

基于汉服右衽特征的服饰设计应用研究

文 / 马舒舒

摘要:基于汉服一脉相承的造型样式,突出汉服右衽特色,为汉服转化成现代的生活服饰创造更多渠道。通过对历史实物的资料收集,把握数据、结构、成型样式、总结设计规律。自制的样衣用数值对比的方法,试验领型设计的合理性。并结合现代服饰设计实例加以分析,从相同的右衽设计中,找出平面交领结构、面料、装饰等不同的设计手法,将传统右衽领型由较单一的表现形态在现代设计创造中变得丰富多彩。实践证明汉服领型的特征设计有着充分的开发潜力,交领右衽不仅是整体服饰设计的重点之一,在促进现代领型运用多元化的同时,更是寄予厚重的民族情结,应大力保护和传承。

关键词:汉服;右衽;特征应用

从现今汉服研究已有的相关资料来看,有对汉服运动的思考,传统汉服服饰的现代应用,汉服作为影视服饰、中式婚礼服的用途,汉服数字化信息研究等,再到建立专业的主题论坛、网站以及网络销售汉服服饰等等,这一切都显示着汉服的发展已渐渐渗透到我们的点滴生活中。但对于汉服服饰主要特征的把握还没有形成规范。笔者认为右衽为汉服服饰的标志性特征,相关研究者、设计者应加以新的诠释。将传统汉服服饰的右衽特征运用到现代服饰设计中作为论题,是基于笔者已有的汉服服饰平面结构为现代设计应用研究的基础上,作个人的延伸思考,以期对汉服服饰的保护和传承作出微薄之力。

1 汉服的交领右衽

“衽”指衣襟,“右衽”即衣襟从左向右掩盖,领型交叠系绳带穿着。根据古书的记载,汉服并非服饰的专有名词。^[1]现今对汉服解释主要有两种,一是汉代的服饰,历经周代的服饰规范制式,在公元前后各经历了二百多年历史

的西汉和东汉王朝的服饰。二是纵观整个中国古代历史的发展,以汉民族统治时期的汉族服饰为主线,从三皇五帝时期追溯到明代。本文对汉服的理解倾向以上第二种解释。平面结构的交领服饰遍及东亚各民族,左衽衣襟与右衽衣襟相混杂,而汉服拥有明确的交领右衽制度。^[2]汉服的右衽相传于三皇时代,并保持着交领右衽、宽袍大袖、博衣大带的特点。服饰制度于周代趋于完备,至汉唐时期确立,随着封建王朝的统治历代延续而影响着周边国家、地区的服饰发展。汉人崇尚衣襟向右掩,而少数民族的衣襟多向左掩。孔子曾感叹:“微管仲,吾其披发左衽”,意思是如果没有管仲,那么今天我就要披着头发,把衣襟向左掩当夷狄去了。汉服右衽衣襟同时体现着阴阳生死的说法,融合着儒家、道家的人生哲学。衣襟向右掩视为阳,表示生的人。反之,衣襟向左视为阴,表示故去的人。寿衣至今沿用着左衽的穿着方法,在《礼记·丧服大记》有记载:“小敛大敛,祭服不倒,皆左衽,结绞不纽”。在古代中国方位崇

基金项目:福建省中青年教育科研项目(B类)(JBS14161);三明学院科研项目(A201307/Q)

作者简介:马舒舒,三明学院教师

拜也是右衽衣襟的穿着依据。当一个人坐北朝南的时候,东方在左边,东边被赋予“阳”的概念。以天顶为分界线,太阳从东边上升,是阳气上升的过程。然而西方则是相反,太阳从西边落下,是阴气聚集的过程。依据东西方位的说法,东边是阳而西边是阴。右衽衣襟的研究不断上升意识形态(右衽自左向右,体现人的生命轨迹),至诞生后不论战乱还是改朝换代都没改变过,纵然是少数民族统治的时代,衣襟依旧是向右掩盖穿着。^[3]民国建立后,街边能见到长袍、马褂的服饰,衣襟仍旧向右搭扣。

