

服饰
画卷

23

敦煌石窟艺术全集

敦煌研究院主编

敦煌石窟艺术全集

服饰画卷

本卷主编 谭蝉雪

23

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集·服饰画卷/敦煌研究院主编. —上海：同济大学出版社，2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②服饰—敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224805 号

本全集由商务印书馆（香港）有限公司授权独家简体版权，限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总策划 王国伟 姚建中

出版人 支文军

项目成员 赵泽毓 那泽民 张睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·服饰画卷 (23)

主 编 谭蝉雪

责任编辑 那泽民

责任校对 张德胜

封面设计 那泽民 陈益平

设 计 吕敬人

出 版 同济大学出版社

上海市四平路 1239 号

<http://www.tongji.com.cn>

制 版 中华商务（香港）彩色印刷有限公司

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 32 000.00 元（全 25 卷+赠阅 1 卷）

目 录

前 言 <u>丝绸之路上的服饰画廊</u>	005
第一章 胡汉服装融合的浪潮	
十六国、北朝（公元366~581年）	011
第一节 汉化官服与重装铠甲	013
第二节 市井男装胡风盛行	027
第三节 显示柔媚体态的妇女服饰	039
第二章 向奢华盛装过渡的年代	
隋代（公元581~618年）	049
第一节 官服披袍与明光铠甲	051
第二节 胡汉通服大褶衣	059
第三节 求新思变的妇女服饰与梳妆	067
第四节 服饰纹样创新风	075
第三章 锦绣衣冠盛世风	
唐代前期（公元619~781年）	081
第一节 等级规范的官服与戎装	083
第二节 风气一新的市井男装	103
第三节 自由开放的妇女服饰	115
第四节 纺织业的成就与新纹样	136

第四章 百年阻隔 汉仪犹存

唐代后期（公元781~907年）

145

第一节 蕃汉官服	147
第二节 汉风与吐蕃风并起的男装	163
第三节 华丽女装的回潮	173
第四节 与盛唐相媲美的华丽纹样	187

第五章 敦煌服饰的最后辉煌

五代~元代（公元907~1368年）

195

第一节 五代至宋代礼制松弛的官服与戎装	197
第二节 北方民族统治者的锦绣华服	208
第三节 汉族与少数民族的平民男装	216
第四节 汉族妇女服饰	227
第五节 少数民族妇女服饰	242
附录 服饰名词图释	252
图版索引	254
敦煌石窟分布图	255
敦煌历史年表	256

敦
煌
石
窟
艺
术
全
集

图书在版编目 (CIP) 数据

敦煌石窟艺术全集·服饰画卷/敦煌研究院主编. —上海：同济大学出版社，2016.1
ISBN 978-7-5608-6015-2

I. ①敦… II. ①敦… III. ①敦煌石窟—画册 ②服饰—敦煌壁画—画册 IV. ①K879.212

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 224805 号

本全集由商务印书馆（香港）有限公司授权独家简体版权，限在中国大陆地区出版发行

同济大学出版社 联合策划出品
上海福泽文化传播有限公司

总策划 王国伟 姚建中

出版人 支文军

项目成员 赵泽毓 那泽民 张睿 丁会欣 熊磊丽 蒋文卓

敦煌石窟艺术全集·服饰画卷 (23)

主 编 谭蝉雪

责任编辑 那泽民

责任校对 张德胜

封面设计 那泽民 陈益平

设 计 吕敬人

出 版 同济大学出版社

上海市四平路 1239 号

<http://www.tongji.com.cn>

制 版 中华商务（香港）彩色印刷有限公司

印 刷 上海雅昌艺术印刷有限公司

版 次 2016 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-6015-2

定 价 32 000.00 元（全 25 卷+赠阅 1 卷）

敦煌研究院主编

敦煌石窟艺术全集

服饰画卷

本卷主编 谭蝉雪

23

敦煌石窟艺术全集

主编单位 敦煌研究院

主 编 段文杰

副 主 编 樊锦诗(常务)

编著委员会(按姓氏笔画排序)

主 任 段文杰 樊锦诗(常务)

委 员 吴 健 施萍婷 马 德 梁尉英 赵声良

出版顾问 金冲及 宋木文 张文彬 刘 晟 谢辰生
罗哲文 王去非 金维诺 周绍良 马世长

出版委员会

主 任 彭卿云 沈 竹 刘 炜(常务)

