

服 装 高 等 职 业 教 育 教 材

FUZHANG MEIXUE

服装美学

(第二版)

吴卫刚 等编著

中国纺织出版社

☆ 服装高等职业教育教材

服装美学

(第二版)

吴卫刚 等编著

 中国纺织出版社

内 容 提 要

服装美学是服装艺术类课程中最重要的基础课程之一。

本书结合服装专业学习的需要,以普通美学为基本构架,联系服装行业的相关实例,综合介绍了现代美学的探索、基础美论、美的种类、美感与审美心理、服装与艺术创作、服装与形式法则、服装与姊妹艺术、服装穿着艺术、服装行业与艺术、美学人物与时装大师等内容。

本书可作为服装高等职业教育教材使用,对其他艺术门类的工作者及广大服饰爱好者也有一定的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

服装美学/吴卫刚等编著. —2版. —北京:中国纺织出版社, 2004. 11

服装高等职业教育教材

ISBN 7-5064-3113-0/TS·1860

I. 服… II. 吴… III. 服装美学-高等学校:技术学校-教材 IV. TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第094783号

策划编辑:郭慧娟 责任编辑:王文仙 责任校对:余静雯

责任设计:何建 责任印制:初全贵

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

电话:010-64160816 传真:010-64168226

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

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 三河永成装订厂装订

各地新华书店经销

2000年6月第1版 2004年11月第2版

2004年11月第6次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:20

字数:262千字 印数:15501—20500 定价:36.00元 (附赠光盘)

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社市场营销部调换

再版前言

服

装美学是服装专业学习的基础课程，一般在1~2年级开设，可为以后的专业课程学习打下良好的基础，便于更为透彻地理解结构、绘画、设计、史论，甚至营销等社科类课程。

服装美学又是服装艺术类课程中最高层次的学科。有许多在校学生想做艺术家、设计师，可在学科上却偏重技术或技巧方面的内容，把自己定位于“匠人”。当然，各行各业都有“巨匠”之说，但至少可以讲，这种定位有些太早，大学仍然是打基础的阶段。从匠人往上还有两个层次：一是设计师，二是艺术家。服装设计师决不等同于画画或做衣服（虽然这些课程也很重要），但它们最终只是实现设计思想的过程和手段。那么，没有美学“思想”或思想匮乏，怎么去实现思想。还有艺术家，什么是“家”？通俗的讲，谋生高手为“匠”，为一家（或几家）企业谋利者为“师”，而直接为全社会做出贡献，并被高层同行所认可者才能称为“家”。不学习美学，为“师”者难，为“家”则更不可能。这是作者本人的体会仅供参考。

在2000年，幸得中国纺织出版社郭慧娟老师的热忱帮助，使本人编写的《服装美学》得以问世。尽管此书斧痕斑驳、多有纰漏，但还是得到不少赞誉之词。为了答谢众多采用此教材的大学和服装学校，此次出版社决定再版《服装美学》，这实在是本人再次为中国服装教育效力

的机会。

此次再版,充分考虑了高职教学的特点及行业发展对人才的需求。第八章“服装穿着艺术”深化了学习服装美学的功利因素,不仅有利于提高学生的学习兴趣,也为个性化服装设计奠定了基础。本书的基本体系启于史论探索(第一章),承于普通美学的三大课题(美论、美感和艺术问题),接于造型法则和姊妹艺术,合于穿着与商业实用艺术。其中第九章“服装行业与艺术”的安排是本人对“学以致用”的基本理解。服装美学最终应摒弃传统旧文化中的虚伪性,走向文化、功利和财富的一体化。限于篇幅并为了避免重复,本章没有从传统美学的角度详细解释,在学习中,读者可通过实物作品分析,“自上而下”(美学理论)和“自下而上”(艺术实践)地理解其美学原理及应用。

附录“参考习题”是特为教学方便而设计,既可作为学生复习的提纲,也可作为教师设计考卷的参考。

此次再版,又有几位老师加盟,他们是郑州轻工业学院张轶(第六章和第四章第一、二节)、河南科技学院郭海燕(第五章和第四章第三、四节)、吴效瑜(第二章、第七章)、张翔(第十章)。

