

叠穿、混搭、透视、荷叶边……
时尚轮回，看时髦的古人如何玩转潮流
卡地亚、迪奥、爱玛仕……
众多一线大牌的中国元素，一起来追根溯源

霞衣蝉带

霞衣蝉带

中国女子的古典衣裙

马大勇（编著）

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

马大勇／编著

霞衣蝉带

中国女子的古典衣裙

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

霞衣蝉带:中国女子的古典衣裙/马大勇编著. —
重庆:重庆大学出版社,2011.3
ISBN 978-7-5624-5789-3

I. ①霞… II. ①马… III. ①女服—文化—中国—古代—普及读物 IV. ①TS941.763.2-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 222878 号

霞衣蝉带:中国女子的古典衣裙

xiayi chandai; zhongguo nǚzi de gudian yiqun

马大勇 编著

策划编辑:余筱瑶

责任编辑:文 鹏 夏 宇 版式设计:李彦生
责任校对:邹 忌 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆东南印务有限责任公司印刷

*

开本:720×1020 1/16 印张:22.5 字数:416 千 插页:16 开 2 页

2011 年 3 月第 1 版 2011 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-5789-3 定价:58.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

中国传统服饰文化是丰富多彩的，其中的女性服饰，更是繁复多姿，自成一个完备的艺术、美学体系，令人迷醉。透过历史的厚重帷幕，我们能看见千万年来那一个个女子的姣美之影。她们款款行走，又尽力舒张心灵的翅膀飞翔在天宇中，超越权势、等级的网络。她们用缤纷色彩、用图案、用锦绣来装饰自己的衣裙，结合发型、首饰、美容化妆，幻出中华佳人的美丽，诉说自己内心的憧憬与欢乐，悲伤与寂寞。

夏、商、周、汉、唐、宋、明……历代的女子衣装，从经、史、礼典、笔记、诗文、小说、戏剧等典籍中都可以找到，都丰富的文字记载；绘画、雕塑有繁多的形象资料；考古中有许多实物出土；民间风俗、戏曲舞台中也有不少保留。千百年的朝代往事如流水，多少城阙化为飞烟。只有她们的美丽刺破幽邃的时空，至今还在隐约浮现，为文学艺术增添了无限异彩。

衣裙表达着女性的华贵，衣裙妆饰着女性的青春，衣裙传递着缱绻不尽的情爱。华装的盛会，金翠霓霞的幻梦，千万个有名无名的先贤智慧、心血凝结成的宝贵遗产，我们不会忘记。就连只是在电视、电影上看到古代仕女的小女孩，也能自己在白纸上学着画仕女层叠的裙衣，飞扬的帔带。

这美妙而漫长的历史，完美的艺术性和思想性，今天的女子仍在艳羡，今天的男子仍在倾慕，今天的学者、艺术家要恢复这光彩夺目的文明，要大力挖掘，汲取灵感，美化生活。

传统女性服饰的体系，包括千万种款式、质料、工艺、色彩、花纹的搭配、制作，包括不同季节、场合的应用等。它有对女性深刻的理解，体现女子与宇宙自然、国家、社会、家庭的关系。它既是实用的，又被赋予深奥的哲学观念；既曼妙多姿，蕴涵美学的原理，又体现了中华女性的传统礼仪品德、智慧，表达对美好生活的无限向往。女性心灵之美、容貌之美，与服饰水乳交融，折射熠熠光辉，映照慧质兰心。它深蕴着民族的史迹、风俗、精神、心理，是民族文明的象征与结晶，是历史赠予我们的宝贵的文化资源，千变万化、取之不竭的文化宝藏。用今天的眼光来看，是包括着哲学、美学、社会学、民俗学、文艺学、历史学、人类学、妇女学、心理学、纺织科技等丰富内涵，是社会美、自然美、艺术美相结合而绽放的花朵。它展现着传统的人体美学、色彩美学、节令、劳作、礼仪道德，关联着游艺、园林花卉、自然山水，诗文、小说传奇、戏曲、神话宗教、音乐、舞蹈、织绣印染、绘画、书法、雕塑、玩偶、建筑家居、漆瓷金玉等的意境美，当然也和当今的影视剧、服饰设计、舞台表演、礼仪场

