篇名: 從紅樓夢看清代服飾

作者:

王品逸。道明中學。高二 1A 班

壹●前言

紅樓夢是一本極有深度的書,無論什麼樣的年紀去讀它,都能讀出一番風味出來,不僅是作者本身的寫作技巧或詩詞歌賦,而是它所包含的廣泛事物,小至平日所吃的食物,大則論及人性、愛恨糾纏等無所不包,平時看似瑣碎的事情,曹雪芹卻將這些細節詳實寫到小說中,讓後人方便了解當時清朝的生活情景,將生活化入小說,這正是紅樓夢了不起的原因之一。其中,每當人物出場時,總是會有幾行衣著的描寫,而且寫得非常仔細,這也引發我的興趣想知道這些人所穿衣服有哪些,當時的小姐少爺又是如何打扮。

貳●正文

一、曹雪芹家世背景

假如這本紅樓夢是作者自己的回憶錄,而賈寶玉就是曹雪芹的話,那他的家族必然跟皇親有密切的關係,而且作者在小說中塑造另一個家族——甄(真)家,是位於南方,表示說曹家是真正位於南方的。曹雪芹的祖先於明朝末年,遷居東北入了滿州籍,後來他們隨清兵入關,得到宮廷的寵幸成爲一時的世家。紅樓夢第五回提到:「吾家自國朝定鼎以來,功名奕世,富貴流傳,已歷百年。」(註一)這說明從明朝末年(約1644年)過了百年之後,就是在康熙年間(1661~1722),正是整個曹家榮華富貴的極盛時期。

由康熙二年至雍正六年,六十年間從曹雪芹的曾祖父曹璽、伯父曹顒、父親曹頫世襲江寧織造(註二),有時還兼任蘇州織造和兩淮鹽政(註三)。江寧織造是內政部的肥缺,也皇帝的耳目及近倖,他們雖然官階不高,只是幫皇親買衣服實際上卻是最有勢有權的要職。他巧取來大量金錢,講究飲食的精緻、穿著打扮等,尤其高級絲織品或外國進貢的稀有布料幾乎全在他們手中,所以想必一定對穿十分地講究。

曹雪芹從小出生在如此環境,接觸這些奢侈的物質用品,在小說中對服飾細膩的描寫與刻畫,便透露出他熟悉這些衣服的程度,而這些生活細節也就成爲曹雪芹寫紅樓夢大故事中的背景,也是描寫賈家貴族生活的一個基礎,曹家歷經四代榮華已不簡單,但到了雍正繼位,爲樹立自身的權威,就特別要打擊父親的親信,其中之一當然就是曹家,雍正六年曹家被抄,家族許多人也被削職,就此曹家衰敗下來。

二、人物服裝

1、主要人物服飾

A、賈寶玉(圖一)

a、紅樓夢第二回提到:「卻是位青年公子…一件二色金百蝶穿花大紅箭袖,束著 五彩絲攢花結長穗宮縧,外罩青石起八團倭緞排穗褂,登著青緞粉底小朝靴…」 (註四)這是黛玉初見寶玉時他的穿著打扮,由於是從廟裡剛回來,身上是較正 式的穿著。而且寶玉個性純真熱情,疼惜所有漂亮的女孩子儼然是個「護花使 者」,這些也表現在他的語言及穿著上面。

「百蝶穿花」有別於其他男性陽剛性格,顯示出一種柔的氣質,而二色金是指花蝶圖用深淺金線所繡成。「大紅」則看出寶玉偏好鮮豔的紅色系,因爲寶玉個性中素知人生的離合聚散,所以更加珍惜與他人「聚」的時刻,而紅色便是代表著熱鬧、歡喜。「箭袖」是僅能覆手,以便於射箭的袖子,只是前往廟宇上衣穿的是窄袖袍服。外套是綠色的,鞋子也是綠色的,都說明了寶玉不同常人之處。

b、之後寶玉去見王夫人,回來之後黛玉又看到另一套衣服,紅樓夢第二回:「一回再來之時,已換了冠帶:頭上周圍一轉的短髮,都結成小辮…用金八寶墜腳,身上穿著銀紅撒花(註五)半舊大襖…下面半露松綠撒花綾褲,錦邊彈墨襪,厚底大紅鞋…」(註六)寶玉此時已在家中,頭髮綁辮子感覺比較輕鬆,從他兩次穿著看得出寶玉十分喜愛金銀這種亮的顏色,當然紅和綠已是他一貫的搭配,更突顯人物本身的個性。

