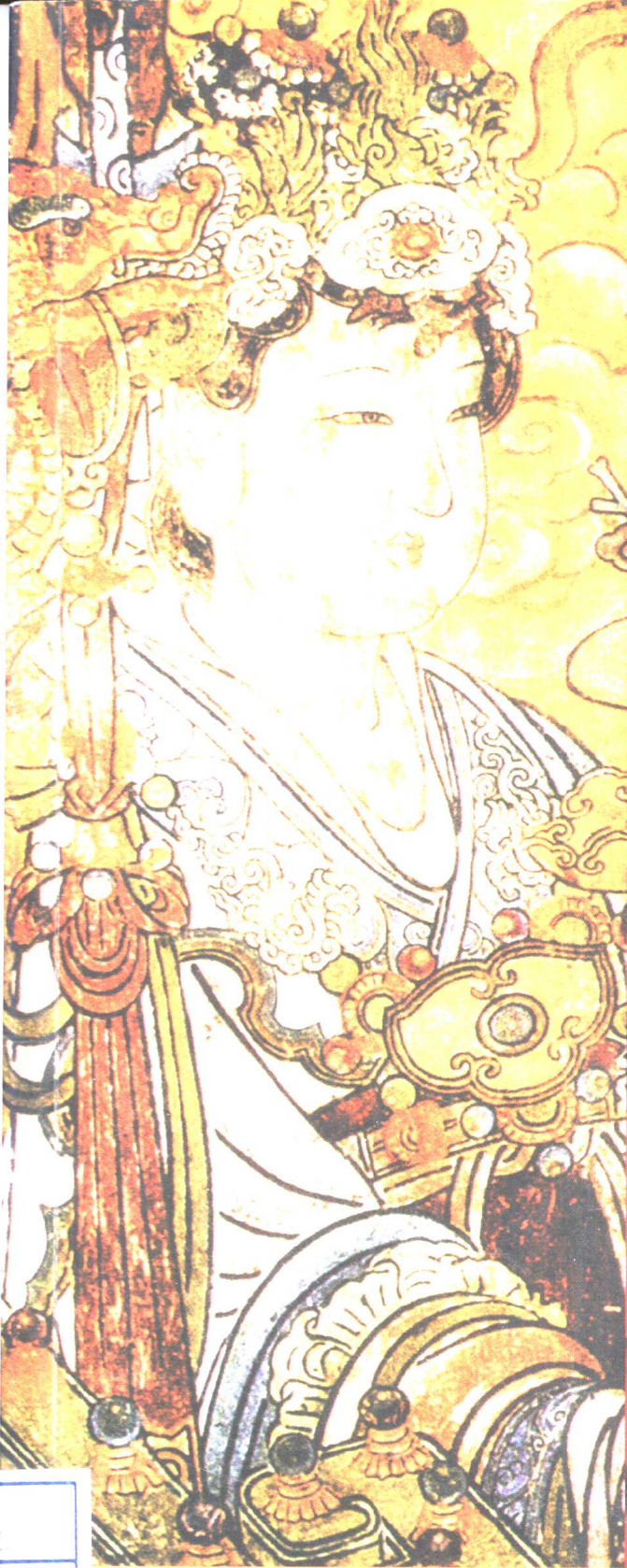

主编：安毓英 副主编：邬红芳

平服装自黄帝垂
表而天下治始历
几千年成为世界
文化的大博民族
国家在这个大家庭
多民族共同创造
中华民族服饰中华
中华服饰自创立之
就与民俗结下了
不解之缘夏商以
逐步地建立了冠
制度平民和贵族
区别但民间的风
俗始终伴随着服
的发展中国自古

盛世华服

睦聚居其中以汉族
人数最多其他民族
蒙古族分布在内蒙
自治区辽宁新疆黑
江吉林青海河北河
甘肃等地回族主要
布在宁夏甘肃河南
疆青海云南河北山
安徽辽宁北京内蒙
天津黑龙江陕西等
藏族主要分布在西
四川青海甘肃云南
地满族主要分布在
宁黑龙江吉林河北
京内蒙古等地汉族
其他各民族生活聚
在全国各省如新疆