汉服服饰平面结构的基本形制分为上衣下裙相缝合和上衣下裳分开穿着两类。

上下相连的服饰是将上衣和下裳分开裁剪后再进行缝合而形成的长衣样式,上衣下裳分开裁剪是将上衣和下裳分开穿着无需再缝合的服饰,穿着者不分男女、不分年龄、不分贵贱。^[4]曲裾深衣为上下连属制的代表服饰,根据衣裾是否绕襟可分为直裾和曲裾。曲裾出现,与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关,曲裾下摆环绕几重可以更加保护下体,环绕的圈数有单圈或是多圈,最后在腰部位置附加腰带加固。男子曲裾的下摆比较宽大便于行走,女子稍显紧窄。从出土的战国、汉代壁画和俑人来看,女子曲裾下摆呈现出“喇叭花”的样式。直裾右衽服饰,衣领向右掩盖,附绳带系扎,绳带系扎的位置依据服饰的内外穿着用途而定,且不做绕襟处理。1972年马王堆一号汉墓出土西汉早期曲裾素纱襌衣(图1),衣长为160厘米,通袖长195厘米,袖口宽27厘米,肩袖直向纱向,衣重48克,有着薄如蝉翼、轻若烟雾的美



图1: 素纱襌衣
(湖南省博物馆藏品)



图2: 素纱绵袍
(湖北荆州博物馆藏品)

称。曲裾素纱襌衣衣领相交,有三角形衣襟由左向右掩。衣袍外罩襌衣也可当内衣穿着。湖北省荆州市荆州区马山一号墓出土素纱绵袍(图2),衣身长148厘米、袖展216厘米。交领右衽、后领下凹,肩袖斜向,袖子从腋下向袖口直线收小,袖口宽为21厘米、袖口相对较小。领缘与袖缘均采用斜裁拼接,使领口及袖口有较好的弹性。值得一提的是领面、袖面、缘边刺绣纹样,不仅有锦上添花的视觉效果,还起着掩盖缝合线与弥补面料幅宽不足的作用。领缘宽度为4.5厘米,与同墓出土的其他类型服装相比,各部位尺寸相对小一些,专家普遍认定为内穿的袍服。^[5]

上衣下裳分开穿着的服饰以唐代的襦裙,明代的马面裙为例。襦裙交领上衣较短,下裙蔽体,长度及地。在唐代襦裙的领型变化较为丰富,如交领右衽衣襟、对襟、圆领,女子圆领不止于圆弧领,还包括心形领等样式。男子圆领与女子圆领结构略微不同,穿着男子圆领袍服领型向右搭扣后再呈现圆形领。发展至明代交领右衽样式单一,领型变化少,衣长相较唐代更长。^[6]

2 沿袭交领右衽的造型特征设计

对于现代汉服的服饰设计应用,更应该坚持继承民族服装的优良传统,取其精华,彰显特征,贴近时代、贴近生活,进而不断的推陈出新,既符合现代服饰的设计风格,又保持古典的韵味,运用现代的裁剪结构、布料和纹饰图案进行符合现代设计审美思维的服饰设计活动。^[7]汉服右衽的设计需要遵循三个点为设计重点。把握平面结构为设计主线,再以面料、图案作为后续设计的重要步骤,进而完成整件汉服的制作。沿袭交领右衽特有的衣领形态,遵循方向从左向右搭系,右衽衣领在保持方向不变的前提下再进行结构、面料、装饰的变化。

笔者自制汉服右衽样式特征的样衣,款式参照素纱绵袍(图2)的领型特征,做短衣设计。依据领缘的弧度曲线、领高、领面的宽与窄、领

面的长与短设计领型的外观形状,并结合肩袖做连肩袖的裁剪。两款右衽上衣,左边款式为交领右衽并系带于右侧腋下,内领从右向左系扎于左腋下,领缘宽度窄,后领呈圆弧形。右边款式为右衽交领,胸前系带,领长长度比左图短,交领重叠部分窄于两个胸乳点的距离(图3)。右边款式的领缘宽较宽,领高搭在颈部下围线,领子紧挨着肩线与衣身片。因此,在设计领型时需要考虑领子与肩线、衣身片相互影响的关系,完成整件衣服的平面结构设计,再着手进行面料的选择与搭配。左边为真丝面料,附着淡色的圆点,右边为净色真丝面料,内加里衬,两款衣领与衣身的面料相同。在面料的选择中,不再有过去的等级、辈分等穿着限制,右衽衣领和衣身的用料更多随着穿着的用途、场合与设计的风格而选择面料的材质。领面装饰设计也是领型设计的重点之一,图案依据领面的宽窄、长短进行考虑,放置合适的具象或是抽象的图案。予以领型冠以独立自由的形象,单独对领型进行造型设计的,以领面带动服饰整体,可谓是领型的完整延伸设计。



图3: 汉服交领右衽设计样式(正、背面)
(笔者设计)