委 员 樊锦诗 龙文善 黄文昆 田 村

总 摄 影 吴 健

艺术监督 田 村

服饰画卷

主 编 谭蝉雪

摄 影 吴 健

绘 图 何静珍 霍秀峰 吴晓慧 胡俊林 徐淑青

封面题字 徐祖蕃

前 言

丝绸之路上的服饰画廊

素有“衣冠王国”美誉的中国，服饰文化的历史源远流长。敦煌石窟的壁画和彩塑保存了丰富而珍贵的中古时代服饰的图像和资料，从北朝至宋元，时代跨越千年。可以说任何一本研究中国服饰史的著作都离不开敦煌石窟。本卷首次对敦煌石窟的服饰图像进行全面而系统的研究和整理，大致可分为三类：

第一类是供养人服饰。供养人是指出资建窟者，他们为祈求佛的福佑，在所建洞窟内彩绘其画像，像侧有题名。供养人中大多数为当地下层的僧俗官员、僧尼佛徒、坊里百姓、画工塑匠及奴婢等。营建一窟，少则数人、数十人，多则上千人。此外，也有当地最高首领、官员、名门豪富等，一人或一个家族独资建窟，则将本人和全家族的成员都列绘入画。莫高窟现存供养人画像8000多身，早期多为小身，如北朝时的供养人像小的只有20余厘米高。以后人像由小变大，唐宋以后的供养人像有的与真人等身，甚或高于真人，其服饰也极尽富丽堂皇。但供养人画像不是每一个供养人的肖像，而是根据性别、年龄、身份的不同特征来描绘，既真实地反映了当时的服饰风貌，但在同一类型的人群中又呈现出模式化的趋势。

第二类是故事画、经变画、史迹画中世俗人物的服饰。此类壁画是敦煌石窟的重要组成部分，虽然其目的是为了说明佛经中某一具体内容，但都是以现实生活为依据取材。如“弥勒经变”的农耕图，就是以河西农业生产为蓝图；嫁娶图就是当地社会风俗的记录；商旅画面再现了当年丝绸之路的风貌；战争场面反映了当年各族人民开拓西

域、戍守河西的情景。这类壁画的内容涉及社会活动的各个方面，所以比供养人服饰所涉及的范围更为广阔。从总体来说，世俗人物基本上保存了社会的现实生活，当然服饰也具有真实性。

第三类是佛国人物的服饰，包括了佛、菩萨、天王、力士及诸天等。其实神只是人的升华，离开了现实世界，佛国世界也就不存在了。例如菩萨以世俗美女为蓝本，天王多是模仿武将的形象，佛弟子是汉胡高僧的写照，这类服饰源于生活，又超越了生活。出于神化的需要，画师往往采用夸张、变异的手法，大大美化和丰富了世俗的服饰。在这类画面中，体现出人们的审美情趣和对美的向往与追求。例如唐代画家韩干给寺院画释梵天女，美妙非凡，他本人坦白地说：“悉齐公妓小小等写真也。”可见佛国人物的服饰是以现实为依据，并与高度丰富的想象力相结合的产物。

敦煌石窟中的服饰图像，以其特有的魅力令世人瞩目，在中国服饰史中占据着不可替代的重要地位：

首先是历史的延续性。莫高窟始建于前秦建元二年（366），从十六国直至元代，在1000多年中，历经北凉、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、北宋、西夏、元，各朝代都在此建窟，从未间断。如此集中、全面、系统的服饰画面，使我们感受到服饰史的长河在汨汨流淌，统观到服饰演变的概况，探索出古代服饰发展嬗变的脉络。

其次是人物的广泛性。从性别看男女均有；从年龄看有白发苍苍、行将入墓的耆老，青春妙龄的少男少女，直至怀抱的婴儿；从社会地位看，上自冕旒衮服的帝王，下至各行各业的黎民百姓；从行业

看有耕种的农民、贩运的商贾、奔驰骑射的猎户、手工制作的陶师、铁匠，以及酒户、乐舞伎人和妓女等，真可谓社会万象的缩影。

再次是服饰文化的多元性。一方面是多民族成分，以汉服饰文化为主，同时又呈现着西域及敦煌周边少数民族服饰文化的聚合，另一方面是中外服饰文化的融汇，随着佛教在中亚、西亚远至欧洲的传播和商业贸易交流，其服饰之风尚亦传入敦煌，不但有外国僧侣及商主的身影，而且还有汉人着胡服的画面，波斯的条纹小口裤，不只出现在著名的阎立本绘《步辇图》中，也出现在敦煌壁画里。敦煌壁画中还保存有唐代至宋元的“各国王子礼佛图”，细致描绘了中世纪各国君主、使节的服饰，尤为难得，由此可以追寻到丝绸之路上使臣频繁来华和商贾贸易的繁盛场面。

