

CHINESE TRADITIONAL COSTUME

No. 004
遇见 艺术

遇见 中国服饰艺术

王渊 著

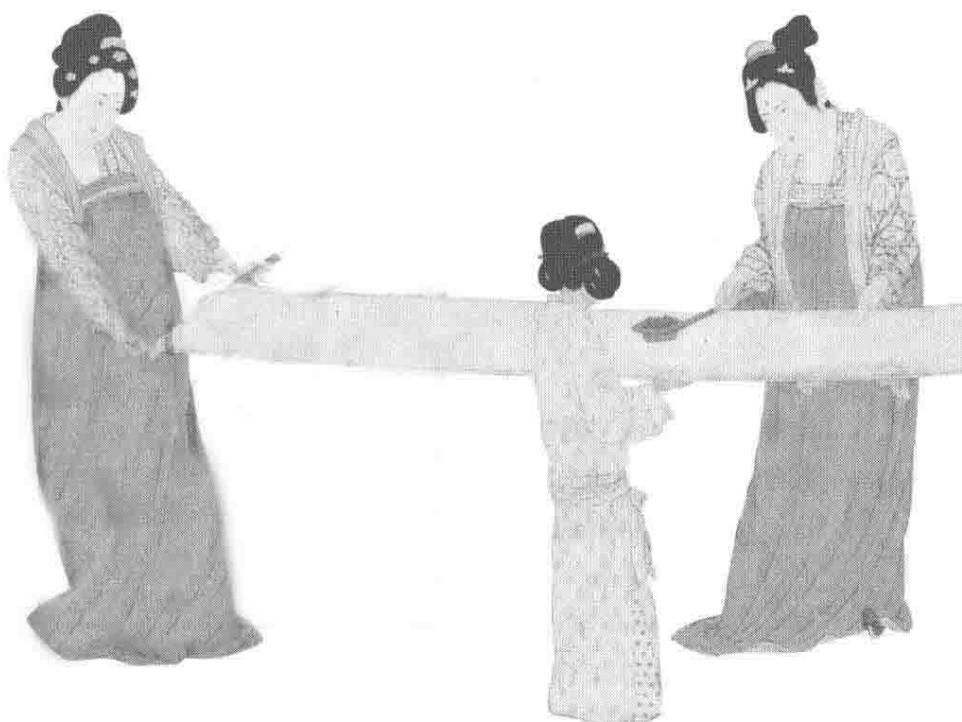
上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

上海市教育发展基金会资助项目
上海视觉艺术学院艺术教育发展智库建设成果

遇见 中国服饰艺术

王渊 著

上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

《遇见中国服饰艺术》是“遇见艺术”系列中的一册，书中按照时代的主线，阐述从先秦至近现代不同时期的服装款式特征、发展与演变。中国服饰在漫长的历史变迁中随着朝代的更迭而变化着形态，同时，中国的统治者又都视服饰为“立国之经”。因此，不同时代的服饰现象也反映了相应的时代政治、经济、文化背景。中国古人认为，人是肉体与精神的统一体，而服饰是人内在精神的外化反映，人们在服饰中将儒家思想、做人的道理、朴素的天地观融入其中，书稿将重点分析中国服饰现象背后所蕴藏的文化意蕴。

图书在版编目(CIP)数据

遇见中国服饰艺术/王渊著. —上海: 上海交通大学出版社, 2021.11

(“遇见艺术”系列/陈立民总主编)

