
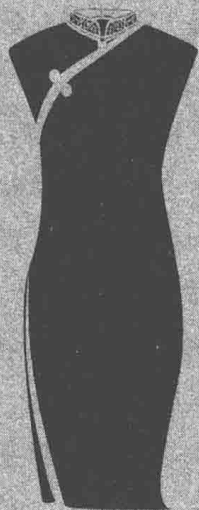


中国民族服装艺术 传承与发展

谢青◎著



国家一级出版社  中国纺织出版社 全国百佳图书出版单位



中国民族服装 艺术传承与发展

ZHONGGUO MINZU FUZHUANG
YISHU CHUANCHENG YU FAZHAN

谢青著

图书在版编目 (CIP) 数据

中国民族服装艺术传承与发展 / 谢青著. -- 北京 :
中国纺织出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5180-4684-3

I . ①中… II . ①谢… III . ①民族服饰—研究—中国
IV . ① TS941.742.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 025423 号

责任编辑：姚 君

责任印制：储志伟

中国纺织出版社出版发行

地 址：北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码：100124

销售电话：010-67004422 传真：010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

三河市延风印装有限公司印刷 各地新华书店经销

2019年7月第1版第1次印刷

开 本：710×1000 1/16 印张：10.5

字 数：150千字 定价：51.00元

凡购买本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换

前 言

民族服饰是一个民族区别于其他民族的文化标志之一，少数民族服饰是我国民间艺术中一朵绚丽的花朵，它们古老朴实、图案生动、造型独特、色彩斑斓，有着浓郁的民族特色。少数民族服饰作为物质文化和精神文化的一种结合体，是一种文化，也是一种语言，折射出不同民族各自鲜明独特的文化内涵。中国民族服装艺术性的产生与少数民族居住的地理位置、宗教信仰、图腾崇拜等主客观条件有着密切的联系。原始民族服装里既含有艺术性也含有落后的糟粕。当现代文明与原始的民族服装发生碰撞时，我们应当择取民族服装的艺术性进行再创造，适时地在变革中传承、发展民族服装的艺术性。

在今天，尊重世界文化多样性，传承与发展本民族文化，认同本民族文化，尊重其他民族文化已逐渐成为各国、各民族的普遍共识。在传统的传承体系中，少数民族文化技艺持有者是如何传承其服饰文化的？具有哪些重要的因素？如何结合现代信息技术对少数民族服饰文化进行传承与革新？现代传媒技术会对少数民族服饰文化传承带来什么影响？是否具有积极的意义？这些都已成为学界热切关注的话题。

鉴于此，作者撰写了《中国民族服装艺术传承与发展》一书。本书内容分为六章。第一章阐述我国汉族服饰的研究，其研究范围为20世纪汉族服饰中服与饰的变革与发展。第二章阐述我国少数民族传统服饰的手工艺以及少数民族服饰手工艺的审美文化内涵。第三章从我国现代民族服饰在民族地区的留存方式、留存具体案例分析以及现代民族服饰的传承与创新思路等三方面诠释现代民族服饰的变迁与融合。第四章从民族服饰款式造型、图案纹样以及工艺技法三方面分析民族服饰中里的设计元素。第五章从民族服饰对时尚服装设计的意义以及民族风格服装设计的创新手法和设计的程序等三

