

华夏衣冠——中原古代服饰的研究和复原

文 / 王敏英

中国传统服饰是中华民族的宝贵财产。历代服饰的传承,也在一定程度上反映了各个时期的政治、经济、军事、宗教、民俗等状况,在中国文明史上占有重要的地位。服饰文化既代表着人类社会文明的进步,也反映了社会物质生产和人类探索文明的过程。河南博物院华夏古乐团自建团以来,一直将“博物馆与音乐考古”列为研究的课题,对音乐文物复制及中原古代服饰做重点的考古研究,经过多年的摸索和实践,无论从远古时期的服饰,还是先秦、汉代以及唐代服饰,都掌握了比较全面的第一手资料,取得了丰厚的成果。

中国是一个具有悠久历史的文化古国,也是人类文明的发祥地之一,素有“衣冠上国,礼仪之邦”之美誉,被世人所瞩目。在《左传》中也有这样的记载:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华;”“华夏”一词便由此而得名。早在原始时期,我们中华民族的共同祖先轩辕黄帝,就已开始制作衣裳。据《尚书大传》记载:“黄帝始制冠冕,垂衣裳,上栋下宇,以避风雨,礼文法度,兴事创业”。《易·系辞》也说:“黄帝尧舜垂衣裳而天下治”等等。

可见中国古代服饰文化的历史也同我们中华五千年的文明史一样,悠久而深远,并以其独特的风格和辉煌的成就,为人类文明做出了重要贡献。从原始社会,至先秦、汉代、唐代、宋代、明清及近代,都以其独树一帜的风格、绚丽多彩的特色为世界所瞩目,也为我们后人留下了宝贵的、不可多得的无形文化遗产。中国古代服饰文化的历史从发明手工纺织品制作服装算起,上下已有七千多年了,从历代遗存的雕塑、绘画等形象资料中,就印证了了中国服饰发展的悠久历史和辉煌成就。

一、中国传统服饰是中华民族的宝贵财产

服饰文化是具有时代性、历史性和传统性的,它不但具有时代特征和民族特色,还代表着一种文化现象,是时代的体现和历史的缩影。

服饰文化是我国民族文化的重要组成部分。它包括服装、首饰、佩饰及配饰等。它们既是人类为了生存而创造的物质条件,又是人们在社会性活动中的重要精神表现。说到对中原服饰的研究和复原,不得不说一下我国古代对服饰的颜色崇尚。在我国古代“历朝历代都有自己崇尚的颜色,而颜色崇尚并不是任意为之的,它包含着深厚的历史和文化背景。据考证:这些“颜

色崇尚”均与“五行”观念有关。古人所谓“五行”就是指金、木、水、火、土。五行既相克,又相生,反映出人们对事物多样性的认识和探求事物相互关系的哲理思想。历代王朝的兴起,就是战胜前代取而代之的结果^[1]。因此,颜色与朝代之兴衰连在一起,改正朔,易服色,通俗叫改朝换代。统治阶级则要根据新王朝需要,确定崇尚的颜色,并按照礼制规定,根据职位高低和政事活动内容,选配相称的服装色彩。由此可见,服饰同样是政权更替的象征,每有朝代的更替,易服是不可避免的。

根据文献记载:“尧舜时以黄色为崇尚,夏启时推崇青色,殷商崇尚白色,周代则以红色为时尚,秦代以黑色为贵,而汉代更是崇尚红色。”^[2]它的真正内涵是:颜色代表了国家的一种权利和运数,是政权的象征和国体的标志。因而,崇色与正色、间色的划分,与中国古代朝代更替秉承天命,讲究正统的思想是一致的。但是,单一的颜色崇尚到了汉代以后就基本不存在了。因为从汉代以后就逐渐形成了一整套完整的颜色等差制度。而颜色崇尚应用最多和最广的就是表现在服饰“表贵贱,辨等别”的功能上,这种功能和作用自汉代一直持续到清王朝的灭亡而结束。

中国传统服饰是中华民族的宝贵财产。历代服饰的传承,也在一定程度上反映了各个时期的政治、经济、军事、宗教、民俗等方面的变化,在中国文明史上占有重要的地位。服饰文化既代表着人类社会文明的进步,也反映了社会物质生产和人类探索文明的过程。依据古代对服饰的颜色崇尚,我们也试图把这一理念运用到我们博物院华夏古乐的演出服饰当中。我们华夏古乐演出的服饰,无论从服饰颜色和款式上均在专家学者的指导下设计完成,为复原当时的情景,尽力做到精益求精,力求与历史朝代相吻合,以达到和谐完美的统一。当然考虑到舞台

