

doi:10.3969/j.issn.1674-7100.2015.02.014

唐代女性服饰开放性风格对现代服饰设计的启示

韩丽蓉

(湖南工业大学 包装设计艺术学院, 湖南 株洲 412007)

摘要: 唐代经济、政治和文化的高度繁荣, 造就了大唐王朝女性服饰的开放性风格, 具体表现在服装款式上“衣带渐宽”, 面料色彩上华丽多彩, 着装习惯上“女着男装”。唐代女性服饰风格的这种开放性特征, 以设计元素上的兼容并蓄、设计手法上的推陈出新以及设计思想上的多元融合, 为现代服饰设计提供了借鉴。

关键词: 唐代; 女性服饰; 开放性风格; 现代服饰设计

中图分类号: J523.5

文献标志码: A

文章编号: 1674-7100(2015)02-0069-05

Inspiration of Openness Style of Tang Dynasty Women Dress to Modern Clothing Design

Han Lirong

(School of Packaging Design & Art, Hunan University of Technology, Zhuzhou Hunan 412007, China)

Abstract: The achievements in economy, political and cultural prosperity in the Tang Dynasty all contributed to the openness style in women's dress. The openness is reflected in the design of looseness, the bright-colored clothing fabric, dressing habit of "female in men's clothing style". The characteristic of openness in women dress provided great reference to modern clothing design as it contains lots of design elements fully inclusive and equitable, with the innovation in design methods and the integration of different thoughts in design.

Key words: the Tang Dynasty; women dress; openness style; modern clothing design

0 引言

服饰是社会历史发展的物质载体之一, 也是一个时代的影子。在任何一个时代, 女性的服饰是最能代表时代特色和最能体现当时社会风尚的。在中国漫长的历史时期, 唐朝女性服饰在我国古代女性服饰文化中占有独特的地位, 因为这一时期的女性服饰, 不仅表现了非同一般的“盛唐气象”, 而且还堪称完美地体现出唐王朝天下一统的博大胸怀和海

纳百川的强大气魄。而这一在服装上所体现出的“盛唐气象”, 我们可以概括为唐代女性服饰的“开放性”风格。

唐朝的政策开放, 对外交流广泛, 各民族实现了大融合, 这开拓了人们的眼界, 使开放的观念深入人心。唐朝服饰经过300多年的继承、发展和演变, 成为了中国服饰文化中的重要代表。由于唐朝女子地位的提高^[1], 在服饰上形成了一种独特的开放性

收稿日期: 2014-11-01

基金项目: 湖南工业大学人文社会科学基金资助项目(2012HSX05)

作者简介: 韩丽蓉(1989-), 女, 山西朔州人, 湖南工业大学硕士生, 主要研究方向为设计历史与文化,

E-mail: 335338036@qq.com

风格,后世多以“盛世华服”来形容它。唐朝也是中国传统女性服饰中着装最为大胆的时期。唐代服饰在对民族传统服饰继承的基础上,汲取各地文化中的优良成分,取其精华、去其糟粕,并发展创新,从而形成唐代女性服饰文化的主流。其尽情的、恣意的、不受任何约束的开放性特点,展现出丰富的多元之美。这种服饰特点对当今开放的中国服饰设计具有较强的启示作用。

1 唐代女性服饰开放性风格产生的背景

1.1 政通人和

唐朝作为中国历史上最繁荣的时代,是在隋的基础上建立发展起来的。在内政方面,继承了前朝的宰相制度,并且完善和确立了三省六部制度和科举选士制度;在税收上,实行了均田制。当时的长安城在亚洲乃至世界都是较发达的城市,是名副其实的国际大都市,更是当时东方的政治、经济和文化中心。正因为如此,当时人们的思想也比较开放,各行各业得以与外界广泛交流。除此之外,唐朝时期出现了中国历史上唯一的女皇帝——武则天。武则天当权的时期,由“威仪天下”到“服仪天下”,女性的地位也得到空前的提高,女性对服饰的追求也越来越丰富多彩,从而成就了唐代女性服饰独特的开放性特点,彰显出盛世包容的风范。

