

普通高等教育“十一五”国家级规划教材（本科）

服装史论系列教材

附教学光盘

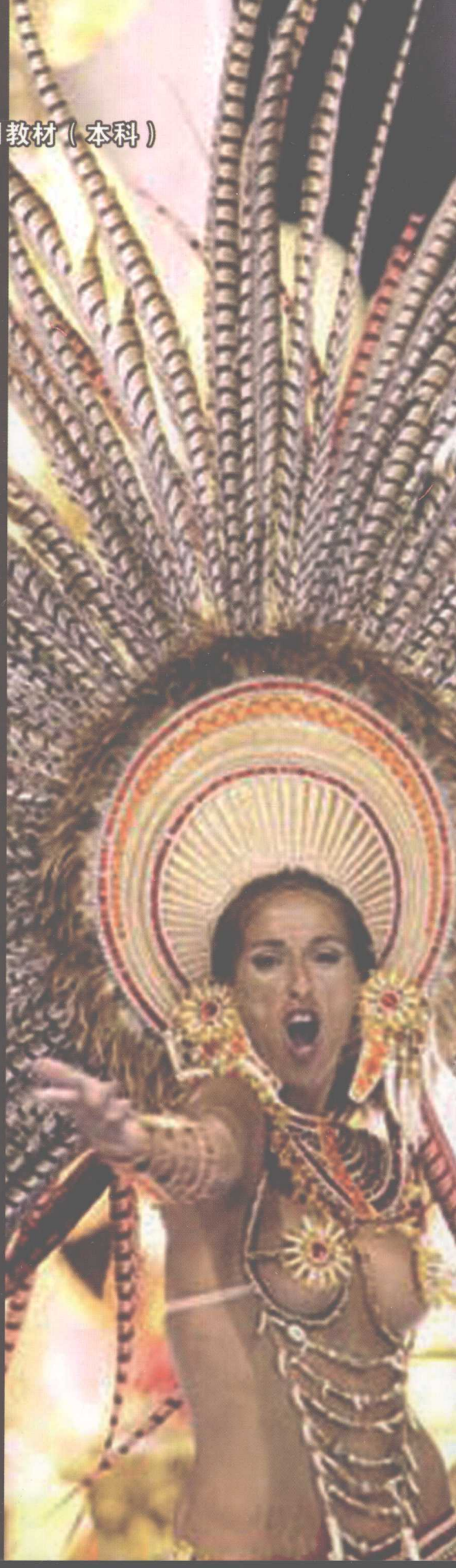
华梅 著

（第二版）

CLOTHING AESTHETICS

服装美学

人的气质与服装构成服装美的独特美感
通过服装美的主客观效应
发现服装创作的艺术根源与内外因影响
确立服装艺术在美学中的落点

普通高等教育“十一五”国家级规划教材(本科)
服装史论系列教材

服装美学

(第二版)

华梅 著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

服装美学,是对服装材料、服装设计、服装制作、服装穿着等所体现出的美学问题的思考。它既隶属于普通美学范畴,又遵循服装艺术与服装审美的特殊规律。本书从服装质料的美学价值、服装设计的美学原理、服装穿着的美学理念、服装创作的美学风格、服装艺术的美学意境、服装研究的美学意义六个方面探讨了服装美学。本书与其他服装美学书籍的不同之处,即是从服饰文化学的高度谈美学,并涉及社会学、生理学、心理学、民俗学诸方面,以便读者在大文化背景下深入了解并研究服装美学。

本书既可以作为高等院校服装专业教材,也可供服装设计人员阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

服装美学/华梅著. —2版. —北京:中国纺织出版社,2008.5

普通高等教育“十一五”国家级规划教材. 本科

ISBN 978-7-5064-4860-4

I. 服… II. 华… III. 服饰美学-高等学校-教材

IV. TS941-11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 019306 号

策划编辑:郭慧娟 责任编辑:陈 芳 责任校对:陈 红

责任设计:何 建 责任印制:陈 涛

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街6号 邮政编码:100027

邮购电话:010-64168110 传真:010-64168231

<http://www.c-textilep.com>

E-mail:faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2003年8月第1版 2008年5月第2版

