

中国文物鉴赏大系

ZHONGGUOWENWUJIANSHANGDAXI

中国服饰造型鉴赏图典

ZHONGGUOFUSHIZAOXING
JIANSHTUDIAN

主编单位 中国文物学会专家委员会 主编 孔德明

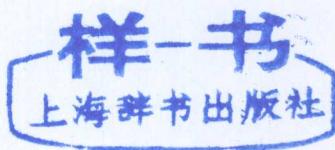
中国文物鉴赏大系
ZHONGGUOWENWUJIANSHANGDAXI

中国服饰造型鉴赏图典

ZHONGGUOFUSHIZAOXINGJIANSHANGTUDIAN

主编 孔德明
著文 孔德明 陈卉

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国服饰造型鉴赏图典/孔德明主编. —上海:上海辞书出版社,2007.12(2008.1重印)
(中国文物鉴赏大系)
ISBN 978 - 7 - 5326 - 2041 - 8

I. 中... II. 孔... III. ①艺术史—中国—图集②服饰—中国—古代—图集
IV. ①J120.9 - 64②J523.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 050348 号

本书图片版权归中国文物学会专家委员会所有

中国文物鉴赏大系

中国服饰造型鉴赏图典

上海世纪出版股份有限公司
上海辞书出版社 出版、发行
(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

上海丽佳制版印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 15.25

2007 年 12 月第 1 版 2008 年 1 月第 2 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5326 - 2041 - 8/K · 352

定价: 68.00 元

如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话: 021—64855582

《中国文物鉴赏大系》系列丛书

主编单位 中国文物学会专家委员会

总顾问 罗哲文 彭卿云 谢辰生

总主编 刘炜 段国强

艺术总监 田村

编委 (按姓氏笔划排序)

田村 刘炜 吕成龙 李朝远 李辉柄

陈丽华 单国强 周南泉 段国强 彭适凡

项目策划 大禾文化

《中国服饰造型鉴赏图典》

主编 孔德明

著文 孔德明 陈卉

出版人 张晓敏

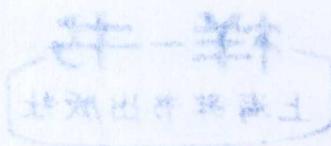
编辑统筹 唐克敏

主任编辑 余嵐

责任编辑 王继红

整体设计 姜明

明婕

总序

《中国文物鉴赏大系》系列丛书(以下简称《大系》),经过十年磨砺之功,现在终于伴随着迎新的钟声,悄然问世。面对这洋洋大观的校样,翻动着墨香四溢的书页,凝视着五彩斑斓的图版,多年的艰辛顿时化作心花绽放。

中华民族是一个伟大的民族。她不仅善于创造伟大的文明,而且善于把这个文明保护起来,传承下去,使之成为全球四大文明古国中惟一的上下五千年不曾中断、纵横八万里不留空白的历史见证,让世界各国称奇叫绝。惟其如此,参与编辑出版的同仁们都满怀着自信与自豪,以再现历史辉煌,传承历史文明,展示祖先智慧为己任。而今《大系》的出版,正是尽这份历史之责的一份成果,其质量效果如何自然将有待于时空的检验和读者的评估。

《大系》内容丰厚,全书包括玉器、青铜器、陶瓷、金银器、书法、绘画、工艺品、服饰造型等八大类,共九卷。全书以史为序,以物证史,全面、系统叙述中华文明的发展历程、时代特征和艺术成就,力求艺术性与学术性的完美结合,为读者提供历史知识和艺术审美享受,为文物爱好者和收藏者提供鉴赏指导。《大系》所收录的文物艺术品,既充分照顾到历史的连贯性、延续性,又重点突显当代考古新发现,为鉴赏、研究提供更多的选择、需求。