个方面对民族服饰与时尚服装设计进行了探索。

本书涉及内容比较宽泛，对我国民族服饰进行了多方位探索，指出了传承我国民族服饰的必要性与紧迫性，并提出了发展我国民族服饰的努力方向。

本书在撰写过程中借鉴了大量学者的研究成果，仅列出了作者参考的部分学术专著和相关文献，在此向各位学者表示衷心的感谢。

由于写作的时间紧迫，且涉及的内容比较宽泛，书中难免会有不尽完美之处，希望广大专家、学者和同仁批评、指正。

作者

2019年1月

CONTENTS

目 录

第一章 汉族服饰探究	1
第一节 探究范围与基本概念界定	3
第二节 汉族传统服装的变革与发展	9
第三节 饰的变革与发展	18
第二章 少数民族传统服饰手工艺研究	21
第一节 概述	23
第二节 少数民族传统服饰手工艺概览	42
第三节 少数民族平面式及立体式服饰手工艺	54
第四节 少数民族服饰手工艺的审美文化内涵	92
第三章 现代民族服饰的变迁与融合	105
第一节 现代民族服饰在民族地区的留存方式	107
第二节 现代民族服饰留存案例分析	110
第三节 现代民族服饰的传承与创新思路	114
第四章 民族服饰与现代服装设计	127
第一节 民族服饰对现代服装设计的意义	129
第二节 现代服装设计对民族风格的借鉴	138
第三节 民族风格服装设计程序	145
参考文献	155

第一章 汉族服饰探究

古老纯朴、绚烂精美的汉族服饰是东方韵味的民俗文化代表，是我国传统服饰文化的精华，具有很高的文化和艺术内涵。尽管汉族服饰在每个朝代都有自己的某些时代特征，造型形式也有一定差异，但总体来讲，汉族服饰在整个历史发展过程中仍然具有比较稳定的连贯性。近年来我国对汉族服饰的研究逐渐立足于服饰与民俗的交叉视角，服饰习俗作为民俗文化研究的重要组成部分，凝聚着强烈的民族情结，体现了汉民族文化的本土特色。

第一节 探究范围与基本概念界定

一、汉族服饰探究范围

作为服饰文化史的研究,本书探讨汉族服饰的各个方面。服饰^①包括服和饰两大部分。如表 1-1 所示。

表 1-1 服饰的分类

续表

项目	分类
头部	帽子、头巾、冠、冕、盔
躯干	上下连体衣、上下衣裳分着 上衣、下裳(裤、裙等)外衣、内衣 官服、常服、礼服 性别装——男装、女装 季节装——冬装、夏装等 职业装——军装、警服等 年龄装——童装、成人装 实用性服装、装饰性服装、时装
足部	鞋 袜 靴
手部	手套
化妆	胭脂、粉、面霜
	发油、香波、摩丝、发蜡 匣、扑、笔、镜 香水、浴液

^① 服饰的概念目前不统一,有多种服饰概念。本书所用的服饰概念是广义的服饰概念,即包括从头到脚的服、服上的装饰方式和物品、人体上的装饰方式和物品等。

表 1-1 服饰的分类

续 表

项目	分类
头部	帽子、头巾、冠、冕、盔
身体的饰物	钗、簪、坠 环、镯、链、戒指、表、包、眼镜 勒子、发带、发卡、假发
发型	留辫、蓄发 短发 髻、环等
身体的改革	文身、穿鼻、穿耳 束胸、整容手术 缠足
衣服上的饰物	补子、佩 胸花、胸针、领带夹 巾、带、手帕

其实，服和饰是结合的，是一个整体，往往不能分开；如果分开，就出现奇怪的现象。例如，日本民族服饰，包括和服、和式发型、和式履、化妆等因素。同样，各民族的服饰，也包括衣服、头巾等多种因素。所以，只是为了讨论的方便，才把它们分成服和饰两大类。

服饰的出现和发展演变是因为它对人类有用。先说“服”。服装最初的作用是为人类保暖、防晒、防风，防对人有害的动物，防别人对自己的伤害，有利于活动或工作。它是人类适应环境、保护自己的手段。但是，随着文明的发展和人类的进化，服装慢慢有了其他一些原来没有的作用。它从简单的自然作用发展为复杂的文化作用。根据服装的目的来分，它的作用可以分成两大类，如表 1-2 所示。

表 1-2 服装的作用

续表

服装的作用	主题描述
对人体的作用	生活行动的目的 生理卫生的目的

续表

服装的作用	主题描述
对社会的作用	装饰审美的目的 道德礼仪的目的 标识类别的目的 扮装拟态的目的

简言之，一是自然的目的，服装用来保护身体：防晒、防寒、防虫、防风、防雨、防摩擦等；一是文化的目的，服装用来显示穿衣人的身份、个性、地位、职业、性别、年龄、群体的归属，是社会秩序的一部分。