2008年5月第2次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:15.25

字数:278千字 定价:38.00元(附光盘1张)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

全面推进素质教育,着力培养基础扎实、知识面宽、能力强、素质高的人才,已成为当今本科教育的主题。教材建设作为教学的重要组成部分,如何适应新形势下我国教学改革要求,与时俱进,编写出高质量的教材,在人才培养中发挥作用,成为院校和出版人共同努力的目标。2005年1月,教育部颁发了教高[2005]1号文件“教育部关于印发《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》”(以下简称《意见》),明确指出我国本科教学工作要着眼于国家现代化建设和人的全面发展需要,着力提高大学生的学习能力、实践能力和创新能力。《意见》提出要推进课程改革,不断优化学科专业结构,加强新设置专业建设和管理,把拓宽专业口径与灵活设置专业方向有机结合。要继续推进课程体系、教学内容、教学方法和手段的改革,构建新的课程结构,加大选修课程开设比例,积极推进弹性学习制度建设。要切实改变课堂讲授所占学时过多的状况,为学生提供更多的自主学习的时间和空间。大力加强实践教学,切实提高大学生的实践能力。区别不同学科对实践教学的要求,合理制定实践教学方案,完善实践教学体系。《意见》强调要加强教材建设,大力锤炼精品教材,并把精品教材作为教材选用的主要目标。对发展迅速和应用性强的课程,要不断更新教材内容,积极开发新教材,并使高质量的新版教材成为教材选用的主体。”

随着《意见》出台,教育部组织制订了普通高等教育“十一五”国家级教材规划,并于2006年8月10日正式下发了教材规划,确定了9716种“十一五”国家级教材规划选题,我社共有103种教材被纳入国家级教材规划,其中本科教材56种,高职教材47种。56种本科教材包括了纺织工程教材13种、轻化工程教材16种、服装设计与工程教材24种、美术教材2种,其他1种。为在“十一五”期间切实做好教材出版工作,我社主动进行了教材创新型模式的深入策划,力求使教材出版与教学改革和课程建设发展相适应,充分体现教材的适用性、科学性、系统性和新颖性,使教材内容具有以下三个特点:

(1)围绕一个核心——育人目标。根据教育规律和课程设置特点,从提高学生分析问题、解决问题的能力入手,教材附有课程设置指导,并于章首介绍

本章知识点、重点、难点及专业技能,增加相关学科的最新研究理论、研究热点或历史背景,章后附形式多样的习题等,提高教材的可读性,增加学生学习兴趣和自学能力,提升学生科技素养和人文素养。

(2)突出一个环节——实践环节。教材出版突出应用性学科的特点,注重理论与生产实践的结合,有针对性地设置教材内容,增加实践、实验内容。

(3)实现一个立体——多媒体教材资源包。充分利用现代教育技术手段,将授课知识点制作成教学课件,以直观的形式、丰富的表达充分展现教学内容。

教材出版是教育发展中的重要组成部分,为出版高质量的教材,出版社严格甄选作者,组织专家评审,并对出版全过程进行过程跟踪,及时了解教材编写进度、编写质量,力求做到作者权威,编辑专业,审读严格,精品出版。我们愿与院校一起,共同探讨、完善教材出版,不断推出精品教材,以适应我国高等教育的发展要求。

中国纺织出版社

教材出版中心

总序

——贵在意境

人们通常认为:教材,就是教师以此来讲,学生以此来听;史论,就是史料和论说;服装更无歧义……其实不是这样。

无论教还是学,注重的都应该是一种意境,一种蕴涵无限的大文化。

如服装,确切说服装文化教学与研究,它的范围和对象,绝不仅仅限于服装本身。

我在服装史论教学前线已近三十年,为什么持之以恒,且毫不倦怠,就因为我钻研起服装来常有一种莫名的愉悦感觉——宛如“风高浪快,万里骑蟾背。曾识姮娥真体态,素面原无粉黛。身游银阙珠宫,俯看积气蒙蒙。醉里偶摇桂树,人间唤作凉风”。在这里,诗人刘克庄是在描述身游月宫的奇妙幻想。但研究服装的过程,不也正具有这样一种浪漫的意境吗?每一点探索的结果都是前所未有的,每一步向新领域的跨越都令人激情满怀,其过程是充满神秘感的,好像是在探险。当未知被一个个解惑,当硕果挂满了枝条,那种登临月宫的感觉是美妙的,它令人向往。

