

周进 著

服饰·时尚·社会

大师的理论研究

fushi shishang shehui
da shi de li lun yan jiu

东华大学出版社

上海文化发展基金会图书出版专项基金资助出版

服饰·时尚·社会 大师的理论研究

*fushi shishang shehui
da shi de li lun yan jiu*

周进 著

东华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰·时尚·社会：大师的理论研究 / 周进著. — 上海：东华大学出版社，2013.

ISBN 978-7-5669-0217-7

I. ①服… II. ①周… III. ①生活—美学—研究 IV. ①B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 005155 号

服饰·时尚·社会：大师的理论研究

著 / 周进

责任编辑 / 杜亚玲

装帧设计 / 周 扬

出版发行 / **东华大学** 出版社

上海市延安西路 1882 号

邮政编码：200051

网址 / www.dhupress.net

淘宝旗舰店 / dhupress.taobao.com

经销 / 全国 **新华书店**

印刷 / 昆山亭林印刷有限公司

开本 / 889mm × 1194mm 1/16

印张 / 8 字数 / 250 千字

版次 / 2013 年 5 月第 1 版

印次 / 2013 年 5 月第 1 次印刷

书号 / ISBN 978-7-5669-0217-7 / TS · 377

定价 / 25.00 元

目 录

4	代序
5	第一章 如何看待时尚理论
25	第二章 齐美尔时尚哲学
43	第三章 克鲁伯的定量研究
59	第四章 福柯的着装心理学
77	第五章 莱佛的时尚定律
93	第六章 巴特的时尚系统
111	第七章 中美时尚流变的调研比对
127	参考文献

代序

著名德国社会学家齐美尔(Georg Simmel)认为,无论我们对时尚持何种态度,也不论我们是否愿意,我们都与时尚有着难以割断的联系,并以不同的方式或程度被卷入时尚之中,时尚是人类社会的一种生活方式,研究它可以反映、表现并构建当代人的生活形态及其精神内核。

本书系统梳理了西方五位大师的经典时尚理论。包括:德国社会学家齐美尔(Georg Simmel)的时尚哲学、美国人类学家克鲁伯(Alfred Kroeber)对时尚的定量研究、英国心理学家福柯(John Flügel)的着装心理学、英国服装史家莱佛(James Laver)的时尚定律、法国文学家与符号学家巴特(Roland Barthes)的时尚系统,试以“他山之石”攻玉。

当代中国在经过经济的高速增长中,时尚迅速与国际接轨,各种时尚现象不断产生、变化,其原因是什么?与我们的日常生活、社会经济、传统文化又有着怎样的关系?还将呈现怎样的发展趋势?这些都是业界和学术界非常关心的问题。本书试图从理论和实证两个角度对这些问题展开深入思考,进而对纽约、北京、上海、广州的时尚波动及其特点进行调研比对。时尚是国际都市商业和文化高度发展的产物,体现了都市从追求物质丰富到渴望文化繁荣的追求。时尚与都市之间存在着相互需要、互为激发的关系。随着我国改革开放的不断深入、社会阶层的不断分化以及大众传媒对文化艺术的持续推动,时尚越来越成为都市的一个自然组成部分。

虽然时尚的演变异彩纷呈,但鲜有艺术学的学者介入这一领域展开研究,本书的内容有助于丰富艺术学中与时尚相关的学科理论建设,为相关专业的学生以及爱好者深入认知时尚提供理论依据。

作者

2013年1月

第一章 如何看待时尚理论

时尚理论看起来似乎是“时尚”和“理论”的概念叠加，其实不然，前人没有单一的思路，也没有单一的概念框架来定义、分析和批判时尚，没有单一的学科、方法或工作团体能够定义时尚。我们发现不同的学科用它们各自的方式参与时尚的实践，每一个学科都会用它们一套又一套的思想框架去分析研究和定义时尚，这些解释又随着时代发展不断更新。

