

服饰文化研究丛书

毛大龙 季学源 主编

红楼梦服饰研究

季学源 著

群言出版社

服饰文化研究丛书

毛大龙 季学源 主编

红楼梦

江苏工业学院图书馆
藏书章

研究

群言出版社

图书在版编目(CIP)数据

红楼梦服饰研究 / 季学源著 .

- 北京:群言出版社,2004.12

(新纪元文丛.第3辑)

ISBN 7-80080-361-9

I. 红...

II. 季...

III. 文化—服饰文化—研究

IV. J523

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 006814 号

责任编辑 刘亚华

装帧设计 李 岩

出版发行 群言出版社

(北京东城区东厂胡同北巷1号)

邮政编码 100006

印 刷 山东旅科印务有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2004 年 12 月第 1 版

2004 年 12 月第 1 次印刷

开 本 850 × 1168 1/32 9.75 印张 2 插页

字 数 250 千字

印 数 1 ~ 1000 册

书 号 ISBN 7-80080-361-9/I·58

定 价 22.00 元

《服饰文化研究丛书》总序

毛大龙 季学源

“人生归有道，衣食固其端”(陶渊明《庚戌岁九月于西田获早稻》)。

服饰，是一个包罗甚广、从头到脚，满目琳琅的文化体系。

作为实用物质与精神文化密不可分的有机体，服饰自其产生的那一天起，便处于文化的显性层面之上。它既受经济、政治、伦理道德、社会风尚等多种深层要素的制约，又在宏观和微观上对经济、政治、伦理、风尚产生深刻影响。服饰与时俱进的特征，在所有文化现象中是最为鲜明的。

服饰，既是社会生产力发展水平的显性指标，又是不同历史时期人们审美意向物化的表征，特定时代中社会伦理所化的标识，不同民族、不同地域的文化思想形象，是各种人类群体的文化心态嬗变的风景线。

中国，素有“衣冠王国”之誉，这绝非诗人的夸饰之词，而是几千年来人们从我国服饰的庞大系统及其缤纷繁复的理论和实践中抽象概括而成的。对此，凝聚了我国古代文化壺奥的《周易》，作了精辟论述。《周易·系辞下》提出了这样一个意蕴深邃的命题：“黄帝、尧、舜，垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”仅此一语，便可奠定此书在中国服饰文化史上的元典地位。它指出了中国服饰的悠远源头，指出了服饰在中华文明开拓者心目中的顶级地位，指出了服饰是国家治理的重要国策。从周秦汉至元明清的历史，无不证明这

一命题的精深博大。

以中世纪为例,各个历史时期的国家治理者和胸怀民族大业的人文学家、自然科学家,无不殚精竭虑将服饰内化为款式、色彩、结构、佩件,外化为政治、伦理、道德、规范,从而制订、改革服制,史家称之为“改正朔,易服色”。我们不妨打开中华民族发展史浏览一下:

周代 800 年间,服饰曾呈现出多元开放性,进入封建社会,服制等差不断强化,“见其服而知贵贱,望其章而知其势”(《新书·服疑》),“君子小人,物有服章……礼不逆矣”(《左传》宣公十二年)。礼法攸关,国祚所系,各个学派的代表人物无不精心炮制、宣扬自己的服饰主张和理念。孔子服饰观的立足点和指归是:服饰与“天下治”密切相系,从而确立了他的服饰文化的命题:“文质彬彬,然后君子”。(《论语·雍也》)“君子正衣冠”(《论语·尧曰》)衣冠方正成了君子的第一要求。其核心显然是“礼”。在他整理的以及记述他的言行的著作中,事事“约之以礼”。孔子的这一服饰理念形成了中国古代服饰文化的主导思想,从而形成了两千年来中国服饰的礼服体系。老子和庄子则把道家的“无为而治”政治哲学原则,鲜明而彻底地贯彻到服饰文化中来,从而孕育出“被褐怀玉”的核心命题(老子《道德经》)。“无为而治”,并不是不要治,而是要淡化、消解那些强加于人的社会镣铐,力倡效法自然,强调个体的自在舒畅,“养志而忘形”(《庄子·让王》),突出的是人文思想家的服饰美学观,从而在中国古代服饰史上形成休闲体系。荀子、墨子、韩非子等等,亦各有自己的服饰文化观。墨韩的基本思想是“尚用”。他们阐述得十分简要明确:“古圣人之为衣服,适身体,和肌肤足矣,非荣耳目而观愚民。”(《墨子·辞过》)一言以蔽之,儒、道、法各个学派都为“天下治”而留下了宝贵的服饰文化思想资料。