敦煌石窟中的服饰画面还有鲜明的地方性。由于受到敦煌气候寒冷、干旱等自然环境、经济条件的影响，御寒的服饰相对多些，面料偏重厚实，而用于潮湿温热地带的雨具的出现则微乎其微。又由于地处丝绸之路的咽喉要道，作为中国外销的重要商品，各种华丽名贵、绚丽多彩的丝绸服饰可谓美不胜收。敦煌又以佛教信仰为主，僧尼的各种服饰，甚至世俗的一些服饰都或多或少带有佛教的烙印。

敦煌石窟的服饰文化是一个历史悠久、积淀丰厚、异彩纷呈、绚丽夺目的宝库，但是，由于西域各国、各民族迁徙无常，这里成为历史上民族成分最为复杂的地区之一，各国服饰在西域这一东西文化的大熔炉中，都经历了很大融合和改变。加之各种文字记载的文献十分匮乏，又有东西、古今语言和文字的障碍，以及敦煌壁画多有模糊

或残损等等因素，为今天辨别和确定各类人物的服饰带来相当大的困难，留下很多疑问和遗憾。目前仅做了一些初步的、概括性的梳理工作，有许多问题有待于今后的研究和破解。

目 录

前 言 丝绸之路上的服饰画廊 005

第一章 胡汉服装融合的浪潮

十六国、北朝（公元366~581年） 011

第一节 汉化官服与重装铠甲 013

第二节 市井男装胡风盛行 027

第三节 显示柔媚体态的妇女服饰 039

第二章 向奢华盛装过渡的年代

隋代（公元581~618年） 049

第一节 官服披袍与明光铠甲 051

第二节 胡汉通服大褶衣 059

第三节 求新思变的妇女服饰与梳妆 067

第四节 服饰纹样创新风 075

第三章 锦绣衣冠盛世风

唐代前期（公元619~781年） 081

第一节 等级规范的官服与戎装 083

第二节 风气一新的市井男装 103

第三节 自由开放的妇女服饰 115

第四节 纺织业的成就与新纹样 136

第四章 百年阻隔 汉仪犹存

唐代后期（公元781~907年）

145

第一节 蕃汉官服	147
第二节 汉风与吐蕃风并起的男装	163
第三节 华丽女装的回潮	173
第四节 与盛唐相媲美的华丽纹样	187

第五章 敦煌服饰的最后辉煌

五代~元代（公元907~1368年）

195

第一节 五代至宋代礼制松弛的官服与戎装	197
第二节 北方民族统治者的锦绣华服	208
第三节 汉族与少数民族的平民男装	216
第四节 汉族妇女服饰	227
第五节 少数民族妇女服饰	242

附录 服饰名词图释	252
图版索引	254
敦煌石窟分布图	255
敦煌历史年表	256

第一章 胡汉服装融合的浪潮

十六国、北朝（公元366~581年）

魏晋南北朝的三百多年间，中国处于南北对峙的战乱年代，南方为汉族政权控制，北方则是少数民族政权更迭的地区。政局的混乱，彻底摧毁秦汉时期创建的社会秩序，包括汉代制订的一套标志社会地位的服饰礼制。五胡在大举内迁的过程中，为了巩固对汉地的统治，自行大力改革，掀起大规模的汉化运动，汉装在五胡大行其道，特别是贵族和文人的服装深受魏晋风度的影响；汉族也在社会动荡中反思，南迁的世族和文人中玄学思潮风行的同时，胡服也开始引领时尚。

敦煌地处西北，自古就是多民族杂居之地。汉代形成以汉族居民为主体的人口结构。在五胡十六国的二百七十多年间，又先后归属诸多的少数民族政权统治，居民成分更加复杂，文化更加多元化。这一时期，少数民族的风俗文化对敦煌影响很大，从公元366年莫高窟建窟到公元589年北朝结束，敦煌壁画中胡服与汉装并行，汉人以胡服为时尚，胡人又以汉装为潮流，构成了多元文化融合的主旋律。其主要特征如下：

第一，无论是胡族还是汉族官员，正式官服都仿效汉装，流行曲领横领，宽袍大袖；贵族和文人的服装则追求洒脱不凡的魏晋风度；妇女的服装也仿效江南贵妇，流行曲裾绕襟，飞鬢飘动。

第二，西域少数民族服饰所带有的异域风采，潜移默化地丰富了汉族服饰的元素，为隋唐服饰多元化奠定基础。适应游牧民族骑马狩猎的胡服盛行，上自官员、下至士庶均以袴褶为常服。头戴笼冠，腰系蹀躞带，脚穿靴子，无不反映出胡服紧身窄袖，便于骑射的特色。

第三，与当时的中原比较，敦煌壁画中服饰的整体风格，保留了当地的朴实无华的风格。即使王公贵族的服装，也都单色搭配，少有图案花纹。当然，壁画绘制比较草率，也是服饰中少有花纹的原因之一。