托尔斯坦·凡勃伦 (Thorstein Veblen, 1857-1929) 于 1899 年写成《有闲阶级论》，书中指出服装是金钱文化的一种表现。

第一节 什么是时尚

时尚是西方市民文化的最高成就，或者是琐细和虚幻的西方消费文化的见证。她可以是一种“艺术”，使得个体和文化能够传达其内部感情和性格；她也可以是一种对资源的过度开发，使得人们为自己和社会努力工作和高消费。按照英国著名作家韦尔斯 (Herbert George Wells) 在 1895 年的论断，时尚是“狂野的海洋上泛起的泡沫……是庸俗的繁荣”¹。另一个英国作家赫利特 (William Hazlitt) 也认为：“时尚不过是放荡和空虚的代表”²。可是，在服装史家詹姆士·莱佛 (James Laver) 的眼里，时尚和服装是思想的体现。曾在多家世界级艺术博物馆任职的布兰德 (Susan Ferleger Brades) 认为艺术和时尚交替进行，共同追求视觉的新发现。

举个例子，一个人指着另一个人的外套说：“这件‘范思哲’的外套就是时尚”，或者：“时尚就是人们穿什么”。这给出了一个时尚的定义，但实际上并没有明确回答时尚是什么，它隐藏或模糊了“时髦”和“时尚”的区别：“时髦”是一种

短暂的时尚，处于“风格”和“时尚”之间，即“范思哲”的外套今年是时尚，可能到明年就不时尚了，而“时尚”可以持续更久些，因此，流行中变化不定的时尚是需要解释的。

《现代汉语词典》解释时尚为“当前的风尚”。《牛津英文字典》提供了九种关于时尚的解释，诸如：“形成和产生的过程”、“服装”、“风格”、“一种特别的状况或某种交集”，“典型的或者惯常的实践”、“当下流行的生活消费品的形式”、“最新的和最为人称道的风格”等。³然而，“时尚”作为名词和动词用有区别。作为名词，时尚意味着“种类”、“风格”或“样式”；作为动词，时尚指做某一件事的行为方式。美国人类学家特德 (Ted Polhemus) 和南非的林恩 (Lynn Procter) 在他们 1978 年合作出版的《时尚与反时尚：人类学视野的服饰与装饰》中认为，在当代西方社会，时尚一词的意义已经等同于“装饰”、“服饰”和“风格”，而“装饰”意义的加入使得时尚的定义变得更为复杂。

图 1

图 2

图 3

1980 年的流行时尚（图 1 - 图 4）

图 1 纽约时装皇后（Diane von Furstenberg）品牌服装

图 2 美国 Ameritex 品牌太阳裙，棉纱的纹路质感突出，给人轻松、清凉之感

图 3 美国 Ameritex 品牌裙装，裙摆的设计很有特色

图 4 纽约 Very Easy 品牌短裙，几何形小碎花给人活泼、跳跃的印象

时尚的定义与“服饰”、“装饰”、“风格”等有关，伦敦时尚学院的恩特维斯特尔教授（Joanne Entwistle）在其名著《时尚的身体》中指出“装饰”与“服饰”都具有人类学的血统，因为人类学在寻找一种表达人类对其身体所做一切事情的术语，时尚比“装饰”和“服饰”更为精确地表示西方社会的特性，时尚包含了“很时尚”的意思。同样的意义也体现在“风格”一词，作

为“做一件事的方式方法”不知不觉陷入了一个“社会或者文化认可的行为方式”。当然，它们既不能帮助我们找到一个简单明了的时尚的定义，也不能阻止我们理解什么是时尚。要定义时尚，我们需要建立一个由各种元素组成的网络：一种我们习惯的语言风格。

艺术史家圣安妮·贺南德（Anne Hollander）说：“早晨，我们每个人不得不穿上衣服开始工

图 4

作……，大家做这件事已经具备了丰富的形式，这就是时尚。”⁴这听起来很讽刺，时尚就是“人们穿什么”，而且人们穿什么应该理解为包括为穿而产生的一切事物，从过街天桥的发明，到天桥商店和甬道的生意，这种理解将时尚与它周围的事物广泛联系。另一个问题，正如贺南德说的，如果时尚是人们穿什么去开始他们每天的生活，那么时尚应该包括我们平常称之为的衣服，但是时尚听起来有别于服饰，假设我们每天穿戴的东西是平常的，时尚则意味着魔力，与服装有着很大不同。