再说“饰”的部分。装饰的意义完全在于文化方面，即表示人的文化特征和归属，如表示民族、地位、身份，显示美观，制造魅力。也就是说，和“服”不一样的地方在于，不论是古代人还是现代人，为了强调自己的社会存在，使用各种各样的饰物，因此“饰”几乎没有什么自然作用。

把服和饰二者结合起来看，可以发现，服饰的起源过程是，先出现服的自然作用，然后出现服和饰的文化作用。而且随着文化的发展、社会的发展，服装的自然作用显得不像以前那么重要。相反，服饰的文化作用却得到加强。人类的服饰行为越来越少地考虑到自然的意义，越来越多地考虑到文化意义。到了现代文明社会，这种情况差不多达到了异化的程度，即人们的服装、发型、戴饰物很少具有自然意义，或自然意义不是考虑的重要因素。有时，可能是反自然的。例如，有的人冬天很冷的时候依然穿短裙，为了漂亮；有的人夏天很热的时候，穿毛料的西服，打着领带，为了显得有精神；有的人走远路也穿高跟鞋，为了显示风度；有的人给身体打洞，加上装饰，或者改变身体自然的形态，为了社会的承认，等等行为。服饰从让人健康和方便变成了让人不舒服、不利于健康，这就是异化。

对于服饰，特别是服装的异化，笔者不想多说什么。指出这一点，主要是为了说明，面对这样的现象，在研究服饰史时，需要更多地注意服饰的文化意义，特别是20世纪的服饰史，自然意义已经很少，因此，研究它就是主要看它的文化意义。

二、汉族服饰探究的相关基本概念

(一) 民族服饰

服饰的文化功能之一，是表示民族归属的功能。世界上有很多民族，每个民族的起源、形成、发展的历史各不相同，并且文化各有特点。作为文化的一部分，服饰文化也就各有特点——出现民族服饰的现象。用上面的概念来说，民族服饰明确地体现着它的文化目的，显示出穿衣戴物者的民族归属。实际上，民族服饰是一个民族区别于其他民族的文化标志之一，而且是外在的、明显的标志。民族服饰是民族文化的重要象征，因此，在世界化的大潮流中，各民族为了保存自己的民族文化，往往尽量保存自己的民族服饰。如今，可能穿戴民族服饰的机会比以前少得多，但是，各民族人民还是明白民族服饰是什么，而且一般都对自己的民族服饰怀有珍视的感情。

在亚洲，印度有沙丽，日本有和服，朝鲜有长筒裙，缅甸、老挝、越南、柬埔寨、印度尼西亚、蒙古等，也都有各自的民族服装。在欧洲，除了最著名的西服以外，苏格兰、匈牙利、罗马尼亚、俄罗斯、挪威等民族也有各自的民族服装。在中南美洲，在非洲，在大洋洲，在阿拉伯地区，也有很多的特点鲜明的民族服装。可以说，如今世界上，有民族服装的民族、国家、地区是大多数，没有的是少数。和服装相协调，还有民族装饰或饰物，如日本人穿和服的时候，就不能把发型做成时髦的样子，应该做成传统的发型；如果没办法做成，那么可能戴假发。

在日本，如果说富士山是日本的地理象征，和服及与之配合的装饰就是日本的习俗象征。特别是女人的和服、发型、履，代表了日本民族的集体。日本学者对400个日本人做了调查。其调查结果《有关和服的服装社会学考察》1984年发表在《服装产业》上。调查表明，74.8%的日本女人在参加成人节、婚礼、葬礼、祭奠等礼仪活动时穿和服。有和服的女人的比例应和这个数字差不多。^①也就是说，虽然日本社会工作和生活的节奏很快，穿