本书配置的光盘中有大量的彩色图片为教师电化教学和学生阅读提供方便。

愿各位读者学有所得,欢迎与中原工学院吴卫刚联络共研。

Email——wwg@zzti.edu.cn

吴卫刚

2004年9月15日于郑州

目录

第一章 现代美学的探索1

第一节 服装美的起源 / 1

第二节 现代美学的里程碑 / 4

一、柏拉图与漂亮的小姐 / 4

二、现代美学的奠基者 / 5

三、现代美学的发展 / 6

第三节 服装的三重属性 / 6

一、服装的艺术性 / 7

二、服装的实用性 / 8

三、服装的经济性 / 9

第四节 美学研究的基本问题 / 11

一、美的本质问题 / 11

二、美感问题 / 12

三、艺术问题 / 12

第五节 为什么学习美学 / 12

一、熏陶美的情愫 / 12

二、美学影响意识形态 / 13

三、自然科学为美学提供一种思维方式 / 14

四、用美学陶冶情操 / 14

五、美学指导艺术实践 / 15

第六节 服装美学的学习方法 / 16

一、培养哲学思维和抽象思维的能力 / 16

二、注意探讨美学发展的历史脉络 / 16

三、与审美实践相结合的方法 / 19

四、独立思考的方法 / 19

第二章 基础美论21

第一节 什么是美 / 21

第二节 服装美的基本特征 / 23

一、美是具有感染力的形象 / 23

二、服装形象具有美的生命 / 24

三、按照美的规律欣赏与创造 / 24

四、服装美具有社会性与功利性 / 24

五、形式要素是构成服装美的条件 / 25

第三节 真善美与假恶丑 / 26

一、什么是真善美 / 26

二、真善美的和谐统一 / 27

三、美学中的丑与恶 / 28

四、丑的三个特征 / 29

第四节 美的哲学属性 / 30

一、服装美的客观性 / 30

二、服装美的主观性 / 31

三、服装美的自然性 / 32

四、服装美的绝对性 / 33

五、服装美的相对性 / 34

第三章 美的种类35

第一节 自然美 / 35

一、自然总是美的 / 35

二、自然人化的观点 /	36
三、自然美的外在形式 /	37
第二节 生活美 /	39
一、美是生活 /	39
二、服装美与生活 /	40
三、生活美在于创造 /	40
第三节 艺术美 /	41
一、艺术高于生活 /	41
二、设计师的两种选择 /	43
第四节 人体美 /	44
一、人体是最美的 /	44
二、人体美的形成 /	47
三、人体美的形式与内容 /	48
第五节 朦胧美 /	49
一、雾里看花的美 /	49
二、隐约的模糊美 /	50
三、含蓄美 /	50
第六节 优美与崇高 /	51
一、优美是女性的专利 /	52
二、崇高也称壮美 /	54
第七节 幽默与滑稽 /	56
一、幽默 /	56
二、滑稽 /	57
第八节 服装的构成美 /	60
一、服装的效果美 /	60
二、服装的整体美 /	63
三、服装的色彩美 /	65
四、服装的材料美 /	66
五、服装的工艺美 /	67
六、服装的主题美 /	70