ISBN 978-7-313-24208-2

I. ①遇… II. ①王… III. ①服装艺术—中国 IV. ①J523

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第199398号

遇见中国服饰艺术

YUJIAN ZHONGGUO FUSHI YISHU

著 者: 王 渊

出版发行: 上海交通大学出版社

邮政编码: 200030

印 制: 苏州市越洋印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

字 数: 159千字

版 次: 2021年11月第1版

书 号: ISBN 978-7-313-24208-2

定 价: 68.00元

地 址: 上海市番禺路951号

电 话: 021-64071208

经 销: 全国新华书店

印 张: 6.875

印 次: 2021年11月第1次印刷

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 0512-68180638

王渊

上海视觉艺术学院教授，毕业于东华大学服装学院，服装设计与史论研究方向博士。

巍巍交大 百年书香
www.jiaodapress.com.cn
bookinfo@sjtu.edu.cn

策划编辑 樊诗颖
责任编辑 韩敏悦
封面设计 朱琳珊

“遇见艺术”系列

顾 问

王荣华

主 编

陈立民

副主编

俞振伟

刘 轶

前言

衣冠服饰是人类生活的要素，也是人类文明的标志。中国人在提及衣、食、住、行这些人类的基本生活需求时，总是将服装放在第一位，可见服装在人们心目中的地位。在中国封建社会，服饰所承担的不仅仅是“衣，依也”这样单一的功能，服饰还是社会上层建筑（统治）的重要组成部分。统治阶级用服饰来彰显皇权的威严，用服饰来划分身份等第，还用服饰来表现人文思想。就这些方面而言，中国传统服饰中所包含的内容是非常丰富的。

本书的构架源于一次思考：笔者曾应邀做过一次关于中国传统服饰之美的讲座，在短短的两小时中如何最大程度地展现中国传统服饰的特色，是一个值得思考的问题。中国传统服饰之美，美在何处？这必然是需要梳理提炼的。笔者由此也产生了对于本书的最初构想。

本书没有单一地以时间为序——描述不同朝代的服饰种类，而是将各代的服饰进行了梳理分类，共分成五章。第一章，回顾了中外关于服装起源不同的认知，并以一些原始器具上的图像为

据，探讨原始时期的服饰造型。第二章，叙述君臣服饰，除皇帝皇后的典型服饰外，还对各个朝代中臣子的等级服饰进行了探讨。此章所述以男子服饰为主。第三章，展现不同朝代的服饰风尚，既有不同朝代具有代表性的女性服饰，还有各个时期比较典型的服饰现象。第四章，选取了一些代表性的案例，从面料、纹样两方面论述了传统服饰之美。第五章，阐述妆容之美。服饰的美要通过人体综合展现出来，这与今天时尚界服饰搭配的概念不谋而合。与服饰一样，妆容的风格也会受到时代环境的影响，带着时代的烙印。

中国传统服饰的美不仅在于衣裳本身，服饰的美是一种综合性的美，是衣裳之形、面料之态与穿着者结合之后产生的一体化形象。要理解中国传统服饰之美，更不能脱离时代背景，而仅着眼于服饰本身。中国人讲究形与神的统一，精神与肉体合璧，服饰是人精神的外在的物化反映。人们在服饰中融入了人文的理想，融入了对世界的认知……

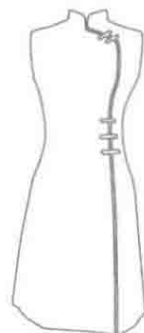
在数千年的历史长河中，无论是汉冠还是胡服，历朝历代的服饰各具特色。我们无法以美的名义简单地将不同时代、不同种类的服饰一排高下，但恰如“美人在骨不在皮”，感受中国传统服饰之美，更重要的在于“解读”二字。只有正确解读传统服饰现象，才能真正理解传统服饰之美。

目 录

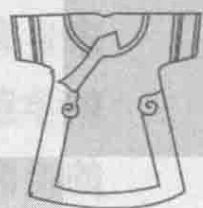
第一章 绪论：服装的起源及形态	001
第一节 服装的起源学说.....	001
第二节 原始器具上的服装形态.....	003
第二章 等级之服	007
第一节 皇权之服.....	007
第二节 君臣等级之服.....	026
第三节 纹饰：等级的区分与僭越现象	051
第三章 风尚之服	074
第一节 不同时代中各具风尚的服饰.....	074
第二节 异族之尚.....	094
第三节 服妖之尚.....	113
第四节 时令之尚.....	128
第五节 衣金之尚.....	139

第四章 经纬之美	155
第一节 经纬史上的几个惊鸿一瞥	155
第二节 花色繁多的服饰纹样	161
第五章 妆容之美	183
第一节 淡妆浓抹均具时代特色	183
第二节 图像中的妆容之美	191
尾 声	205
参考文献	207