《大系》的形式,固然取决于得天独厚的内容,但内容适应尽可能完美的形式,也是编辑、出版者自始至终的追求。图文并茂,雅俗兼备,是文物图书必须遵循的基本形式。现有各卷精选代表性文物图片600—1400幅,规模之大,品类之全,精品之多,在文物图书出版中,十分罕见。在编排过程中,充分利用最新科技手段,既突显古老文明的庄重、神秘、高雅,又不失通俗、大方、时尚。为了适应当今读者多层次、多角度的理解图文,编撰者还特意配以“名词点滴”、“学术热点”、“图版说明”等专题以资辅助,这一形式的编排,亦为以往文物图书所少见。

《大系》的权威性、科学性、知识性、趣味性无庸置疑。各卷主编都是本学科的学术领头人,其中多数为中国文物

学会专家委员会委员,如《中国陶瓷鉴赏图典》主编李辉柄、《中国青铜器鉴赏图典》主编彭适凡和副主编李朝远、《中国书法鉴赏图典》和《中国绘画鉴赏图典》主编单国强、《中国玉器鉴赏图典》主编周南泉等,都是全国知名的专家。参加撰稿的作者也都是各学科的中坚力量,在学科中取得过卓越成就。这些专家学者虽然都肩负着繁重的领导工作或研究任务,但是他们都很重视《大系》的编写任务,全身心地投入写作。由于专家学者的执著与努力,确保了《大系》的学术含金量。

《大系》现在终于出版了,距离当初策划、编写这套书已过去了整整十年。回首往事,不禁感慨系之。由于《大系》的编写工程浩大,各卷主编和作者们从当初的年富力强到今天出版之时,大多已经两鬓生霜,老之将至。其中《中国工艺品鉴赏图典》织绣篇的作者、故宫博物院古代织绣研究的专家李英华女士抱病写作,未能等到著作的出版,就于2004年病逝,实在令人悲惋!

值此功成之际,应该衷心感谢为编著《大系》付出辛劳的专家学者和多年来共赴艰难的合作者上海辞书出版社领导和编辑们,现有的成功都凝聚着他们的才智和心血。但愿《大系》的面世,能得到社会广大读者的肯定和欢迎,这将是十年磨砺之苦的最佳回报!

中国文物学会专家委员会

2006年12月20日

导论

“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”正像郭沫若先生所赞美的那样，衣裳是人类文明的标志。当人类告别了赤身裸体、开始穿上衣裳的时候，人类就迈进了文明时代。人类文明的发展是伴随着服饰开始的，服饰的历史是人类文明史的重要组成部分。通过对服饰的认识，就可以认识客观世界文明发展的轨迹。中国向有“衣冠王国”的美誉，中国服饰是人类文明长河中一颗璀璨的明珠，有人称之为记录中国传统文明的“活化石”。它自成一个系统，又曲折地反射出世界文明的进程。

服饰艺术的内容博大精深，是一种对文明的综合性反映。著名服装设计师巴伦西卡有过精彩的体验：“服装设计师在进行总体设计时，要像建筑师；涉及造型时，是个雕塑家；说到色彩，则是个画家；整体协调时，又是一位音乐家；在均衡方面，是个哲学家。”可见没有多元的视角，仅仅从某一个点切入，是不可能全面领悟服饰艺术的真谛的。要比较明晰地透析中国服饰发展史与中国文明进程的关系，必须从物质的、精神的、制度的这三个层面，来进行多元化的探讨。

服饰首先是物质的存在。马克思和恩格斯指出：“人们为了能够创造历史，必须能够生活。但是为了生活，首先需要衣、食、住以及其他东西。因此，第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。”正是这样，服饰成为每个人日常生活须臾不可缺少的东西，具有最广泛的群众性。对于人类来说，失去衣服无疑是失去了第二层皮肤，将彻底破坏人类的生存秩序，人类的文明史将重新书写。常言道：“佛靠金装，人靠衣装。”衣服是人体的软雕塑，“一件衣服正由于穿的行为才现实地成为衣服”。它必须以活生生的人为载体，必须诉诸具体的物质形态，体现在式样、纹样、面料、色彩上。拿中国服饰来说，在式样上，上衣下裳和衣裳连属始终是两种基本的形制；在纹样上，大致经历了原始的抽象、唐宋的规范、明清的写实三个阶段；在色彩上，青、红、皂、白、黄五色被视为“正色”，有些朝代规定只有帝王官员可用，黎民百姓只能用由这

