

大学生艺术修养拓展丛书 ◀

华南理工大学中央高校基本业务费后期项目资助 (2015HQZZXM10)

服饰艺术赏析

胡小平 主编

清华大学出版社

大学生艺术修养拓展丛书 ◀

服饰艺术赏析

胡小平 主编

清华大学出版社
北京

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

服饰艺术赏析 / 胡小平主编. —北京: 清华大学出版社, 2015

(大学生艺术修养拓展丛书)

ISBN 978-7-302-41189-5

I. ①服… II. ①胡… III. ①服饰美学—青年读物
IV. ①TS941.11-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第184492号

责任编辑: 王佳爽

封面设计: 汉风唐韵

责任校对: 王荣静

责任印制: 宋林

出版发行: 清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址: 北京清华大学学研大厦A座 邮 编: 100084

社总机: 010-62770175 邮 购: 010-62786544

投稿与读者服务: 010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈: 010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印装者: 三河市金元印装有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 170mm×240mm 印 张: 8.75 字 数: 158千字
(附光盘1张)

版 次: 2015年11月第1版

印 次: 2015年11月第1次印刷

印 数: 1~2000

定 价: 48.00元

产品编号: 057955-01

序

随着社会的发展和人类物质生活的丰富，追求时尚已成为人们精神活动的重要内容，服饰又最能反映人们的这一追求。在服饰早已淡化蔽体御寒功能的当代，人们不仅仅注重时尚，更注重服饰所反映出穿者的个性、修养、气质、身份、地位等，时尚、唯美、个性化已融入人们的精神生活。

当今大学生对美的追求与其所具备的贫乏的艺术知识相矛盾，他们在本学科的专业领域不断进步，但普遍艺术知识较为缺乏，艺术鉴赏能力有待提高。从服饰艺术鉴赏入手，让大学生接受必要的服饰艺术知识教育和艺术经典作品的熏陶，形成正确的服饰审美观念和欣赏情趣。具备良好的艺术鉴赏能力和较高的欣赏品位，有利于大学生综合素质的提高，可达到培养科学与艺术相结合的复合型人才的目的。

本书的编写以服饰产生的猜想讨论为起点，引起读者的阅读兴趣。接下来呈现了在中西服饰艺术历史长河中，各个历史时期的中外服饰艺术经典形象，使读者在比较中了解东方、西方传统服饰的艺术特征、演变，领略其艺术魅力，加深对服饰艺术的热爱。同时体验不同民族服饰文化，欣赏不同时代服饰艺术之美。通过对近代代表性服饰艺术作品、设计大师及品牌风格图文并茂的赏析性阐述，从而提高读者欣赏服饰艺术魅力的能力。

本书理论提纲挈领，阐述简明，使用亲切自然的大众化语言风格，力求以通俗的语言赏评服饰艺术，内容力求精练，理论结合实际，并且注重与新潮流、新时尚的衔接。

本书追求“好看”：笔者采取图文并茂的方式论述，配有大量典型、观赏性强的精美图片，具有较强的可视性、可欣赏性。既适合当作服饰艺术鉴赏选修课程的教材又适合作为大学生课后休闲读物，轻松提高艺术修养。

本书追求“实用”：编者在20多年服装艺术教育工作的基础上，根据大学生的接受能力、理解能力、知识结构等进行编写，切合学生需求，紧贴现代生活。可以作为学习、了解服饰艺术的一本工具书，提高服饰艺术水平，增强艺术鉴赏能力。

本书在编写过程中参考和吸收了国内外专家的研究成果，包括对部分具有代表

性的作品图片引用，以此增强相关内容的说明性。在引用来源对应方面，恕不一一说明。在此，笔者深表谢意。最后，感谢华南理工大学门德来教授在百忙之中审阅此书，同时感谢清华大学出版社对于本书出版给予的大力支持、向参与编写的周亚、冯侠、蓝钊靖、赵妍等相关人士和稿件提供者表示衷心的感谢。