^① 冉光旭. 民族服装的时代感与传统性——调查不同地区、年龄的中国妇女对旗袍的认识 [A]. 首届北京国际服装基础理论研讨会文集 [C]. 1990. 关于和服的形成，有人认为平安时代形成了日本式的和服，奈良时代模仿中国服装，制定了“衣服令”；也有人认为和服最初形成于13世纪的镰仓时代，是中国袍服演变的产物。

和服太麻烦，太费时间，但是，大多数日本女人有和服，在礼仪场合穿和服，即把和服看作是礼服。例如在毕业典礼上毕业生穿上了和服，婚礼上新娘、新郎穿上了和服。成人节、女孩节、男孩节、元旦等节日与地方活动或游戏的时候，大家也都穿和服。有的和服是家族的传家物品，姥姥穿，妈妈穿，女孩子又穿。

(二) 汉族传统服饰

由于文化传播、民族同化、政治统治、经济条件等多方面的原因，汉族服饰的发展有多样性和可变性。宋代以前，民族服饰也有变化，但变化比较慢，但元代以后有一些大的变化。有了这些变化，对于汉族历史上的服装来说，很难认定什么是汉族的“民族服饰”“民族服装”。如果说是清代的，大家不会同意。那么，是汉代的，还是宋代的，还是明代的？汉族服饰在漫长的历史过程中成为一种变化的、不固定的东西，因此没有办法用一个概念把它说成是固定的东西。所以我认为，现在根本没有汉族民族服饰，而过去也不太固定，有不少变化。所以，我更愿意使用“汉族传统服饰”的概念。这个概念虽然有些笼统，但可能更符合实际情况，也更科学些。

大体上说，从公元前3世纪到公元17世纪，即汉代到明末，是汉族民族服饰形成、推广的时期。从17世纪到19世纪末，是满族服饰（主要是男人的）以强迫方式推行，并和汉族传统结合，逐渐定形的时期。到了17~19世纪，上流社会汉族的男式服装和发型经过满化，成为一种异族文化融合的产物，汉族女式服装和发型则基本保持明代的传统，而普通老百姓无论男女都继续穿着简单的上衣下裤或上衣下裙，发型也和过去一样变化不大。^①这样，满族和汉族服饰，贵族、官员、士大夫和庶民的服饰，男式服饰和女式服饰合起来，就是所谓的“汉族传统服装”。换句话说，中国传统服饰是三个方面的混合体，三个方面是不同的民族、不同的社会阶层、不同的性别。

然而，一方面，汉族服饰和满族服饰有区别；但另一方面，满族服饰在发展过程中也受到汉族文化的影响，满族服饰和汉族服饰也有相同的地方。

^① 在中国传统社会，上层社会服饰和下层社会服饰有大的区别，如缠足，从上层社会开始流行，越是偏远的地区。流行越晚，甚至不流行。几乎可以说，所谓服饰史，主要是中上层社会的事。

也就是说，现在所说的19世纪的汉族传统服饰，既和先前有变化、有差别，又有一贯的方面。因此，本书把受到异族文化极大影响的汉族服饰依然称为“汉族传统服饰”。它与从汉代到明代的汉族民族服装有区别，但又一脉相承。

正如服装史研究专家所指出：尽管古代服装的款式多种多样，但从形式上来看，脱不开最基本的两种类型：一是上衣下裳制，一是衣裳连属制，也就是袍制。^①

汉族传统服装的演变一直没有脱离这两种基本形式。尽管汉族服装的历史演变丰富，但是在21世纪以前，始终在上衣下裳制和衣裳连属制这两种形式内变形。虽然有时宽松，有时紧凑，有时烦琐，有时简单，有时华丽，有时朴素，有时开放，有时保守……但是，万变不离其宗。满族服装其实也没有离开这个范围。因此，笔者把上衣下裳制和衣裳连属制看作是汉族传统服装的基本方式。