界定时尚概念的意义在于，引起了一个关于什么是“西方”和“现代”的问题。时尚只不过

是对生活是否现代化和西方化的证明，在没有不同的社会阶层、而且没有人想向上爬的社会结构里，时尚既不必需也没有价值，这种情况也可以被认为是既不现代化也不西方化。正如恩特维斯特尔所言，时尚也许与身体有关，通过时尚的身体，人们知晓身体不是一个自然的和自由的身体，而是被有意为之的“文化的”身体，之所以这样说，一部分原因是时尚作为动词有“制造”和“生产”之意，另一部分原因是它不能是简单、没有教养的和原初的身体，（如婴儿是非常原初的，不像他们的父母，他们对时尚没有兴趣。）甚至当人们裸体时，身体也会摆出某种姿态，这些姿态同样是意味深长的。

时尚的身体通常是文化的身体也是有意义的身体，这也可以认为是沟通。认为时尚是有意义的身体也就是认为时尚是一种文化现象。之所以这样认为是因为文化代表着意义的分享和交流，意义的分享和交流是文化群的第一要事。基于此，我们可以认为不同的文化身体依靠他们穿戴的不同（服装、时尚）交流不同的事情（意义），时尚因此被定义为现代的、西方的、有意义的和爱交

理论在实际生活中好象不太实用。如：弹奏一个动人的曲子不需要完美的理论修养，在商店选择一件商品也不需要精确的数学理论。

流的身体的服饰或装饰，也被解释为一种深刻的文化现象。

第二节 什么是理论

理论在实际生活中好像不太实用。如：弹奏一个动人的曲子不需要完美的理论修养，在商店选择一件商品也不需要精确的数学理论。其实，“理论”来源于希腊词源“theoria”，意思是“没有什么比‘看’和‘视觉’更抽象和复杂的了”，“theorein”意思是“去观察”，而“theoros”指“观众”，在这里，简单的观看、注视、考虑与抽象的、艰深复杂的理论联系起来。

理论涉及社会科学，同样也涉及自然科学。自然科学与对自然现象的解释和预测密切相关，它力求掌握自然现象。在自然科学里，理论是对自然现象观察的产物。培根（Francis Bacon）是第一位与中世纪传统决裂的科学家，他注重科学的实证和观察。实证研究注重事实的作用，从观察现象着手的科学可以认为是实验科学，要点是科学家通过观察现象去构建理论来解释现象，自

然科学普遍使用这种方法，也就是说自然科学注重描述自然界发生的现象。实证研究在18-19世纪发展极快，例如吉登斯（Anthony Giddens）在1976年认为自然科学有一种“启发和解释的力量”。当时自然科学的方法往往有着极大的效果，产生了实证主义（强调客观事实）和经验主义（强调观察）两大学派。

18-19世纪的社会科学需要一种方法来确保它的解释和预测与自然科学一样有效，因为社会科学往往比自然科学缺乏解释的传统，解释的传统强调个体对于正在发生的现象的理解。当然，社会科学的一些研究方法也产生着争议，其中一个争议是社会科学的观察和事实是否与自然科学一样有效。另一个争议是自然科学的经验主义是不是理解社会参与的最好途径，因为自然科学的预测和控制功能被社会学家认为是贫乏的，如英国利兹大学的社会学教授巴哈马（Zygmunt Bauman）曾说：“社会现象……需要用不同的方式去理解，而不仅仅是解释”⁵，解释来源于自然科学，但是理解社会现象需要包括一些在自然现象中缺少的元素，可以说，自然现象中缺少参与

者的目的与企图，人们的行为事实上对于人和周围的人群有着深远的意义，社会科学应该注意理解这些意义。

这里想讲一个故事说明“理论 (theoria)”的概念。故事是这样的：农夫、将军和艺术学院的学生一起站在田野上，让他们描述各自“看到”的东西，结果三者给出了不同的答案。农夫看到了肥沃的农田适合犁耕和方便收割；将军看到了暴露的田野不利于设防；艺术学院的学生看到了一幅田园牧歌的水彩画，如果左面的带有投影的绿色的树向右面移动一点更好。农夫采用了经济理论，将军采用了军事理论，而学生采用了美学理论。由于不同理论的支撑，不同的抽象概念和资源支配着他们，每个人“看到了”不同的东西。由此可见，理论可以看作是一系列的概念和框架，目的是为了描述和解释特定的现象。

这个故事引入了理论和建立理论的问题。建立理论涉及研究对象、事实情况或者是理论依据，对于农夫，事实是田地需要耕种和收割；对于将军，事实是空旷的田野不利于防御；对于艺术学院的学生，设想通过移动一颗树可以让这幅水彩