胡小平

2015年5月23日

目 录

概 述	1
走入——中国服饰艺术篇	5
一、以礼为重——等级分明的先秦服饰（公元前 21 世纪—前 221 年）	6
二、雄风振彩——尚黑素雅的秦代服饰（公元前 221 年—前 207 年）	10
三、广袖深衣——风姿曼妙的汉代服饰（公元前 202 年—公元 220 年）	14
四、雍容大度——瑰丽开放的唐代服饰（公元 618 年—公元 907 年）	18
五、风物昌熙——人文毓秀的宋代服饰（公元 960 年—公元 1279 年）	23
六、逐鹿中原——质朴包容的元代服饰（公元 1271 年—1368 年）	27
七、礼制回归——端庄典雅的明代服饰（公元 1368 年—1644 年）	30
八、剃发易服——窄袖筒身的清代服饰（公元 1636 年—1911 年）	34
九、西风东渐——承袭转变的民国服饰（公元 1911 年—1949 年）	38
十、朴素无华——不爱红装爱武装的单色年代（1949 年—1978 年）	41
十一、时光流变——与国际接轨的多元时代（1978 年至今）	45
走入——西方服饰艺术篇	49
一、轻衣薄裳——豪华配饰的古埃及服饰（公元前 32 世纪—前 4 世纪）	50
二、身体美化——以饰为重的克里特服饰（公元前 23 世纪—前 16 世纪）	54
三、开放浪漫——人体唯美的古希腊服饰（公元前 12 世纪—前 5 世纪）	57
四、垂褶繁缛——厚重大气的古罗马帝国服饰（公元前 6 世纪—5 世纪）	61
五、蔽体深厚——东西文化交织的拜占庭服饰（公元 5 世纪—15 世纪）	64
六、新奇怪诞——幽静繁杂的哥特式服饰（公元 13 世纪—15 世纪）	68
七、优雅夸张——人性解放的文艺复兴服饰（公元 16 世纪）	72
八、华丽炫动——柔美奇异的巴洛克服饰（公元 17 世纪）	76
九、蜿蜒反复——华丽繁缛的洛可可服饰（公元 18 世纪）	79
十、嬗变流行——多彩变革的 19 世纪服饰（公元 19 世纪）	83

走入——现代服饰艺术篇·····	87
一、美轮美奂的奢华衣宴——高级时装·····	88
二、紧身胸衣的瓦解——回归女性自然形态的设计·····	92
三、20 世纪初的社会变革——女性服装的现代化形成·····	96
四、重温奢华步调——战后复兴女性新形象·····	101
五、以艺术感召时尚设计——现代艺术流派的再现·····	105
六、反传统的先锋——为自由而颠覆的时装·····	109
七、人与自然和谐的时尚音符——来自东方着装哲学·····	114
八、传统美的颠覆者——多元化的后现代时尚设计·····	118
九、日新月异的潮流——聚焦快时尚的设计·····	122
十、厚积薄发——中国时装界的先锋队·····	125
参考文献·····	130

概 述

自远古流传至今的神话传说中，无论是东方神话中的盘古、女娲，还是西方神话中的亚当、夏娃，都是以一种裸露的体态出现。美丽伊甸园中，曾经纯真的夏娃，在蛇的怂恿下偷食了知善恶的果子，从而有了羞耻之心，便用无花果树的叶子遮住了自己的身体——这无花果树的叶子便是人类最早的衣服。

原始时期的人类凭借自身的体毛作天然防护，度过了冰河时期。随着气候、环境的变化和人类的进化，人类逐渐露出了身体的皮肤。为了适应周围不断变化的环境，他们必须使用某种东西来覆盖身体，这时服饰的出现就有了极大的可能。

大约在距今 10 万至 5 万年前，欧洲大陆上的原始人为抵御第四冰河期的寒冷，开始制作兽皮服装。一直到现在，居住在寒冷地区的爱斯基摩人依然使用毛皮制作服装来避寒。一些热带地区的居民，由于气候暑热，至今仍然保持着裸态生活。在一些高温、干燥的沙漠地区，人们也用服装蔽体来抵御高温和风沙，以避免人体水分的蒸发和强烈紫外线照射的伤害，而服装的作用恰恰起到了避免日光暴晒、保护皮肤的作用。