第一章

绪论：服装的起源及形态

第一节 服装的起源学说

衣冠服饰是人类生活的要素，同时又是人类文明的标志。人类出现的初期并没有服装，人类的演化是一个漫长的过程。人类的祖先历经漫长的岁月，逐渐形成了自己的衣着，并逐步完善起来。关于服饰的起源说法很多，归结起来主要有“气候适应说”“遮羞说”“保护说”“装饰说”。让我们概括性地来看一看这些学说的主要观点。

主张“气候适应说”观点的学者认为，服装是人们为了适应环境气候、保护身体的需要而出现的，它是人类起码的生活需求。在寒冷的地方，人们穿衣是为了抵御寒冷和潮湿的天气；在炎热的地方，服装的遮蔽作用同样可以保护自身。由此可见，“气候适应说”和“保护说”是相互支持、相互印证的。

“装饰说”主张的观点是：服装是为了装饰和美化人体的需要而产生的。他们以一些原始部落为例。原始部落中，人们不穿衣服，但通过涂粉、文身、披挂兽皮、兽骨、树叶等来装饰自己。对原始人来说，装饰是他们的第一需要，保护是第二需要，是开化以后的事情。达尔文曾经对不畏严寒、融雪于皮肤的土著民族进行观察，对其抗寒能力表示异常惊讶。在大多数原始民族

中，有不穿衣服的民族，却绝对没有不装饰的民族。持有此观点的学者认为：人对于装饰物表现出来的兴趣往往是自发的、先天的，而对于保护的需要却是在环境影响下所形成的，是被动的、后天的。再者，这也是原始人类吸引异性的一种手段。远古人类的生殖崇拜表现在对生殖器的崇拜上，当人类学会直立行走，在他们站起来的同时，他们的生殖器也一览无遗地暴露出来，因此势必需要采取一些手段或形式来显示其神圣和崇高。如最初的树叶、鲜花，继而使用兽皮来遮掩或装饰生殖器官，之后又扩展到其他性感部分。经过装饰的部位能更好地吸引异性的注意力，用来遮掩器官的树叶、花草等，就是今天服装的雏形。

“遮羞说”似乎与“装饰说”持对立的观点，主张此观点的学者认为：人类的祖先在几十万年前，和其他动物一样，全身毛发甚长，足以御寒。因此，人类在几十万年的漫长岁月里，一直不穿衣服。后因人类的智能不断发展，逐渐开化文明，懂得了羞耻和礼仪，于是产生了用以遮身的服装。

《释名·释衣服》称：“衣，依也，人所以芘寒暑也。”服装产生于对外界气候条件的适应，或者说原始居民为了顺应生存的客观环境而穿用衣物。《世本》：“伯余、黄帝制衣裳。”伯余是中国古代传说中最早造衣之人，旧时纺织业中机户所崇拜的行业神，约生活于距今6900—6500年前的半坡文化时期。《淮南子》中有进一步的解释：“伯余之初作衣也，綖麻索缕，手经指挂，其成犹网罗。后世为之机杼胜复，以便其用，而民得以揜（掩）形御寒。”这段文字阐释了服装发端的起因，是保暖以适应外部的气候环境。

关于服饰的起源，学者们各抒己见。著名学者周锡保先生认为：“从遥远的时间上说，人类开始用天然石块、树枝等捕击

野兽，冬则把所获得兽皮来掩盖保护身体和保暖，夏则裸身或提取树叶遮掩日光免受炎热。……由此可知人类最早是用毛皮等先围之于腹下膝前。这种先围前，可能是为了保护腹部免受病害，同时也有可能是人类赖以繁殖后代的生理形态所起的作用，因而产生这种蔽前的形式，这也常见于各民族的裸体的形象中。”^①历史学家吕思勉否定了服装起源于保暖的说法，他认为服装起源的原始动机在于吸引异性。他说：“衣之始，盖用以为饰，故必先蔽其前，此非耻其裸露而蔽之，实加饰焉以相批诱。”^②吕先生认为服装是用以吸引异性的装饰。李当岐在《服装学概论》中谈到服装起源的审美说时指出：“这是一种比较普遍的说法，也比较容易为人们所承认。”^③……这些学说的立足点不同，各有道理。