合、电脑绘图、动画、广告等密不可分。

学者们已经撰写了不少传统女性服饰的研究专著、论文,以深入探讨服饰美的源泉:服饰考古报告;将考古实物结合文献记载进行考证;复制与剪裁图解;按不同朝代、地区、民族分类研究;服饰的工艺、款式、色彩、质料、图案;服饰的织绣印染艺术;服饰的礼仪、风俗、日常应用;女子的化妆美容、发型发饰;仕女画、雕塑、文学作品中的服装;衣衫、裙、裤、披帛、腰带、鞋袜、内衣、首饰等的分类研究;戏曲、乐舞及民间服饰的研究;服饰的哲学、美学理念等人文内涵。

《霞衣蝉带》这本小书,则是奉献给读者的普及读物。书中简要地介绍中国传统女性衣、裙、裤、帔、带等的审美内涵,以使读者对此有所了解,进而深入学习(传统衣冠礼仪、女子发型发饰、鞋袜内衣、化妆、仙灵服饰等另撰系列读物详述)。

内涵技艺篇	1
女性传统服装的设计理念	1
富有内涵的女性美、礼仪道德、世界观	1
意境美、造型美、自然美、技巧美	4
丽而不奇的审美观	8
女性传统服装的设计礼俗	11
古代的服装设计师、流行礼俗、图谱和模特儿	11
服装的献赠礼俗	17
服装的节令习俗设计	19
服装设计与展演、游艺、观赏风景	23
女性传统服装的五种设计技艺	24
款式的演化与变迁	25
面料与搭配	30
制作工艺	40
色彩	65
图案	133
衣裳分类篇	147
女子的各种上衣综述	147
衣的各种泛称	147
衣的质料分类	149
衣的装饰工艺分类	164
衣的色彩分类	175
衣的图案和分类	176
深衣类	182
直裾深衣、曲裾深衣、袷衣、诸子	182
袍制礼衣与披袄、披衫、披袍、中衣、明衣、鹤氅、斗篷	188

衫	203
衫的各种形制	203
衫的质料分类	206
衫的装饰工艺分类	209
衫的色彩分类	210
衫的图案分类	212
襦、袄	214
襦的形制	214
襦的质料分类	219
襦的装饰工艺分类	220
襦的色彩分类	221
襦的图案分类	222
袄的各种形制	223
半袖(半臂)、背心类衣物、抹胸与诃子、腹围	225
裙	233
裙的历史	233
裙的礼俗	236
裙的各个部件和各种形制	237
裙的质料分类	252
裙的装饰工艺分类	256
裙的色彩分类	261
裙的图案和分类	266
裤	273
行缠、膝裤、套裤、护膝、裹腿	273
裤的形制变化及裤和衣、裙的组合	274
裤的质料、装饰工艺、花纹色彩	279
各类衣物	280
蔽膝、巨巾、腕襦	280
围裙、饭单	282
大绶、小绶、玉环绶、玉花采结绶、佩	282
臂鞲(臂钩)、袖套、袖笼	284

绕领、云肩(宫装、云肩、阁鬓)	286
披帛	288
披帛的源流	288
披帛的美化与工艺、色彩	290
领系与直帔、霞帔	292
衣带与衣纽、系束带	294
衣带的装饰、系结与习俗	294
衣纽的发展与形制	297
牵带与各种带的系束、掖插法	298
腰带	299
腰带的系结、历史、习俗	299
大带、扣结、宽窄带、组、组绶、绦、璎珞、汗巾、中带、遮裙带、褙膊	303
腰带的质料分类	314
腰带的装饰工艺分类	316
腰带的色彩分类	318
腰带的花纹分类	319
腰带的打结法与花结名目	323
革带的带鞅、带板(铐)、带钩、带扣与各种形制	326
附录	331
附表一 传统色彩象征简目	331
附表二 传统织物色彩简目(皆由深至浅排列)	337
参考文献	340
传统织物色彩简表主要参考文献	340
本书主要参考文献	341
后记	352

内涵技艺篇

女性传统服装的设计理念

富有内涵的女性美、礼仪道德、世界观

我们的祖国是衣冠王国,服饰繁多。长期以来,服饰的设计制作都保持了实用功能,更利用各种艺术手段美化它,使它可以做人体装饰、标识身份、象征哲理等,超越实用的形态、功能,产生了动人的服饰艺术。它成为历史的一种记忆,传统的一种符号,文化的一种代表。