七、服装的流行美 / 71

第四章 美感与审美心理73

第一节 美感与快感 / 73

一、令人感动的美感 / 73

二、使人舒适的快感 / 74

第二节 美感的差异性与共同性 / 75

一、美感的差异性 / 75

二、美感的共同性 / 79

三、美感共同性的特点 / 80

四、共同性与差异性的辩证关系 / 83

第三节 审美的范畴 / 85

一、审美观 / 85

二、审美能力 / 85

三、审美意识 / 86

四、审美经验 / 86

五、审美价值 / 87

六、审美评价 / 88

第四节 审美心理学 / 89

一、艺术家的感觉 / 89

二、注意的心理活动 / 91

三、联想是形象的桥梁 / 92

四、插上想像的翅膀 / 93

五、情感是创作的纽带 / 96

第五章 服装与艺术创作97

第一节 什么是服装艺术 / 97

一、服装艺术的实践 / 98

二、服装艺术源于生活 / 99

三、服装艺术是一种精神劳动 / 99

四、作品的独创性与多样性 / 100

第二节 艺术分类 / 101

一、时间艺术 / 101

二、空间艺术 / 101

三、综合艺术 / 102

第三节 艺术的范畴 / 103

一、艺术形象 / 103

二、艺术形式 / 104

三、形象思维 / 105

四、艺术构思 / 107

五、艺术风格 / 108

六、艺术灵感 / 109

七、艺术虚构 / 111

八、艺术结构 / 112

九、艺术夸张 / 112

第四节 美学学说与艺术流派 / 113

一、格式塔心理美学 / 113

二、精神分析美学 / 115

三、审美距离与距离说 / 118

四、审美移情说 / 122

第六章 服装与形式法则125

第一节 服装与形式美 / 125

一、服装的形式美 / 125

二、五彩缤纷的形式美 / 126

第二节 服装要素——点、线、面 / 127

一、服装上的点 / 127

二、服装上的造型线 / 129

三、服装与面的造型 / 132

四、三维的软雕塑 / 134

第三节 比例 /	135
一、比例的概念 /	135
二、艺术中的黄金比 /	136
第四节 对称与均衡 /	137
一、有序排列的对称 /	137
二、服装的对称形式 /	138
三、服装的均衡与平衡 /	139
第五节 整齐与参差 /	141
一、整齐 /	141
二、参差 /	142
第六节 节奏 /	143
一、视觉上的节奏感 /	143
二、服装造型的节奏 /	143
三、节奏源于生活 /	144
第七节 主次与对比 /	145
一、主次就是宾主关系 /	145
二、艺术的魅力在于对比 /	147
第八节 和谐与整体性 /	148
一、和谐与统一 /	148
二、服装的整体性 /	149
第九节 空间感与质量感 /	150
一、服装艺术的空间感 /	150
二、服装具有质量感 /	151
第十节 虚实与意境 /	152
一、虚实原理 /	152
二、意境创造 /	153

第七章 服装与姊妹艺术157

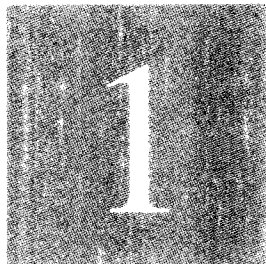
第一节 绘画与时装绘画 /	158
一、绘画是造型艺术 /	158

二、绘画也属于瞬间艺术 /	159
三、绘画中的色彩与线条 /	159
第二节 音乐在于传情 /	166
一、善于传情的音响运动 /	166
二、服装与音乐 /	167
第三节 舞蹈艺术 /	169
第四节 戏剧与戏剧服装 /	171
一、戏剧是综合艺术 /	171
二、剧本与导演 /	172
三、戏剧服装与道具 /	173
第五节 文学中的人物形象 /	174
一、语言艺术的魅力 /	174
二、诗词艺术的修养 /	175
第六节 建筑艺术与服装造型 /	178
一、建筑与服装设计 /	178
二、建筑的人格化 /	178
三、建筑具有时代性与民族性 /	179
第七节 电影艺术 /	180
一、电影——《工厂大门》 /	180
二、运用蒙太奇的构成方法 /	181
三、逼真地反映生活情景 /	182
四、电影是综合性艺术 /	183

第八章 服装穿着艺术187

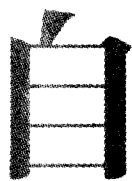
第一节 服装是人的艺术 /	187
一、穿着者的自然属性 /	188
二、穿着者的社会属性 /	191
三、服饰审美与鉴赏 /	192
第二节 以人为本的服装艺术 /	195
一、人体比例与服装比例 /	195