除了服装以外，发型是另一个重要因素。和服装类似，满族和汉族发型有明显区别，但也有共同点，即都是长发。所以，汉族传统发型的基本方面是长发。

到了清代，汉族传统服饰经过演化形成了兼具满汉特点的服制。基本情况是，男外装主要是长衫或长袍，有时外边套上马褂或马甲，内穿对襟衫，下穿裤子。女外装在清代前期沿袭明代服制，上面穿袄或衫，下面着裙，后来变得下面多穿裤。男裤和女裤之间没有大的差别，但和现在的裤子有差别。由于裁剪方式的原因，传统裤子的裤腰上没有开口，裤腰宽，立裆长，穿时需用腰带系上，有时裤脚也用带子扎住。中上层社会的男装和女装有区别。就清代的一般服装形式而言，男装属于衣裳连属型，女装属于上衣下裳型。不过，二者也有相同之处，即与西式服装相比，比较多地采用右偏襟式，无领或低领，无肩缝，比较宽松，比较长，穿起来比较麻烦。老百姓的服装基本是上衣下裤，女人有时裤外加裙，但都是简单的式样和材料。男人剃头留辫（把长发做成辫子），满族和汉族的女人各自保持原来的习惯。以上这些最重要的方面合起来，就构成了汉族传统服饰的几种轮廓或典型。

^① 杭间. 服饰英华 [M]. 济南: 山东科学技术出版社, 1994.

第二节 汉族传统服装的变革与发展

本节仅以汉服中的女式常服以及男式常服为例，阐述我国 20 世纪汉服的变革与发展。

一、女式日常服装的变革与发展

按服装的形制分，女装有上下分体和上下连属两类。上下分体的又分成上衣下裤和上衣下裙两类；上下连属的有旗袍、连衣裙、大衣等式样。按照服装的来源分，有满式的、汉式的、西式的。按照流行的程度分，有时装、普通服装等。

(一) 上衣下裤

在中国历史上，汉族女人穿上衣下裤的情况很普遍。清兵入关以后，强迫汉族男人改变服饰，但是没有改变汉族女人的服饰。当时的情况是满汉女装并存。满族和汉族女人的服装差别主要在于：满装是上下连体的旗装，汉装是上下分体的服装，或者是上衣下裤，或者是上衣下裙。

到了清末，汉族女人有些穿上衣下裙，有些穿上衣下裤。大致的差别是，上层社会多穿衣裙，下层多穿衣裤。准确地说，上衣下裙是穿裤以后再套上罩裙。所以，这里说的上衣下裤就是不用罩裙。一般情况下，只有富人的佣人、农村的劳动者才不用罩裙或买不起罩裙。当时的上衣非常长，差不多到膝盖，偏襟，立圆领。成人和儿童都可以穿。

“中华民国”时期，不用罩裙的上衣下裤一度成了时装，流行了一段时间。而且在上衣和下裤的式样、宽窄和比例等方面有一些变化。也就是说，民国以后，上衣下裤成了全社会的女装式样。不过，式样尽管相同，但是从质量、花色、品种、时髦程度等方面仍然可以分出等级的差别。上衣包括衫、袄、背心，式样有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边，或加刺绣纹饰，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。下摆有直角、圆角、半圆弧形、圆形等；衣身、袖管在其流行的历程中，有宽窄长短的变化；衣领则有高低的不同。后来，不用罩裙的上衣下裤慢慢减少。

20世纪20年代以后，出现了西式的上衣下裤。最常见的是西服套装，上为西装，下为西式长裤。据记载，当时还出现了各种上衣下裤的时装。例如，时髦的女人冬天多穿各色长裤，裤脚镶以鲜艳的宽花边，上衣也镶着边，并全身缀以闪光的亮片，纽扣做成各种各样并镶有宝石珠子闪闪发光。在夏天穿时髦的短裤、上衣，“裤长仅尺余，下服高腰洋袜，两腿皆外露”。^①但是在下层社会或在穷人中间，使用最多的依然是朴素的上衣下裤，因为它们最容易得到，工作时最方便。