圖一: 賈寶玉

B、薛寶釵(圖二)

中國古代婦女在造型時,首先要求儀容美,既要嫵媚動人,又要神采照人。其次講究姿態合宜,表現含蓄優雅的美。最後要求氣質美感,重視神韻與修養,才不會俗氣。薛寶釵正符合這段對中國婦女形象造型描述的形象。她的處世哲學、穿衣打扮受到儒家思想的影響,且寶釵自認爲客,總是低調不張揚。

紅樓夢第二回:「寶玉掀廉一步進去,先就看見寶釵坐在炕上作針線,頭上挽著 黑漆油光的髻兒,蜜合色棉襖,玫瑰二色金銀線的坎肩(註七)兒,蔥黃綾子棉 裙:一色兒半舊不新(註八)的,看去不見奢華,惟覺雅淡。」(註九)寶釵在 著裝方面也遵從自然美的原則。色彩上,大都是自然色彩,如蜜合色棉襖、玫瑰 紫坎肩、葱黄色棉裙都是自然植物颜色。明清女子服裝以秀美、清麗爲主,所以 打扮不如其他時期的女子繁華複雜,主要是爲突出自身的氣質,所以寶釵也鮮少 配戴首飾(註十)。

圖二: 薛寶釵

圖三: 林黛玉

C、林黛玉(圖三)

十二金釵裡最不容易描述的就是林黛玉。薛寶釵、王熙鳳都是比較現實的存在, 有具體的五官細節,和頭飾服裝的具象形容。比起來,林黛玉的存在非常不具體, 只有幾次作者略寫。

紅樓夢第四十九回:「黛玉換上掐金挖雲(註十一)紅香羊皮小靴,單了一件大紅羽紗面白狐狸裏的鶴氅(註十二)…」(註十三)從以上描述可看出她喜愛潔淨、純色系的顏色,更顯她孤芳自賞的個性。

紅樓夢第八十九回:「黛玉身上穿著月白繡花小毛皮襖,加上銀鼠坎肩;頭上挽著隨常雲髻(註十四),簪上一枝赤金扁簪,別無花朵,腰下繫著楊妃色(註十五)繡花錦裙…」(註十六)後八十回由於非曹雪芹親筆,黛玉的外貌意外地又被描繪,只是大都承襲前面:月白繡花、銀鼠坎肩表示一樣的性格,「別無花朵」更能看出黛玉不屑配戴花朵,引人注目,也是她孤癖、獨來獨往的表現。

2、官場禮服

A、官服種類

a、朝服

子曰:「朝服而朝」進宮朝見,除有皇上恩准外,都必須穿著適當的禮服,也就 是朝服,否則就有不敬之罪。如紅樓夢第十六回賈政生辰(註十七),榮寧二府 政慶賀飲宴,熱鬧非凡,忽有六宮都太監夏老爺來降旨,宣賈政進宮陛見,賈政 「急忙更衣入朝」。生日所穿必定華麗,但不離常服,所以還是得換上朝服入宮。

b、祭服

祭祀從古以來就是一件重大之事,祭祀種類隨官位高低而有多寡不同,而祭祀所穿的祭服則由禮法規定,平時不能穿,只能用於特殊祭祀場合。雖然如此,往後的一般家祭便無特別限制,如紅樓夢第五十三回,賈母按品著朝服,入宮後回來,就直接到寧國府祠堂祭祀列祖列宗(註十八)。由此可知,以賈府之尊,不需另備祭服,用朝服代之亦可。