二、女性体形美的标准 /	197
三、人体与着装的整体造型 /	199
第三节 服装色彩与设计 /	200
一、色彩的美学属性 /	200
二、色彩与着装 /	202
第九章 服装与艺术	205
第一节 服装设计艺术 /	205
一、服装设计也是商业艺术 /	206
二、服装设计的变造理论 /	207
三、服装信息与设计 /	208
第二节 服装表演艺术 /	211
一、时装模特儿的发展 /	211
二、时装表演与时装模特儿 /	212
三、服装表演鉴赏与性表现 /	217
第三节 服装广告艺术 /	221
一、广告属于商业艺术 /	222
二、广告的主题与表现 /	223
三、广告艺术表现的基本要素 /	224
第四节 服装店铺艺术 /	228
一、服装店铺的艺术气氛 /	228
二、陈列服装商品的艺术 /	233
三、巧妙利用色彩艺术 /	234
第十章 美学人物与服装大师	237
一、历史中的美学大师 /	237
二、近代著名服装设计大师 /	248
附录一 参考习题	269
附录二 教学内容与安排	294
参考文献	295

第一章

现代美学的探索

从有了人类社会,就开始了美的萌芽。从原古人的刀伤剑痕、泥土文身到兽皮裹身,再到颈部挂满了贝壳、兽牙,头上插满了野鸡翎。美如一轮红日从东方地平线上露出的笑脸,又像在大海中被风神拥戴着向我们走来的女神。生产劳动和社会实践产生了美。

要想解开服装美的奥秘,就必须先站在美学的高度,观瞻一下遥远的美学历史。

第一节 服装美的起源

相对人类漫长的进化过程,服装美的历史不过是几万年前的事情。

在云南省元谋县那蚌西北的褐色黏土层中,考古工作者 1965 年 5 月 1 日发现了距今约 170 万年的两颗元谋人牙齿化石,而后又发现了北京西南周口店洞窟中的北京猿人及其粗制的石器和佩戴过的钻孔贝壳,所以服饰美在中国至少有 50 万年的历史。

在德国的杜塞尔多夫尼安德特河流域附近的洞穴中,人们发现了距

今约 10 万 ~ 5 万年前的尼安德特人。尼安德特人开始处理坚硬的兽皮,完全刮到皮肉与脂肪,并用牙咬软之后包裹在身上。1968 年,在法国南部的克洛马农山洞中又发现了距今 4 万 ~ 1 万年前的克洛马农人,他们不仅对毛皮衣料进行精心调制,还能用猛犸象牙制作许多服饰用品。在克洛马农洞里除了壁画还发现了一种女性雕像,她们大部分在 10 ~ 30cm 左右,被称为旧石器时代的维纳斯,雕像的胸、腹、臀得到强调和夸张,这些几乎全裸的雕像被认为是象征丰产富饶的女神。