我有时觉得自己是一个农夫,我播种的服装研究在沃土上成长健旺,我培养的学生也是在服装文化的大地上辛勤耕耘,我们的团队已使服装文化绽放出绮丽的花朵。我的脑海中常有一幅图像闪现出来,那就是一片片金黄色的稻田,在阳光下熠熠生辉,那种醉人的金色令人振奋又惬意,有一种美感,是收获的幸福。一想到这番景象,汗水还算得了什么?

中国有一句古话:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟。”我小时候所受的教育总是“发悬梁,锥刺股”。实际上这只是在激励学子们,倡导的是一种精神,真正钻研起来,苦中自有乐。人们为什么要攀崖?为什么要横渡太平洋?这里有探索心的驱动,也有好奇心的唆使,说好了是科学无畏,说不好是寻求刺激。实际上,无须褒贬,值得肯定与赞扬的就是一种实实在在的人的精神。服装教学与科研正是这样,勤是需要,但不一定都是苦。上山艰难却完全可以看风景,渡海危险却可以放飞自己的理想。天高任鸟飞,海阔凭鱼跃,世界是强者的,学术界尤为此。

待闭静片刻时,甚至会想起辛弃疾的《西江月——夜行黄河道中》:“明月

别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年,听取蛙声一片。”怎样的幽美景色,怎样的原生态?我甚至觉得,服装教学科研中灵感的出现,真像这首诗中写到的:“七八个星天外,两三点雨山前。旧时茅店社林边,路转溪桥忽见。”小时候背的诗,如今总是适时地闪现在脑海中,诗中所描述的意境,感染着我,使我常常生活在诗意之中,而且是真的在诗意中徜徉。

李清照有一首《渔家傲——记梦》,气势非凡,虽假借梦境,实际上是在宣泄一种豪迈的情感。诗人写道:“天接云涛连晓雾,星河欲转千帆舞,仿佛梦魂归帝所,闻天语,殷勤问我归何处。我报路长嗟日暮,学诗漫有惊人句。九万里风鹏正举,风休住,蓬舟吹取三山去。”在从事服装教学与研究的几十年间,这种空阔,这种气势,这种洒脱,常常使我感到浑身充满力气,仿佛全身的血都在沸腾,倘若文章不能使自己激动,还怎么能够激动别人呢?

我喜欢庄子的文论,不但句句有哲理,而且视野那么广阔,心绪奔放,升天入地;我喜欢中国古诗词,诗人不仅在抒发情怀,而且在评述世理,诠释人生。即使我们在秋天的夜晚没有身处“红烛秋光冷画屏”的环境,也没有“轻罗小扇扑流萤”的闲情,但是“天阶夜色凉如水”的感觉还是抬头就能感受到的,由此,那种“坐看牵牛织女星”的艺术审美愉悦不就产生了么?杜牧的《秋夕》本身就有一种意境之美,美在诗外。我研究服装,常常就生活在这种诗意中,诗意无限。

更重要的是,古诗词不单单给人以美的意境,它还确实实地记录下一些史实,如服装,假借的也罢,直叙的也罢,使我们读诗就能读到曾经存在的服饰形象和服装现象。如刘禹锡在《竹枝词》中写:“山上层层桃李花,云间烟火是人家。银钏金钗来负水,长刀短笠去烧畲。”“银钏金钗”代表的就是少数民族女性,而“长刀短笠”更是将原始部落性质的生活生产方式叙述出来。到了刘禹锡写“美人手饰侯王印,尽是沙中浪底来”时,则是一种感慨,或说不平了。冯延巳在《谒金门》中,仅一句“斗鸭栏杆独倚,碧玉搔头斜坠”,就把少妇“终日望君君不至”的愁闷心情真实地表现出来。孙光宪在《酒泉子》中以“香貂旧制戎衣窄”衬托征人的悲凉心情,以“绮罗心,魂梦隔,上高楼”表述征人对远方妻子的思念。这里都没有直接写人,但写服饰就已经使人鲜活起来,进而有声有色,有情有景。

