

中国传统服装的通服性及其现代性的研究

文 / 王冰姿, 陈莹

摘要:中国传统服装有模糊人体曲线、对号型要求宽松、性别差异不明显等特性,这些特性描述了服装适穿范围广的特点,可定义为服装的通用性,即通服性。文章首先对中国传统服装的通服性进行研究,对其廓型、尺寸、控制部位及特殊工艺进行总结、分类和量化统计,从通服特性中提取出能够应用于现代服装的设计方法和制作工艺。其次以现代均码服装为例,提出符合审美和实用性的最佳均码服装款式和结构,总结出均码服装的设计原则。文章的创新点在于它从传统服装的通服性研究开始,取其精华,为现代服装设计提供参考,古为今用,使传统特性具有现代价值。

关键词:传统服装;通服性;均码;尺寸体系

中国传统服装具有适穿范围广的特点,可定义为服装的通用性,即通服性。这种通服性和现代社会对服装多样性的要求有相通之处,现代社会的发展日趋要求服装具有多场合兼容、中性化、多功能、可调节等特性。以往对中国传统服装的研究多落脚于款式、纹样等方面,较少涉及通服性这一方面。本文将从中国传统服装的廓型、尺寸、控制部位及特殊工艺这几个角度对其通服性进行研究,并从传统服装的特性中抽象出可适用于现代服装设计的原则和方法,最后以现代均码服装为例,给出通服性和现代性研究结论。

1 中国传统服装的通服性

中国传统服装模糊人体曲线、对号型要求宽松、性别差异不明显等通服性特点非常明显,尤其在服装尺寸上不追求适合、不表现人体或纯形式的美感,在服装号型上没有严格标准,^[1]同一服装适于不同高矮、胖瘦的人穿着。

本文关于中国传统服装的通服性研究基于笔者参考刘瑞璞先生著作《古典中国传统服

装结构研究》,^[2]总结出了16个中国古代不同历史时期具有代表性的服装款式(表1-表6,见下页)。

2 中国传统服装的通服性表现方法

2.1 中国传统服装廓型和尺寸的通服

在中国传统思想强调和谐、追求天人合一的生活和精神境界的影响下,在设计和制作服装的过程中,将人体故意忽略,从而在服装的廓型结构上,呈现出以通袖线和前后中心线为轴线的“十”字形平面结构。^[3]这种平面“十”字形结构以其固有的稳定形态,从夏、商、周开始,走过中国五千年的历史,一直延续到清代。^[4]刘瑞璞先生将中国传统服装的这种“十字型”平面结构概括为“十字型整一性平面体”。^[5]和西方有省道的三维立体结构不同,中国传统服装平铺后可以完全以二维平面的方式表现,因而服装的维度尺寸就完全可以以平铺后的水平和垂直方向的数值体现。如图1所示,中国传统服装的维度尺寸大致由A袖长、B领宽、C腰宽和胸宽(胸腰差差别不大)这几个长度尺寸

表 1: 商周和春秋战国时期服装

款式编号:1	款式编号:2	款式编号:3
商周时期服装: 上衣下裳, 右衽、窄袖、长衣、衣长在膝盖上下; 无纽扣, 在腰部束一条腰带 春秋战国时期服装: 深衣, 上下连属, 长衣、长袖, 穿时束腰带。后演变成袍式胡服, 短衣、长裤、衣身窄瘦、腰束郭洛带、用带钩束一条腰带		

表 2: 秦汉时期服装

款式编号:4	款式编号:5
秦汉时期服装: 袍服, 开襟从领曲斜至腋下, 男女皆可穿着。通身紧窄, 长可曳地, 下摆呈喇叭状, 行不露足。深衣为主, 衣襟绕转层数加多, 衣服的下摆增大, 腰身大多裹的很紧, 且用一根绸带系扎腰间或臀部	

表 3: 魏晋南北朝时期服装

款式编号:6	款式编号:7	款式编号:8
魏晋南北朝时期服装: 男着衫, 袖口极为宽大; 裤褶和褊裆, 裤褶是上衣下裤的组合, 由褶衣和缚裤两部分组成, 褶衣紧而窄小长仅及膝, 衣襟大多为对襟。缚裤裤管宽松、下长至足, 用三尺左右的锦缎丝将裤管膝盖部位以下紧紧系扎, 以便活动。裤褶的束腰多用皮带。 女装一般上身穿衫、褙、襦、裙等形制。妇女所着衣衫多为紧身、对襟、交颈, 衣袖肥大; 下身穿多折衲裙, 裙长曳地, 下摆宽松, 腰间帛带系扎, 有的在腰间缠一条围裳, 用来束腰		