盛世华服

主编 安毓英 副主编 邬红芳
款式策划 安毓英 款式设计 邬红芳 安康

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

盛世华服. 1/安毓英编著. —北京: 中国轻工业出版社, 2000. 6

ISBN 7-5019-2843-6

I. 盛... II. 安... III. ①服装-中国-研究
②服装量裁-图集 IV. TS941.742

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 18636 号

责任编辑: 王 钊 刘 路

策划编辑: 王 钊 责任终审: 滕炎福 封面设计: 陈 宇

版式设计: 智苏亚 责任校对: 方 敏 责任监印: 崔 科

*

出版发行: 中国轻工业出版社(北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

联系电话: 010-65241695

印 刷: 三河市宏达印刷厂

经 销: 各地新华书店

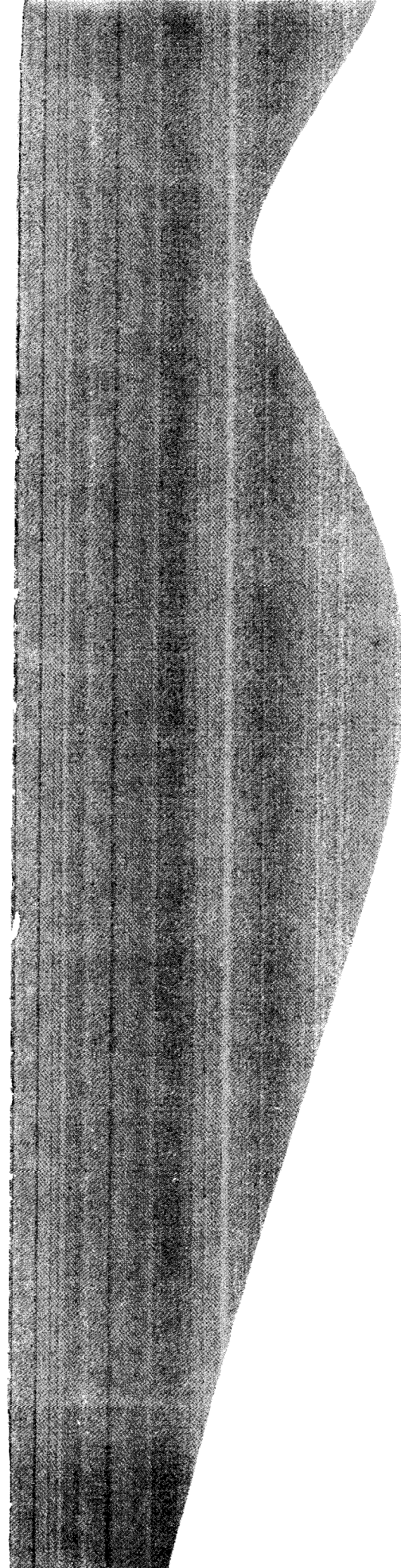
版 次: 2000 年 6 月第 1 版 2000 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10.25

字 数: 237 千字 印数: 1—5 000

书 号: ISBN 7-5019-2843-6/TS·1723 定价: 26.00 元

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

序

刚刚度过了千载难逢的世纪之交；伟大祖国的50华诞；香港、澳门的回归，21世纪第一个龙年新春是中国人民喜上加喜的日子。

龙年的春节，使人真切地抒发民族辞旧迎新的喜庆心情；最直接表露国家日新月异的政治、经济、文化、生态环境；最生动展现了中华民族辉煌灿烂的前景。此时典雅、庄重的盛世华服一枝独秀引领时尚俏争春。

人们赞美那种原属于中国伟大母亲们的中国式服装——平凡朴实的衣裳，充满亲情人性，是世界上最美的服饰精品。

从唐朝的绮丽到明代的朴质，从春秋的宽袍当风到清代的旗装一统，华服式样在几千年的封闭中衍变着。到了今天，国力的强盛、胸怀的放开，给它注入了新的活力，从而盛世新华服，盛世兴华服，盛世穿华服。

世纪之交，中西文化不同的价值观念、审美观念相互冲撞，西方设计师被华服的魅力所征服，国际时装界将东方的文化风情作为时尚的源泉，从东方文化结晶的中式服饰中汲取营养。中西服饰的巧妙结合，将会创造一种全新的服饰文化和服装款式，成为富有时代感、有灵气、有生命的新华服。而随着世界经济重心的均衡，华服所展示的创新的服饰文化会融合为世界服饰文化主流的一个部分。

盛世穿华服，人们穿在身上的是时尚、是个性、

是新潮,世人看在眼里的是亲切祥和、是民族精神、是喜庆欢乐,是东方神韵。

新千年,中华民族的智慧与勤劳,将会使人们向往的轻帛如纸、织金缀银、镶滚盘扣、绣花欲飞成为时代的现实。同是大红棉袄、团花绸褂、旗袍披肩、对襟小坎、毡帽花鞋……不是老古董的翻版,而是推陈出新、传统创新;是古为今用、洋为中用、中西合璧。服装设计师们请关注,引领时装新潮的时候来到了。

人们常说:“女人衣柜里永远缺少一件衣服。”那么,千禧龙年的春天,衣柜里空缺的位置留给了新式华服。敏感的女士们,爱美的年轻朋友们,华夏的儿女们,在祖国昌盛欣欣向荣的时候,终于找到了追赶时尚的目标。

借助国家统一、祖国昌盛,激发全球华人爱国心和民族情,弘扬优秀的中华服饰文化,推动华服全面振兴的同时,在中国以至世界将会逐渐掀起一个新华服的热潮,重塑中华民族的精神风采,再创“衣冠王国”的辉煌。