自古以来，服饰对原始人类来说有辟邪、象征、装饰等功能。在崇尚自然的原始人的思维中，对于科学这一名词没有任何概念，对于自然现象和神灵的恐惧、敬畏，促使他们相信万物有灵，进而在身上佩带自然界中比人更有神力的东西来驱妖避邪保护自己，诸如贝壳、石头、羽毛、兽齿等。他们相信，这些护身符具有肉眼看不见的超自然力量。这些做法无异于现在人们所

伊甸园中的亚当和夏娃

讲的精神寄托和自我心理暗示，当然也是服饰产生的雏形之一。

服饰在遮体避寒的同时，亦显示某种权利和地位。人们以各种披挂、配饰作为某种权利和地位的象征，或者功劳和罪过的记录；用野兽的皮、牙齿、骨骼做装饰来显示自己在狩猎中的勇敢和威武。鹰羽冠是印第安人特有的头饰，它是勇敢的象征，荣誉的标志，没有战功的人没有资格戴这种头饰。在中国，“垂衣裳而天下治”这一服饰制度借用其服装的形制、色彩、饰物等，区别不同的社会角色、身份和地位，同时在人们的审美意识当中，也懂得用一些饰物来装饰自己。达尔文曾经将一段红布送给一个翡及安的土人，看见那个土人不把布段作为衣着，而是将布段撕成细条缠绕在冻僵的肢体上当作装饰品。

由此可见，人们穿衣的理由是多元的，它是人类在社会发展过程中偶然的、不完全意识的产物。不同的社会生活环境会影响人们的穿衣行为和目的，这些服饰的存在也并不是独立的、个体化的，而是相互关联的。

人类漫长生活的演绎是一部源远流长的文明史，它记载着人们生活过程的轨迹。在我们现代的生活过程当中，在衣、食、住、行四大基本要素中，“衣”放在第一位。现代的服饰在遮羞蔽体、装饰美化、张扬自我、身份象征等方面，都是人们日常生活中不可或缺的。服饰伴随着人们完成各种生活状态，帮助人们实现各

现代原始部落人们的
着装

种工作和生活的目的与追求。而在这既平凡悠久、又跌宕起伏的生活史诗中，服装是人类生活中一笔美丽而不可或缺财富。本书从中外服饰发展演绎的脉络入手，以各个历史时期的中外经典服饰图例为佐证，叙述了服饰文化在发展演变过程中所受到的经济、政治、文化、艺术的影响，及其适应社会生活和发展的轨迹，彰显服饰文化的艺术魅力。在与读者共同回顾和欣赏古今中外服饰艺术精髓中，增进对服饰文化的认识与了解。

走入——中国服饰艺术篇

一、以礼为重

——等级分明的先秦服饰（公元前 21 世纪—前 221 年）

约公元前 21 世纪，在中华大地上建立了第一个奴隶制政权——夏代，由此，夏、商、周三代相继。春秋战国诸侯争霸，这是一个奴隶制社会从兴起、发展走向鼎盛时期，而最终被封建社会所取代的阶段。

据文献资料和出土文物分析，我国古代服饰制度的建立大约在夏、商时期，到了周代才得以完善。公元前 1046 年，周文王创立周代，主张“以礼昭天下”，严格礼仪治邦，用分封宗法制将“秩序”观念赋予社会，开创了以统治阶级的意志来规范社会秩序的先河。作为“礼”的重要内容之一的服饰，因其极具表象性而被当作“分贵贱、别等级”的工具，形成了区分等级的上衣下裳形制、冠服制度以及章服制度。这种按照人们的社会地位以及人与人之间关系制定行为规范准则，来维护一个稳定的社会秩序的方法被称为“礼制”。这一时期，因人的社会地位不同，对衣装饰物有明确的着装规定，以此辨身份、明贵贱，出现了“只认衣衫不认人”的现象。“礼制”不仅是帝王的治国依据，还影响了人们的服饰审美标准。认为美的服饰必须与上下等级相称，不能僭越，这也是先秦诸子所奉行的“为礼以奉之”思想在服饰领域中的具体表现。按照“礼”来规定人们的穿衣戴帽，任何