柳永在《望海潮》中写杭州的繁华,仅“市列珠玑,户盈罗绮”寥寥几字,就使人们宛如看到市场上陈列的商品尽是珍珠宝货,而大户人家穿的都是绫罗绸缎的人文景观呈现在读者面前。张志和在《渔歌子》中的“青箬笠,绿蓑衣”是写隐士;苏轼在《江城子》中以“锦帽貂裘”写边关军人,在《浣溪沙》中以“牛衣古柳”写“卖黄瓜”的农夫。在《定风波》中苏轼以“竹杖芒鞋轻胜马”寓自己

虽被贬,但依然乐观处世,因为只有这样,才能保持“一蓑烟雨任平生”的心境。苏轼在《念奴娇——赤壁怀古》中,一句“羽扇纶巾”,就把周瑜当年“雄姿英发”、踌躇满志的精神面貌表现出来了,尤其“谈笑间,强虏灰飞烟灭”的辉煌战功,更通过儒雅的装束而显得分为动人。

有一首诗,在我小时候就给我一种凄美的感受,那就是贺铸的《捣练子》:“砧面莹,杵声齐,捣就征衣泪墨题。寄到玉关应万里,戍人犹在玉关西。”征衣在服装史中占据着重要的位置,这里寄托着家人对远在边疆的亲人的思念,述说着服装的物化功能与情感寄寓。有时候,关乎服装的举动就是一种世俗生活的写照,由此也牵动着人们的心情。如贺铸另一首《鹧鸪天》,诗人悼念亡妻,“空床卧听南窗雨,谁复挑灯夜补衣”,一幅旧时妇女的最寻常不过的补衣画面,呈现在读者面前。《红楼梦》中仅一节“勇晴雯病补雀金裘”,就把晴雯这一特定人物的性格生动地刻画出来。岳飞的《满江红》中第一句是“怒发冲冠”,这里既没写帽子的式样,也无花纹色彩,只一个“冲”字,就以夸张的手法表现出诗人难以遏制的愤怒和强烈无比的爱国之心。

李清照《永遇乐》中有一句脍炙人口的诗句:“中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿,拈金雪柳,簇带争济楚。”这番盛景,这般服饰,已经成为中华民族灯节的珍贵历史资料之一。铺翠冠儿什么样?拈金雪柳是什么?人们反复考证,不管怎么说,那一身穿戴整齐且光鲜的模样给后世留下许多正月十五元宵节赏灯的实感与畅想。下一句写“风鬟雾鬓”,也是借助服饰形象的一部分来表露诗人思念故国的感情,同时也流露出她饱经忧患、消极低沉的心理状态。关于元宵节的名句,还有辛弃疾的《青玉案——元夕》:“东风夜放花千树,更吹落,星如雨,宝马雕车香满路。风箫声动,玉壶光转,一夜龙蛇舞。”在这里,诗人专门写到女性在特定节日戴的特定饰品,即“蛾儿雪柳黄金缕”。蛾儿就是闹蛾儿,雪柳是用丝绸或纸拈成的柳条装饰,黄金缕也是以金纸、金线扎成的灯节装饰,这些饰品恰与万盏彩灯相映生辉。诗人虽在诗后写到他不肯趋炎附势、随波逐流的孤高性格,“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”,但我们依然可以认为辛弃疾给后世留下服装史的鲜活资料,因为形象与场景,特别是节俗,共同记录下来,就必然使其有了一定的珍贵之处。

张孝祥在《念奴娇——过洞庭》中,写的是人与自然的结合以及由此而生发出的感想。他以“短鬓萧疏襟袖冷”来表现当年“孤光自照,肝胆皆冰雪”高旷坦荡的胸怀,甚至直接述说自己做官一向光明磊落,而今胸无芥蒂,因而与“素月分辉,明河共影,表里俱澄澈”的湖水,宛如天地一体,水乳交融。严蕊在《卜算子》里是以“若得山花插满头,莫问奴归处”去借此述说乱世的无奈,并