画变得生动也是事实。所有的这些事实是理论存在的基础。有点矛盾的是，当理论使用抽象的概念和框架来解释和分析现象时，理论同样需要在“第一时间”看到现象，因为它在词源上来源于古希腊语“theoria”（视觉、看），即用视觉经验构造我们的思维。换句话说，眼睛为大脑提供原始的素材，我们看到的所有东西都是思维或理论的产物。用人们常说的一句谚语：我看出了你的意思，实际上指的不是视觉经验而是理解。因此，我们每天的“观看”活动实际上是相当复杂和抽象的，他们比简单的欣赏包含着更多的概念框架。

时尚理论来自于人文社会科学而非自然科学，并不是说自然科学的学科（如化学、物理学和生物学）没有或不具备有趣和有用的事情，例如很多以前曾流行的服装没有继续流行，并不是人们不懂化学加工的知识，相反没有经过这种加工的服装严格意义上是不完善的。但是，我们应该注意到，自然科学的成果在建立时尚理论中同样有效，如：威尔士（Wills）和克里斯多佛（Christopher）也曾经通过数学计算了解流行时尚，他们将随机模型与概率事件相联系，使用“马

尔可夫链”和“流行理论”去解释时尚从一个国家到另一个国家的运动变化，对于时尚的目标、制度、个体和实践作出解释和理解。

第三节 经典时尚理论

前面讨论了什么是时尚和什么是理论，这里想探讨一下经典时尚理论。19世纪中后期，法国社会学家加布里尔·塔尔德（Gabriel Tarde）和古斯塔夫·勒庞（Gustave Le Bon）在社会心理学的领域中首先开始研究时尚，认为时尚起源于个体的模仿与从众心理，这可能是最早的有关时尚的理解。早期的经典时尚理论主要起源于20世纪初，代表人物有美国经济学家凡勃伦、德国哲学家和社会学家齐美尔、美国人类学家克鲁伯、英国心理学家福柯、英国服装史家莱佛，他们大都通过研究女装的社会性来说明时尚与经济、阶级、历史的联系。接下来简单介绍一下这些经典的时尚理论。

美国经济学家凡勃伦（Thorstein Veblen）是对传统经济学理论最尖锐、最诙谐的批判者之一。

1899年，他的《有闲阶级论》问世后即刻成为当时知识分子人手一册的风行之作。这本书是针对“有闲阶级”的存在而发，书中指出服装是金钱文化的一种表现。并列出了主导女装时尚变化的三个要素：外表体面、显示有闲、讲究时新。他用“炫耀性消费”和“明显浪费”原则解释人们追求时尚的行为：认为服装具有证明支付能力的职能，是炫耀性消费的代表；服装式样的改变受到“明显浪费”原则的制约。他说：“一切革新比被它顶替的原有式样，不但在美观程度上必须有所增进——或是在丑陋程度上有所减低——而且必须与公认的浪费标准相适合。”⁶并由此推断，社会中的富裕阶层越多，“明显浪费”原则在服装上将越加巩固，审美观念则将陷于停滞状态，受到金钱荣誉准则的抑制，这时时装将变换得更快，而一个接着一个出现的新样式也将越来越光怪陆离，越来越使人难以忍受。

德国哲学家、社会学家齐美尔（Georg Simmel）1905年写成《时尚的哲学》确立了其时尚研究宗师的地位。他认为时尚是现代性研究的领域之一、是包含哲学、美学、社会学的一种

图 5

图 6

图 7

1981 年的流行时尚（图 5 - 图 8）

图 5 美国菲拉格慕（Ferragamo）品牌女裙，条纹设计给人清晰、明确的印象

图 6 美国杰弗里·贝尼（Geoffrey Beene）的无吊带浅褐色提花丝短裙，条纹设计让女性腿部更显修长，当时售价 1190 美元

图 7 美国 Adrianna Papé II 品牌女裙，明亮的蓝色几何图案给人耳目一新之感

图 8 美国 Adrianna Papé II 品牌另一款女裙

复杂的文化现象。现代社会不断转型赋予了时尚丰富的内涵，使它具有感性的特征，体现出现代人的个性和感觉类型。他所理解的时尚有着双重特性：一方面是模仿的特征，对时尚的模仿满足了社会依存的需要，把个体引入了大众共同的轨道上；另一方面，时尚有着差别化的特征，个体