历代帝王像 阎立本

人的着装都不能违背礼规制度。

帝王的服饰是其尊贵地位的象征，蕴含了帝王拥有至高无上的权力，以及作为国家统治者所具备的智慧和能力。例如，帝王所穿的冕服是由“玄衣纁裳”和“冕冠”组成。上（玄）衣是象征未明之天的黑色，下（纁）裳是表示黄昏之地的赭黄色，具有天地相对的意思；衣服上还会有代表帝王稳重、决断等品质的“十二章纹饰”^①。冕冠的形式是前圆后方象征天圆地方，冕冠向前倾斜，象征着帝王要向臣民俯就，惦记臣民、尊重臣民，这也是“冕”字的本意。

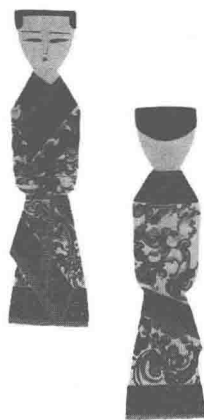
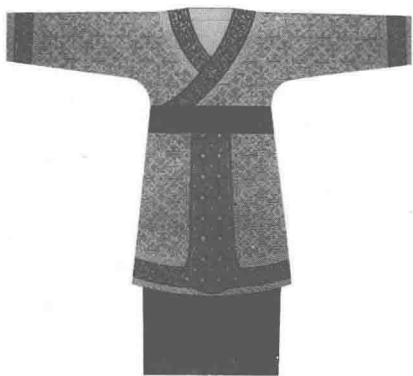
与帝王相比，平民百姓服饰的象征性、标志性意蕴有所减弱，但实用性功能却更趋明显，且灵巧多变、质朴自然。这一时期，随着劳动生产效率的提高，社会分工的深化，服装的形制也发生了几次变革。其中，“上衣下裳”制和“深衣”制，是汉民族服饰体系的两种最为主要的形制，两者的更迭是一个循序渐进的过程。

“上衣下裳”制是汉服体系中最为主要的服装样式，这种服饰结构被认为象征着天地秩序。上衣领开向右边，下身穿的裳实际上是裙，在腰部系着一条宽边的腰带，腹部再加一条像斧子形状的布（即蔽膝）用来遮蔽下体，是当时典型的上衣下裳的着装样式。

春秋战国时期，社会各阶层都从切身的利益出发，提出了众多的政治主张和哲学思想。就服饰而言，儒家旗帜鲜明提出，应按照“礼”来规定人们的着装，坚决维护西周社会的礼仪制度。然而，站在社会底层劳动者立场之上的墨家主张“实惠、尚用”，倡导“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐”的务实态度，此外还反对以消耗大量人力物力为代价

---

① 十二章纹饰是帝王冕服上所绣的装饰图案，十二章纹是指日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻十二种图案。这十二种图案各有寓意：“日、月、星辰”代表光辉，“山”代表稳重，“龙”代表变化，“华虫”（雉鸡）代表文采，“火”代表热量，“宗彝”代表智勇双全，“藻”代表纯净，“粉米”代表滋养，“黼”代表决断，“黻”代表去恶存善。

云纹绣衣梳髻贵族妇女（长沙陈家大山楚墓《人物龙凤》帛画）（左）
根据出土文物所绘制的商周时期贵族上衣下裳图 高春明绘（中）
战国锦缘云纹绣曲裾衣纹绘俑（右）

的繁缛华丽的服饰。“百家争鸣”的局面为服装样式的变化提供了有利的文化氛围，出现了深衣，并成为当时最流行的服装。

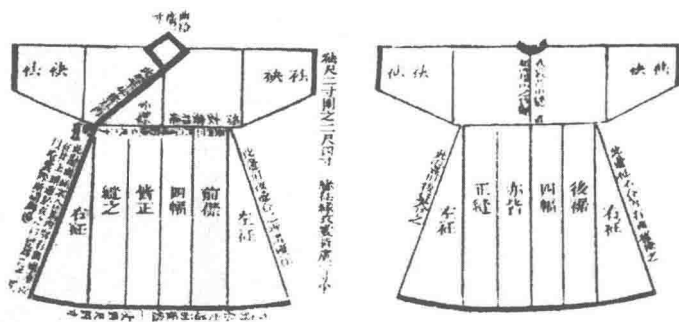
“深衣”从字面意思上讲，就是将身体深深地包裹在衣服里，是居家的便服，男女通用，备受当时人们的推崇。深衣区别于“上衣下裳”的特点就是上衣与下裳合为一体，却又保持一分为二的界线，故上下不通缝、不通幅。最智慧巧妙的设计，是在两腋下腰缝与袖缝交界处各嵌入一片矩形面料，其作用能使平面剪裁立体化，可以完美地表现人的体形，两袖也获得更大的展转运肘功能。古人称深衣“可以为文，可以为武，可以宾相^①，可以治军旅”，以至于后世袍服、长衫等服装样式都是在深衣的基础上产生的。