艺术的表现性和唯美性,在服装和面料上也有所突破,有所创新。毕竟艺术还要高于生活。

河南博物院华夏古乐团十年来,我们在专家学者的热情支持下,以博物院为依托,以严格尊重历史为依据,将“博物馆与音乐考古”列为研究的课题。其范围涉及了音乐考古、服饰考古、礼仪考古、古乐器复制等研究领域,并且所有研究都来源于中原出土的文物和历史记载。演出内容按历史朝代的顺序分单元进行,不同时期有不同时期的重点,并着重现阶段重点的研究复原。目前,我们已经复原出河南原始、先秦、汉代、唐代等四个时代的服装、头饰、佩饰、鞋帽等等。在此,我们也想以此为契机,把我们所研究的成果与河南古代出土的服饰文物进行一一对比,给大家提供一个相互学习、增进知识、了解华夏古乐的平台,希望能使更多的人了解华夏古乐,了解华夏民族的灿烂历史,更深地感受古代中原服饰的艺术魅力。

二、中原古代服饰的研究开发与复原

服饰作为一种文化形态,贯穿了中国古代各个时期的历史。如原始服饰的“简约自然”,商代服饰的“威严庄重”,周代服饰的“秩序井然”,战国服饰的“清新悦目”,汉代服饰的“凝重简练”,唐代服饰的“华丽雍容”等等,都给后人留下了不可磨灭的遗迹和重要的实物证据。下面笔者就近年来对中原服饰的考古研究与复原做一实际对比,以供大家欣赏。

(一) 古朴简洁的远古时期的服饰

演奏员的演出服饰直接关系到一个乐团专题音乐对时代特征的凸现。为此,设计人员根据丰富的考古与文献资料并结合乐团的实际情况,开发复制出了一批中原古代服饰,巧妙地把服饰文化与音乐艺术结合在一起,共同构筑了一种独特的文化艺术形态,用传统文化因素创造出了一个传统展示的真实氛围。

从考古出土的原始图像可以看出,原始服饰都比较简约,而且纯朴自然。华夏古乐团复原的远古时期的服饰装束,就是以河南出土的图像资料为依据而制作的。所用布料为粗麻布和动物皮毛,式样简洁、自然、粗犷,并带有一种原始的野性。所用配饰和头饰,也是模仿远古时期先民们用野草、野花和海贝等物质编成的装饰为主。

《远古的回响》是一首根据《吕氏春秋·古乐篇》的记载《葛天氏之乐》而创作改编的乐曲。在生产力低下的原始社会,人们无法解释大自然的种种现象,比如雷电、地震、火山、洪水、干旱等等,当人们面对这些自然灾害时,特别恐惧于大自然的威力,所以就不得不祈求冥冥之神的保佑。他们认为“万物皆有灵”,因而,便很自然地将宣泄愉悦之情的乐舞,作为一种感染、取悦于神灵的手段,从而广泛地运用于各种崇拜自然万物、祖先祭祀、图腾巫术等礼仪中。

仪式的主持者一般由部落酋长或氏族中的智者担任,他是

图1 葛天氏之乐

沟通人、巫、神关系的重要角色。从中我们可以看出,即使在礼殓百神的祭祀仪式中,先民们也要利用咒语性的歌唱来影响神灵保佑和制伏自然。

乐曲的主奏骨笛,出土于舞阳贾湖,具有八千多年的历史。其他乐器还有骨哨、古排箫、陶埙、陶缶、陶角、陶鼓、陶响器等等。这个表演反映了远古先民在部落酋长的带领下祭祀求雨的情景,描绘出了新石器时代的先民踏地为节、击鼓而歌、祈求神灵保护的场面。