通过时尚显示出与众不同。总的来说，“人们试图在社会平等化倾向和个性差异魅力倾向之间达到平衡”⁷，这两种倾向相互作用，使时尚不断变化，从原有的时尚发展出新的时尚。时尚一方面意味着相同阶层的联合，意味着一个以它为特征的社会圈子的共同性，但另一方面在这样的行为中，

图 8

不同阶层、群体间的界限被不断突破。

齐美尔时尚观点在 20 世纪 60 年代受到美国社会学家布卢姆 (Herbert Blumer) 的批判, 他认为时尚的作用过程并不是对阶级分化和阶级竞赛的需求作出反映, 而是对赶时髦的需求作出反映, 对跻身良好的地位、多变的新爱好作出回应。他进而提出了“集体选择 (collective selection)”理论, 认为时尚是集体在心理、爱好、行为等方面的选择。20 世纪八九十年代的时尚研究学者, 丹维斯 (Davis)、凯瑟 (Kaiser) 把齐美尔的时尚理论归结为“点滴理论 (Trickle Down Theory)”, 即时尚是社会上层对社会下层的点滴, 他们认为

这种理论适合解释 20 世纪之前的时尚现象, 在当时多元文化社会已经显乏力。21 世纪后现代的时尚研究者克雷克 (Kaiser) 更是认为齐美尔与凡勃伦的时尚理论表现出以欧洲和西方为代表的霸权主义, 无法解释非西方的时装系统。

美国人类学的领军人物克鲁伯 (Alfred Kroeber, 1876–1960) 的名声源于他对西方女裙长度变化的测量和分析, 1940 年与其博士生简·理查森 (Jane Richardson) 合作的论文《三个世纪的女装时尚: 定量研究》使用了测量不同时期女裙长度变化的方法去把握时尚。从统计数据看, 克鲁伯发现了每一个时期晚礼服的特点, 并制成表格去展示时尚的波动。克鲁伯认为文化形式是自成一体的, 时尚不过是人类社会“巨大长期波动”的微调器, 个人在时尚发展中的作用更是微乎其微。他说: “有人认为是天才能够激发时装周期的变化, 并且声称历史是由这些天才写成的, 但是当时尚持续发展长达一个世纪时, 又有几个人能参与其中呢?”⁸ 他的这种做法是有益的, 让我们好好质疑和识别时尚改变的事实真相, 他的研究影响深远, 后来的研究者不断引用他的见解。

英国心理学家福珂（John Flügel）是20世纪30年代时尚理论最前沿的研究者，他受到弗洛伊德的影响，但福珂更加注重人的心理结构研究，他说：“服装……虽然只是外来的附加物，但已经进入了我们社会生活的核心。”⁹这一见解深刻的结果是他总将服装和身体联系起来。1927年他写的那篇《性别和社会情感》中，首次论述了对待服装，男女在心理上有着不同且由此引发不同社会行为的结果，与当时普遍认为“服装是男性的社交文化”的观点形成对照。福珂认为服装是“女性的自恋”，他说：“两性着装之间的差异看起来非常明显，或者认为是男性对自恋情结的明显抑制——这种抑制在女性身上没有发现，穿着‘得体’或者‘品位优良’是男性最大的期望，服装上所有的新颖创意或美丽动人（甚至是更为直白的身体显露）都是为妇女准备的。”¹⁰

英国服装史家詹姆士·莱佛（James Laver）是20世纪关于女装和时尚研究最多产的作者，他于1950年出版的著作《服装》，将他的学说建立在一系列人类的“需要”上，为了证明某一个观点他常常会说“心理学家告诉我们”。他将前人倡导

图9

的服装起源于谦逊、装饰、保护三个基本的动机阐释为“等级原则”、“吸引原则”与“效用原则”，并由此产生了一种对女装的解释，一种一般意义上的服装起源理论。

20世纪80年代的时尚研究，时尚进入了文化研究的视野，法国文学批评家和文学理论家巴特（Roland Barthes）开始将时尚作为一种符号和象征，研究其抽象的所指。《时尚的系统》是巴特