些颜色配出来的“间色”，而隋唐以降黄色成为皇帝的专用色；在面料上，只有有身份、有地位的人才能穿用高档面料。汉代的丝绸、唐宋的织锦、元代的纳石矢、明清的刺绣，无一不折射出中国文明发展的轨迹。梁实秋先生说：“中国旧式士子出而问世必需具备四个条件：一团和气，两句歪诗，三斤黄酒，四季衣裳；可见衣裳是要紧的。”衣裳为什么如此要紧？因为穿衣要受各种观念的制约，包括政治的、信仰的、伦理的、传统的、民族的等等。总之，精神的层面起主导作用。正如俗话所说：“穿破不穿错。”谁敢于违背这些观念，那就是冒天下之大不韪。这些观念因时代的变化内容有所不同，但在中国服饰史上，影响最大的要数“天人合一”与“男女有别”这两种观念。

“天人合一”本是中国哲学中对天人关系的一种观念，强调“天道”和“人道”，或“自然”和“人为”的合一，自古就反映在服饰文化之中。《易·系辞下》记载：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”三皇五帝开始缝制衣裳时，就取“乾”、“坤”之义而用之。“乾”是天，“坤”是地。天在未明时为玄色，地则为土黄色，于是上衣像天而用玄色，下裳像地而用缁色，这就是中华民族最早的基本服式。秦始皇相信“五德相胜”之说，认为夏、商、周三代是火（周）克金（商）、金克木（夏）的结果，秦灭周便是水（秦）克火。水德呈黑色，因此秦尊崇黑色。汉袭秦制，文武百官平日皆穿黑衣，汉文帝刘恒经常“身衣弋绨”（黑绸）。同时汉代还以四时节气来穿相应的四季衣裳，即春青、夏赤、秋黄、冬皂。宋代程朱理学盛行，为了“存天理”、“去人欲”，盛唐袒胸露臂的开放，黄红绿紫的浓艳，金丝银缕的奢华，变得荡然无存。不仅是这些服饰现象，甚至文人对服饰的赞美，也往往情不自禁地与大自然联系起来。李白的“云想衣裳花想容”，王昌龄的“荷叶罗裙一色裁”，白居易的“草绿裙腰一道斜”，杜牧的“水如环佩月如襟”，在这些诗的意境中，人们的服饰与自然的美景竟如此和谐、美妙地融汇在一起，相映生辉，闪烁着天人合一的哲理与智慧。

“男女有别”是中华民族的传统观念，在封建社会中，突出表现为“男尊女卑”。男女不通衣裳，男袍女裙是传统的着装。男为阳，阳为乾，乾即天，在天成象，因此男袍表现气象。女为阴，阴为坤，坤即地，在地成形，因此女裙表现形象。在男权社会中，男子可以三妻四妾，而女子却必须从一而终，由此相应规定女子礼服为深衣制，以示对男子的忠贞。男著女装为男权社会所不容，被视为人伦败坏，人格丧尽，从主体地位降为从属地

位。而女子要提高自己的地位,女扮男装却被社会所接受。花木兰身著戎装替父从军,更是家喻户晓的传奇故事。《南史·崔慧景传》中记载东阳女子娄逞,易服为丈夫,遍游公卿间,仕至扬州议曹从事。这些不让须眉的女中豪杰,都是凭借一身男装而被社会所容纳。有唐一代女著男装蔚为风气。据《大唐新语》记载:“天宝中士流之妻,或衣丈夫服靴鞭帽,内外一贯。”太平公主便是女著男装的领袖。“男女有别”的观念,影响了几千年来中国服饰的文明进程。