将传统的汉服服饰冠以现代的字样,不仅是时间的变迁,更是现代的审美、生活方式、服饰设计思维的融入。将传统服饰融入现代,除了用于特殊的表演或是拍摄需要,原原本本的还原古代服饰用于现代人的生活,实用价值值得我们思考,并且也需要考虑,在仿制结构的工艺过程中是否做到百分百的真实再现。传统汉服服饰有着深厚的文化和历史根源,并且美的无人反驳,但由于缝制复杂,穿着烦琐,以及政治、经济等因素影响,完全的仿古服饰用于

现代生活已不符合未来社会的发展主流。

3 交领右衽的实例应用

遵循汉服右衽结构设计为创新重点的服饰在公众人物身上屡屡出现。①2013年6月3日,彭丽媛身穿交领右衽的青色连身裙(图4),与国家主席习近平一同出访哥斯达黎加的圣何塞。整套服饰极具汉服服饰特色,交领右衽的领型搭配绳带系扎,彰显中华民族悠久的服饰历史文化。在服饰色彩的选择上以五行五色中象征东方的青色为首选,白色的珍珠胸花为右衽领型的点亮搭配,尽现第一夫人端庄的品味、沉稳的优雅气质。服饰整体造型呈现修身设计样式,不再是汉服服饰的洒脱飘逸、宽袍大袖,追求衣服与身体的天然距离,融入了现代服饰流行的贴身设计,类似于西式礼服的再设计,将女式西服套装样式与汉服服饰特征相结合,突出紧身收腰,衬托女性的“三围”曲线美。领面、领高的设计接近于一般西服的宽度与高度,特别之处是将右领与前胸衣身片一齐做延长设计,展现出交领右衽的穿着款式。袖边做弧形开口裁剪,并附有五粒扣。整套服饰简洁大方,不仅适合正式场合,并且很好的展现了大国的民族服饰特色。②右衽领型的结构设计样式在2014年的第22届北京APEC会议的女装当中也得以体现,领导人及其夫人的服饰受到来自世界的广泛关注。此次会议的服装设计源于中国最强的11支服装设计团队。对于一名服装设计师而言,为APEC会议领导人及夫人设计服装是一件很难让人拒绝的荣耀,但同时,又是一项很具有挑战性的艰巨任务。从节能环保的基本理念出发,展示中国人的新形象,其根为“中”,其魂为“礼”,其形为“新”,合此三者,谓之“新中装”(图5,见下页)。女士华服为内外两件,外套是明式对襟款式,内穿清代旗



图4: 彭丽媛身着交领右衽的青色连身裙

现代生活已不符合未来社会的发展主流。



图 5: APEC 会议女装

袍款式,立领领型,衣襟偏右作斜裁线,搭配精致的盘扣。新中装的理念很好的贴了汉服服饰的未来发展趋势,保留汉服的传统文化底蕴,彰显民族特色,并能够结合现代设计思维赋予新的造型款式。汉服作为中华传统服饰被列入服饰的草图提案,定稿后汉服服饰当作国礼休息衣向世界展示。男、女装休息服均采用连肩袖的裁剪结构,突出华服的垂坠感。女款右衽领型领边较窄,前后的宽度相等。男款交领右衽领型设计为宽领造型,接近青果领的样式特征,领面与衣身相连,领面与领里运用不同色的真丝面料。NE·TIGER(东北虎)品牌创始人张志峰在接到北京市委市政府的任务后,为保证各国要员休息质量,品牌特地甄选定染的40M真丝重缎面料制作休息衣,环保亲肤的同时利于人体睡眠。手工苏绣工艺将牡丹、花瓶、如意纹飞针走线于丝绸之上,男款与女款分别寓意和平如意和惟有牡丹真国色,绝妙展现了中国以纹为贵的深厚文化底蕴。③在楚艳的发布会上,右衽衣襟以不同的造型展现(图6),衣领或高或低,形状不尽相同,多样的材质搭配与造型变化展示着现代交领右衽的



图 6: 楚艳的设计作品

设计样式。衣领环绕着脖子并交叉搭于胸前,在领缘的曲线变化里,一般后领缘线高于前领缘线,正面看呈三角形。在后身片的裁剪中,如后背中缝线有裁剪,依据后颈椎点为车缝中心点,领面做断开处理。领高的高度以不