第二节 原始器具上的服装形态

追述服装的初期形态可以至原始社会，那时人们茹毛饮血，用兽皮和树叶保护身体，遮蔽烈日或御寒的服装，是最原始服装的雏形。距今25000年的山顶洞人时期是中国服饰的起源期，考古学者从周口店山顶洞中发现了骨针，这足以证明那时的人们已会用骨针来缝制兽皮的衣服。

据考古显示，距今5000年前的古人已进入了文明，这一时期人类正处于新石器时代。通过考古，人们发现了新石器时代的陶器、青铜、铁器、玉器及炭化纺织品残片等文明的遗迹，

---

① 周锡保：《中国古代服饰史》，北京：中国戏剧出版社，1984，第1—3页。

② 吕思勉：《先秦史》，上海：上海古籍出版社，1982，第333页。

③ 李当岐：《服装学概论》，北京：高等教育出版社，1990，第38页。

可以看出那时人们的冶铸技术、制陶工艺、纺织业等都比较发达。因年代久远，陶器、玉器等出土较多，但原始服装难以保存至今，缺乏实物考证而不甚清晰。不过，从一些出土的陶器、雕塑、玉器的人形刻纹上，人们还是可以一窥当时的服饰形象。

从服饰配套的角度来看，完整的服饰应包含发式、冠帽、衣裳、鞋靴、首饰等。

图1.1为著名的新石器时代人面鱼纹彩陶盆，陶盆由细泥红陶制成，敞口卷唇，口沿处绘间断黑彩带，内壁以黑彩绘出两组对称人面鱼纹。人面呈圆形，头顶有似发髻的尖状物和鱼鳍形装饰，或许这便是当时人所戴的发冠；前额右半部涂黑，左半部为黑色半弧形。眼睛细而平直，似闭目状。鼻梁挺直，成倒立的“T”字形。嘴巴左右两侧分置一条变形鱼纹，鱼头与人嘴外廓重合，似乎是口内同时衔着两条大鱼。另外，在人面双耳部位也有相对的两条小鱼分置左右，从而构成形象奇特的人鱼合体。

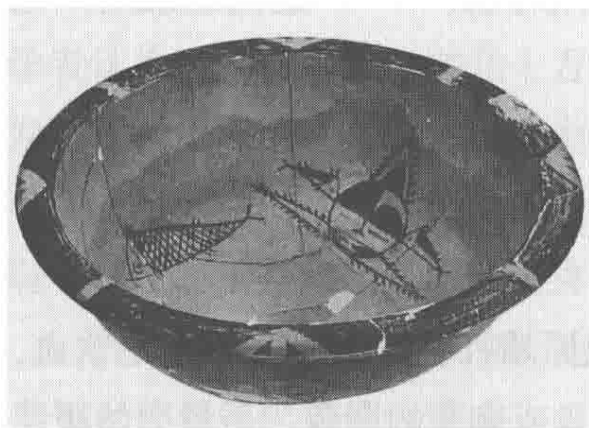

图 1.1 半坡人面鱼纹盆

图 1.2 彩绘舞蹈纹盆

形装饰，或许这便是当时人所戴的发冠；前额右半部涂黑，左半部为黑色半弧形。眼睛细而平直，似闭目状。鼻梁挺直，成倒立的“T”字形。嘴巴左右两侧分置一条变形鱼纹，鱼头与人嘴外廓重合，似乎是口内同时衔着两条大鱼。另外，在人面双耳部位也有相对的两条小鱼分置左右，从而构成形象奇特的人鱼合体。

马家窑文化遗址中发现的彩绘舞蹈纹盆表现的人物形象更为全面（图1.2）：陶盆的内壁上描绘着人形舞蹈

图案，这些舞蹈人像手拉着手，一起跳着欢快的集体舞，他们头上戴着宽大的头饰，下身穿着裙装，给人一种优雅舒缓的舞蹈意境。尤其有趣的是他们裙子的造型，鼓鼓的形似气球，很难猜想这是出于绘画的表现，还是当时人们在裙子的内部使用了什么样的支撑物而使之呈现这样饱满而立体的造型。在分组的人像之间，用弧线斜线和圆点相隔，整个画面饱满充实，古朴中透出灵动，体现出远古文化的神韵。

