

THE FASHION
IS THE EXPRESSION OF A KIND OF
EMOTION
时尚是种情感的演绎

毛立辉 著

上海科学技术文献出版社

特邀编辑 / 宗定娟
责任编辑 / 刘 予

封面设计 / 刘 洋
扉页设计 / 刘 勇

时尚是种情感的演绎
THE FASHION
IS THE EXPRESSION OF A KIND OF
EMOTION

ISBN 7-5439-2321-1



9 787543 923218 >

ISBN 7-5439-2321-1/G·596

定价：18.00 元

TS94
2

时尚
The
情感
是种 的演绎
EXPRESSION
IS THE EXPRESSION OF A KIND OF EMOTION
感

■ 毛立辉 著

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

时尚是种情感的演绎 / 毛立辉著. —上海: 上海科学技术文献出版社, 2004. 10
ISBN 7-5439-2321-1

I. 时... II. 毛... III. 服饰—文化—文集
IV. TS941. 12-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第097741号

特邀编辑 / 宗定娟	封面设计 / 刘 洋
责任编辑 / 刘 予	扉页设计 / 刘 勇

书 名 / 时尚是种情感的演绎
著 者 / 毛立辉
出版发行 / 上海科学技术文献出版社
经 销 / 各地新华书店
印 刷 / 江苏常熟人民印刷厂
开 本 / 890×1240 1 / 32
印 张 / 8
版 次 / 2004年10月 第1版
印 次 / 2004年10月 第1次
印 数 / 0001~3050
书 号 / ISBN7-5439-2321-1/G · 596
定 价 / 18.00元

序

王曾敬

作为一种文化的表征和载体,服饰无不鲜明地体现着民族的理念情操和时代的精神风貌。中国服装业已经越过资源约束和能力约束,进入市场约束的经济发展阶段,人们对服饰的需求也从数量型演变为对品牌、对文化、对时尚的追求。如何用广博深厚的民族文化精神,不断繁荣服饰文化,促进服装产业和服装消费行为的发展与进步,正成为我国服装业和服饰文化产业的历史重任。

没有活跃健康的服饰评论,就很难期望服饰产业和文化的兴盛繁荣。服饰文化评论对服饰时尚的捕捉、引领、鉴别和推介,发挥着越来越重要的作用。最近几年,我国服装专业媒体、服装专题板块园地和专栏评论员队伍,得到了引人注目的发展,涌现了一些很有见地颇富成果的新人。

从一种服饰的流行解析其蕴含的时代精神,从一种服饰发展变化的规律来透视其存在的政治、经济和文化背景,从一种时尚走向来探讨物质与文化的哲学关系,从一种服饰消费理念来追寻时代文化的印记和民族传统的影响,作为时尚媒体的一位年轻的专业记者,本书作者毛立辉同志,正是以这些从特殊的视角研究服饰文化的大量作品,引起了我的注意。读其时装评

论不难发现,作者不是从服装的设计、版型、结构、功能、造型等技术专业视角切入,而是用民族服饰文化的精华作为审视现代服饰问题的武器,将民族的、现代的和东西方文化交融联结起来。作者敏锐地抓住服饰的精神性和消费文化现象,针对社会政治经济文化要素在服饰中的表现和影响,针对服饰所显现出的时代消费心态和流行的时尚内涵,进行深入浅出的研究和剖析。其角度之新,问题针对性之强,给人留下的反思之深,文章发表的频率之高,在国内时装评论界实不多见。在新闻界时尚圈浮躁之气尚存的情况下,毛立辉数年默默地潜心研究,孜孜以求,并写下了如此研究成果,其精神更是难能可贵。

时代进入新世纪,人类的生存努力将越来越由自然选择而进入彻底的社会选择之中。面对传播媒介的空前发达和敏捷,面对国际时尚潮流的不断冲击,面对世界经济一体化带来的文化意识影响,如何在弘扬传统的服饰文化精华的过程中,把握服饰艺术发展规律,引领服饰产业在坚持民族化的基础上加快时代化的发展,是我们面对的一道历史课题。