(二) 庄重典雅的先秦服饰

中国的历代服装尽管千姿百态,千变万化,但从基本形式上,主要是两大类型:一是上衣下裳制,另一种是衣裳连属制。在西周以前,无论男女,不分尊卑,均为上下两截:穿在上身为衣,穿在下体为裳。“衣裳”一词由此而来。到了春秋战国之际,又出现了一种将上衣下裳合并为一体的服装,这种服装就被称为“深衣”。深衣盛行于春秋战国时期。男女通用,既是士大夫阶层居家的便服,又是贫民百姓的礼服。据《礼记·深衣篇》记载,深衣是君王、诸侯、文臣、武将、士大夫都能穿的,诸侯在参加夕祭时就不穿朝服而穿深衣。在儒家理论上,说深衣的袖圆似规,领方似矩,背后垂直如绳,下摆平衡似权,符合规、矩、绳、权、衡五种原理,所以深衣是比朝服次一等的服装。庶人则用它当作“吉服”来穿。有关深衣的形制,既有先秦古籍中的记载,也有流传至今的雕像与绘画为证,出土于墓葬的实物也较多。至战国时期深衣的形制进一步完善。可据其大襟下摆形式的差异分为曲裾大襟深衣和直裾深衣。至秦汉时期的女装仍承古仪。据长沙马王堆汉墓帛画等史料看,此时仍以深衣为尚。

所谓“深衣”顾名思义有将身体深藏之意,大致有以下几个特点:1.深衣是一种上下连属的服装。从马山楚墓出土实物发现,深衣在制作时,是把以前各自独立的上衣、下裳合二为一,却又保持一分为二的界线,故上下不通缝、不通幅。2.衣式采用矩领。3.衣长至踝。4.续衽钩边——‘衽’就是衣襟。‘续衽’就是将衣襟接长。‘钩边’就是指衣裾,即衣服后身的下摆。

图为穿曲裾深衣的楚国妇女

河南信阳长台关一号墓出土漆绘木俑

它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法,将左边衣襟的前后片缝合,并将后片衣襟加长,加长后的衣襟形成三角,穿时绕至背后,再用腰带系扎。其作用可以使原先平面裁剪立体化,比较完美地突出人的形体特征,两个袖子也可自如地获得更大的展转运肘功能,穿着也感舒适。^[3]

另外,西汉时期的妇女深衣,还有一个明显的特点,就是将衣襟接得极长。穿时在身上缠绕数道,每道花边显露在外,别有一种风韵。这就是所谓的绕襟深衣。因而古人称道深衣“可以为文,可以为武,可以宾相,可以治军旅”,是一种完善的服装,常被当作礼服和常服使用。据记载,深衣有四种不同的名称:深衣、长衣、麻衣、中衣。后世的袍衫等服,也是在深衣的基础上发展的。图中人物身穿交领右衽直裾袍,袍服的衣袖有垂胡,饰菱纹缘,这种袖式后来也常用,可以使肘腕行动方便。腰间系带以穿珠、玉璜、玉璧、彩结、彩环等组玉佩,后背腰束黄、红相间的三角纹锦带,衣襟内露鲜艳的内衣,气质高雅端庄。服装为上衣下裳,裳交叠相掩于后。

此木俑是战国楚墓出土的组佩俑

中原先秦服饰的复原

华夏古乐团演奏员的先秦服饰,是我们根据信阳长台关战国早期墓中所出彩绘木俑身上的服饰而参考设计的,它的鲜明特点是具有中原特色的交领右衽直裾,宽袖束口的式样,除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。服装颜色以朱砂红为基调,给人以亮丽、鲜艳的视觉感受。领、袖、襟、裾都用花边装饰,没有纽扣,以带束腰。

(三) 玉的佩戴与发髻的复原

玉,作为中华民族特有的文化有着深厚的历史底蕴。从新石器时代的红山文化至现代丰富多彩的玉器制品,其中无不包含着华夏民族对玉的崇尚与喜爱。两周时期,随着社会礼制的日臻完善,玉器不仅是贵族进行祭祀、朝聘、征伐、宴享、婚配、丧葬等活动的家国重器,而且是身份与地位的象征。

古人随身佩戴的玉器叫佩玉。佩玉是当时社会流行的一种风尚习俗。如诸侯礼聘及祭天祀神所穿礼服都要随身佩玉。佩玉种类繁多,有单独使用的,有成组出现的。成组出现的叫组玉佩,就是将璜、环、珠、觿等以彩绶贯之,由短及长,合成一串。它既有礼玉性质,又有装饰功能。其意义影响深远。

河南信阳楚墓出土的彩绘木俑就在腰间垂挂着一组玉佩,其中就包括玉璜、穿珠、玉璧,而且还在一大串玉佩里,又分出两小串,并且小串上的玉璜,正好互相交接,随着人的脚步移动,就会发出叮叮当当的声响。给人以清脆悦耳之声。