B、官服等級

a、服飾分等

古代社會服裝即代表他的身分,人的外貌相差無幾,因此古諺云:「只認衣衫不認人」。而《尚書·益稷》所載的「日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻」等冕服,「十二章紋飾」就是衣服十二種圖案,天子全可用,諸侯只用龍以下八種,平民則不可有,所以劉禹錫的《陋室銘》寫:「談笑皆鴻儒,往來無白丁。」白丁即是對庶民之稱呼。

b、官服分等

紅樓夢第一回:「因嫌紗帽小,致使鎖枷扛;昨憐破襖寒,今嫌紫蟒長」(註十九)透過服飾變化,可看出賈府日益衰敗,也可看到官服分級甚多。官員平時辦公的常服,文武官分別以鳥獸圖案區分,從一品到九品再分仙鶴(圖四)到藍雀(圖五)或者麒麟(圖六)到海馬(圖七),可說都是皇上的「羽翼爪牙」。清代連冠頂上的珠的多寡、寶石顏色都需按品佩戴。紅樓夢第八回:「寶玉穿著秋香色立蟒白狐箭袖」(註二十)而雍正內務府奏摺中,有皇帝用大立蟒緞、妝緞等名目。可見蟒緞屬於高檔富貴的服飾用料,非普通人家所能享用。

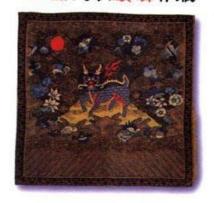

圖四:一品文官的朝服

圖五:九品文官的朝服

一品武职麒麟补服

圖六:一品武官的朝服

九品武职海马补服

圖七:九品武官的朝服

3、喜慶節日服飾

A、生日

過生日,特別小兒週歲、男二十女十五和老人逢十的華誕,皆有各的繁細儀式,但基本上都講究穿著。紅樓夢第六十二回:「這日寶玉清晨起來,梳洗已畢,冠帶出來。…平兒也打扮得花枝招展(註二一)」(註二二)由於生日,寶玉也不得不整好儀容,而雖然平兒只是丫頭,但這日也可盛裝出席。

B、結婚

結婚也是中國喜慶類重要的日子,當日新娘、新郎的服飾也是十分講究,至於新娘的大紅頭蓋巾,起源何時眾說紛紜,不過杜佑《通典》認為蓋紅巾應起於東漢魏晉之際,當時兵荒馬亂民間急於嫁娶,就「以殺穀幪女之首,而夫氏發之,因拜舅姑,便成婦道。」在紅樓夢第九十七回:「扶了寶玉,仍舊坐下,兩眼直視,半語全無。」(註二三)就是因為掀開面紗後,心中的林妹妹卻變成薛寶釵,這對蓮守婦德的寶釵而言,是一大諷刺。

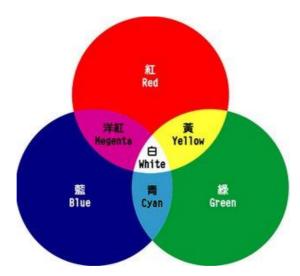
三、衣服的配色

1、色彩性質

A、色彩的三原色(圖八)爲紅、黃、藍,而橙、綠、紫只是三原色兩兩合成的中間色,原色從濃到淡有多種層次,相互合成的顏色也就不可勝數。三原色其中一色搭配另外兩種的合成中間色,會是最強烈鮮明的對比,而兩種顏色搭配,都擁有相同一種的原色時,因性質相近會相互調和,感覺會較不刺激。另外,黑白

分別代表著無光和白光,無光是顏色的總和,白光則是色光的總和,所以任何顏 色搭配黑白兩色,都有調和作用。

B、古人將東、西、南、北、中五個方位賦予青、白、朱、黑、黃五種顏色,正是那三原色和黑白兩種特殊色,他們雖不懂色彩學的道理,但從《周禮·考工記·畫績》說:「青與赤謂之文,赤與白謂之章,白與黑謂之黼,黑與青謂之黻,五彩備謂之繡。」從對兩兩顏色的搭配,就有不同的稱呼來看,古人對於色彩的配置效果是很講究的。所以色彩代表的意涵和對他們生活所產生的影響,也是十分重要。