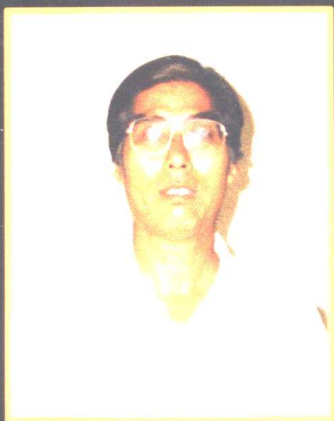
振兴中华民族服饰,需要全民族、全社会的关注和支持。连续几年的中央电视台春节晚会的新华服展示和全国各地群众庆祝活动的着装,以及夏季旗袍裙的风靡流行,已为华服出新打下基础,树立榜样。华服精彩纷呈的日子不会太遥远了。

中国轻工业出版社编辑出版一套中华服饰文化丛书,将陆续出版。该系列包括中式服装的各种新创作和裁剪制作工艺以及华服配饰、盘花扣的设计与制作等。介绍给服装设计师和广大的服装专业、业余爱好者,只是抛砖引玉,献出我们和作者的一片热忱。希望有更多、更新、更好的华服新作品,美化人民的生活。这是时代的需要,精神文明建设赋予我们的重要课题。

盛世华服,明天一定会更美好!

王 钊

2000年龙年春节

安毓英 1933年出生，天津市人。早年毕业于中央美术学院，曾从事书籍装帧、园林设计等工作。现任安徽中华职业专修学院艺术系主任、安徽机电学院教授、安徽省服饰协会顾问等职。长期从事工艺美术、服装设计的教学工作。主要著作有：《服装画典》、《产品装潢设计百略》、《中国休闲装流变小考》、《中国近代服饰民俗研究》、《中国近代服饰文化发展的基因》、《中国现代服装史》等。

邬红芳 1965 年出生。1984 年考入安徽机电学院工艺美术系装潢设计专业，1988 年留校任教，1993 年在中央工艺美术学院研修班进修。现为中国工艺美术家协会会员、中国服饰协会会员、中国工业设计协会会员、芜湖市室内装饰协会理事、安徽机电学院纺织服装教研室主任。

目 录

绪论 (1)

男式服装

 套装① ~ ⑥ (10)

 马甲① ~ ④ (24)

 上衣① ~ ⑤ (32)

 长衫① ~ ④ (42)

女式服装

 旗袍① ~ ⑭ (50)

 裙装① ~ ⑧ (78)

 马甲① ~ ⑨ (95)

 上衣① ~ ⑩ (113)

 外衣① ~ ⑨ (133)

 配套装① ~ ⑧ (151)

绪 论

一、衣冠王国

1. 中华服装是各民族服装的结晶

中华服装自黄帝“垂衣裳而天下治”始,历经几千年成为世界服饰文化的佼佼者。中国地大物博,民族众多,在这个大家庭中,各民族共同创造了中华服饰。中华的服饰文化自创立之始,就与民俗结下了不解之缘。夏、商以后逐步地建立了冠服制度,平民和贵族有了区别,但民间的风俗始终伴随着服饰的发展。中国自古以来就是各民族和睦聚居,其中以汉族人数最多,其他民族,如蒙古族分布在内蒙古自治区、辽宁、新疆、黑龙江、吉林、青海、河北、河南、甘肃等地;回族主要分布在宁夏、甘肃、河南、新疆、青海、云南、河北、山东、安徽、辽宁、北京、内蒙古、天津、黑龙江、陕西等地;藏族主要分布在西藏、四川、青海、甘肃、云南等地;满族主要分布在辽宁、黑龙江、吉林、河北、北京、内蒙古等地。汉族和其他各民族生活聚居在全国各省,如新疆、内蒙古、云南、广东、广西、安徽、湖南、湖北、四川、福建、江西、台湾、北京、天津、西藏、黑龙江、贵州等省市。

长期的共同生活,使得各民族的服饰互相影响,在穿着方式上趋向一体化,但各族又有各族的特色。例如,袍就是中华各民族的共有服装,汉族、满族、蒙古族、藏族、鄂伦春族、达斡尔族、赫哲族、鄂温克族、维吾尔族、锡伯族、裕固族等等都喜穿袍。还有

很多民族虽然喜穿短装,但不少款式的开襟、中式盘扣、裁剪制作方法等都是相同的。短衣实际上也是袍的一种,袍多半是右开襟,短衣可以是中开襟。《后汉书》中的《舆服志》说“长衣曰袍,下至足跗;短衣曰襦,自膝以上”。据民俗学家范明三先生考证:“汉文帝为使矛盾缓和,跟匈奴单于约为兄弟时就赠给他‘服绣袷衣、绣袷长襦、锦袷袍各一、比余一(栉发具)、黄金饰带一、黄金胥钹一(带钩)、绣十匹、锦三十匹、赤绋、绿纓各四十匹。’可见丝绸绣衣跟金首饰是并重的。这是汉影响匈奴之例。”赵武灵王在军队中提倡穿胡服,虽然不一定在民间能普及开来,实际上也是一次民族之间的服饰交流。古代的丝绸之路,是中华服饰文化与西方国家和国内各民族的服饰文化大交流。在中国境内各民族杂居的现象相当普遍,因此在服饰穿戴上互相影响。例如“三道箍”的穿戴方法,由于羌族、汉族、藏族毗邻,来往比较多,因而互相影响,但羌族、汉族、藏族本身的穿着仍保留本民族的特色(所谓“三道箍”是:头上缠头帕、腰间系着长腰带、小腿上绑裹腿)。

