰品鉴的阶段性流弊·····	(129)
第三章 中国服饰艺术的政伦规约 ·····	(133)
第一节 “昭名分、辨等威”与服饰符号表征 ·····	(134)
一、以人为本、替天行道与衣规服制·····	(134)
二、以礼治天下与衣规服制·····	(139)
第二节 文明演进与政伦规约的逐渐淡化 ·····	(145)
一、衣规服制与审美自由的冲撞·····	(145)
二、突破政伦观念对服饰消费的干扰·····	(149)
第四章 中国服饰艺术的环境影响 ·····	(152)
第一节 自然环境的影响 ·····	(153)
一、沿海岛屿地区的服饰艺术生活形态·····	(154)
二、长江黄河流域地区的服饰艺术生活形态·····	(155)
三、内陆边地的服饰艺术生活形态·····	(156)
第二节 社会环境对中国服饰艺术的影响 ·····	(158)
一、性别角色影响·····	(159)
二、年龄角色影响·····	(163)
三、行业角色影响·····	(166)
第五章 中国服饰艺术的内外交流 ·····	(170)
第一节 历史上的交流 ·····	(172)
一、历史上民族间的服饰艺术交流·····	(172)

二、陆上及海上丝绸之路与服饰交流	(174)
第二节 现当代的交流	(181)
一、第一次大突破	(182)
二、第二次大突破	(183)
 第六章 中国服饰艺术的民族标识	(186)
第一节 服饰艺术是中华民族的文化征象	(187)
第二节 服饰艺术的民俗塑造	(197)
一、服饰民俗:强化民族、人群的区别	(197)
二、服饰禁忌:起于民间的神灵规范	(199)
三、汉族丧服:服饰民俗中的独特景观	(206)
 第七章 中国服饰艺术的观念统摄	(210)
第一节 世界观的统摄	(212)
一、“天人合一”理念在服饰艺术中的显现	(212)
二、“服位有等”——“乃顺承天”	(214)
第二节 人生观、价值观的统摄	(217)
一、儒家人生观价值观与服饰艺术	(218)
二、道家、佛家人生观价值观与服饰艺术	(222)
 第八章 中国服饰艺术的现实表达	(228)
第一节 文艺化表达	(229)
一、文学中的中国服饰艺术	(230)
二、传统戏剧中的中国服饰艺术	(235)
三、绘画雕塑中的中国服饰艺术	(238)
第二节 实用化表达	(242)
一、古近代中国人服饰实用经验论析	(243)
二、现当代服饰实用表达及其长短论析	(249)

第九章 中国服饰艺术的审美特征	(251)
第一节 审美特征的总体呈现	(253)
一、衣规服制:向善为美与秩序为美	(254)
二、“天人合一”:服饰艺术的至美境界	(257)
第二节 审美特征的个性呈现	(259)
第十章 中国服饰艺术的传承发展	(269)
第一节 随世而动的发展趋势	(271)
一、都市化趋势	(271)
二、西方化趋势	(273)
三、现代化趋势	(274)
四、全球化趋势	(275)
第二节 中国服饰艺术的未来发展	(279)
一、时代特征与中国气派	(279)
二、几点具体建议	(281)
结 语 “穿”越时空路漫漫	(285)
主要参考书目	(289)
后记	(293)

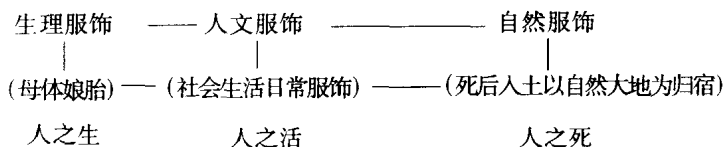
引 论

走进中国服饰艺术

在所有的艺术门类中,几乎再也没有一种艺术能像服饰艺术这样,与人时时相伴,处处相依,具有贴肤之亲。无论是谁,只要他作为生命存在,便终其一生,少不了要和服饰(艺术)发生最直接最密切的关系。人之初,作为胎儿,处于生命的孕育阶段,母体实际上成了最先穿着的“外衣”;一旦降生,就脱离母体,成了西方学者所命名的“肢体无毛的动物”。从生物学的角度观之,人是灵长目动物长期高度进化的结果,劳动实践,使原始人学会了直立行走、用火食熟、语言思维及制造工具,并最终脱离了动物界,代价之一就是“肢体无毛”。肢体无毛,意味着人需设法消除自然界对裸体的各种伤害,意味着日渐文明的人将处理以己之裸体面对他人之裸体的问题,这实际上,就为“服”与“饰”的产生留下了发展的余地,更为“服饰艺术”的生发勃兴预设下了必要的契机。