从实践层面上看,第一位令人瞩目的是战国末期的赵武灵王的服制改革。为了使赵国在群雄角逐中立于不败之地,他毅然决

定改革传统的危冠广袖服式,力排众议,在军中全面引进“胡服”,以北方少数民族的优良服饰文化成果来激活赵国的军威。结果,大获成功,达到了“利其民而厚其国”之目的,使赵国成为“战国七雄”之一,开创了服饰决定“天下治”的第一显例,得到很多史学家的珍视,从《战国策》、《史记》的作者到清末国学大师王国维,均曾予以严肃记述和考论。

赵武灵王采取“胡服”的意义,不仅在于强化了赵国的“骑射”,也不仅在于战国时期“他国已有效其服者”(王国维《胡服考》),更在于自此“胡风”不断吹向中原,引发了多次服饰改革的新时尚。自然,赵武灵王是不会预想到他在服饰文化史上能取得如此崇高的地位的。

“六国毕,四海一”,秦始皇统一中国后,为“天下治”,他“兼收六国车旗服御”,《汉书》称:“秦统一古代服色成制。”汉承秦制,完成了解除战国群雄壁垒造成的服式纷异的使命。“褒衣博带”是这个时期服饰的显著特点。另一十分值得重视的特点是中外服饰文化的双向交流。汉朝以其强大而在内外经济交流中作出了空前伟大的贡献。由于“丝绸之路”的开辟,中国服饰文化远播西域诸国,西域诸国的服饰文化亦被引进中国,从而为我国服饰文化的发展在纵横两个方面开拓了更为广阔的空间,构筑了更新更高的起点。

大汉帝国解体,天下大乱。大乱之中,各民族之间大规模大范围的相互碰撞、相互渗透、相互学习,导致了中国文化纷繁交流和多元发展的局面,诚如美学家宗伯华先生在《论〈世说新语〉与魏晋精神》中所说的:那是一个“最解放、最自由”、“最哲学”的时代^①。服饰文化又一次出现了永垂史册的重要改革。那是由北魏孝文帝拓拔宏发动、完成的。拓拔宏在大乱中统一了中国北部之后,在多民族共同生活中,服饰开始相互仿效、借鉴、融合,作为一个雄心勃

^① 参见《美学与意境》,人民出版社,1987年版。

勃的少数民族政治家,拓拔宏因势利导,决意乘势改变鲜卑族的落后文化,他主动、积极而坚定的倡导学习先进的中原文化,全面改易本民族的袒褐裸裎、质实粗放等服饰习俗,全面推广汉族服饰,强调服饰的伦理功能、审美功能、文化功能。因其改革是顺应时代潮流和文化发展的历史指向的,因之与赵武灵王的改革相比,在全国所引发的心理震荡是更强烈、影响是更深广的,它所引起的异质文化之间的良性互动是更具有历史垂范意义的,所以,许多思想家、史学家和科学家,都很关注这次服饰改制,纷纷在他们的著述中作出既生动又深刻的描述,一致以“孝文改制”加以推重、赞许。

时至唐代,我国的中世纪文化开始趋向光辉的顶峰。史家常以“大唐气象”概述之。在“大唐气象”中,服饰是五彩缤纷、富丽堂皇的,其各方面的社会功能都有大发展,其文化奥谛在于博纳兼容、百花齐放,任鸟自鸣、任花自放的改革风格,它使各种服饰都有机会自由发展,都充满诗情画意。纵观多姿多彩的唐代服饰,颇有欣赏一部古典交响诗的酣畅美感。在唐代各种服饰中,女性服饰又是最具意象性和时代特色的。概略扫视,唐代女装至少有四大特色:一、少数民族服饰(时称“胡服”)和异域服饰大行其道,从宫廷到乡村,随处可见;二、从公主到民女,很多人爱着男装,以至成为时尚;三、从大家闺秀到小家碧玉的服装,都竞相薄、露、奇、透,“慢束罗裙半露胸”(周在其《逢邻女》诗句)是家常化的装束;四、日新月异,花样翻新之快,令人目不暇接。这一切,大大激发了诗人、画家、音乐家的创作灵性,在诗坛、画苑、乐曲中,留下了许多千古名作。在李、杜、元、白的诗集中,在张萱的《虢国夫人游春图》、周方的《簪花仕女图》、永泰公主墓壁画、敦煌莫高窟彩塑和《霓裳羽衣舞》(即《霓裳羽衣曲》)中,人们都能形象鲜明地感受到唐代服饰的多声部大合唱的盛况,百代之后,这也是足以令人鼓舞、获得多方面的文化启迪的。