图 1-1 所示为克洛马农洞中的维纳斯雕像与现代服饰的表现。

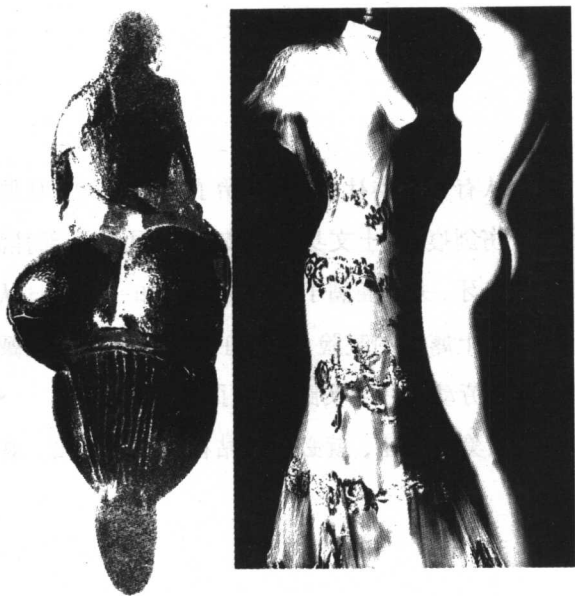

图 1-1 克洛马农洞中的维纳斯雕像与现代服饰的表现

在距今 1 万多年的旧石器时代末期之前,人们的衣着只是“皮革而衣”。据传,而后的农牧时代,神农氏开始教民种植葛、麻、谷物,有了农业和畜牧业,这是人类进化史上的又一次大飞跃,服装也摆脱了直接依靠大自然的恩赐,开始用智慧来创造生活资源。人们剥制葛和麻的茎和皮,经过沤泡制成松散的纤维,再将这些纤维用石纺锤搓制成线和绳,然后编结成渔网和织物。人类经历了漫长的裸胎时代和毛皮时代,终于进入了纺织时代。

在新石器时代晚期(传说中的黄帝时期),开始有了养蚕缫丝,织造

丝绸。丝绸是中华民族对人类文明史的一个重大贡献。传说尧、舜、禹时期,服装开始有了更为广泛的功效,除了美观、装饰还延伸到了尊卑等级、违禁专用等。“布衣”成了老百姓的代称,服装开始有了阶级性。

今天的学者,对于人类当初为什么穿衣裹体做出了种种猜测,提出了众家学说,概括起来有物质说和精神说两大类。前者有适应环境说、气候适应说、身体保护说……后者有异性吸引说、宗教信仰说、遮掩羞耻说、装饰美化说等。我国学者多认为服装是在劳动和对物质需要的基础上产生的,西方“亚当与夏娃”的故事则说明遮体物(服装的萌芽)是由羞耻心理产生的。图1-2是1638年伦勃朗的铜版画《亚当和夏娃》,作品以精密的细线表现了人体知羞这一神话题材。

图1-2 版画《亚当和夏娃》

第二节 现代美学的里程碑

一、柏拉图与漂亮的小姐

直到古希腊以前,人类对美和服装的探索都处在萌芽时期。

古希腊是西方古代美学思想的发源地。大约在 2400 年前,古希腊的神话、雕塑、史诗和悲剧的繁荣和发展,产生了柏拉图、亚里士多德及苏格拉底的美学思想。

美学家柏拉图在《大希庇阿斯》中讲述了一个关于美的故事。

大哲学家苏格拉底向诡辩家希庇阿斯发难说:“只要老天允许,你朗诵大作时我一定洗耳恭听。不过我要向你请教,什么是美?什么又是丑?”希庇阿斯显得有些傲慢,自鸣得意地说:“这个问题太小了,简直是微不足道,比这个难得多的问题我都可以教你,我可以教你把一切反驳者都不放在眼里。”苏格拉底装作很高兴:“那么还是先向你请教美到底是什么?”希庇阿斯有些忘乎所以,似乎在教训人:“我来告诉你什么是美,请你记住了,美就是一位漂亮的小姐。”苏格拉底有些哭笑不得,但却装出赞同的样子说:“太美妙了。可是我的论敌如果问,凡是美的东西之所以美,是否有一个美本身的存在,才称那些东西为美呢?如果我回答说,一个年轻漂亮的小姐的美,就是使一切东西都为其美的。这样可以吗?”希庇阿斯答道:“他敢否认漂亮小姐的美吗?”苏格拉底进一步假问道:“那么,一匹漂亮的母马,一把漂亮的竖琴,一个美的汤罐不也是美的吗?”希庇阿斯显得有些招架不住了:“太不像话了,怎么能在谈正经话题时,提出这些粗鲁的问题!”还是嘟囔着说:“漂亮的母马还是不如年轻的小姐美。”苏格拉底抓住话头,穷追不舍:“最美丽的年轻小姐与女神相比不也是丑的吗?”希庇阿斯像泄了气的皮球。

苏格拉底说:“你说的是什么东西美或丑,而我的问题是美的本身,是美本身作为一种特质传递给一件东西才使那件东西变成美的。你认为这美的本身特质就是一位年轻小姐或一匹母马吗?”希庇阿斯又神气起来:“如果是这样的问题,更容易回答了。提问题的人一定是个傻瓜,对美肯定是个门外汉。美不是别的,美就是黄金。凡是在东西