中国是世界认同的文明古国、礼仪之邦,讲究“以礼治天下”。《后汉书·舆服志》中说:“尊贵者,不得相逾,所以为礼也。非其人不得服其服,所以顺礼也。”服饰自然成为礼仪行为的标志。以孔子为代表的儒家,将礼制引入服饰。在《论语》一书中,细致地论述了各种服装的色彩、面料及穿法,深入阐述服饰礼仪。可见,在等级森严的奴隶社会和封建社会,服饰不再仅仅是生活所需,而是成为“分尊卑、别贵贱、严内外、辨亲疏”的统治工具。唐代诗人杜甫赞美道:“服饰定尊卑,大哉万古程。”西周时期,中国传统冠服制度已经基本完善。在“三礼”中,大体勾勒出中华服饰制度的整体格局。正如汉代贾谊所说:“天下见其服而知贵贱,望其章而知势位。”以六冕、六服和三弁为核心的“冠冕衣裳”,在各个朝代史籍的《舆服志》中都有详尽的规定,一直沿袭了几千年。尽管汉族服饰与其他民族服饰互有影响,魏晋南北朝以后还形成了服饰的“双轨制”,而汉族传统的“冠冕衣裳”仍得以保存,始终是祭祀庆典及重大朝会的专用服制。清代虽然以满族服制取而代之,但在皇帝朝服彩绣的十二章纹中,仍依稀可以寻找到“冠冕衣裳”的影子。直到国民政府下令废止,传统的“冠冕衣裳”之制才彻底退出了历史舞台。

在世界服饰中,中国服饰是一个独立的系统,以其独特的东方之美享誉世界。林语堂先生分析得非常精辟:“大约中西服装哲学上之不同,在于西装意在表现人身形体,而中装意在遮盖身体。”服饰是美化人体的艺术,它不仅仅是个人的装饰,更是国家和民族形象的体现。中国的传统服饰,如汉服、旗袍等,都体现了东方文化的独特魅力。在全球化的今天,我们更应该珍惜和传承这份宝贵的文化遗产。

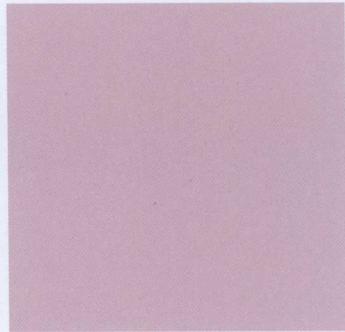
术,围绕着“人体”与“美化”,形成了东西方服饰的两种审美观,从而充分显示出东西方文明的巨大差异。西方的服饰审美观立足于物态,着重物态必然导致摹仿。按照重摹仿的审美观念,服饰理所当然地应该以人体为依据,来充分展示人体的美。于是用直线造型来体现男性人体的阳刚之美,用曲线造型来体现女性人体的阴柔之美,形成了西方服饰艺术写实的审美体系。而中国的服饰审美观则立足于情态,着重情态必然追求意境,追求意境就不必去着力展示人体之美,而是调动造型手段赋予形体以精神方面的意蕴。萧何的话很有典型意义:“天子以四海为家,不壮不丽无以重威。”所以遮蔽人体、突出装饰的宽袍大袖的服式,实在是中国传统服饰的主流。造型为意境服务,造就了中国服饰艺术写意的审美体系,以它的特立独行展现着东方文明之美。但是清末以来,西方服饰传入,装饰人体和突出人体这两种服饰审美观也相互影响。随着服饰全球化趋势的加深,西式服饰成为主流,中国传统的服饰审美观随之淡化。然而,只要人类文明不断进步,服饰总会多彩多姿,五色斑斓,把人们装扮得更美丽,更文明。