明代中叶至清代前期,是中国文化思想史上又一个黄金时期。

由于商品经济的不断发展和市民阶层兴致勃勃地登上历史舞台,早期民主启蒙思潮渐露头角,一股巨大的冲击力产生了,中国开始进入社会历史大转型期。以服饰“严内外,辨亲疏”、“昭名分,辨等威”的传统文化观念遭到了空前猛烈的挑战和涤荡,服饰文化呈现出全新的精神向度:僭礼越等,求新求异求巧求美。虽然在满清贵族以铁蹄和屠刀入主中原之后,历史曾出现过回旋,满洲统治者在服饰上强行“首崇满洲”的原则,以至于把易服与砍头联系起来,“留头不留发,留发不留头”便是其极端化的服饰观念的集中体现。然而,历史的倒退是绝不会持久的,汉满人民服饰的互相沟通、融合,通过各种明渠暗道在不断进行中。随着政权的稳固,清代统治者也审时度势,调整了服饰政策,至清代后期,更形成了以“变”为总体特征的服饰文化大趋势。不但“大半旗装改汉装,官袍截作短衣裳”,而且至同治年间,穿着西装革履的男子和女子,已经相携徜徉在“大清帝国”的城市中^①。

19世纪末,资产阶级改良派曾一再上书呼吁“断发”、“易服”,1898年康有为呈上了《请断发易服改元折》。20世纪初,不但留学青年穿上了西服,连应试举子也卷进了剪辫易服之风潮,服饰文化革命已成“山雨欲来风满楼”之势。但是,这一伟大历史使命是封建统治阶级内部的自我批判力量和资产阶级改良派所无法完成的。

辛亥革命的孕育和暴发,中国最后一个封建王朝被推翻。在这场伟大革命中,革命先行者孙中山先生及其同志,和红帮裁缝一起,策划、开拓了中国现代服装,完成了中国历史上最彻底、最全面、最深刻的服饰改革,西服被“拿来”改造了;中山装创制成功,发展成为“国服”;旗袍经过多次改革,脱胎换骨,成了经典女装,中国服饰文化史打开了全新的篇章。

^① 同治十一年(1872)二月三日上海《申报》报道。

我们刚刚跨过 21 世纪的起跑线,我们回首过去,却是面向未来的。

中国服装怎样发展?中国怎样由服装大国变为服装强国?“衣冠王国”怎样复兴?人们正在各抒己见,虽然众说纷纭,但是有一点是共同的:必须以服饰文化作为服装创新的支撑。著名服装文化学者华梅教授说:“人类文化是大地,服饰文化是江河。百川归海,汇合成人类服饰文化学。”^①“作为服饰文化学者,我关心‘服饰文化’的研究,双手欢迎有关企业家、学者和所有着装者以服装文化为中心,丰富这个领域的内容。”^②服饰文学者张志春教授说:“21 世纪,各国家、地区、民族之间的竞争会大大加剧,服饰更是这样。而一切竞争,最后都会归结为文化的竞争。”^③中央工艺美术学院服装系主任刘元风教授说:“服装的竞争,最终是服装文化的竞争。”^④企业家、宁波洛兹集团总经理罗其标说:“企业文化理念是现代化企业的精神支柱,这是众多企业家的共识。”^⑤

老百姓也有自己的说法:“现在,我们进服装商店,是为了买什么?是文化,是美。现在,我们穿的还只是御寒避暑遮羞的衣裳吗?不是,是文化,是美。”

基于上述诸方面的回顾与思考,我们组织编撰了这套服饰文化研究丛书,试图从多侧面、多角度、多层面地作一些系列性的服饰文化研究。或许在这项研究中,我们的丛书只是“泥上偶然留指爪”(苏轼《和子由浥池怀旧》)。但是,我们的期望值还是颇高的,希望这套丛书能引发我国服饰文化研究更多更具有广度和深度的研究,从而在中国通史、中国文化史之类大著中占据它应有的地