辛亥革命以后,汉族的服饰逐渐改革,主要是受服装材料发展的影响。汉族和满族穿的旗袍,其装饰由繁琐逐渐过渡到简练;男子穿的长袍有贵贱之分,有钱人虽然在装饰上趋向简练,但在面料上更为讲究,一般的平民也只有穿一件蓝布长袍而已。边远地区的各少数民族,多数仍保留了比较复杂的装饰。

中华民族的服装虽然各有特色,但是在主要款式、穿着方式、穿着习惯、穿着风俗等有很大的一致性。因此,华服实际上是中华各民族的共同创造。在华服中,少数民族的服装各有特色,都是以当地的民族习惯、实用功能、气候等为服装穿着的依据。少数民族多在边疆地区或山区,对服装色彩的要求比较强烈,因而服装的色彩和款式丰富多变。时至今日各少数民族仍然保留了自己民族的传统服饰,但随着时代的发展,为了适应当代社会的要求少数民族的服饰也有了很大的变化。

2. 满汉服装是两大民族的共同创造

满族进关以后,在服饰上进行了很大的改革,强迫汉人穿满族的服饰,留满人的发式。当时引起了汉人的强烈反抗,为了缓和满、汉之间的矛盾,清朝政府推出了“十从十不从”的政策。所谓“十不从”就是“男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,儒从而道不从,倡从而优伶不从,仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。”有了这样的政策以后,汉族的服装在某种情况下得以生存。满族在服装的制式上吸收了不少汉族服装的特色,满、汉服装从此逐渐交融,形成了富有中华特色的服装。特别是辛亥革命以后,长袍穿着方法的发展、旗袍的改良、中山服的发明等,更显出满、汉人民的聪明才智。

3. 中华休闲服流变

中华服装中的休闲服,从古至今都在中华服装中占有很重要的地位。古代的休闲与现代的休闲是一样的,只是休闲的方式有所区别。现代的休闲方式种类很多,休闲假期与古代也不一样。古代的“休日”就是指假日和休沐日。所谓的休沐是指官吏休息洗浴,也是例行的假日。在假日的时候一般都是“安静无事”、“清闲少事”、

“安静寡欲”，因此休闲和闲散、闲静是互相结合的。在休息闲散时穿的服装要适合休息闲散的要求，常服和便服也就因此应运而生。

中华民族的休闲服由来已久，早在周代“袍”作为一种生活便装就很普遍了。魏晋南北朝时，男子常穿半袖衫，裹头巾，插笔于髻，戴肚兜；女子常是梳双丫髻，穿的衣服是小衫长裙，肩上披有披肩。在服饰方面，他们所穿的多是宽松的，衫领敞开，袒露胸怀，这纯属一种休闲的打扮。汉代的便衣、宋代的便服和凉衫、清代的背心（又称马甲、坎肩、背搭、背褡等）、近代的蓝大褂、对襟小褂、香云纱小褂等等都是典型的华式休闲服。20世纪三四十年代穿西式服装的人多起来了，中西合璧的穿着开始流行，如上穿长袍下穿西裤，中式短袄配西服裤，中式上衣配西式裙子等。50年代以后，在汉族聚居的地区逐渐兴起穿制服的风气，中山服、人民服、军便服、列宁服等成为人们主要的服装。这些服装的流行使得人们的工作、休闲、礼仪不分，中华大地一片黑、灰、蓝，但很多少数民族地区仍保留了长袍、对襟小褂等中华民族的传统服装，如西藏、内蒙古、贵州、云南等地。当代的休闲服装，最大的特点是除去更符合休闲的需要之外，就是追求“个性化”的倾向逐渐上升。个性化的追求首先是要有一个宽松的环境，其次是穿出自己的形象特色。当代的服装穿着环境可以说是空前的好，每个人都可以按照自己的意愿进行穿衣打扮。在追求西式服装多年以后，人们又开始对中式服装情不自禁地关注起来了。

4. 近半个世纪中式服装末落的历史因素

革命胜利以后，象征着革命化的列宁服、军便服、中山服大受青年人的欢迎。一些旧政府的工作人员，为了倾向革命也穿起了制服。企业界、演艺界、教育界也都纷纷地脱去了西服、长袍，穿起了制服。20世纪50年代以后，在中国发生了翻天覆地的变化。劳动人民的地位逐渐提高，生产大大地发展了，短装打扮更适合新的劳动方式，长袍就逐渐被短装所代替。

60年代发生了三年自然灾害，布料生产受到了影响，政府采取了计划供应的措施。因此人们用有限的布票，制作能够穿得时间长久一点的服装。五六十年代政治运动比较多，批判资产阶级思想是重要的内容，穿红着绿被看成非无产阶级思想，穿衣受到了限制。中式长袍、旗袍、中式裙子、中式马甲等只能压在箱子底层。十年动乱期间更是变本加厉，抄家、批判使得人们只能以老三色（蓝、黑、灰）、老三装（中山装、人民装、军便装）当家。