1.2 交流广泛

唐朝十分注重与周边民族和国家的交流。特别是随着周边的少数民族逐步发展壮大,为了加强管辖,唐朝政府在边疆地区先后设置了6个都护府和若干边州都督府。同时,还对少数民族首领实行和亲政策,恩威并举以扩大政治影响和加强经济文化的交流。同时,开辟了著名的丝绸之路,作为唐朝与外界联系的纽带^[2]。这一时期唐朝对外交流的国家达300多个,唐朝光辉灿烂的文化,就是通过各个渠道传播到世界各地的。另外,当时有众多的外国使者集中在长安,把他们的文化种子播种在了中国广阔的大地上,让更多的人学习、引进和吸收他们国家的优秀文化。

1.3 文艺繁荣

唐朝是我国古代文化艺术发展的鼎盛时期,在诗歌散文、书法绘画、音乐舞蹈、宗教思想等各个领域都有长足的发展,均达到历史的高峰,可谓盛极一时。这一时期还涌现出许多著名的艺术家和作品,如李白、杜甫的诗歌,韩愈、柳宗元的散文,颜真卿、柳公权的书法,阎立本、吴道子的绘画等。同

时,唐朝的宫廷乐舞也十分发达,如著名的燕乐、胡腾舞、霓裳羽衣舞。在意识形态领域,儒道佛三家并举,使得唐代社会思想文化的开放局面得以确立,从而形成了一种宽松自由的文化氛围。总而言之,唐代的文化艺术具有气魄雄伟、内容丰富、兼容并蓄的风格和特点,其不仅滋润着蓬勃发展的中华服饰文化,而且还惠及邻邦,对世界文明的进步和发展起着重要作用。

2 唐代女性服饰开放性风格的表现

2.1 服装款式:衣带渐宽

唐代女性服饰在款式方面,最初为窄袖窄襦和长裙,后来的胡服及女扮男装也是以紧身风格为主;中晚唐以后,由于胡服对汉装的影响越来越小,传统的宽袍大袖、长裙丝履又开始盛行。因此,唐代女性服饰在款式上的总体特征是“衣带渐宽”。

唐代初期的衣衫为窄袖,较紧身,可概括为“窄袖衫襦”。如图1所示为陕西乾县出土的永泰公主墓壁画,由该壁画及其石刻画可知,初唐时期的侍女皆梳高髻,穿襦裙及半臂、圆领小袖长衣或翻领小袖上衣,佩蹀躞带,悬承露囊,着小口裤、尖头履,这些都是初唐宫廷贵族妇女着装的典范^[3]。

图1 永泰公主墓壁画

Fig. 1 Mural of princess Yongtai's tomb

此外,西安南里王村韦洞墓出土的梳高髻、着半臂或圆领或翻领小袖长衣、佩承露囊的侍女石刻线画也体现了初唐的服饰风格。这种服饰风格还可以在当时的绘画中管窥得见。如从初唐时期阎立本的《步辇图》、陕西省乾陵懿德太子墓出土的《持扇女侍》等作品中对女性着装的描绘,都可以很清楚地看出初唐时期妇女服饰的紧身风格。然而,盛唐以后的女性服饰则愈来愈宽松,中唐后的袖子变得肥大,晚唐后则更盛^[4]。由此可见,包含服饰审美文化在内的“以肥为美”的唐代审美观所体现的审美特质是雍容华贵。

2.2 面料色彩：华丽多彩

服饰的色彩和面料可以代表一个女性的身份和性格。唐朝普遍重视衣裙色彩的美化功能，在色彩上流行红、紫、黄、绿色，尤以红裙最为时尚，并且由初唐时的清新到盛唐时的深艳转变；在面料上则由葛麻向丝绸转变。这些都与女性的开放性思想日趋强盛有关，也就是说，盛唐时期的女性更加注重以华丽的面料和斑斓的色彩来展示自己的身材和美貌。初唐时期阎立本的《步辇图》中宫女的形象清俊而娟秀，设色浓艳华丽，从中可见当时宫女着红色服饰最为流行^[5]。从新疆吐鲁番阿斯塔那230号墓出土的《舞乐图》唐代屏风绢画来看，仕女的单