传统女性服饰设计都遵循着一定的指导思想。首先,人们将服装美与女性美相结合,衬托、突出独具的阴柔美、装饰美。

《管子·轻重甲》记载,早在夏桀之时,有女乐三千人,皆服文绣衣裳。《太公六韬》:“桀纣之时,妇女坐以文绮之席,衣以绫紈之衣。”考古中也发现夏、商代有精美的服饰,如河北蒿城台西商代遗址出土纨、罗、绫、绮残片,河南殷墟有玉雕女像,表现女性穿袍衣的娇娆出色之态,所以文献记载是准确的。当然距今约六七千年前的浙江河姆渡、陕西半坡等文化遗址都发现了丝绸的痕迹;甚至近两万年前的北京山顶洞人已用皮裘、彩色贝壳与砾石制作衣饰。用服饰来突出女性美还可追溯到此时。这既是女子爱美的天性使然,也是因为男子要欣赏女子的美韵,正所谓“女为悦己者容”。

一方面,古代礼教要求女子不准抛头露面,衣物要层层包裹;另一方面,却要从裙衣中看出女性的美姿。因此,我们能在那么多仕女画、女俑等艺术品中领略传统的衣裙装点的女性美。

传统女子服饰设计不但体现了女性美,还融合了深远的内涵。

我国文化注重天人合一,注重礼,强调礼仪、秩序、礼仪道德。中华民族是礼仪之邦,以礼治国,以礼规定天人、社会、国与家、人际的种种秩序,直接表达出哲思、世界观与以血缘家庭为基础的仁孝伦理。而历代衣冠就是礼的一种基本形式。商代的男女服饰已较复杂,似有一定之规。周代有周公制礼,衣冠服饰就明确注重以服饰体现礼制与礼教的教条,体现身份、等级的严格区别,历代正统的服饰设计思想都加以继承,女子服饰很大程度上也不例外。历代正史《舆服志》记后妃、贵妇的衣服都用宽博的体积、不同的图案色彩等显示三六九等的身份,还要制约女子的行为,如明代贵妇穿的大衫,前裾比后裾短,以便于跪拜;头戴沉甸甸的风冠,身佩玉佩,使女子只能动作柔缓,碎步而行,直接体现《女诫》《女孝经》等书载的封建礼教对女子的要求:顺从、柔弱。服饰在这里只当做某种标识、象征符号而已。

女子礼衣和男子衣冠一样有多种,在朝会、祭祀、结婚、拜见长辈、应酬拜客时使用,是礼制的体现。标识着天人、人伦的关系,象征着治理国家社稷的庄严、敬天敬祖的精神,也蕴含仁爱、孝友、勤劳的美德,温雅、端肃等礼仪内涵。它带着雍容华贵的风韵,提示着高贵和尊严。当然也象征着等级,是礼教伦常的外化。

相传黄帝制作衣裳,男女皆穿的上衣下裳象征天地乾坤阴阳,人居天地中,与天地相通,天下大治(《易经·系辞》);衣冠和易理相通。先秦礼书《礼记》等典籍中,记古代的深衣、大带(女子也用),王后等贵妇穿的六种礼服:六衣,都继承这深远的象征,形成礼仪。而且儿子、媳妇服侍父母亲,要衣冠整齐,束大带,佩各种小用具。女子也与男子一样有成人礼:笄礼,穿上礼服,戴上笄表示成年。还有蕴含深远的婚服、代表宗法的丧服。衣物并含箴戒之意。如《大戴礼记》之《带铭》云“火灭修容,慎戒必恭。恭则寿”,而《衣铭》中又云“桑蚕苦,女工难,得新捐故后必寒”,均含有道德教化的内容。

汉代《女诫》把“妇容”列为女子四德之一。唐代女子拜见公婆要穿襦裙大袖,手持拜帛(是长长的丝帛,或就是藏族哈达的来

图一 《名数画谱》中载
《诗经·七月》图

源)。宋代佚名绘的《女孝经图》，是根据唐代《女孝经》一书表现各个阶层的女子，参与国家祭祀、服侍公婆尽孝，和丈夫相处、劳作等，所穿不同的礼服、常服，点明女子应具备的品德内涵。在“开宗明义章”画几位女子穿罗襦长裙，“庶人章”的女子也差不多；而后几段则画祭祀的皇后妃子穿祔翟之衣、佩苍水玉等。

古代蚕丝纺织是以女子为主劳力的，这在《诗经·七月》中就有描写（图一）。所以历代高贵的王后（汉代后是皇后）也要行亲蚕礼，穿象征桑叶的黄绿色鞠衣（也叫蚕衣），亲自祭蚕神、采桑叶、养蚕纺织，以表示对妇女劳作的肯定、体谅民艰。明代类书《三才图会》中有皇后祭祀先蚕图，举笏的女官、奏乐的女乐排列成队，皇后居中祭祀。宋代司马光作有《皇后阁春帖子》诗：“春衣不用蕙兰薰，领缘无烦刺绣文。曾在蚕宫亲织就，方知缕缕尽辛勤。”都说明衣饰体现了女子勤劳的美德。