① 《人类服饰文化学》扉页,天津人民出版社 1995 年版。

② 《定位时尚》,百花文艺出版社,2002 年版 293 页。

③ 《中国服饰文化》第一卷《后记》,中国纺织出版社 2001 年版。

④ 陶成波主编《宁波成功企业案例》,海洋出版社,2000 年版 166 页。

⑤ 《创百年洛兹,行永恒征程》,见《宁波日报》2002 年 10 月 16 日。

位。

当这套丛书开始出版发行时,我们抚卷自警,颇有志大才疏之感。为此,我们真诚地祈请广大读者和专家们多多赐教!我们既已出发,我们就会不断奋力前进。

2003年2月15日于
宁波服装学院服装文化研究所

前 言

我虽已老矣,但似乎并不腐朽,一如既往,依然在“读书、教书、写书”的人生之路上前行。2001年退出宁波大学,时年六十有六。宁波服装学院聘我为“特聘教授”,我开始对服装文化产生了兴趣。研读了一些有关著作。不久,开始主持学报和服装文化研究所的工作,开始走上服装文化研究之路。主要课题是红帮研究和《红楼梦》服饰研究。前者是为了弘扬红帮精神,使红帮裁缝开创的中国服装现代化事业深入开展下去;后者是我的《红楼梦》研究的一个新拓展。院长毛大龙对此极有兴趣,多次要我把这个项目搞起来。于是,2003年与陈万丰先生联袂,完成了《红帮服装史》之后,便开始《红楼梦服饰研究》的写作。兴致极高,如痴如醉。有一位同志调侃说:“你成了两个‘红学家’。”实际上,红帮研究,尚在起步阶段,《红楼梦服饰研究》只是在原红学研究的基础上,换个角度,另辟一径而已。

为什么对《红楼梦》服饰研究产生兴趣呢?主要是服装学院的工作激发起来的。在研读服装方面的著述时,我发现,《红楼梦》是集我国古代服饰大成的巨著,是研究我国传统服饰的典范之作。遗憾的是迄今尚无红学家对此作过较为系统较为全面较有学术价值的研究。

我能对其作较为系统、较为全面的研究吗?我想这样做,但我很难做到。因为我对服装知之甚少。不过,我也有一点优势:我做

《红楼梦》研究工作已近 20 年,现在又在服装学院工作,我似乎是有责任有可能做点这方面的研究工作的。也许难免肤浅、谫陋,但总可以起到抛砖引玉的作用吧。

同时,又产生了另一个想法:《红楼梦服饰研究》完成之后,我便可以把我的《红楼梦研究》选修课的教学工作在服装学院继续下去。这应该是有意义的。

上世纪后 80 年,我曾在宁波师范学院、宁波大学开过“《红楼梦》研究”选修课,同时在校外作过一些红学讲座,曾把同学们做的作业选编成 4 个《红楼梦研究选修课小论集》(有 6 篇曾被《红楼梦学刊》选刊)。我在《小论集》的《弁言》中说过这么一些话:

说到优秀民族文化遗产,《红楼梦》显然是最辉煌者之一;说到高校文科教材,《红楼梦》显然是最精当者之一;说到提高学生的文化素养,文学艺术修养,《红楼梦》显然是最难得的读物之一;说到进行爱国主义教育,《红楼梦》显然是最理想的材料之一……所以,同学们越来越对《红楼梦》产生研读兴趣,在校的,毕业离校的,均如此。

又有 100 来篇《红楼梦》研究小论文放到我面前来了。有的如尖尖小荷,有的如呼呼炉火,有的如娓娓絮语,有的如滔滔激流,有的注重解析,有的注重开拓……读之令人欣然!

全世界的不朽的文学名著,迄今也不过几十部,《红楼梦》便屹立其中。它是一座发掘不尽的艺术基度山。让全世界认识它的固有价值,是我们的一项光荣的历史使命。同学们,我们当不负这一使命!