从50年代到70年代，上班族逐年增多，因此骑自行车的人非常之多，中国号称自行车王国，长袍和旗袍变得极不方便。有很多女青年穿裙子，但一般都限于宽松式的裙子。原来的华服，在家庭中多由妇女自己裁剪、制作，工作以后做衣服的时间比较少了，因此多依靠裁缝店。后起的裁缝店经营“国裁”的已经不多，多数为“洋裁”，尤其是90年代以后很少能见到会裁剪中式服装的裁缝店。

90年代以后农村也兴起了西服热，原来在农村能见到的中式对襟上衣也不多了。虽然一些年纪比较大的人不太穿西服，但是穿中式上衣的人也不多了，而是以

中山服为主要的服装。

二、东西交融

中华服装的发展,不是只在中华这个大群体中闭门自守,除去中华各民族互相交流之外,也大量地吸收了外国的服装精华。早在唐朝就吸收了大量的域外服饰文化,当时以唐代都城长安为中心“西通印度、波斯、地中海等,商旅络绎不绝,海路以广州为海口,经南洋西通印度洋,直到非洲东岸和地中海南岸诸国,东方和朝鲜、日本交往更加频繁。”中华服饰文化吸收和改造外来的服饰文化力特别强,一经中华服饰文化所吸收,就成为华服的补充和滋补。辛亥革命以后,东方和西方的服装更成为华服的借鉴之石。日本的制服、西式的裁剪、欧洲的款式等,都是华服发展的动力之一。

中国的封建王朝被推倒以后,外国势力又侵入中国,使中国长期处于半封建半殖民地的状态。服装随着各国的侵略势力也来到了中国,由于列强的瓜分割据,外国人把他们的服饰文化带进了中国,英国绅士派的西服、日本立领式的制服、俄式的宽大西服等对中华的服饰都有影响。同时东方的服饰文化对西方的服装也有很大影响,西方的设计师纷纷借鉴东方的服饰、民间美术、宫廷艺术来充实西方的服饰设计。20世纪二三十年代世界服装的潮流已进入个性化时代,中国也是一样的,在穿着上极力摆脱封建主义的影响,所以容易接受外来的影响。但是完全抛弃传统的习惯也是不可能的,于是出现了一种吸收西方精华改进传统中的缺陷,并且逐渐使之平民化的服装。中华服装虽然接受了西方服装文化中的某些事物,但是,并不是照搬西方的东西,而是使之融合于本民族的服装文化,成为中华特有的服饰。如中山服、连衣裙、旗袍等都是在本民族的基础上,吸收了西方的一些比较先进的东西,例如裁剪方法、实用功能等,从而形成了自己的特色。中华服饰文化对外国也有很大的影响,如意大利服装设计师瓦伦蒂诺从年轻时代起就对中国的服装服饰非常喜欢,对中国的热爱使他获得了许多灵感,并经常地将这些灵感用于他的创作之中;意大利设计师皮尔·卡丹从中国古代建筑中寻求灵感,借鉴中国的旗袍款式来推出自己的创新设计;意大利设计师费雷从中国的大红灯笼、红漆家具吸取灵感等等,这都是东西方服饰文化交融的证明。

日本文化服装学院教授佐佐木住江提出,服装文化的发展与国际的动向有着密切的关系。国际上的动向,如装饰艺术、电影、音乐、建筑、发型、服装大师的活动、国际性的运动会、纺织工业的动向、战争等等,对每一个国家的服饰发展都有一定的影响。如在战争过程中,服饰文化往往受到很大的影响。中国古代的赵武灵王,为了战争的需要提倡穿“胡服”;日本占领中国期间,他们在中国推行所谓的“协和服”、“番邦小帽”;日本投降以后,美国的美式短大衣风行一时。总之,服装文化东西方的交融是通过各种在国际上通行的“媒介”进行的。

三、华服世界

1. 精神世界

中国传统的服饰审美受儒家思想影响很大,认为形是俗的,而形而上的精神才是美的最高境界。孔子在《论语·雍也》中曰:“质胜文则野,文胜质则吏,文质彬彬,然后君子。”这其中的“文”指“文采”、“文辞”、“才情”等。表现在外部,尤其是延伸到服饰上,则指外表、外在的修饰及表缀的修饰,又有“纹饰”、“装饰”等含义。而“质”是指“质朴”、“朴实”、“本质”。“朴实胜过文采,就像鄙陋的村夫;文辞胜过朴实,就像掌管文书的书吏,必须朴实和文采相均衡,然后才是君子”。“文质彬彬”即质与文的高度统一,内在本质、精神与表现精神的外在纹饰高度和谐一致,达到尽善尽美的君子。至于人体的形是否完美、匀称不重要,因为人体则为宽大的袍衫遮蔽起来,不予表现。同时,为了追求高于形的精神,还用夸张大袖、宽襟、衣带帔帛来造成飘逸的感觉,否定和超越形的存在,以进入理想的精神世界。纵观中华服饰五千年的历史,服装在形上的变化不十分明显,平面直线、平面曲线,袍服悬挂起来,如同画卷一样平整,没有充分考虑人是一个三维立体的形。古人也并非完全不考虑服装要适应人体的要求,隋、唐时期的袒胸露臂、腰带和腿带的运用,后来风行的“三寸金莲”等都是从表现人体的角度出发的。但是几千年来华服的变化,更注重朝代的更替和风格时尚,在纹样细节上、服装色彩上适应和体现国人内在的精神世界的变化而变化,在服装上着力表现人的智慧、信仰等内在精神之美。