影响头部活动为设计基础,中衣领通常高于外袍服的领子,并以此为美,如马王堆一号汉墓锦饰内棺的盖板上,覆盖着T型的彩绘帛画,在墓主朝西升天部分,墓主人身穿多重领的样式颇为醒目。领面的宽窄、长短直接影响到右衽领型的设计风格,出现交领高领、交领翻领、交领圆领等样式,不同的交领样式决定着服饰的整体风貌。同时,右衽衣襟的长度、宽窄决定着左衽衣襟的长、宽,两者相互配合与制约。传统的衣襟一般从左向右搭系的衣身片面积大于里边从右向左搭系的面积,也有节约面料这样的说法来解释这样的设计习惯。

还有一些设计师遵循汉服右衽装饰为设计的重点:①2015年东北虎的春夏发布会继续推出《华服》印花丝质系列,汲取明代上承周汉,下取唐宋服饰特色(图7)。右衽领面装饰传统的仙鹤吉祥图案,以飞翔的仙鹤衬托交领的交叠。单色的右衽丝绸装饰有简易的盘扣,领型开口呈V,衣襟交叠后依然呈现向右搭扣,这属于两种领型设计在单件服饰上的设计巧思。



图 7: 2015 年东北虎的春夏发布会作品

通过织绣等传统工艺尽显高级定制女装的奢华,打破单一的交领领型。充分综合现代浓郁华丽的流行导向,以天然丝绸为主用料,在黑、红、蓝、绿、黄这五大国色的基调上展现了中国式的美丽。②华谊青年设计师王紫珊创立的Micarsty女装品牌,因花朵、手绘图案、手缝珠子的手工领一炮而红。手工领在领型结构的设计中虽然没有采用汉服的交领样式,但在图案的装饰手法上紧密结合现代时尚流行,符合当下的消费倾向。在她的设计理念中,领子不止于服饰的其中一部分,更是作为服饰的配件独立进行设计思考,从而使服饰的整体变得更加完整、精致。从这一观点出发,可以证明汉服交领右衽有着充分的市场开发潜力,不止于右衽的装饰造型,更源于交领的丰厚的文化积淀。右衽衣领的图案设计能为领型带来锦上添花的视觉效果,传统服饰纹饰不仅花纹丰富美观,还赋予鲜明的寓意。右衽衣领的图案装饰在领面、领口,如同袖口、衣襟及衣身下摆的图案设计。在外穿服饰的衣领拥有丰富的图案设计,动物、植物、吉祥物等,图案装饰设计不局限于纹样图案,还包括有立体效果的零部件搭配与工艺缝制,更彰显领型的精巧与体感。^[8]

4 结语

参照汉服的右衽特征作为服饰设计的突破口,传承汉服的平面裁剪结构,通过自制样衣和设计实例的造型研究,在基础变化中把握结构的创新变化、面料的搭配组合、图案的装饰设计,以此规范汉服交领右衽的设计原则。同时,融入现代人的穿着需求,不断创新。汉服

交领右衽特征的服饰设计应用作为一种服饰符号,代表着民族的文化、学识、地位、智慧,应区别于强调还原或再现的传统汉服服饰,不论是汉族族群的认同还是国服的倡导,汉服的现代应用趋势应以建立国人的普遍认同为服饰设计的基础。汉服服饰设计以市场需求为依托,现代服装市场的竞争不仅是质量、成本的竞争,更是服饰文化、技术创新、设计创新的竞争。在当今汉服服饰设计纷繁的背后,仍面临着汉服特征设计模糊、不明确、市场消费力低等困境,如何强调和突出汉服服饰的特色,走出属于自己的民族风格,将是一个任重而道远的过程。

参考文献:

- [1] 蒋玉秋. 汉服[M]. 青岛: 青岛出版社, 2007: 8.
- [2] (日) 田中千代. 世界民俗衣装—探寻人类着装方法的智慧[M]. 李当岐译. 北京: 中国纺织出版社, 2001: 39-66.
- [3] 周锡保. 中国古代服饰史[M]. 北京: 中央编译出版社, 2011: 65-381.
- [4] 陈晓启. 中国服饰收藏与投资全书(中)[M]. 天津: 天津古籍出版社, 2010: 25.
- [5] 刘瑞璞. 古典华服结构研究——清末民初典型袍服结构考据[M]. 北京: 光明日报出版社, 2009: 23.
- [6] 马大勇. 霞衣蝉带——中国女子的古典衣裙[M]. 重庆: 重庆大学出版社, 2011: 147.
- [7] 方李莉. 费孝通晚年思想录、文化的传统与创造[M]. 长沙: 岳麓书社, 2005: 41.
- [8] 陈娟娟. 中国织绣服饰论集[M]. 北京: 紫禁城出版社, 2006: 285.

(收稿日期: 2014年9月25日)