发明“服”与“饰”,是原始人以之用来替代动物般皮毛功能的一种努力,也是弥补人体“无毛”之短处的必需。对动物来说,皮毛

的坚韧、厚实、保暖、美观等,具有御害、护体、性炫耀、性吸引等生存竞争意义。对进化中的人类来说,服饰也有相似的功用。当然,服饰所具有的人文意义是动物皮毛所不具备的。人活一世,生命运作几十年上百年,必得花费大量的精力和财力,来承担人体进化与退化的代价,这就是日日年年为穿戴而计。就维持人的生命存在而言,“吃喝”是第一位的,“穿戴”虽是第二位的,但又是不可或缺的必要条件。人从孕育出生,到成长壮大,到衰老病死、入土为安,自始至终,离不开“服饰”的容纳、遮蔽、保护、标示,这在文化上形成了一种普泛化的象征。如下表所示:

“服饰”实际上是对人的生命的一种呵护及标识,而在这一过程中,惟有“人文服饰”起着绝对重要的社会化作用。可以说,人富于活力和生机的时期,正是人文服饰魅力呈现、不断发展的时期。也许是人们痛感世人在这一时期,追求财富包括服饰太过张狂的缘故,俗谚才说“人赤条条来,赤条条去,生不带来,死不带去”。这句话从一个侧面反映了这样一种人生心态,即财富乃身外之物,一味苦追苦求是没有必要的,面对财富要有平常心,甚至要有超然物外的态度。这句俗谚之所以流行,是因为世间为财伤心、为富不仁的事太多。尽管财富有物质的和精神的两种,但以俗人的眼光观之,只有物质财富才是最实在的、最可靠的。况且,在林林总总的物质财富追求中,所谓“一生忙碌为吃穿”,似乎又是最根本的。人类物质财富最直接的行为结果是吃(食品拥有的量和质)和穿(服饰拥有的量和质),接下来的行为结果则是居、安、处、用、赏、娱、乐

等各个方面的延伸和扩展,其实在这一过程中,精神价值、精神因素已融入其中。对人类社会的一切国家、阶级、民族、群体、社团、个人来说,不断改善人的生活质量,几乎是所有具备正常理性的人们的人生奋斗目标。因为对人生而言,再宏伟再理想的目标,落实到最具体最实在之处的,就是人的基本生活——吃与穿,而服饰水平便是“穿”的完整体现。“赤条条”,使人具有更多的“自然人”的状况,只有“服饰”,才使人具有了更多的“社会人”的身份,“人文”及“文明”少不了也要通过“服饰”表达出来。“生理服饰”作为人生命起点的服饰,“自然服饰”作为人生命终点的服饰,二者处于人的生活两极,若无“人文服饰”联系贯穿,恐怕就难以在外在标识上充分确定人和动物的区别,因为自然界的动物是不具备“人文服饰”这类文明的。因此,服饰对人所具有的重要意义,完全超出了人们的日常理解。

在现实生活中,相当多的人极其重视服饰,只要条件和财力允许,一般都会倾心置备和装扮,更有一些人会痴迷其中,孜孜以求。安徒生的童话“皇帝的新衣”,可以说十分典型地塑造了一个沉溺于美丽服饰幻想中的皇帝。这个皇帝不满足于现实中的一切华服美饰,命令手下臣仆挖空心思,为其制作世界上最美丽的服饰,臣仆迫于无奈,巧借皇帝对想象中的美丽服饰的痴幻,通过并无真衣存在的更衣程序,告诉皇帝他已穿戴上了世间最华美的服饰,皇帝尽管全身赤条条,但也深信不疑,独以为乐。在西方文化中,这个皇帝绝对是人们取笑嘲弄的对象,即便在绝大多数东方人的眼里,这个皇帝的行为也是愚不可及。然而,如果以中国古代道家文化观之,那么要受到取笑的,就不会是皇帝了,而是先前那些所有取笑皇帝陛下的臣民。老子认为,美的至境是“无”,所谓“大音希声,大象无形”^①,这意思是说,最美的声音是听不见的、是无声的,最

^① 《老子》第四十一章。