另据考证;春秋战国时期,中原一带佩玉盛行,人们用玉来代表对美好人生的追求。看了诸多的资料之后,我们对古代佩玉有了新的认识。“古代人们非常看重身上的佩饰,不仅用它来美化外表,还用以体现个人的身份、等级与文化修养。最重要的佩饰是各种玉制作的成套饰物。”^[4]在《礼记·玉藻》中就有“君子无故玉不去身”的说法。经反复研究和斟酌,我们就以三门峡虢国墓出土的连璜组玉佩的考古资料为依据,设计了在女性和男性的腰间,悬以玉璜为主体的珠、璧、环和彩绶组合的玉佩作为装饰。从演出实践看,达到了意想不到令人满意的效果。

女性的发型则是以河南光山县黄国国君孟姬夫人的发饰为参考。图片上是在发髻上交叉插着两个木笄,这是已婚妇女的装扮。

在古代 笄是固定发髻的用具,也可用于作装饰。“据《仪礼》等书记载,女子年满15岁便视为成人,如已许嫁便可梳髻插笄。”^[5]

而我们为突出少女的妩媚,特改为在发髻上斜插一根玉簪。表现出气度不凡、高雅端庄的古代淑女气质。而所插的玉笄笄首刻有夔龙纹,周围还有镂透雕锯齿形缺口,此玉笄就是根据河南安阳殷墟出土的古笄仿制的。这些古笄也为演出增添了较好的视觉效果。

男性所戴的冠式叫玄冠,它也是先秦贵族们在出行、宴宾、交往时所戴的礼仪首饰。

而演员脚上所穿的鞋子,也是我们参照有关出土文物而复制的。

这款先秦服饰,无论从整体上、还是花边设计等细微之处,都完美地展现了女性的阴柔之美及男性的阳刚之气,共同组合成上古中原服饰,庄重亮丽的服饰特征和典雅华美的衣饰风格。

(四) 含蓄妩媚的汉代服饰

汉代是我国封建社会较强盛的一个时期,无论政治、经济、文化等都有很大发展,出现了繁荣昌盛的景象。张骞奉命两次出使西域,开辟了中国与西方各国的陆路通道,成千上万匹丝绸源源外运,历魏晋隋唐,迄未中断,史称“丝绸之路”。从此,中国同西方各国之间的贸易往来日益频繁,中华服饰文化也遍传世界各地。汉代服装面料仍重锦绣。绣纹多有山云鸟兽或藤蔓植物花样,织锦有各种复杂的几何菱纹,以及织有文字的通幅花纹。自秦而汉,深衣有了一些发展和变化。“从东汉社会上层来看,通裁的袍服转入制度化。西汉男女服装,仍沿袭深衣形式。不论单、绵,多是上衣和下裳分裁缝合连为一体,上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣,其领袖缘一并显露在外,成为定型化套装。下着紧口大裤,保持‘褒衣大裙’风格。足下为歧头履。腰间束带。”^[6]

汉代的服装样式,有两种基本类型:一为曲裾,即开襟是

从领曲斜至腋下;一为直裾,是开襟从领向下垂直。曲裾,即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用,到东汉,男子穿深衣的已经不多,一般为直裾衣,但不能作为正式礼服。裾“指的是衣服的前襟,即大襟,因古代衣服的交领与襟相连,因而称为裾,再由于深衣的前襟多被接出一段,穿时必须绕至背后,这样就形成了“曲裾”。曲裾深衣与其他服装相比,除了上衣下裳相连这一特点之外,还有一明显的不同之处,叫“续衽钩边”。

汉代曲裾深衣不仅男子可穿,同时也是女服中最为常见的一种服式。这种服装通身紧身,长可曳地,下摆一般呈喇叭状,行不露足。左图为汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折,绕至臀部,然后用绸带系束,衣上还绘有精美华丽的纹样。衣袖有宽窄两式,袖口大多镶边。本图为汉代女子窄袖绕襟深衣图(参考湖北云梦大坟头一号汉墓出土木俑复原绘制)。