历代女子礼衣如汉代多重衣，唐代钿钗礼衣、大袖襦裙、半袖襦裙，宋代的大袖，明代的大衫、补子袍、披风红裙配凤冠霞帔等，也都体现了这些内涵。

历代女子，也有借用男装、官服的色彩图案，表达高傲不凡的情怀的，在明代尤其突出。争炫新装，有追求民主、地位平等之意。如花木兰、梁红玉、秦良玉等女杰也有穿戎装、蟒袍保家卫国的，也有在裙带上书写绝命词，奋力抗击强暴的。这些衣服都是女子勇敢、忠义的象征。

在中国古老的哲思中人的生命与天地相通，人和宇宙万物相应、相关联，形成不可分割的整体，对于幽邃的宇宙、自然，是要理解、亲近，互相融合，而不是任意开发破坏。服饰设计自然有赞美宇宙、生命的主题。生命要和天宇结合，绵延不灭，所以各种合欢、连理、生育主题层出不穷。生命要和天时节令相融，所以有四时不同之衣，有各种节日之盛装。人们分布在各处地域中生活，服饰风格也体现各个地方的特色。

服饰中的仁爱、孝友、智慧、勤劳、忠义、勇敢、礼制以及与宇宙相合、对美好生活的追求、天时、地理、劳作等，也就是礼仪道德、价值观、世界观活生生的、艺术化的体现，是在讲述无声的“修齐治平”（修身、齐家、治国、平天下的儒家思想，见《礼记·大学》），是智巧、灵慧的象征，蕴含顺应天时、阴阳和谐、天人合一的深奥哲思。这反映出从女娲伏羲开始，人们对宇宙与生命的热爱和赞美，对奋发向上、生生不已的民族心理的歌颂，表现天地之序（礼）、天地之和（乐）。如宗白华先生《艺术与中国社会》所说：“表出民族的宇宙意识（天地境界），生命情调，以致政治的权威，社会的亲和力。”这也正是浸透在国人血液、生命中的中华哲学、艺术的基调、内核。

从文明初辟始，人们就在赞美浩渺宇宙与光明（如原始陶器上云纹、涡纹旋转无尽的元气，是宇宙孕育生命之源；太阳火焰纹有不息的光明），人的生命就随着龙、虎、凤遨游天宇（如原始艺术中的种种龙虎纹、凤禽纹），人们就使用色彩、图腾、

花鸟、偶人等来赞美生命,追求生殖(如陶塑人像上的朱绘,如陶器上的花鸟纹)。那如羽翼飞扬般的羽衣、羽袖、云肩、霞帔;那宽博飘逸的袿衣、绀衣、礼衣、轻衣、轻裙、锦绣衣、留仙裙、紧身的内衣、鞋子;那霞彩般的四季霓裳、龙虎凤鹤、云纹、水纹、金绣而成的重叠心字、合欢连理、对对花树、鸳鸯、比翼鸟、蝶恋花、鱼闹莲、“摩喝乐(一种泥娃娃)”、火焰、灯笼、潇湘与西湖景;还有代表忧伤追忆的纹、色;或是蟒袍、战袍等以武服体现英武不屈的骨格,都汇在一起,形成永生永世不断延续的主题。和其他诗、古琴、书法、绘画、插花、香艺、茶艺等传统艺术的主题一样,它们都说明中华传统强烈地向往无穷的天宇时空、仰观宇宙之大、体会宇宙规律。这既有社会性、伦理道德、人性、爱情之美,而又融合、遨游于宇宙中;既重生命、重现实(这也是重今世的儒、祈求长生的道的基本内核),又将生命与宇宙自然的运转和谐合一,盛开出壮丽的艺术之花;既高贵、自尊、有礼,又不为礼教所羁绊;既谦虚、内敛、又追求光明,有火一般的奔放激情。显示女子本体的美,赞美美丽的生命,本真的青春与情愫,追求生命的长久、超脱、循环,幸福寿祥,成双成对,阴阳和合,开花结果;隐喻生命自强不息、逍遥神游,在无穷时空中繁衍、悟道,随四季节令而变幻仪态,在神话的梦幻、理想的境界中淋漓挥洒充沛的元气,展开想象的翅膀,无拘无束地飞翔;瑰丽高华,不染尘埃(参见宗白华《中国诗画中所表现的空间意识》)。