圖八:三原色示意圖

2、色彩搭配

A、曹雪芹常在書本中透露出他對衣著的了解,其中亦包括衣服的色彩。紅樓夢第三十五回:「鶯兒道:『大紅的(汗巾子)要黑絡子才好看。或是石青的,才壓得住色。』寶玉問:『松花配什麼?』鶯兒道:『松花配桃紅』寶玉道:『這才嬌豔。再要淡雅之中帶些嬌豔。」(註二四)之後還有一段,「寶釵道:『到不如打個絡子,把玉絡上呢!』寶玉道:『只是配個什麼顏色好?』寶釵道:『用雜色斷然使不得,大紅又犯了色,黃的又不起眼,黑的又太暗;依我說,竟把你的金線拿來配著黑珠兒線,一根一根的拈上,打成絡子(註二五),那才好看。』」(註二六)大紅太過顯眼,黑能有調合作用,而石青能更襯出紅,兩種是不太一樣的配色方式。而那個絡子,由於是裝重要的寶玉,雜色顯然太亂、紅反而會蓋過主角、黃色調合太過會變得不明顯、黑則會掩住玉的靈秀之氣,金線配黑珠就恰到好處了。

B、中國古代婦女較喜愛對比強烈,如《陌上桑》寫羅敷的上衣爲紫,下裙爲緗

綺(淡黃色),紫黃對比強,改用淡黃就不那麼刺激。紅樓夢第五十一回:「(鳳姐)又看(襲人)桃紅百花刻絲銀鼠襖,蔥綠盤金彩繡綿裙…」(註二七)襲人上紅下綠,但因桃紅較不飽和,緩和了色彩的反差。

四、飾品與配件

1、隨身飾品

A、功用

古人對死亡議題十分禁忌,因爲畏懼死亡,所以許多民間習俗都從此衍生,身上戴的物品即是一例,如:爲了避免小孩夭折,到廟中祭拜後取平安符,掛在他身上,還有從前人們相信時間如水會流動,所以也可以「鎖住」以求長命百歲,一些金屬飾品就成了此類首選。

B、種類

紅樓夢第八回:「(賈寶玉)項上挂著長命鎖、記名符,另外有一塊落草(註二八)時銜下來的寶玉」(註二九)

a、長命鎖(圖九)

舊時怕幼兒夭折,將他寄名託名在菩薩或尼姑、道士處做乾兒子或乾女兒,而得 到的小鎖片,是父母為求小孩順利成長所留。

圖九:晚清長命鎖

b、記名符

古代兒童佩用的一種迷信物。舊時恐小孩夭折,故寄名於神或僧道爲弟子,並佩

戴僧道所畫的符籙,以辟邪祛祟,卻病延年。

2、化妝品

A、寶玉奇特個性

紅樓夢第二回:「那年周歲時,政老爹便要試他(寶玉)將來的志向(註三十),便將那世上所有之物擺了無數,與他抓取.誰知他一概不取,伸手只把些脂粉釵環抓來。」(註三一)若曹雪芹就是賈寶玉的話,可知他小時便生在女兒堆中,當然對女性化妝品有興趣,所以才造就往後寶玉的主要個性,如:愛吃胭脂、疼惜女孩等。人要衣冠,佛要金裝,而化妝品就相當於臉的服飾,亦須講究。

B、種類

a、薔薇硝

紅樓夢第五十九回:「一面梳洗,湘雲因說兩腮作癢,恐又犯了杏斑癬(註三二),因問寶釵要些薔薇硝來。」(註三三)薔薇硝是一種藥用化妝品,其成分可能由薔薇露和银硝合成。野生薔薇的根、枝、葉、花均可作藥,其性凉、甘、苦澀,可清熱利濕、解毒。

b、茉莉粉

紅樓夢第四十四回:「寶玉忙將一個宣窯磁盒揭開道:這不是鉛粉(註三四),這是紫茉莉花種研碎了,對上香料製的。平兒倒在掌上看時,果見輕白紅香,四樣俱美,撲在面上也容易勻淨,且能潤澤肌膚,不似別的粉澀滯。」(註三五)紫茉莉有紫、白、黃三色,可採熟種子研成粉末,擦臉可除面斑、清熱和解毒,使面部光潔白皙,有美容之功效。