汉代衣领部分很有特色,通常用交领,领口很低,以便露出里衣。如穿几件衣服,每层领子必露于外,最多的达三层以上,时称“三重衣”。

华夏古乐团依照中原考古资料和有关图像资料,力争从形式上、图案上准确地复原中原汉代服饰和发饰,经演出后,得到观众的好评和肯定。

中原汉代服饰的复原

(汉代服饰 凤求凰) 剧照

（五）雍容华丽的隋唐服饰

隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，人民安居乐业。经过长期的民族融合，加上经济繁荣、社会开放，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂华丽的景象，出现了彩锦、宫锦、刺绣、印染等新衣料和先进的工艺。彩锦是五色俱备织成种种花纹的丝绸，常用作半臂和衣领边缘服饰。特种宫锦花纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩华丽。刺绣有五色彩绣和金银线绣等。印染花纹分多色套染和单色染。

唐代石榴裙

唐代石榴裙复原

隋唐女装富有时装性，往往由争奇的宫廷妇女服装发展到民间，被纷纷仿效。襦裙是唐代妇女的主要服式，即短上衣加长裙，裙腰以绸带高系，几乎及腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。隋唐女子不但喜好打扮，对服饰还有创新。从宫廷传开的半臂，又称“半袖”，就是一种从短襦中脱胎出来的服式。一般为短袖、对襟，衣长与腰齐，并以绸带子在胸前打结。因领口宽大，穿时由头套穿，袒露上胸。样式有“套衫”式、翻领或无领。半臂下摆，可显现在外，也可以像短襦那样束在里面。半臂服饰历久不衰，为唐代特有的服饰。唐代女裙的式样繁多、色彩艳丽，尤其流行像石榴花那样的红裙，诗人称之为石榴裙。

（六）披帛习俗。唐代妇女喜欢在肩背上披搭一条长巾子，其材料通常为轻薄的纱罗制作，长度有两米以上，一端固定在半臂的胸带上，再披搭肩上，并旋绕于双臂间，走起路来，酷似两条飘带，随着手臂的摆动而不时上下飘舞，非常美观飘逸，故名曰披帛。从大量图像来看，唐代妇女在各种场合，如劳动、娱乐或出行，都喜用披帛作为装饰。我们在服装设计上也沿用了此习俗。

在河南巩义北窑湾唐代墓葬中，出土了一组乐舞伎俑像，她

河南洛阳关林出土唐三彩俑

唐代披帛服饰复原

河南巩义
北窑湾唐墓出土俑像

中原唐代服饰的复原

们或弹琵琶、或奏笙篴、或吹笙箫，表现出唐代歌舞升平、社会繁荣的历史面貌。而我团编排的《唐代·瑞鹤鸣》，其服饰和表演形式，就是根据北窑湾唐墓出土俑像资料复原创编的。我们以北窑湾唐代墓葬中的乐舞伎俑像为依据，中原与西域高度交融的服饰风格呼之欲出。如此装束成为再现当时社会生活的一大亮点。考究的服饰与配饰相组合，河南博物院古乐陈列、展演模式之慎重与恢复传统文化的信心由此细节足以显现。

从中国古代妇女的着装研究来看，不论是那个朝代，人们对于美的追求是永远不变的。无论在颜色搭配、布料材质、服装设计等都表现出了女人爱美的天性。特别是唐代妇女所展现的柔丽风姿，如帛的帔挂、带的飘逸、袖的舒展、裙的婀娜以及头饰的装扮等等，无不反映出女人的阴柔之美和对生活的热爱之情。特别是唐代的丝绸，以光艳柔软著称，通过丝绸顺滑的质感和服饰配件和谐的搭配，构成了中国唐代传统服饰文化的鲜明特色。

结语

综上所述，服饰史研究一直以来都是学术界比较热门的话题，它既是一门古老学科，又是一门新型学科。华夏古乐团自建团以来，一直将“博物馆与音乐考古”列为研究的课题，对音乐文物复制及中原古代服饰做重点的考古研究，经过多年的摸索和实践，无论从远古时期的服饰，还是先秦、汉代以及唐代服饰，都掌握了比较全面的第一手资料，取得了丰厚的成果。今后，我们还要复制和设计出更多更漂亮的古代服装，把华夏的精美靓丽服饰带给更多热爱古乐的人们。

注释：

- [1]黄强.中国服饰画史.天津:百花文艺出版社,2007
- [2][5]黄能馥、陈娟娟.中国服饰史.上海:上海人民出版社,2004
- [3]周讯、高春明.中国历代妇女妆饰.上海:学林出版社,1984
- [4]赵超.霓裳羽衣.南京:江苏古籍出版社,2002
- [6]周讯、高春明.中国古代服饰大观.重庆:重庆出版社,1995

作者简介：王敏英，河南博物院馆员

编辑：张国钦