总的来说,女子服饰的内涵极为丰富,也肯定、阐发了她们天生的独有的柔丽的形体、容貌美,细腻多样的内在的性情;心灵美,表达女子在家庭中作为闺女、妻子、母亲的身份,表达女子独有的情感,对幸福的炽热的企盼。也像男子那样用服饰来象征身份和等级,个人与社会、国家的关系,对社稷、先祖与图腾的敬畏,生命与宇宙心领神会的思绪,对仙境的想象。欢乐与思虑,内敛与火热,奇妙地交织在一起。延续着远古的神话,阐述着深远的哲思,积淀着数千年的诗情、心灵的密语。

意境美、造型美、自然美、技巧美

女子服饰中有深刻的思想内涵,洋洋大观,也有精彩的艺术美,绝不只是些思想的堆砌而已。

中华传统艺术注重于意境美的表达,如咏山水风景之诗要求情景交融,意蕴丰富。既不能只堆砌写景,忽略了情;又不能只抒情,忽略了景,空洞无物。其他艺术也莫不如此,有情有物,才是真正的美。女子服饰的内涵、情感就与无数可感的艺术性的手段相结合,形成纯美的意境。这些手段,就是千百种款式与工艺(如折褶、羽状饰、镶边、裙、袖、领、腰、襟,等等)、质料、色彩、图案等艺术技巧,而且都不是直

露的,而是含蓄、引人遐思的。女子们充分利用,不断组合出新,娴熟自如地设计衣饰,细腻表现出难以尽述的内涵。巧妙地映衬出人的形体美与抽象的气质风韵之美;积累至今,成为宝贵而丰富的文化遗产。

崇尚天然、自然是中国艺术的特征,反映在女子衣服上就是:裙衣首先要适合人体的穿着,不能束缚、伤害人体;又要表现、衬托女性的人体自然美,即使历代的森严礼教也无法阻止。传统裙衣虽多很宽松,但巧加剪裁,能使之适体,既有造型美又呈现腰、手足乃至步态等的人体体态美(当然还可以遮掩女性身材比例上的缺陷)。如女性细腰美是区别于男性美的重要标志。商代殷墟玉人就束有腰带;周代至汉晋的曲裾深衣,曲裾绕在身上,颇具层次,腰间也扎大带。这既是礼仪需要,也都显出腰身。束腰的款式不断变化,却始终延续着女性美的内涵。此后古诗文形容美女就常用“楚腰”“腰如束素”等词。湖南长沙陈家大山楚墓的《龙凤引魂升天图》帛画中,穿云纹深衣的女子就束宽腰带呈现细腰。楚墓、长沙马王堆汉墓中的木雕女俑也都是细腰,如河南信阳2号楚墓的女俑穿黑花锦镶宽边的云纹曲裾深衣,系红腰带,腰身收小而下部略宽大。魏晋时也喜欢“腰如约素”的洛神(曹植《洛神赋》)。历代不论深衣还是襦裙,也都显出女性的细腰或说楚腰、柳腰之美。除了腰带还有裙腰束腰;还有一种短小的束腰之裙,叫圆腰;也可细加裁剪,贴身而穿;都能显示身材。唐代诗人李商隐《又效江南曲》写道:“扫黛开宫额,裁裙约楚腰。”女子体型有纤长的,也有丰满的,各自不同,但都可有束腰。这在雕塑、仕女图中常见。

女子的腰肢纤细,却有宽广的衣袖、裙裾,互相对比,更优美飘逸。东晋大画家顾恺之笔下的《洛神赋图》《列女仁智图》中,就可见广袖衣、长裙拖曳、楚腰的美韵。正似南北朝诗人吴均诗句:“纤腰曳广袖,半额画长蛾。”

女子穿的高腰襦裙系腰可系到胸乳之上,还穿一种背子,是对襟、长衣裾、两边开衩的长衣,都能显示身姿修长。如宋代的《瑶台步月图》,赏月的仕女们穿着称身的窄袖背子和较窄的裙子,就是如此。

南北朝时女子穿一种袴褶服,褶是窄袖紧身衣,配以长裤(即袴),能显示女子身段。诗人庾肩吾的《南苑还看人》诗“春花竞玉颜,俱折复俱攀。细腰宜窄衣,长钗巧挟鬟,”描述花丛中走来的女郎,窄衣正把娇俏细腰身衬出来。南宋词人张孝祥《多丽》词写一位可爱女子也穿窄身衫,飘着麝香,巧笑宜人:“麝香粉、绣茸衫子,窄窄可身裁。偶回头、笑涡透脸,蝉影笼钗。”紧身衣款式也不断变化,明代兰陵笑笑生《金瓶梅》写潘金莲就穿“扣身衫”。清初曹雪芹《红楼梦》第三回写凤姐穿缕金百蝶穿花大红云缎窄褙袄,配褂子、裙。书中还写史湘云穿过一件秋香色窄根袄。扣身衫、窄褙袄都是紧贴腰身的,或里边的袄裙等较贴身,外边褂子、斗篷、褂子类