这种至尊至上的精神,我们可以从皇帝服饰——龙袍中看到。古称帝王之位为九五之尊。九、五两数通常象征着高贵。清朝皇帝的龙袍绣着九条龙分别于前衣片三条、后衣片三条、肩部二条,这样算只有八条,还缺一条龙,有人说是皇帝本身。其实这条龙绣在衣襟里面,一般不易看到,只要掀起衣襟就能看到它的所在。这样一来每件龙袍实际绣龙确数为九条。而从正面和背面单独看时,所见者是五条(肩部的龙前后者能看到),与九五之尊正好吻合。龙袍的下端,斜向地排列着许多线条,名为水脚。水脚之上还有许多波涛翻滚的水浪,水浪之上,又有山石宝物,它除了表示绵延不断的吉祥含意外,还隐喻着“一统山河”和“万世升平”的寓意。

传统华服重视整体功能。几千年来虽然不断变幻形之美,但保持了相对的稳定性。

传统华服的特点:一是以长为美。历代正装多为长袍(衫)形式。长衫或用透明纱质材料(唐代),或长袍外面套穿坎肩、马褂(清代、民国初),长袍多宽松舒适,长则意在贯通,松适意在畅达。正装中多以各种丝织材料为主,贯通畅达之意尤其显著。袍长则袖亦长,男女袖长遮手,半袖手方露出。纵向的开襟、开衩,纵向裙褶、垂褶均求贯通畅达之意。

二是以整为美。历代男女袍、衫虽然有立领、对襟、圆领之别,却均采用平展的T形袖。无论袖口或宽、或收,其特点是肩上无缝儿。身片与衣袖连为一体,倘若布幅

够宽，整件衣服只有两条缝，而且处于左右身腋下位，大部分被下垂的双臂所遮掩。无缝、无省其意在于完整。衣服完整，则衣服的图案也就显得完整了。团花居中，左右对称，接缝、对花均遵循完整原则。

华服的审美“以文载质”，其手段以弱化体形为基础，以烘托着装者理想、情操、修养、气质为目的。男子以宽适、贯通、畅达的服装样式，以顺畅的褶皱表现胸怀坦荡、浩然正气、铮铮铁骨、潇洒脱俗，如水墨画中之松、竹。女子则以顺畅造型，精巧的弧形袖口，弧形摆线，工艺的精巧和褶皱的自然表现端庄、高雅、美丽的神韵，寓意其纯洁、秀美和自然，如梅、如兰，如花似玉。

2. 东方经典

本世纪初随着外国列强的入侵，西方的服饰文化观念与中华民族服饰文化发生着碰撞、吸收、兼容。西方认为服饰存在的目的之一就是为了表现人体的美。这种观念的形成源自古希腊对人体美的执着追求。丹纳在其《艺术哲学》中写道：“在他们眼中，理想的人物不是善于思考的头脑或者感觉敏锐的心灵，而是血统好、发育好，比例匀称、身手矫健、擅长各种运动的裸体。”在这种崇尚人体美的思想传统影响下，西方的服装发展走上了塑形的道路。在塑形的过程中，人们不仅仅满足服装省道对于人体的真实表达，更使用紧身胸衣、裙撑、衬垫等人造成物，对人的自然形体加以改造。

我们从旗袍演变可略见这种塑形观念对中国服饰的影响。清末满族妇女穿的旗袍特点是：腰身平直、宽大、下长至足，材料多用绸缎，上面绣满花纹，领、袖、襟都镶滚着各种花边。20世纪20年代初旗袍开始普及，它的样式与清末旗袍没有多少差别。不久，旗袍的袖口逐渐缩小，滚边也不像原来那么宽阔。到20年代末，因吸收了欧美服装的某些精华，一种更符合时代的新旗袍诞生了。新式旗袍收紧腰身，缩短长度，更适合女性的形体美。到30年代，旗袍盛行。先是流行高领，领子越高越时髦，即使是盛夏，在薄如蝉翼的旗袍上，也要加上高耸及耳的硬领；袖子的变化更是五花八门，时而长过手腕，时而短至露肘；至于旗袍的长度更有许多变化，在一个时期内，曾流行长的，走起路来几乎衣边扫地，以后，又改成短式，通常的时装长度都在膝盖以上。从40年代起，旗袍的式样趋向于方便，身长及袖长不但更时装化，领子也改为较低，更方便女性的生活、工作、交际等活动。到了夏季，无袖旗袍更是流行，并省去了繁琐的装饰，使其更加适体，显现女性美的线条。