图 10

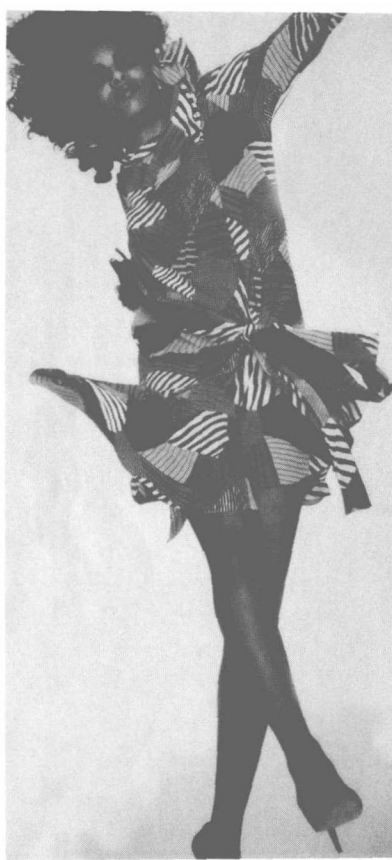

图 11

图 12

1982 年的流行时尚（图 9- 图 12）

图 9 纪梵希（Givenchy）纪念巴黎第 60 家店的开张、30 周年庆典推出的女裙

图 10 索尼亚·里基尔（Sonia Rykiel）用优质安哥拉山羊毛做的厚运动衫，裙腰部打褶设计，当时售价 270 美元

图 11 伊夫圣罗兰(Saint Laurent)宣称有现代感的丝绸裙装设计，颜色和图案丰富

图 12 伊曼纽尔·温加罗（Emanuel Ungaro）出品的丝织印花短裙

1967年在巴黎出版的著作，他认为时尚系统的核心推动力来自于微观的时尚元素，还有能将这些不同的时尚元素合成一体的复杂社会关系网，系统就是将不同元素组合成相互依存关系的过程。巴特为了把握服装和时尚研究的复杂性而建立了

一些概念，他把服装分为“真实的服装”、“表现的服装”与“使用的服装”三种，这样的区分很方便假设服装在他们穿越时尚系统的旅程中扮演的不同角色，即各自对应的占据了生产、分配、消费的不同领域。

第四节 当今的时尚理论

当今的时尚理论都源于对西方社会中时尚现象的研究，是在西方社会逐渐脱离封建专制、个人日益取得行动自由、市场机制主导经济活动的宏观背景下形成的。当我们离开上述特定的情境运用这些理论的时候，应该特别注意它们的外部环境。中国在新中国成立后经历了一个从计划经济走向市场经济的过程。在这个过程中，人们的着装实践也经历了一个从国家全能主义之下国家主导向市场经济条件下个体自由选择的转变过程。服装是集体意识的反映，从“文革”到今天，中国人服饰的演进，实际上反映了伴随社会结构转型而来的集体意识的转变。国家权力和意识形态在集体意识的形成过程中扮演了重要的角色。因此，对人们日常生活中的着装实践有待进一步研究，这种研究可能发现独特的中国服装时尚类型、影响因素以及运作逻辑，进而修正、补充源自西方社会的时尚理论。至此，让我们来罗列一下已有的时尚研究成果：

金·扬 (J.Young, 美国学者)：时尚是目前广泛使用的语言、时兴式样、礼仪风格等表现方式

和思维方式。¹¹

马克斯·韦伯 (Max Weber, 德国社会学家)：时尚也是常规之一。时尚与习俗相对，当一种行为方式的新颖程度构成行动取向的原因时，这种常规即是时尚。

齐美尔 (Georg Simmel, 德国社会学家)：所谓时尚，是一种特定范式的模仿，是社会相符欲望的满足。一般地说，时尚具有这样的特殊功能，它能够诱导每个人都走某些人所走的路，并可以把多数人的行为归结于一种单一的典范模式。同时，时尚又是求得差别化需要的反映，即满足于他人不同、富于变化、富于差别性的需要……时尚只不过是我们众多寻求将社会一致化倾向与个性差异化意欲相结合的生命形式中的一个显著的例子而已。¹²

莫里斯·罗森堡，拉尔夫·特纳 (Morris Rosenberg M & Turner, 美国社会心理学家)：时尚是一种定义，为较少具有或不具有后果的消遣性群体的介入。¹³

赫伯特·布卢姆 (Herbert Blumer, 美国社会学家)：时尚是一种流行的或被接受的风格……