较宽松些,既显身材,又有飘摇之美,《红楼梦》第六回写凤姐的袄、裙、披风(背子),也是如此。

在显示身材的同时,唐代女郎有袒开的衣领,或把领子剪裁如“心”字(类似今天说的鸡心领);宋代女郎在窄衣、背子内穿抹胸……袒露、突出颈部“领如蝤蛴”和“胸前如雪脸如莲”之美。而那轻柔的窄袖或束袖口的臂鞲,也能衬出“手如柔荑”。穿长裤,双足也能突出,鞋靴也能增加步态和身形的曼妙。云肩,也可使肩添加美韵。

古典的七彩裙衣多是修长宽松的,质料是重锦轻纨相衬的。遮映女子如雪的肌色、化妆的晕彩。静中有动,仪态皆妙。当人安静时裙衣的裙拖、大袖、霞帔、腰带等舒展铺垂,有静态的魅力;人体不断运动时它们也随之往来飘忽,成为翩若惊鸿、宛若游龙、如回风飘雪、如凌风而飞的动态美,流动如乐曲。在诗文中、在绘画里我们都能看到这些美,或灵动飘逸,或雅洁娴静,之中自具柔婉贤淑的气质,嫩柳扶风的体态。幻耶仙耶,都是风韵楚楚。

可惜到清代中晚期,封建礼教完全压倒一切,社会更加封闭、奢侈浪费,小脚妇女们更被禁锢在深院里,足不出户,流行穿把身体封闭起来的大襟袄,是指宽大、不收腰、外无腰带的,厚实而布满繁缛花纹,且裹小脚,既压抑、伤害人体,又使体态美和肌肤美、步态美等消失,直接影响了女子的气质美。这正是没落封建社会的映照,如今成为反面教训了。

传统服饰设计运用了各种艺术手段,形成精彩的技巧美。例如各地方的民女的朴素服饰和华贵衣装也是不同的,她们为了便于劳作,设计出富于地域特色又适应天然条件的款式、色彩等,直接取材于生活,既适用,又显出劳动者的女性美。如贵州屯堡人的女装是半宽袖上衣、裙子、尖头绣鞋,不束胸。江苏江南水乡的女装,穿短上衣、裤子,包头巾,系一条短小的作裙,便于下水田和撑船。福建的惠安女,戴斗笠、穿短上衣、宽脚裤;广东汕尾渔女,穿镶杂色布的上衣,宽脚裤,挽椎髻;舟山群岛的渔民,穿宽大的笼裤,裤脚可系束;便于海滨劳作。福建湄洲岛上的湄洲女,崇拜海神妈祖,穿妈祖装,利落的蓝衣黑裤,挽发髻如船帆,正是海女的象征。

传统服饰的礼仪内涵,是设计以繁复的技巧、独有的色彩图案等来表达,以求庄严肃穆、与天相通的境界。婚礼的吉庆、求子、连偶;寿辰的追求寿瑞;诞生礼的祝福;成人礼的教育,也都有一套完整的表达符号。儒佛道等宗教服饰也有自有的符号从而形成特有的氛围。

如深衣、大带、王后六衣都以款式、质料、色彩、图案显示最基本的哲学观念与礼仪道德。

深衣中的种种细节都对人们讲述天圆地方、守规矩、无私、平直、温雅。大带束

腰、垂绅是直接表示自我约束、谨慎恭敬。

六衣是饰五色翟鸟纹的玄色(黑色)衾衣、青色(蓝色)揄狄、赤色阙狄(狄即翟。这三衣又称三翟,祭祀天地祖先时穿),黄绿色鞠衣(采桑、祭祀蚕神时穿用)、白色展衣(礼见王及宾客之服)、黑色缘衣(侍奉王及闲居时之服,汉代郑玄注,即祿衣),都是袍制。诸侯夫人以下则分别穿阙狄、鞠衣、展衣、祿衣为礼服。那垂下大袖的宽袍以及玄、黄(黄绿色,也象征桑叶初萌)象征天地、五行、节令、昼夜的运转;青、赤、白色和衣上的翟鸟纹,都显示出高贵的身份,端肃严正的仪态,女子从事蚕桑纺织工作的荣耀,暗含个人和宇宙自然相谐的智巧,以及与男子、与社会、国家、家庭应有的关系,从而获得美好效果:天人、阴阳相和,国家和平,人们和睦亲爱。