三四十年代的改良旗袍可称为“洋为中用”的典范。然而，在信息时代的今天，服饰审美特征不再是各自单一的传统，而是以时代感、流行性和满足当代社会结构为主流。华服很早就从东方走向世界，其实这就是“中为洋用”的开始。现代的西方设计师更是关注中国，来自中国的灵感之泉，在20世纪末喷涌而出。精巧的中国纹样、神秘的中国色彩和优雅的领、扣、结、衩的细节变化——这些凝聚中国人几千年智慧的宝藏，不只一次地撼动着西方设计师。1977年法国高级女装设计师伊夫·圣·洛朗推出一款对襟马褂式上装，她的灵感来自清代官服中的凉帽和马褂。这件上装

采用织金绫,在暗花背景上,显现金色紫罗兰横条;又宽大又短的袖,借用了清代马褂“袖仅掩肘”的特点;帽子也采用类似服装上的金色与紫罗兰滚边。1981年设计师曼代利推出一件夜礼服,其披领形状同清代官服的披领完全一致,披领图案是变化了的中国如意云纹。设计师曼代利说他的灵感来自中国京剧的舞台。1989年法国设计师戈尔捷推出的三件套女装,也受到中国清代服饰的影响。裤子是中国老式宽腿裤的式样,并滚以宽宽的金边,主色金、红、黑在西方人看来又是典型的清代色。进入20世纪末的90年代,从1992年瓦伦蒂诺对20年代中国样式的怀念,到1998年奥斯卡·德拉伦塔的长开衩高领盘扣的礼服,以及法国的时装大师丹尼尔·崔布亚的东方神韵系列,无不倾注着他们对中国情结的依依眷恋。

服装是时代的折射,一个正在崛起的东方大国,不可能不对服装的设计产生影响。时光的一页被翻过以后,积淀下来的对文化的思考,将成为服饰中富含底蕴的成分,华服——这一世界性的服饰将散发着恒久的迷人魅力。

四、盛世华服

1. 新材料对盛世华服的影响

改革开放以后,穿衣打扮已经成为人们生活中重要的内容。国民经济有了大的发展,科学技术成为经济发展的动力,新技术、新材料不断涌现。服装材料的种类繁多,很多都是高科技产品。例如冬季衣料越来越趋向薄、轻,而保暖性更强;夏季衣料不但能有防暑的功能,而花色品种更趋多样。长期的蓝、黑、灰时代已经成为历史。几千年以来,中华古国在服装材料的创造上,有着非凡的成就,品种多种多样,如棉、麻、毛、绫、罗、绸、缎等等;在加工工艺上也是多种多样,如印、染、挑花、蜡染、织、绣等等。这些材料和加工工艺,在中华服装的发展史上起了巨大的作用。现代的服装材料利用高科技手段,花色品种层出不穷,给当代华服的发展提供了丰富的物质基础。

材料档次的高低,决定服装本身的档次。中国的服装有一大特色,就是同样的款式,由于材料的不同使得服装的穿着场合、用途、实用性等等都不一样。如旗袍用普通的蓝布制作,就可以当做休闲服穿用;如果用比较高级的面料制作,就可以当做礼服穿用。西服的面料一般都要用比较高级的料子,而我们的中山服可以用高级面料,也可以用比较低档的面料来制作。当代的服装材料比起手工制作要先进得多,如电脑绣花,其效果比手工刺绣更加完美。当代华服不但要表现时代特色,更重要的是要穿出人的个性,那么服装材料在其中起着非常大的作用。当代的服装材料除去满足人们穿衣的实际需要之外,还要满足人们的年龄、性别、地位、礼仪、职业等各方面的需要。这就要求衣料的装饰部位、装饰面积、装饰形式、装饰色彩、衣料肌理、衣料重量、衣料质地等都要符合当代生活的要求。30年代的丝绸旗袍与90年代的水洗绸旗袍相比,虽然款式相同,但表现了不同的时代风格。

华服很重要的一个特色就是布盘扣、右开襟或中开对襟、立领、马甲的穿法

等。如果用现代的材料来表现这些特色,则又是一番风味了。用金属丝、尼龙、塑料、皮革等盘扣或盘花,再配以木质、竹质、玻璃、有机玻璃、塑胶、金属等材料就会具有当代的属性。

马甲的开襟形式是华服的一大特点,可以在原有的基础上进一步发展,如不用纽扣,而用拉链,这是保持原有的款式,又用现代化的配件。

2. 当代华服的设计问题

中华民族的服装很早就形成了一定的格律,各族人民互通信息、互相学习,一直沿着中华民族的穿衣习惯代代相传。众多的艺术家、政治家、革命家和广大人民群众,为发展华服做出了很大的贡献。中华各民族的服装有着一个共同的特点,这就是很重视服装的装饰。人类的穿着风俗可以推到远古时代。风俗来自生活,来自实用。人类自从有了穿衣的习惯以后,一开始就懂得了服装的装饰。先民以动物为主要装饰形象,然后根据生活所不能理解的现象转化为一种信仰。