我想续这个梦,续“《红楼梦》研究”选修课之梦。所以,这本书的写法是与一般的研究专著有所不同的,力求将叙、考、论和鉴赏融于一炉。即:将散布于全书中有关服饰的情节和重要细节,按先后顺序加以梳理、叙述;对服饰的重要名称、技艺,进行必要的诠释、考证,明其源流,显示《红楼梦》集历代服饰大成之意义;对一些重要人物的服饰形象和一些重要服饰品的思想内容和艺术形式进行必要的论析;对一些重要的服饰佳作和重要细节进行鉴赏。全书的结构方法为:按纵横两条线进行组织。所谓纵线,是对重要人物的服饰,进行全面的叙、考、论和鉴赏。所谓横线,是对服饰品的某一方面或某几方面,进行叙、考、论和鉴赏。横线,采取服装文化学的通行原则,收入服装、首饰、随件(佩件)、化妆4方面内容;也采取服装文化学的通行原则,“服装”与“服饰”等同,按行文需要混用。另外,还有上述4方面以外的内容,如《〈红楼梦〉引用的服饰诗文》等。《红楼梦》中服饰方面的内容,大致都囊括在叙、考、论和鉴赏之中了(虽然有些未单独列出)。

本书在写作过程中,参考了前贤和同行的一些著述,均列于书后《主要参考文献》中。在搜集参考文献的过程中,宁波服装学院的各方面的同志们,华东师范大学出版社的季聪同志,曾给予多方面的帮助;在筹划出版此书的过程中,服装文化研究所负责人陈星达同志,周静书、王清毅、高然、姚毓华、竺小恩等,友人都曾给予多方面的支持和帮助;杨福明老师和钱亚玲、史珊红小姐始终尽心尽力为我整理书稿,谨此致以诚挚的谢意!

著名画家刘旦宅先生爽然俯允用他的《红楼梦》插图为本书增色,谨此致以衷心感谢!

抚卷自省,深感志大才疏,功力不逮,书中讹误不足之处一定不少,恳请读者、学者、专家多多赐教!

2003年10月于宁波服装学院服装文化研究所

目 录

《服饰文化研究丛书》总序	毛大龙 季学源
前言	(1)

人物衣冠:红楼霓裳羽衣曲

美哉,少年:贾宝玉的服饰形象	(3)
清水芙蓉:林黛玉的服饰形象	(38)
冷香:薛宝钗的服饰形象	(53)
火焰与花:王熙凤的服饰形象	(63)
湘云易装:是真名士自风流	(80)
附录:男女易装与服妖	(91)
尖尖小荷:芳官的服饰形象	(96)
真真国少女的服饰	(106)
晴雯补裘:针针线线织挚情	(114)
附录:雀金呢考	(118)
《红楼梦》中的男子服饰	(120)

布帛衣裳:彩色的长河

《红楼梦》中的丝绸服装	(131)
《红楼梦》中的院绸	(133)
《红楼梦》中的西洋布	(135)
《红楼梦》中的蝉翼纱、软烟罗、霞影纱、府纱	(138)
《红楼梦》中的紫金冠	(141)
《红楼梦》中的弹墨服装	(143)
《红楼梦》中的裙子	(146)
《红楼梦》中的刺绣	(151)
《红楼梦》中的风雨衣	(155)
第 120 回贾宝玉的大红斗篷	(169)
《红楼梦》中的“兜肚”	(173)
《红楼梦》中的汗巾	(176)
《红楼梦》中的红睡鞋	(178)

佩饰:珠翠烁烁 瑶华琅琅

通灵宝玉:天上人间第一奇玉	(183)
《红楼梦》中的钗、钏、环和钗钏	(190)
首饰、金锁和薛宝钗的悲剧	(195)

《红楼梦》中的鹤鸽香念珠、红麝香珠、伽南珠与朝珠·····	(206)
《红楼梦》中的色彩学·····	(210)
《红楼梦》中的手帕·····	(215)
《红楼梦》中的荷包·····	(228)
《红楼梦》中的扇子·····	(230)
贾宝玉和脂粉·····	(232)
附录:关于“宣窑粉盒”·····	(236)
蔷薇硝、茉莉粉与银硝·····	(238)
《红楼梦》中的镜子·····	(243)

其他:平素细物,心香浮动

《红楼梦》中的爱情信物·····	(253)
《红楼梦》中引用的服饰诗文·····	(258)
卍与服饰图纹及其他·····	(267)
主要参考文献·····	(270)

人物衣冠：红楼霓裳羽衣曲

第三回
刘旦宅 绘