历代女子礼衣的衣料、工艺是最精细的,色彩是缤纷多彩而谐调的,图案也是各有含意的,款式虽有变化,但多是宽博的大袖、阔领、长裾,还配带、绶、霞帔、玉佩等,时刻提醒女子的身份和责任、品德,提醒女子要举止有度,柔缓从容,含忍柔顺。

传统中,或许女性较男性更多地远离权力、等级,所以对自然界的美有着更敏锐的感受和观察。每一个自然界的细节都能引动情思,制作服饰,如宋代程颢的佳句“万物静观皆自得,四时佳兴与人同”就具体地加以了诠释。通过服饰制作人们心灵深处获得平和、愉悦,身体舒适,消散烦忧,获得生机,拥有如诗如画的不尽想象力。

天时有暖热寒凉,季候随时而改,女子要在山水园林中游艺,纳四时之佳气,与花竹虫禽对语,设计出的衣饰要和四季景象融合一体,表达四季的美感:春的娇丽,夏的清爽,秋的明净,冬的华美。这就有四时的款式变异,不同的节物、花卉图案,有春潮般涌动的春色、夏天凉爽的夏色,秋高气爽的秋色、冬雪里的彩服丽色。如以冷色调表现秋水长天的主题;斑斓华彩表现出冬日的火热情怀。又有包括一年十二个月的多个节日节令的系列主题,每一个节日就是一个有多样衣饰表达的如梦如幻的境界。

生命与天宇相通,与各种花树鸟禽亲近,女子衣装设计有仿照宇宙间的生物、景象取材的独特造型、质料、色彩、花纹,汲取自然提供的不尽灵感,表现天地山水的浩茫,日月云霓、雪月风云、花鸟虫鱼的万千变幻。这些主题,都绵延出一个个系列,形成多样面貌。如衣裙中仿生的例子:羽衣、羽袖、狐尾衣、燕裾、鱼尾形的曲裾、凤头鞋、幼儿虎头帽、如凤尾飞动的凤尾裙、鱼鳞形的百褶裙、鹿的斑纹。仿景的例子:仿天然彩色与花蕊的晕裙、重叠裙,如霞如风摇曳的霞帔,如清风云朵的五铢衣等仙女轻衣。雪的主题,就是罩以白纱。月光的主题,就是白、粉色与碧色绫的闪光。如海女,取海洋一般的蓝色制衣。采莲女,穿的是与莲叶莲花一样的红衫绿裙。百花的主题,如牡丹、莲、菊、梅等各不相同,是多样的颜色与图案、裙褶……

服饰技巧设计可以象征各种情感。如华贵之气,是龙蟒、斗牛、飞鱼、鸾鹤的图案;孤洁之气,是梅花香雪、蝴蝶栩栩满身;慷慨激烈,是红紫浓烈色彩。喜悦时金色可洋溢喜气,悲愁时是冷紫、淡白、幽绿。如阴阳、四季、五行、六合的内涵,就以多种多层彩衣来象征。又如皎洁无瑕的境界,就用白天鹅(白鹤)、轻云、银月的白苎、纱縠等轻衣表现。还有遨游天宇的仙飞之境,心中的缱绻甜美爱恋,仙鹤、凤凰、蝴蝶、百子等主题的系列图案、衣、裙、冠饰都象征着种种情感。

人们也从各种不同类型的社会生活服饰中取材、设计。如军旅中的戎装、两当、皮靴、窄袖,僧侣的水田衣,胡服的衣制,男装的袍,都取其款式转化、融合为女服,既可表达一定意蕴,又可作为美饰,便于女子生活。

总之,在功能适用设计的基础上,人们采用款式变化、仿生、仿景、象征、转化融合等设计技巧,组合各种艺术手段,不断创造、出新,形成服饰的新美之意境。中华女性传统服饰已经发展为伟大的艺术。天人相和,不伤害于人体本身,取法于自然,这正是她“道法自然”的永恒主题。