写自己向往自由自在的山村生活。

有时候,诗词中的服装描写,记载下的是历史重大事件。吴文英在《八声甘州——陪庾幕诸公游灵岩》中写吴越之战的一个不可忽视的有连带关系的插曲,那就是越王献美女西施,吴王夫差在灵岩山上为西施建了一座馆娃宫,极尽豪奢。诗人写道:“渺空烟四远,是何年,青天坠长星。幻苍厓云树,名娃金屋,残霸官城。箭径酸风射眼,膩水染花腥。时鞞双鸳响,廊叶秋声。”“鞞”是指木屐,音洒,双鸳即指西施和宫女们穿的绣有鸳鸯图纹的木屐。当年,夫差在馆娃宫里专门建有一个响屐廊。屐,音泻,也是说这种无后帮木底鞋。相传响屐廊是用梓木铺地,木地板下再放上成排的陶瓮,这样,宫女们穿着木屐在廊上行走,就会发出音乐般的声响。当然,吴国最后被曾经的手下败将越王勾践打败,并不只因西施,但是这绝对是一个重要环节,因此馆娃宫中的响屐廊同样与木屐一起成为这一历史事件的有声有形的记录。

诗词中的服装名词,很多时候被借用来指某一群体或某一类人,如史达祖《双双燕》中“愁损翠黛双蛾,日日画栏独凭”,翠黛是指古代妇女画眉的颜料,双蛾则指女子弯曲柔美的眉毛,在这里,即以此来代表闺中少妇。辛弃疾在《南乡子——登京口北固楼有怀》中写“年少万兜鍪,坐断东南战未休”,就是以兜鍪这一战士头盔来代表万千士兵的宏大阵势。辛弃疾在《水龙吟——登建康赏心亭》中写:“倩何人,唤取红巾翠袖,揆英雄泪!”这里的红巾翠袖可指少女,也可专指歌女,其实更确切地是指红颜知己。诗人甚至在“遥岑远目,献愁供恨,玉簪螺髻”中以女性发式及头上插戴的簪子形象来形容远山的景象,我们不难看出,人们多么了解服装,服饰形象又和人们离得多么近。朱敦儒在《相见欢》中写:“中原乱,簪缨散,几时收?”以簪缨喻文武官员……

诗词与服装的联系,不一定只是专指或借喻,有很多未涉及服装的诗词在我们教学研究中也能给我们提供一种意境,那种意境幽美且深远,它深深地牵挂着我们的心,以致欲罢不能,导致我们以全身心投入到服装史论的教研之中。多少年来,李之仪的《卜算子》总在我心中一遍遍出现,我低吟:“我住长江头,君住长江尾,日日思君不见君,共饮一江水,此水几时休,此恨何时已。但愿君心似我心,定不负相思意!”爱情是崇高又神圣的,爱情伟大且永恒,人一生热爱一种事业,岂不也如同爱情中的热烈与持久。

仔细读一读古人的诗词,诗中的意境足可以使我们摆脱浮躁,还原真我。那种意境在感染着我们,让我们静下心来。辛弃疾在《鹧鸪天》中写:“陌上柔桑破嫩芽,东邻蚕种已生些。平冈细草鸣黄犊,斜日寒林点暮鸦。山远近,路横斜,青旗沽酒有人家。城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。”好一番农家田园风景。心绪平淡下来,对于名利;情绪需要激昂,为了事业,这才能立于不败

之地。

《中国服装史》、《西方服装史》、《服装美学》、《服装概论》、《中国近现代服装史》涉及了我们需要讲给年轻学子的有关服装的历史知识,特别是专业基础理论。我在这里不想重复书中的内容,我反反复复强调的是意境,怎样才能更好地掌握知识,怎样才能成为成功人士,其实最重要的是需要一种修养,微至具体学习时所需要的意境。这里仅以诗词作为例子,它应该被录入人脑,而不是电脑。电脑需要提取,而人脑装载的知识则往往是自己往外蹦。我有时累了,感觉到力不从心,辛弃疾那句“布被秋宵梦觉,眼前万里江山”就总在我心里出现。我能感受到诗人那种大气,那种忧国忧民之心,对于我们来说,不就是一种为了文化事业的发展而需要尽的一份力量吗?