马家窑型舞蹈纹彩陶盆中的人物则又呈现出另一种样式(图1.3)：盆内的人物5人为一组，舞者手拉着手，面均朝向右前方，步调一致，似踩着节拍在翩翩起舞。在人物上衣的下摆处，似乎是衣裾随风飘起，颇具动感。

图1.4为1974年出土于青海柳湾乐都新石器遗址的人头形陶罐，在罐身上绘画着螺旋状纹饰。专家们认为，在古代的原始部落都有文身的习俗，当创造出服装之后，文身被掩盖了，这样原先在肉体上的纹样就被人们转移到了衣裳上，或许这就是服饰纹样的来源。

服饰是人类特有的劳动成果。在服饰出现之初，人们就已经

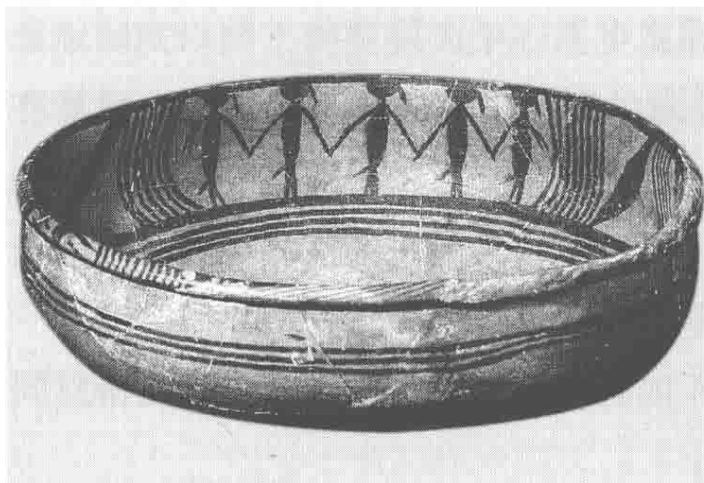

图1.3 马家窑型舞蹈纹彩陶盆

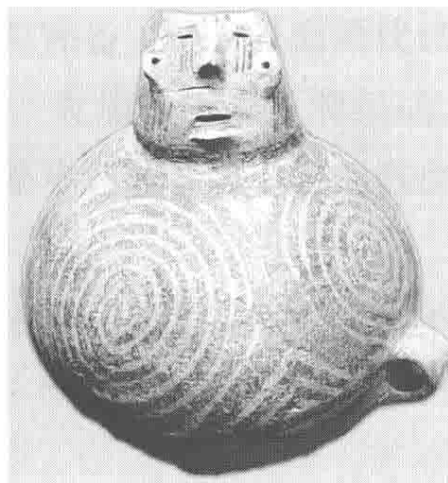

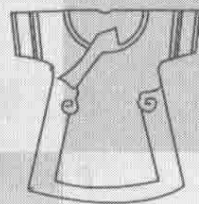
图1.4 人头形陶罐

把自己的生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都积淀于服饰之中，构筑成了服饰文化精神文明内涵。随着社会的发展，服饰更是成为社会上层建筑（统治）的一部分，在阶级社会中扮演了重要角色。

第二章

等级之服

第一节 皇权之服

一、冕服

在中国长期的阶级社会中，服饰不是一种独立的现象，而是上层建筑（统治）的一部分，与当时的政治、经济、文化紧密相连。封建社会形成后，服饰制度被纳入“礼制”的范围，成为礼仪的一种表现形式。在阶级社会中，帝后百官、庶民百姓服饰各有规定，等级森严。

根据文献资料和出土文物分析，我国服饰制度约在夏商以后初步建立，至周代逐步完善起来。服饰等级制度中最具代表性的服饰是冕服。

奴隶社会，国王是最高统帅，被称为“天子”，奴隶社会的章服制度以国王的冕服为中心逐步发展与完备。早在夏商两代已有冕服。冕服是冕冠和礼服组成的服装。礼服由上衣下裳组成，上衣代表天，是黑色的；下裳代表地，是赤色的。脚上穿的鞋也是赤色的，腰系宽大的腰带。

《周礼·春官》记载，国王祭祀时根据典礼的轻重，穿6种不同规格的冕服。天子六冕主要内容如下：^①

^① 黄能馥、陈娟娟：《中国服装史》，北京：中国旅游出版社，2001，第25页。