图2 《簪花仕女图》

Fig.2 Wearing ladies

2.3 着装习惯：女着男装

“女着男装”在中国传统文化中一直被认为是一种不守妇道的表现，因此，女子穿着男子服饰的现象在中国几千年的封建社会中颇为罕见。但是在盛唐时期的开元、天宝年间，女着男装这一现象却极为盛行。这种风气首先流行于宫女之中，后逐渐流传到了民间，成为普通妇女喜爱的服饰。妇女穿着男子的服饰在当时被认为是一种时尚，一种潮流。从已经出土的一些唐代陶俑和绘画作品来看，妇女穿着男子服饰时，并不是都配戴当时男子所戴的幞头，而是将头发挽成各种不同的发髻，如图3所示为台北故宫博物院珍藏的《宫乐图》。

图3 《宫乐图》

Fig.3 Gong Letu

画中左上角的妇女身穿圆领袍衫，腰间紧扎红

色丝衣的颜色就极其艳丽，舞女身着白底兰草纹的绣花袄，锦绣红色长裙一直拖到地上两面张开。陕西省乾陵懿德太子墓出土的《持扇女侍》图中的仕女则上半身穿紫红窄袖短衫，披红挂绿，下半身则垂地长裙。盛唐时期画家张萱的《虢国夫人游春图》也印证了这一特点，画中的贵妇身穿红色而单薄的服装，服色深艳而不失典雅。中晚唐时期的妇女服饰仍然沿袭了这一风格。如图2所示为中唐时期的画家周昉所创作的《簪花仕女图》，画中仕女身着华丽而薄如蝉翼的纱衣，纱衣下透露着红色内衣的花式，同时还隐隐约约地透露出仕女们白皙的皮肤，显得性感而开放。

色腰带，头挽女侍发髻。唐代男子戎装的典型穿着是：头戴软脚幞头，身穿翻领子或圆领子的袍衣，下半身穿着小口裤，脚上着黑色或者红色的皮革靴子。在唐代鼎盛的开元和天宝年间，妇女穿着男子服饰比较盛行，这种女子着装的男性化正是唐代社会开放性的表现之一。

3 对现代服饰设计的启示

3.1 设计元素——兼收并蓄

唐代女性服饰开放性风格的形成是当时文化多元化的必然结果，多元化的文化使得设计师在设计中选取设计元素时能兼收并蓄、博采众长。初唐时，宫中渐渐流行低领露胸的服饰，到盛唐后袒胸风行，民间也有效仿。女装衣领早已多样化，常见的有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等，最具特色的是袒露胸部的袒领。这种“袒露之风”受佛教影响颇大。唐代妇女的服饰，除了大量吸收了西域等少数民族服饰的特点并通过服饰扩大中外文化交流外，最大的亮点便是其开放性，这种开放性的服饰风格强调了女性服饰的性感特征。那些永泰公主墓壁画中领口低开、露颈露乳的女子如此，敦煌莫高窟里

半裸体的彩塑菩萨以及彩绘半裸体飞天群像如此,周昉《簪花仕女图》描绘的那些穿着薄如蝉翼纱衣、袒露胸口、透露着内衣花饰的贵妇们莫不如此。

唐代在女性身材方面的审美观点与现在有很大的差异,现代社会以瘦为美,而唐代则认为女子肥胖为美。由于当时的女子一般体形较庞大,所以在服装设计中没有收腰的设计。由于直筒状的衣裙不能完美体现唐朝女子特有的曲线美,而利用褶裥却可以增加造型的变化感,无论体形肥瘦都可利用褶裥来达到突出或掩饰身体某个部位的作用,所以唐代女性服饰多有褶裥。也是因为这个原因,唐代女性服饰设计非常重视腰线的处理。唐代女性服饰中的腰线分为高腰线和低腰线两种,高腰线可呈现出女性高贵大方的形象,低腰线则能呈现出女性的柔美^[6]。可以说,女性服饰在腰线上的设计是决定裙装款式的一个非常重要的因素。因此,唐朝服饰的许多特点可运用到现代女性服饰的款式设计中。现代女性服饰设计可以吸取唐代女性服饰设计中兼收并蓄的设计理念。