丽而不奇的审美观

中华传统服饰的内涵、意境虽多,但始终体现着几千年来基本一致的审美观。先秦时的大诗人屈原早在《楚辞·招魂》里就写道:“被文服纁,丽而不奇些。”受儒家思想的影响,“发乎情,始乎礼”(《论语》),礼实现着社会功能,也在潜移默化地影响人们的审美心理。传统衣装显示着女性的美丽与深情,飞扬的情思。既不简单乏味,又不过分雕饰、堆砌;既不封闭压抑,又不过分暴露、张扬。人工与天然浑然合一,无斧凿痕迹。如深衣“短毋见肤,长毋被土”;如忌讳束缚身体,讲究舒畅,虽间或细腰、紧身、束胸,但因而刻意突出曲线等直到危害身体的地步的不是主流。服饰在体现女性美方面,又有一定的规范,丰厚、端庄大气、平直均衡;内敛、含蓄而不怪奇,健康自然,华贵典雅,衬托着人,体现礼仪道德和中庸、平和谦虚等哲思,有对真善美、天人合一的追求。而非只炫示富丽,或只引起感官刺激,把人的形体与心灵、气质美淹没。

衣饰是外在的,又必须注重人的本心,必须与穿着者内在修养、气质相融合,正如《论语》里孔子所说“质胜文则野,文胜质则史”,内在美和外在美一致,“文质相焕炳”(李白诗句),才能有动人的仪态,否则就会粗野或徒有其表。我们看《红楼梦》,写黛玉、湘云、宝钗等有内涵、才华,有内在美,与服饰美紧密结合,她们成为人们心中美的形象。而《金瓶梅》里潘金莲之流毫无修养,服饰虽多彩,却只是虚华,令人

生厌。

衣饰要受礼、受整体、共性的制约,也要有个体的个性,与个人的容貌、肤色相衬,更重要的是与个人性情协调,不能千人一面,随波逐流;也不能亦步亦趋,因袭旧套。黛玉、湘云、宝钗等的服饰就都是各具个性而华美的。黛玉在桃花开时穿的茜裙、雪天穿的红衣红靴,符合她的冷艳;湘云的窄袄、大褂子等符合她的旷达;宝钗的半新不旧而又有华彩的服饰符合她的大方风度。这其中也隐含各人品性的象征。

清代文人李渔的《闲情偶记》中《声容部》一节谈到肌肤、眉眼、手脚、装饰等女性之美,其中视女性为玩物的思想是糟粕;但他认为美人应态出自然,衣衫洁雅,色彩深浅和各人肤色互衬,衣衫与体型要相配,扬长避短。也就是说穿衣不应千篇一律,受礼制的拘束而泯没自己的性格和容貌特点,而要结合本人个性、身体条件。这一理念也近似于今天的时装设计,有一定的可取之处。

境界深广、高华内敛、注重艺术性、憧憬尽善尽美;秀外慧中、身心皆美,整体中各具个性,浑然一体、丽而不奇。这是几千年来女子衣装的基本审美观。它是围绕女性的本体来发挥,当然也少不了男性的观念来参与、影响,是已经成熟的、有永恒价值的文化内涵:将哲学、礼仪道德与艺术融合为一,是真善美合为一体的结晶。

如果违反了这种审美观,就是“奇”,即病态的。在封建社会后期,由于战乱、封建礼教对女子压迫加深等原因,服饰文化精华不断损失,健康多样的美不见了,却形成厚袄、小脚、紧束胸、瘦弱的女子病态审美观。今天,人们可抛弃这些封建性、病态性糟粕,把真正的审美观精华继承下来。

自成体系的审美观,也就影响着审美风格的形成。服饰提倡不同的个性,有不同类型的服饰美,有广袤的富于诗意的神秘境界、想象力。或采用黑白色、冷色调,衣裙大襟翩翩,衣料柔和轻盈,大片色彩晕染,图案疏简,如大笔挥洒的云烟飘扬,有宗白华先生所说的初发芙蓉一般的本色之美,好似素雅俊逸的水墨、彩墨画;或瑰丽热烈,神奇梦幻,采用暖色调,细加裁剪,图案精丽,配件繁多,质料细密挺括,色彩瑰奇,便有“错彩镂金”的美,好似精美明艳的工笔重彩画。女子穿上它们,或是纯真可爱的少女,或是优雅温文的妇人;或柔丽明媚,或简练端庄;或千重万叠、飞扬豪放,或有阳刚、矫健的气质。

这洋溢生意的一切,风格、情趣虽异,却息息相通,有共同的特征,即中国女性服装整体的审美风格:一是含蓄深雅,二是宏大绚丽,三是舒朗飘逸。衣物并不紧紧约束人体,而是勾勒人体美,随人体而流动、起伏;又讲究骨架线条,柔中有刚,刚柔相济。

中国女性服装几千年的发展史是以这整体的审美风格相贯穿,但式样、图案、