表 4: 隋唐五期和宋时期服装

款式编号:9	款式编号:10
隋唐五代时期的服装: 圆领袍衫, 腰部用隔带紧束 宋时期服装: 男大袖衫, 一种有宽大袖子的外衣	

表 5: 金元时期服装

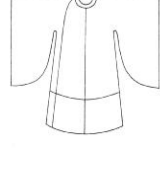
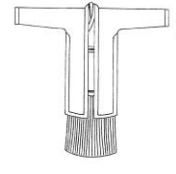

款式编号:11	款式编号:12	款式编号:13
金元时期服装: 特点是对襟, 两侧前后片从腋下起不缝合, 多罩在其他衣服外面穿着。有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式, 另有不垂带式, 系勒帛式、不系勒帛式等形态, 褶子初期短小, 后加长, 发展为袖大于衫, 长于裙齐的标准格式。男穿圆领窄袖左衽齐膝袍子, 腰束革带。女以管裙为主, 周身六个褶子, 直领左衽前拂地, 后曳地尺余		

表 6: 明清时期服装

款式编号:14	款式编号:15	款式编号:16
明时期服装: 明代服装最突出的特点是服装上较多的使用了纽扣, 明末普及, 逐渐在领边和襟边普遍使用。男着袍衫, 大襟、右衽、宽袖、下长过膝。上身着袄下身着裤, 裹以布裙。明代男女都束裙子。女装, 沿袭唐宋样式, 以对襟为主, 下长过膝 清时期服装: 袍、褂、袄、衫, 以长袍马褂为主流。马褂是罩在袍衫之外的短衣, 衣长至脐, 袖仅遮肘, 有对襟、大襟、琵琶襟等样式, 有长袖、短袖、大袖、窄袖之分但均为平口袖		

来控制, 而在衣身的长度方向上, 中国传统服装的尺寸主要由衣长(图 1 中 1)、腋点高(图 1 中 2)两个数据控制。由此可见, 中国传统服装尺寸的设置忽略了很多人体的细节尺寸, 其尺寸体系的控制数据比较少且数值相较人体尺寸非常模糊, 以实现增大服装的适用范围, 实现通服性。

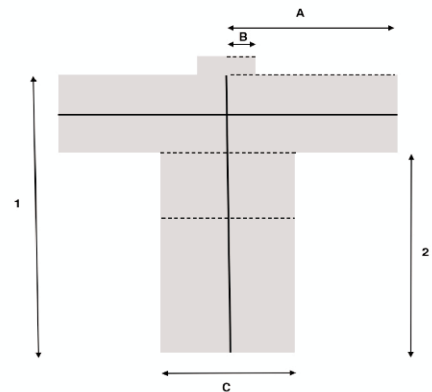

图 1: 中国传统服装的廓型和尺寸示意图

2.2 中国传统服装控制部位和特殊工艺的通服性表现方法

表7是对表1至表6中16个代表款式的控制部位款式特征和调节方式的统计分析,涉及到的控制部位和特殊工艺分别是:领口、门襟、袖形、扣合方式,以及其他工艺。

3 中国传统服装的通服性表现方法在现代服装中的应用

3.1 实现通服性的方式

从2.2的图表分析结果可得,实现中国传统服装通服性主要是三个要素:廓型、尺寸和控制部位及调节方式,通过这三个要素相结合的方式来达到通服(均码)的特点。

(1)廓型的通服:中国传统服装的结构是极其简单“十”字型,通肩设计对肩部和手臂连接处的细部结构进行了忽略,肩部无任何特殊的造型;衣身造型上,无任何省道设计,几乎没有胸腰差。对人体细部的忽略使服装不需要

严格匹配穿着者的体型,实现了服装的通服性。

(2)尺寸的通服:相较人体的围度和高度数值,传统服装对其尺寸进行了模糊放大,各部位的松量值都大于所覆盖人群所需的穿着松量,有时还出现极为宽大夸张的尺寸,比如宋时期的大袖衫。尺寸的放大使各个体型和尺寸的穿着者都适穿,实现了号型上的通服。

(3)控制部位和特殊工艺的通服:控制部位和特殊工艺的通服设计主要体现在可调节特性上。为了达到既大小通服又合体的特点,中国传统服装在领口、门襟、袖形、扣合方式上设计了特殊的方法。从表7统计数据可以看出,交颈和圆领的款式占代表款式的80%,门襟的交襟款式占56%,宽袖占56%,绳带系结方式占80%,这几种占比例较大的束紧方式都保证了在束紧服装时,对领口、衣身、袖长、袖肥和衣长均可调节,比如交颈和交襟的款式使胖瘦的人都