我提醒年轻的学子们,静下心来,在知识的海洋中驾驭巨舰或独舟,只要目标是正确的,我们将勇往直前,我们必定胜利,辉煌就在前方。

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of two characters, '华梅' (Huamei), written in a cursive, expressive style.

2007年5月5日

于天津师范大学华梅服饰文化学研究所

前言

服装美学应该属于美学研究中的一个部门美学,它与普通美学有着本质上的相通,既与哲学相联系,又具有自己的研究重点,既有侧重于服装的审美意识、审美心理、审美标准、审美趣味等基础理论,又包括应用理论与发展理论。也就是说,服装美学有自己的独立体系和由此产生出的切合文化人类学研究的崭新立意和构思。服装美学,就是通过服装美的主客观效应,去发现服装创作的艺术根源与内外因影响,从而确立服装艺术在美学中的落点。

服装美的效应,是服装美学中首先应该注意到的。服装作为人类文化的凝聚物也罢,作为个体的艺术作品也罢,就是说从宏观和微观、广义与狭义哪一个方面来讲,服装美都应该具有美的特质。就好像京剧舞台上“穷生”的乞丐装(带补丁的长衣)和死囚服(泛称“罪衣罪裤”)一样,即使人物落魄到毫无炫耀余地时,也还是要讲求以美的服饰形象出现。因而乞丐装被称为“富贵衣”;死囚服全系大红颜色,绝不去丑化。戏剧小舞台是这样,人生大舞台又何尝不是如此呢?

讲求服装美,是健康人格的表现,是人的天性所致。因此可以说,围绕服装效应所付出的努力在很大程度上考虑到的是美的因素。古往今来,多少人为此努力过,从选取原料,对原料加工,再到设计并制作成型,最后通过人的穿着而完成整个塑造的服装美全过程,此间需要何等强烈的创作欲望与创作灵感,尤其是对服装艺术的执著追求啊!

从埃及的胯裙到英国的绅士服,从北美印第安人的羽毛饰到东亚那些形式各异的耳环,哪一件不是出于人们对美的追求,不是体现出最理想的服装效应?

服装美作为一个固定词组,说明这是闪耀着独立的艺术形象的物质,我们应该将它放在美学总体范畴中,而不能轻易地不加识别地把它归为某一种美感。或者说,用美学的某一个概念和专用词语去套在服装美身上。因为服装美的产生既不同于一般的艺术创作,又有异于常规的生产过程。它必须通过从单体人到全社会,又回到单体人的循环程序;再经过每一个艺术细胞的迸裂、合成与流入血脉,最后才会创作出激动人心的、有着独立人格的服装——包含、孕育、体现出服装美的物质与精神混合物。

服装美是如何产生的呢?这是需要涉及的第二个问题。服装美的创造,最初当然要依赖于美感创造,这里主要是来源于客观:

其一是外部形式的美,是服装的造型、色彩、轮廓线与肌理、光泽、声响,甚至是光亮与乐声构成。在这种美妙的组合关系中,有时是以某一形式美因素为主的,有时却是通过相互穿插、拼合、对比等有机组合而呈现出来的。烹饪美学中讲究“色、香、味、形、声、境、德”,作为姐妹艺术的服装美创作同样具备这些美的基因与品格。除色、形、声毫无可疑之处以外,服装有香气、能品味、能创造出一种意境,并且体现出内涵来,当是极自然的。况且还能有光亮,而且善于活动呢。

服装美感的创造来源客观之二是服装特有的,即服装美可以在服装的静态中体现出来,如通过商店橱窗和展示模型而体现出来的服装美;它又可以在动态中体现出来,那当然是活动的着装的人。这由静到动,带给设计者思维驰骋的余地;由动及静,又留给观赏者无限的情思;动与静的变化,使服装美立于无比丰富的艺术氛围之中,使它永远像诗、像画、像水、像云。不!诗画水云只有浑然天趣,服装却是集天地万物之大成于一身。诗画只能品味、只能欣赏,服装却在动静之间给人以新启示与说不尽的美感。所有这些都因为,诗画云水再美,创作者和观赏者只能站在它们之外,而服装经由人自己的穿着,方才创作出独领风骚的美感来。