当代华服的设计一是不能完全脱离传统,而又不拘泥于传统;二是要以当代人的实际需求创作出当代的华服。

(1) 当代消费者的需求

面临 21 世纪,消费者的观念将有较大的改变。人们的工作、生活更趋向科技化、信息化,穿衣既是实际生活的需要,又是高科技产品的享受。“个性化”的服装,更是人们赖以穿着的重要因素。中山服有可能再度流行,但其面貌与现在的中山服将大大地不同。可以用高科技手段对中山服某些部位进行装饰,对旗袍的面料、装饰、款式进行创新,使它们更适合现代生活的节奏。当代生活不管怎么样变化,中华各民族的风俗习惯是民族文化的重要组成部分,因而在服装上的表现也是很强烈的。中华各民族服装共同的特点是色彩对比明快、映衬协调、粗犷和细腻对比、以宽松为主;在穿着方式上多以长短相结合、腰带是重要的附件。因此在设计当代华服的时候,除去掌握这些特点之外,当以现代形式美法则进行处理。例如比例、对称、平衡、律动、反复等,又如点的运用、线的布局、面的分割、面的组合等,还有色彩的构成、装饰的位置、肌理的运用、各种面料的特性等等都是设计华服的重要因素。

面对 21 世纪,人们的生活和观念将有很大的改变。出于礼仪、出于交通工具、出于现代化、出于职业的考虑,人们对服装的选择将趋于更加自由,但也更规范化。不是某些政治因素、交通因素、道路因素、经济因素制约人的穿衣,而是由人自己掌握穿着。因此华服再一次兴起是不奇怪的,穿旗袍、穿长袍、穿中式裤褂将成为流行的热潮。

(2) 洋为中用

早在辛亥革命前后,中华服装就吸收了外来的、合理的因素,创出了更适合我们国情的华服,外国人也从我们的服装中吸收了大量的精华。当代的华服更应该是集精髓之大成,适当地吸收外来的精华,充实我们的设计是很必要的。中国的国情与外国完全不同,不加选择地照搬是不明智的。当代华服的构成必须符合当代的社

会结构。改革开放以后的当代中国,经济不断发展,国外的科学技术不断涌进中国,借鉴和吸收国外的科学技术不断地充实我们服装行业是洋为中用的第一种需要。人人平等的社会,给穿衣打扮创造了良好的社会环境。借鉴国外的设计思潮、设计风格、流行趋势,充实华服的合理化、个性化是洋为中用的第二需要。洋为中用并不是全盘照搬,而是一种创新的行为,把流行了几千年的中华服饰文化,带入更加合理、更加科学化的境地。

(3) 创新设计

当代华服的设计除“洋为中用”之外,更重要的是要发扬中华民族的传统。中华服装的传统是我们设计华服的源泉,我们祖先留给我们的财富是极其宝贵的。华服传统中的价值观,就是我们在设计中取之不尽的宝库。如生理上需要的功能,给我们设计当代华服提供了很多有益的论据。为了适应舒适、遮羞、防寒、矫形等生理上的需要,传统的华服有很多妙不可言的设计。服装穿着舒适是人的最基本要求,舒适的要求很多,如合身、保暖、防寒、利索、方便等,这些都是生理上的要求,也是不可改变的着装因素。无论到什么时代,流行什么服装,这是人穿衣的第一要求。中华的传统服装为满足这些穿衣的生理要求,经过了几千年的磨练才有今日的辉煌。例如说“合身”是要使衣服穿着合于体形,只有这样才能使人的身体舒适。古人所穿的服装多为宽松的款式,所谓“宽松”并不是肥大,不能过肥也不能过于紧身,两者穿起来都不舒服,也就是在服装的容量上不大不小正合适。另外一面,古人并不是完全不重视人体美,他们也在宽松的基础上适当地表现人体本身的美感。例如一件长袍,从上到下是直桶式的,只有宽松而没有线条,于是古人用一些辅助的方法解决了问题。辅助的方法可以用腰带、巾、扣、腿带、领带、鞋带等饰物。带的用法很多,种类也很多,腰带就很好地解决了收腰的问题,使得人体的美感突现出来。如何在前人创造的基础上创新,是当代华服设计的重要课题。

如何理顺前人所创造的设计理念是很重要的。一条腰带看来似乎简单,实际上它在服装中的作用超过了腰带本身。如果我们领会“带”的含义,加上现代的科技手段,能创造出一种全新的设计理念。传统的设计方法是先解决舒适,后解决审美的问题,现在我们先从审美出发,在此基础上解决舒适问题是不是可以呢?这除去借鉴西方的裁剪方法之外,也可以加进传统的方法进行设计。例如中国的蜡染图案有不少是抽象的,在设计时结合当代的审美观念设计成新的蜡染图案。在印染的材料上进行大胆地改革,就会有创新的效果。如在麻布上、丝绒上、编织物上,甚至在皮革上都可以大胆地试验。这种设计正好符合中国人崇尚自然的习惯,又与现代材料相结合,可以创造出既有民族传统,又有现代风格的时装。利用辅件解决服装整体造型的方法,在中国的传统服装设计中比比皆是,前面所说的“带”是其中的一种。其它的还有袷、扣、夹、别针等等。