3.1.1 褶裥的应用

褶裥裙装从古代至现代都广为流传,在唐朝以前只有单一的筒状款式裙装,而在现代女性服饰设计中,褶裥的应用非常广泛。在设计中,褶裥的应用往往忽视女性的曲线美,在造型上体现出一种和谐、大气的感觉。褶裥裙能够有效地增加裙子的款式造型,从而满足不同的女性对裙装设计的要求。根据设计位置的不同,可将褶裥分为碎褶裥和有规则的褶裥。在应用褶裥的过程中,可以根据裙子的设计造型,改变褶裥的多少和大小,来达到裙子的造型效果。如范冰冰在参加柏林电影节时所穿着的“丹凤朝阳”礼服(如图4所示,图片来源:<http://www.yoka.com/club/stylist/2013/0521803692.shtml>),该设计讲究意境与涵义,属于典型的中式设计思维,而在裁剪方法上却采用了全西式的立体裁剪。传统的中式衣服是平面的,刺绣虽有褶皱堆挡却没有拼接断片。该款礼服与传统的中式设计有所不同,在设计中,设计师注重了对人体曲线的表现,将褶皱放到了裙裾部位,这显然是借

图4 丹凤朝阳礼服
Fig. 4 Dress of
“Red Phoenix in
Morning Sun”

鉴了西式礼服的做法。同时,当与人体曲线相吻合的西式裁剪与东方刺绣相遇时,设计师以图案的起伏变化完美展现了这件礼服中西结合的特色。

3.1.2 无领低胸的应用

无领顾名思义就是没有领子。如图1~2所示,唐代女性服饰大多为无领低胸,现代服装设计师在服饰设计中巧妙地应用无领抹胸的款式,凸显出女性的性感。因为无领设计使女性胸部以上的部位全部裸露,能把人们的视线转移到脖子及性感的肩部。这种设计不仅能完美地展现女性的肩背线条,还能让性感与优雅完美呈现,却不会因为胸部过分暴露而显得低俗。图5所示(图片来源:http://bride.rayli.com.cn/dress/2011-11-21/L0068002_900727_8.html)为2010年在法国举办的第63届嘎纳电影节上范冰冰穿着的“东方祥云”龙袍礼服。该龙袍礼服采用的无领设计正是借鉴了唐代女性服饰的特点,唐代女性常选择领口很低的服饰,以有效拉长女性颈处的线条,使脖颈显得更加修长,给人一种高贵大方的感觉^[7]。

图5 东方祥云礼服
Fig. 5 Dress of
“Oriental Auspicious
Clouds”

3.2 设计手法——推陈出新

中国装饰主题的发展大体经历了3个阶段:原始时期的几何纹样、夏商周到初唐的兽面纹样以及盛唐开始的花卉纹样。唐以前,各朝代的闭关锁国和封建思想根深蒂固,使服饰的设计受到传统思想的禁锢。唐朝国力繁盛,思想开放,注重对外交流,这一时期的服饰设计才呈现出开放性的特点。唐代服饰的变异性,从纵的方面说,表现为时代性;从横的方面看,则表现为流行性。装束打扮形之于外,人所共见。唐代的开放性特点,无论是一种让人耳目一新的样式,还是一种超凡脱俗的变革,很容易形成竞相模仿的效应。如图5所示的“东方祥云”龙袍礼服就是运用推陈出新手法设计出来的。礼服的设计运用了中国传统的龙与祥云纹样,采用了古代龙袍的颜色,同时借鉴了西方礼服露肩露背的特点,该设计让人耳目一新,得到了全球服饰设计业内人士的广泛赞誉。