表7:中国传统服装控制部位款式特征与调节方式的统计

款式编号	领口			门襟		袖形		扣合方式		其他工艺
	交颈	圆领	立领	交襟	对襟	宽袖	窄袖	绳带	纽扣	折裱等
1	√			√			√	√		
2	√			√		√		√		
3		√			√		√	√		腰束带,用带钩;衩口
4	√			√		√		√		
5	√			√			√	√		
6	√			√		√		√		
7		√			√	√		√		膝下用锦缎丝紧紧系扎
8	√			√		√		√		束腰;衩口
9		√			√		√	√		
10		√			√	√		√		衩口
11		√			√		√	√		
12		√		√		√		√		衩口
13	√			√			√	√		折裱;衩口
14			√		√	√			√	衩口
15			√		√		√		√	
16			√	√		√			√	衩口
款式编号	领口			门襟		袖形		扣合方式		其他工艺
具体描述	交颈	圆领	立领	交襟	对襟	宽袖	窄袖	绳带	纽扣	折裱等
统计结果	44%	37%	19%	56%	44%	56%	44%	80%	20%	带钩、折裱、束腰、束腿

可以调节领围和胸围,不会出现颈部过紧,衣身过紧的尺寸问题;衣身衩口的设计,使围度不同的人都能穿。

因此,中国传统服装的通服性表现方法可以总结为:“十字”廓型、放大尺寸和细部可调节,有放有收,以此实现服装的通服性,满足高矮胖瘦都能穿着的通服、均码的特点。

3.2 可应用于现代均码服装的设计方法总结和举例

在设计现代均码服装时,为满足均码服装“少号型量、大覆盖面”,满足约60%人的穿着需求的“均码”目的,可以应用中国传统服装的通服性表现方法。

首先,在服装的廓型方面,借鉴中国传统服装“十”字型的基本结构,对肩部进行模糊设计,如采用插肩袖、蝙蝠袖等设计或者加大圆袖的肩部松量;整体衣身廓型上,缩小胸腰差,衣身呈H型或小A型。

其次,在服装的尺寸设置方面,整体尺寸应略大于覆盖人群的尺寸,特别是在领围、肩宽、胸宽、腰宽这些关键尺寸数据上应尽量增大设计松量。

为了同时达到适穿范围广又合体美观这样看似矛盾的两个目的,在均码服装的设计过程中,要控制部位的调节方式进行灵活设计。可调节的交颈领口、绳带系结、衩口、包缠式的衣身等中国传统服装常用的款式要素的组合使用不仅可以达到合体美观的均码服装的设计目的,更可使均码服装传达出中国传统服装“天人合一”的气韵。表8中图为日本设计师山本耀司的服装系列,其运用绳带、交襟、门襟、忽略肩部的设计使服装既达到了适穿面广的目的,又有传统服装的美感。

3.3 设计现代均码服装原则

均码服装的设计难点在于设计时要满足号型覆盖面大同时又适体美观这两个看似矛盾的要求,通过对中国传统服装通服性的研

表8:均码服装的设计应用

究,对其尺寸灵活性的表现方法进行深入分析,可以总结出均码服装的设计原则:廓型上保持H型或小A型,整体尺寸略大于覆盖人群的尺寸,同时灵活运用各种可调节方式使其合体美观。

4 结语

本文一方面研究了中国传统服装的通服特性,对其廓型尺寸、控制部位和特殊工艺进行分析和总结,抽象出其通服性的表现方法,特别针对其尺寸通服性的调节方法,另一方面以现代服装中的均码服装为应用对象,总结出其设计要点:H型和小A廓型;略大的尺寸范围;灵活的工艺方法的搭配。最后本文得出符合审美和实用性的最佳均码服装款式和结构,给现代均码服装的设计和生提供思路和原则。通过通服这一传统特性的现代化,可使中国传统服装里蕴藏的智慧经由现代服装得到新的表达和演绎。

参考文献:

- [1] 缪良云. 中国衣经[M]. 上海:上海文化出版社, 2000: 37.
- [2] 刘瑞璞. 古典中国传统服装结构研究[M]. 北京:光明日报出版社. 2009.
- [3] 蓝宇. 中国传统服饰美学思想的特征[J]. 西安工程科技学院学报, 2007(10): 591-604
- [10] 李当岐. 服装学概论[M]. 北京:高等教育出版社. 2000.
- [4] 祖倚丹. 中国古代袍服造型特征及其发展演变[J]. 丝绸, 2006(12): 50-52.
- [5] 刘瑞璞. 中华民族服饰结构图考[M]. 北京:中国纺织出版社. 2013.

(收稿日期:2014年5月17日)