这种情况在中华人民共和国以后，变成了全社会的方向。特别是在“文化大革命”高潮时期，中国差不多变成了一个没有裙子的国家，女人们当然只有上衣下裤一种选择。不过，从40年代开始，上衣方面有了变化，从原来的中式对襟或偏襟袄变成了西式的制服式。这种式样持续了很长时间。它实际上和军装差不多，非常朴素，通常是蓝色、灰色等深色，少数是绿色、黄色等亮色。从50年代一直到80年代中期，这种服装是中国女性穿用最多的服装。现在，一些落后地区还可以看到。

夏天，女人们多穿衬衣。50年代，妇女们无论老少穿着款式一样的一字形或八字形白色长袖细布衬衫，但后来有了小圆领、小方领、燕尾领、青果领、海军衫领，还有的饰以花边，而且色彩也丰富起来，粉红、淡蓝、花格、条纹。^②到了改革开放时期，衬衣的变化十分丰富，样式、色彩、材料多得数不清。旧式的偏襟袄服基本已经被淘汰了，对襟袄服也在被淘汰的过程中，但是在偏远落后地区仍然存在。

近年来出现了偏襟和对襟的时装上衣。虽然它们也是中式的或旧式的，但缘由完全不一样，并不是因为守旧或贫穷，而是为了赶时髦。

总之，在最近的100年中，上衣下裤一直存在，而且从下层人民的服装变成了全社会的主要服装方式之一。到现在依然如此，变化的是式样、花色、材料越来越多了，多得数不清，让人眼花缭乱。

① 东北文史丛书编辑委员会. 奉天通志 [M]. 沈阳: 沈阳古旧书店, 1934.

② 刘爱芳. 现代女性打扮的风格 [J]. 现代服装, 1996(6).

(二) 上衣下裙

在中国，上衣下裙是女式服装的基本方式之一。清代，裙子主要是汉族女性穿，满族女人基本上不穿裙子。不过，到了清代末年，汉满服装交流，汉满女人都穿裙子。到了近代，上衣下裙的发展比较复杂。从上衣和裙子的关系看，典型的式样主要有三种：一是长衣长裙，二是长衣短裙，三是短衣长裙。当然，中间还有很多不太典型的方式。从服装传统上看，衣裙式样来自中国传统服装、西式服装（包括苏式服装）、和式服装。这些关系组合在一起，出现了混杂的情况。

中华民国时期，上衣下裙的方式向不同方向发展。第一，保持传统的方向。第二，“文明新装”的方向，从日本流传到中国。第三，西式上衣下裙的方向开始出现。传统方式的上衣下裙保持了很长时间。上衣有很多种变化的情况，“民国初年，由于留日学生甚多，服装式样受到很大影响，多穿窄而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施质纹，不戴簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物，以区别于20年代以前的清代服装而被称之为‘文明新装’。”^①其实，文明新装是外来服装和本来服装的一种结合，基本类型一样；更远地看，日本文明新装的样子可能是很早从中国传来的服装的演变结果。

辛亥革命以后，文明新装和上衣下裤同时流行了一段时间。

不论传统方式还是文明新装，都是罩裙。穿裙又穿裤的目的是既要漂亮，又不能暴露身体。所以，上衣变化较多，裙子的颜色、样式也有变化，但是仍然很长，达到脚踝。

随着西式服饰的影响，学生女装的使用，裙子慢慢短了，开始露出了小腿。到了20年代，下摆在脚踝以上的裙子可以常常见到。以后，不论是旗袍还是西式裙子，都不必达到脚踝了。虽然只是短了20厘米，但这标志着中国传统裙装的不能露出身体的限制解除了。以后大体上越来越短。

西式衣裙的情况也比较多。职业女性多穿西式套服，学生多穿朴素的上衣和绕膝裙。

大概的趋势是向西式衣裙的方向走，逐渐离开汉族的传统服装的类型。

^① 华梅. 中国服装史 [M]. 天津人民美术出版社, 1999(4).