3.3 设计思想——多元融合

我国古代女性服饰使用图案纹样进行装饰从唐代开始,唐代女性服装装饰普遍使用的是花卉类的

图案,构图比较活泼、自由,而且疏密有致,图案丰满圆润。与以往那种天赋神授的设计思想观念不同,唐朝服饰设计理念更注重表现现实生活,在选择图案时往往选择现实生活中真实存在的花草鱼虫,但传统的龙凤图案还在继续使用,没有被完全抛弃。在唐代这个思想多元融合的时代,其服饰设计思想

也体现出多元融合的特征。当今社会正处于全球化的过程中,现代服饰设计继承了唐代多元融合的设计思想,既符合现代潮流,又能够突出中华民族传统文化特色,能够达到良好的设计效果。如图6所示(图片来源:<http://tieba.baidu.com/p/2375773834>)为2005年张静初参加威尼斯电影节所着礼服,该礼服名为“梦回唐朝”。该礼服设计应用了中国传统吉祥纹样卷草缠枝纹,花样疏密有致。该礼服采用的是中西合璧的设计,西式礼服袒胸露背,呈现女性风韵;中式设计高贵典雅,塑造东方风韵,整体给人一种梦回唐朝的感觉。

图6 梦回唐朝礼服

Fig. 6 Dress of
“Dream back to
Tang Dynasty”

4 结语

唐代女性服饰的开放性风格体现在其服装款式开放大胆,服饰面料与色彩华丽多彩,妆容配饰雍容华贵。这种服饰设计的特色,既是大唐盛世社会经济繁荣昌盛的真实反映,也是大唐帝国开放的社会面貌的真实反映。唐代女性服饰是中国古代服饰的一座里程碑,不但在中国服饰发展史上熠熠生辉,而且对现代服饰设计具有极大的影响,成为现代服饰设计师取之不尽的源泉。

参考文献:

- [1] 祖倚丹,张红雨.论唐代服饰文化的政治特征[J].河北科技大学学报:社会科学版,2003,3(1):58-60.
Zu Yidan, Zhang Hongyu. On Political Features of Costume Culture in Tang Dynasty[J]. Journal of Hebei University of Science and Technology: Social Sciences, 2003, 3(1): 58-60.
- [2] 勾利军.唐代文化的开放与多元发展[J].河北学刊,2008(3):56-58.
Gou Lijun. Opening and Diversified Development of the Tang Dynasty Culture[J]. Hebei Academic Journal, 2008 (3): 56-58.
- [3] 罗丹丹.唐代服饰设计史料研究[D].株洲:湖南工业大学,2011.
Luo Dandan. Tang Dynasty Costume Design Historical Research[D]. Zhuzhou: Hunan University of Technology, 2011.
- [4] 黄能馥,陈娟娟.中国服饰史[M].上海:上海人民出版社,2004:252-265.
Huang Nengfu, Chen Juanjuan. China Fashion History[M]. Shanghai: Shanghai People's Publishing House, 2004: 252-265.
- [5] 杨宪金,全显德.中国传世名画[M].北京:西苑出版社,1998:42-89.
Yang Xianjin, Quan Xiande. Chinese Famous Painting[M]. Beijing: Xiyuan Publishing House, 1998: 42-89.
- [6] 刘永东.论唐朝服饰对现代服饰的影响[J].山东纺织科技,2002(5):37-39.
Liu Yongdong. On the Influence of Tang Dynasty Costumes on Modern Dress[J]. Shandong Textile Science & Technology, 2002(5): 37-39.
- [7] 宫媛媛,刘忠玉.唐代服饰元素在现代女装设计中的应用研究[J].国际纺织导报,2011(11):66-70.
Gong Yuanyuan, Liu Zhongyu. The Application of the Tang Dynasty Dress Element in Modern Dress Design[J]. Melliland China, 2011(11): 66-70.

(责任编辑:蔡燕飞)