參●結論

從紅樓夢看清代服飾,不僅看到人生的悲喜劇,還有一個家族的興衰,但更重要的是曹雪芹他在這嘔心瀝血之作中,處處透露出清代生活的細節,如衣飾文化、飲食文化、生活用品等,讓後人對於這個朝代的食衣住行有更深刻的了解,思想和學術經典可透過書籍印刷,老師授業或自學而流傳,但一個朝代會因無人紀錄,它的生活就消失了。所以,如今紅樓夢有許多資料能夠考證,單是衣服就不勝枚數,再者衣服的材質、顏色、種類也讓我整理到嘆爲觀止,疲憊之餘卻覺心滿意足了。

肆●引註資料

註一、曹雪芹。紅樓夢・上。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁94。

註二、清代在江寧、蘇州、杭州三處,設有專辦宮廷御用和關用各類紡織品的織造局,稱「江寧三織造」,而江寧織造即管理江寧衙門政務的內務府官員。因爲欽差官與地方最高長官平行,又爲採辦官,關於內廷專務有專奏權,故實爲皇帝親信與耳目。

註三、主掌鹽務的官員。紅樓夢 • 第二回:「那日偶又至維揚地面,因聞得今歲鹽政點的是林如海。」

註四、曹雪芹。紅樓夢・上。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁59。

註五、以錯落的花朵爲裝飾的圖樣。紅樓夢 • 第八十二回:「開了套間門出來,仍舊帶上門,放下撒花軟簾。」

註六、曹雪芹。紅樓夢·上。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 59-60。

註七、無袖無領的上衣。

註八、紅樓夢·第三十二回:「王夫人道:『原要還把你姐妹們(薛寶釵、林黛玉)的新衣裳給他兩件裝裏,可巧都沒什麼新做的衣裳,只有你林妹妹做生日的兩套。』」

註九、曹雪芹。紅樓夢·上。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 168。

註十、紅樓夢·第五十七回:「寶釵點頭笑道『但還有一句話,你要知道:這些裝飾原出于大官富貴之家的小姐,你看我從頭至腳,可有這些富麗閑妝…所以我都自己都該省的就省了。將來你這一到了我們家,這些沒有用的東西,只怕還有一箱子…』」

註十一、掐金:縫裏嵌金線。挖雲:挖空雲頭形的花邊在墊其他顏色的裏子。

註十二、用鶴羽製成的外衣。

註十三、曹雪芹。紅樓夢·中。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 805。

註十四、女子盤捲如雲的髮髻。

註十五、淡紅色。或稱爲「妃色」。

註十六、曹雪芹。紅樓夢・下。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁1498。

註十七、曹雪芹。紅樓夢·上。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 261-262。

註十八、曹雪芹。紅樓夢·中。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 897。

註十九、曹雪芹。紅樓夢・上。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁11。

註二十、曹雪芹。紅樓夢・上。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁169。

註二一、寶玉、寶琴、岫煙、平兒四人生日皆爲四月二十六日

註二二、曹雪芹。紅樓夢・中。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁1031。

註二三、曹雪芹。紅樓夢・下。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 1618。

註二四、曹雪芹。紅樓夢·上。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 581。

註二五、用線索結成的網子,可以裝物。

註二六、曹雪芹。紅樓夢·上。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 582。

註二七、曹雪芹。紅樓夢·中。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 849。

註二八、嬰兒出生。紅樓夢第二十五回:「小兒落草時雖帶了一塊寶玉下來,上 面說能除邪祟,誰知竟不靈驗。」

註二九、曹雪芹。紅樓夢·上。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 169。

註三十、舊俗小孩滿週歲時,長輩將書本、算盤、筆墨等各種物品擺在孩子面前,讓他隨意抓取,由此來推測他未來的志向。俗稱「抓週」

註三一、曹雪芹。紅樓夢・上。(台北市:桂冠圖書,西元1992)。頁35。

註三二、春天易發的春季皮炎,發生在杏花或桃花盛開的季節,又狀如杏花或桃花,故名「杏花癬」,又名「春癬」、「桃花癬」。皮膚上出現紅斑,瘙癢難忍,夏開常可自愈。

註三三、曹雪芹。紅樓夢·中。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 994。

註三四、一種鹽基性碳酸鉛,色白,不溶於水,但附著力強,爲貴重的白色顏料。 加上香料可製成化妝品。亦稱爲「鉛白」。

註三五、曹雪芹。紅樓夢・中。(台北市:桂冠圖書,西元 1992)。頁 7 31。