孔德明

2005年7月10日于北京

目录

第一章 衣服初现的年代 原始社会(60万年前—公元前21世纪) 1

第一节 众说纷纭的服饰起源说 2

第二节 猎人时代的原始服饰 5

第三节 衣裳成为文明的标志 7

第四节 服饰初为等级尊卑的标志 11

第二章 彰显社会等级的服饰 夏、商、西周(公元前2070年—公元前771年) 13

第一节 显示尊卑的夏商服饰 15

第二节 冠冕堂皇的西周服制 17

第三节 商周周边民族的服饰 25

第四节 质朴简洁的发式与化妆 29

第五节 玉饰为主体的首饰与佩饰 31

第三章 在分裂与变革中大放异彩的服饰 春秋战国(公元前770年—公元前221年) 37

第一节 冲破礼制的诸侯国服饰 38

第二节 广泛流行的曲裾绕襟深衣 42

第三节 历史上第一次服装改革——胡服骑射 44

第四节 织绣技术与衣料的变革 46

第五节 寓意道德的玉佩饰 49

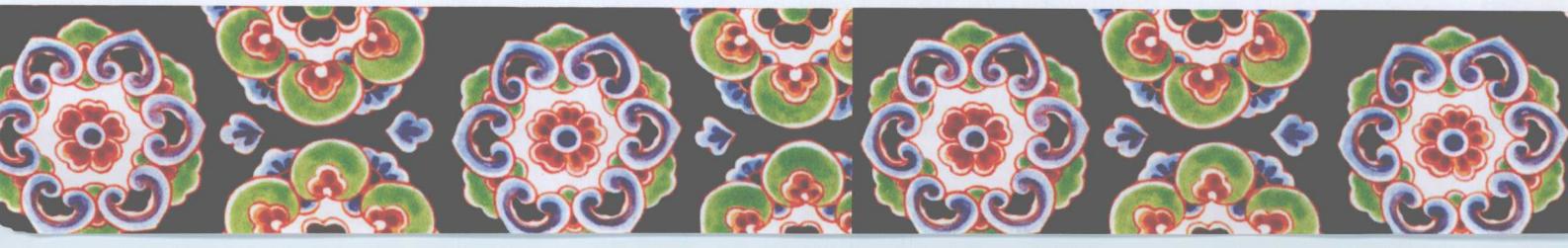
第六节 粉白黛黑与梳髻情趣 51

第四章 创建帝国服饰礼制的时代 秦汉(公元前221年—公元220年) 53

- 第一节 等级森严的汉朝服制 55
- 第二节 彬彬有礼的男子常服 63
- 第三节 显现修长体态的华丽女服 65
- 第四节 丝绸之路与蓬勃发展的纺织业 68
- 第五节 尽显妩媚的发式与化妆 72
- 第六节 金玉并重的精美首饰与佩饰 74
- 第七节 显示威武风采的军装 76
- 第八节 颇具特色的滇人服饰 80

第五章 魏晋风骨与异域风采的融汇 魏晋南北朝(公元220年—公元589年) 81

- 第一节 各具特色的南北服制 82
- 第二节 玄学弥漫的魏晋风度 85
- 第三节 流行时装——胡服 88
- 第四节 佛教风靡对服饰的影响 89
- 第五节 衣料纹样的异族风采 91
- 第六节 清幽超然的发式与化妆 92
- 第七节 汇聚各族精华的首饰与佩饰 94
- 第八节 铁骑飞踏下的军装 97

第六章 帝国盛世的华丽风尚 隋唐五代(公元581年—公元979年) 99

- 第一节 走向奢华的隋代服饰 100
- 第二节 盛世唐朝的宫廷服饰 103
- 第三节 帝国新秩序下的男子常服 106
- 第四节 东西文明互动中的女装潮流 110
- 第五节 唐代服饰的异族风采 114
- 第六节 五代服饰的华丽余风 118
- 第七节 引领世界潮流的衣料与纹样 120
- 第八节 花样翻新的靴与履 123
- 第九节 从朴素到华丽的发式与化妆 124
- 第十节 空前彰显奢华的首饰与佩饰 128
- 第十一节 显示帝国强盛气魄的军装 133

第七章 走向内敛雅致的服饰 宋(公元960年—1279年) 135

- 第一节 理学盛行中的帝后百官服制 136
- 第二节 等级分明的男子常服 140
- 第三节 以修长为美的女服 143
- 第四节 进入全盛时期的织锦工艺 145
- 第五节 内秀的妇女发式与化妆 147
- 第六节 简洁而精致的宋代首饰与佩饰 148
- 第七节 宋代的歌舞杂剧服饰 150
- 第八节 内忧外患中的宋代军装 151