配饰作为人们美化形象不可或缺的一部分，早在原始社会时期，就有用于装饰脖颈、发式的贝壳和串珠。商周时期，随着阶级的分化，制作精美的金属、玉器成为贵族身份的象征，而平民则没有资格佩戴玉石。这一时期的配饰品类繁多，有作为头饰的笄^②，

① 宾相：古时称替主人接引宾客和主持礼仪的人。

② 笄：是一种长针，细的一端插入发髻用来固定头发，而露在发髻以外的部分则进行雕琢和镶嵌。

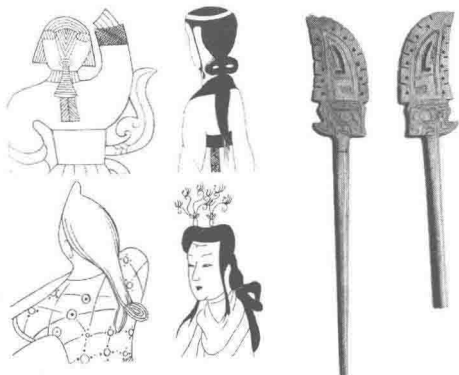
深衣复原图及裁剪结构 清代：江永

黄金嵌玉带钩 (传世实物, 原件藏于美国哈佛大学弗格美术馆) (左)

商周时期的女子喜欢将自然下垂的头发系扎, 再佩戴精美的发饰。(中)

商代古笄饰品 (传世实物, 原件现藏上海博物馆) (右)

腰间佩戴的玉坠、带钩^①、颈部佩戴的串珠等。

在这一时期, 王权贵族阶层所穿的服饰材料都是毛皮、丝绸等, 以体现上层阶级的地位, 而一般平民只能穿本色麻、葛布衣或粗麻布衣, 更为贫穷的只能用蓑草编织成衣服用以遮体。服饰纹样也异彩纷呈, 有鸟兽动物, 如龙、凤、朱雀等, 也有花草藤蔓等。同时, 帝王及贵族也会用大量的织锦和精美的刺绣作为礼品, 用于各列国诸侯之间往来、结盟等。由此也促进了纺织、刺绣及高级工艺品的发展, 使得这些精美的织锦刺绣服饰得以广泛传播。

① 带钩: 是革带顶端用以束腰的装饰物品。

二、雄风振彩

——尚黑素雅的秦代服饰（公元前 221 年—前 207 年）

秦代是在冲杀和征战中，建立起来的一个伟大的封建政权，具有强大的军事实力和雄霸天下的气魄。秦国最初镇守崤山以西的地区，即现在的陕西、甘肃一带，与西北游牧民族杂居。严酷的环境使得他们在建国与扩张的过程中，经常和其他部族为争夺生存空间进行频繁战争。少数民族强悍的民风对秦人产生了影响，使得秦人与少数民族一样，有了尚武倾向。商鞅新法奖励军功，鼓励民众在战争中建功立业，就是这种尚武风气的体现。

秦始皇统一六国后，在政治、经济、文化各方面，制定和采取了一系列新的政策，强化了国家的统一。废除了其他诸侯国地区的礼俗规章，其中也包括服饰制度。服饰仍然是一种阶级统治的工具，秦始皇废除了周代帝王有六套冕服的制度，仅仅保留“玄衣纁裳”作为唯一的冕服，并规定冕冠必须为六寸。

这里所说的“秦人尚黑”，是因为秦始皇尊崇阴阳五行学说。依据五行学说来分析，周代属于火，秦代是以水德才得以灭周而拥有天下，水对应的色彩是黑色，因此，他崇尚黑色，认为黑色是至高无上的、是尊贵之色。秦始皇时期，服装以黑色为主流色

身着黑色服饰的秦代男子。电视剧《大秦帝国》剧照