其三就是要凭借人体——服装的骨架与支撑物,服饰形象的一部分。可以这样说,服饰形象美就是人体美的扩大、延伸与强化。即使是紧贴肌肤、薄如绵纸的腿部时装——高筒透明丝袜,也还是使肌体比原有体积有所扩大,更不用说其他服装。头上的巍峨高冠,腕部的飘然长袖,都是人体的延伸。托起的胸部、束紧的腰部、夸张的臀部又无疑是对人体美的强化。人体美是固然存在的,而服饰形象通过以服装手段所造成的扩大、延伸和强化,是服装与人体的巧妙结合,是服装美之所以超乎牙雕、玉雕、壁画等诸艺术品的原因之一。更何况服装美的无数的作者(制作者和穿着者)以及观众(着装形象受众),又以绝对优势超过舞台表演艺术的气势呢!

人作为服饰形象的骨架,不是商店里陈列的服装模型。人是有生命、有内涵的。人的气质与服装所构成的服装美的独特美感,是设计者、制作者和穿着者共同寻求的。当然,不无遗憾的是,不可能每个寻求的人都能够找到服装美体现内蕴的真谛。因此,这些服装美的“虔诚的信徒们”仍然在苦苦思索,试图找到一条通向理想王国的途径。

服装美产生的另一个原因是来源于主观的,即美学界通常所说的审美意识。服装美的审美意识存在于创作、穿着和观赏者三方面,他们对于服装美的

审美需求与感受,不排除有直觉的,即艺术创作中所称的本能冲动。当一种无论是对美、对成功、对富有还是对性的欲望在服装美上产生升华的奇景奇境时,情感趋向又促使审美意识与服装美逐渐靠近以至重合。

集主、客观为一体的对服装美的社会认知,体现出人的潜意识中对服装美的需求与衡量标尺。不同民族,不同时代,受各种传统意识熏陶或约束而形成的审美情感与价值观念,为服装美的产生构筑了基础。美的社会性时不时为偏离服装美中心的观念、行为敲响警钟。什么是服装美?难道“美”使社会为之瞠目,“美”得连自己也无法解释的服装,就能称为“美”吗?当然不能。我们不参与美学界对于自然美的争论,但是必须说明的是,服装美具有社会性。尽管服装美中有抽象美、形式美的成分,但是它首先必须被世人所认可,这才有可能成为真正的能够成立的服装美。

这就牵涉服装美的认知过程。这是我们在继服装美效应、服装美的产生之后需要探讨的第三个大问题,即由什么构成服装美的认知全过程。

认知过程之首自然是人的属于美学范畴的视觉快感、嗅觉快感、听觉快感以及触觉快感。对于所有与服装发生关系的几方面人来说,脱离或违背了这些快感,是无法谈到服装美认知过程中的美感的,这也可以从最低限度上讲愉悦感和舒适感。反之,当然是无美感而言的。服装造型呆板、组构上没有章法、深裹或是暴露过分,非但不会给人带来美感(愉悦与舒适),反而会使人感到痛苦,包括视觉、听觉、嗅觉和触觉等人体各部位的本能的痛感以及给精神上所带来的紧固与压抑。

服装美认知过程中很重要的一点是,只有当服装符合人自我审美心理定式,或称审美经验时,才会产生美感。而只有在这个时候,服装美才有可能被认知,才有可能成立。再加上对服装美的独特的审美想象,即相关审美评判,都成为服装美认知过程中不可缺少的过程。审美评判中一般包括着装形象和着装形象受众的评判结果,如别人看上去如何,别人穿着如何;还包括自我服饰形象检验,即自己穿上效果如何等等的双重效应。只有这样,由认知而认同即接受的服装,才具有了服装美的条件与特征。

为将服装美学中论及的服装美三要素及其相互关系更清晰地显示出来,特意在这里列一个简要提纲如下:

(1)服装美效应。

(2)服装美产生过程:美感创造(客观)——外部形式、动静变换、人体美的扩大、延伸与强化、创作主体内涵。审美意识(主观)——直觉、本能冲动、欲望升华、情感趋向。社会认知——审美情感、价值观念。

(3)服装美的认知过程:满足生理快感,符合自我审美心理定式(审美经

验)。诱发审美想象——一般着装形象受众的感受,自我服饰形象的检验。

服装美学是一门独立学科,它兼具审美与创作功能,直接关系到服装成型。但是,在美学体系中,它又显然与其他独立的部门美学和美学范畴外的各学科互相联系、互相影响,因而形成包含有审美社会学、审美心理学、生理学、民俗学和艺术哲学等在内的有关服装的美学体系,成为服装美学的必要的构成成分之一。

很显然,服装美学是服装设计专业的必修课,它不仅对设计者至关重要,对着装者也是同等重要的。实实在在地讲,服装美学应是所有人的必读教材,因为地球上现存的人都是着装者,即使有些部族不穿衣,但也有饰品。从这个角度看,服装设计专业不是仅仅读好服装美学的问题,更重要的是运用并发展它,使服装美学研究更趋于提高和完善。

《服装美学》教学内容及课时安排

章/课时	课程性质/课时	节	课程内容
第一章 (2 课时)	基础理论 (6 课时)		• 服装质料的美学价值
		一	植物质料
		二	动物质料
		三	矿物质料
		四	人工合成物质料
第二章 (4 课时)			• 服装设计的美学原理
		一	服装设计宗旨
		二	服装设计基础
		三	服装设计及其制作过程
		四	服装设计的形态美法则
第三章 (8 课时)	应用理论 (20 课时)		• 服装穿着的美学原理
		一	自我形象塑造
		二	服装的最佳选择
		三	服装的组合艺术
		四	服装与普通着装者
		五	服装与特殊着装者
第四章 (4 课时)			• 服装创作的美学风格
		一	服饰形象的生活来源
		二	服饰形象的艺术依据
		三	服饰形象的艺术效果
第五章 (6 课时)			• 服装艺术的美学意境
		一	天国意境
		二	乡野意境
		三	都会意境
		四	殿堂意境
第六章 (2 课时)			• 服装研究的美学意义
		一	作为审美对象的服装文化圈
		二	服装美学的教育作用
		三	服装审美批评的重要性

注 各院校可根据自身的教学特色和教学计划对课程时数进行调整。

目录

第一章 服装质料的美学价值 002

第一节 植物质料 002

一、植物的直接应用 002

二、植物的间接应用 006

三、植物的有意种植 012

第二节 动物质料 016

一、动物的直接应用 018

二、动物的间接应用 023

三、动物的有意养殖 029

第三节 矿物质料 032

一、佩饰用矿物种类 034

二、佩饰上的矿物应用 037

三、矿物纤维与染料 040

第四节 人工合成物质料 042

一、化学与天然合成物质料 043

二、纯人工制成物质料 045

第二章 服装设计的美学原理 052

第一节 服装设计宗旨 053

一、服装设计的审美价值 053

二、服装设计的适用价值 065

第二节 服装设计基础 070

一、设计者的综合修养 072

二、设计者的美术基本功 077

三、掌握运用信息情报 080

四、培养创造性想象力	082
第三节 服装设计及制作过程	085
一、内在构思	085
二、外向传达	088
三、平面到立体	092
第四节 服装设计的形态美法则	094
一、造型	094
二、色彩	098
三、肌理	101
四、纹饰	105
五、综合形象	109

第三章 服装穿着的美学原理 112

第一节 自我形象塑造	113
一、美化自我意识	114
二、强烈的艺术表现欲	115
三、艺术个性的流露	117
四、趋向最新潮流	118
第二节 服装的最佳选择	119
一、不悖受众审美观念	120
二、顺从个人审美趣味	121
三、有助于塑造完美形象	122
第三节 服装的组合艺术	126
一、主服与首服、足服	127
二、衣服与佩饰	131
三、服装与随件	132
第四节 服装与普通着装者	133
一、自然形态	134
二、社会形态	141
第五节 服装与特殊着装者	144
一、舞台表演着装者	144
二、符号或标志着装者	147