第八章 尽显草原风情的服饰 辽、金、元(公元907年—1368年) 153

- 第一节 国服与汉服并行的辽代服制 155
- 第二节 兼具辽宋之风的金代服制 161
- 第三节 以衣料与色泽区别等级的元代服制 165
- 第四节 兼具汉族与回鹘风格的西夏服制 173
- 第五节 杂剧兴盛时代的表演服饰 175
- 第六节 草原铁骑的威武军装 176

第九章 汉族服饰的艳丽余晖 明(1368年—1644年) 177

- 第一节 皇权极至时代的帝后百官服制 179
- 第二节 传统依旧的男子常服 184
- 第三节 追寻唐宋遗风的女服 185
- 第四节 华美的衣料和纹样 187
- 第五节 崇尚典雅秀美的妇女发式与化妆 189
- 第六节 名目繁多的巾帽与首饰 190
- 第七节 火器时代的轻便铠甲 196

第十章 以满族装束为主体的服饰 清(1644年—1911年) 197

第一节 满汉融合的帝后百官服制 199

第二节 改冠易服后的男子常服 207

第三节 满汉并行的妇女服饰 209

第四节 传统手工与新兴机械并存的纺织业 211

第五节 清代妇女的时尚发式与佩饰 212

第六节 徒具形式的清代军服 215

第十一章 现代服饰文明的开端 近代(1911年—1949年) 217

第一节 长袍与西服并行的男子服饰 219

第二节 汉装、旗装、西装三足鼎立的女装 221

第三节 新文化运动推动下的妇女发式与化妆 224

第四节 全盘西化的军装 225

中国服饰造型发展大事记 226

后记 229

第一章 衣服初现的年代

原始社会 (60万年前—公元前21世纪)

【历史背景】

距今约1万多年前，最后一次大冰期结束，自然环境发生了巨大变化，人类由旧石器时代进入新石器时代。这一时期，农业出现，为人类提供了赖以生存的衣食之源。随着农业经济的发展，人类文明进程也得以突飞猛进。大约在距今五六千年前，母系氏族公社达到繁荣阶段，手工业应运而生。编织技术和纺织技术的发明，使人类告别了兽皮裹身的时代，进入了真正意义上的服饰文明世界。而私有制的产生，使服饰成为了尊卑等级的标志。

中国是世界古人类发源地之一，距今60万年前居住在北京周口店的北京人，是中国旧石器时代早期的代表。人类在不会直立行走和使用火之前，体质与猿一样，全身浓密的毛起着保护身体、抵御严寒的作用。与人猿相揖别的北京人，已经进入智人阶段，在直立行走以后，手脚分工，体毛退化，智力发展，但是他们仍然过着赤身裸体的蒙昧生活。

真正走出蒙昧时代的，是距今2万多年前居住在北京猿人洞穴附近的山顶洞人。他们属于新人的典型代表，体质与现代人相似。他们可以制作多功能的精美石器，极大地提高了捕猎和采集的效率。弓箭的发明，不仅给人们带来丰足的兽肉，还带来了丰足的毛皮，人们开始用兽皮等裹身御寒，从此向服装迈出了第一步。尤其是骨针的发明，更使人类结束了赤身裸体的蒙昧状态。

距今1万年至6000年前，中国发生了一场由技术改革而爆发的经济大革命，带来了文明的突飞猛进，我国的黄河流域和长江流域先后进入了新石器时代。纺织技术和缝纫技术的发明，制作适体的衣服，标志着我们的祖先已经向文明时代迈进。在我国已公布的七千余处较大规模的新石器文化遗址中，都发现了纺纱捻线的原始纺轮；在长江流域的河姆渡文化遗址和黄河流域的龙山文化遗址中，还发现了纺织的原始工具和纺织品的残片。这些出土实物，都证实了《魏台访议》的记载“黄帝始去皮服布”和《物原》的记载“黄帝妃嫫祖育絅麻”，充分说明在新石器时代，我们的先民们已进入缝制衣服、去皮服布的时代，并成为世界上发明纺织技术和丝织品最早的国家。在强盛的汉唐时代，由于丝织品的威力，使中国走向世界，也使世界了解了中国。