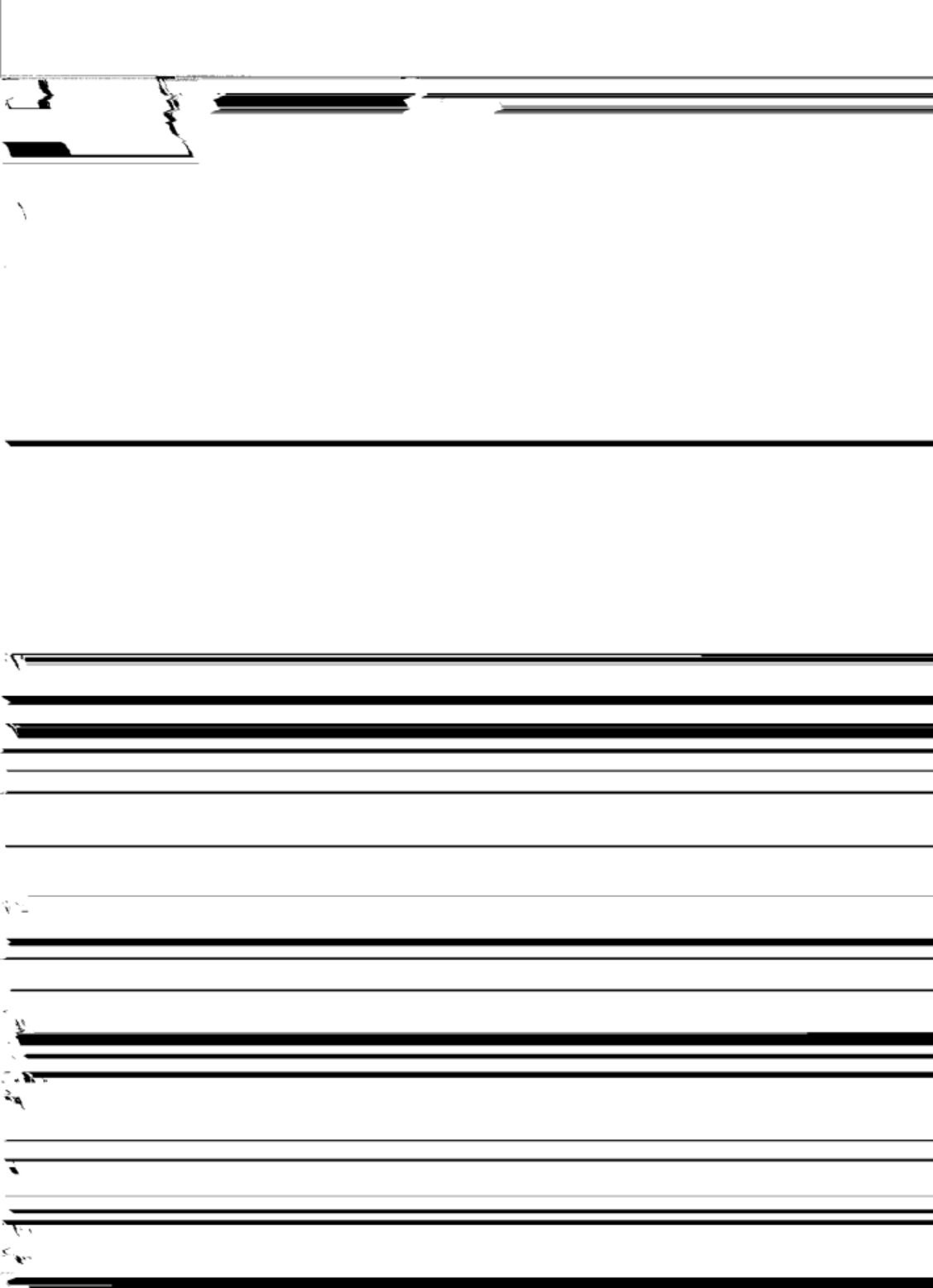
时代需要更多引导社会时尚健康发展的服饰评论文化,我国服装业的发展呼唤更多保持着理性心态、耐得住寂寞,视发展民族经济文化为己任的时装评论家。我坚信,依托服装产业、市场和文化的强劲发展,我国时装评论界一定会构筑起一座连接历史、现实与未来的文化虹桥,引领中国服装业在新世纪里重塑中华“衣冠王国”之雄风。这或许是我欣然为这本书的出版写序的根本所在吧。

目 录

序	王 曾 敬
服饰流行的文化根源	3
精神慰藉滋润流行美	8
流行的大众心理补偿	13
浪漫,时尚的律动	16
时装物形的精神品质	23
高雅风韵 迷人表情	26
感性消费 时代风景	29
衣风冠韵 写意人格品性	32
色彩传递服饰情感	35
衣装气韵	37
藏中张扬露的欲望	40
服饰的性感文化现象	43
时尚:“冷抒情时代”	48
服饰发布体态信息	51
旗袍如何存盘时代妩媚	57
民族服饰印记时代	60
华服蔓延情感	64
服饰:节日醇烈的表情	67
妙缝中式服装的时代神韵	69

民族服饰的时代精神·····	72
儒雅在秩序中流露·····	75
扬漾中式服装的精神特质·····	78
休闲的“神”情“形”韵·····	83
休闲的个性和活力神情·····	86
牛仔服饰消费文化现象解析·····	88
T恤衫:休闲时的“大众情人”·····	94
真情写意文化衫·····	97
服饰为心灵营造春天·····	100
白领衣装别样风韵·····	105
衣装的淑女精神·····	108
裙情舞弄时代风情·····	111
女性第一围时装的文化魅力·····	114
母亲因衣更慈祥·····	118
踩脚裤需走出美的误区·····	121
放纵灵雅 炫舞浪漫——女装流行时尚解读·····	124
阳刚美的生命律动·····	129
释放男装情感·····	133
经典消弭时代隔阂·····	136
衬衫——男性魅力的名片·····	139
西服究竟几粒扣好?·····	142
让儒雅的宣言飘起来·····	144
男装时尚乾刚美·····	146
品格写就经典气韵·····	148
服装为何“阴盛阳衰”·····	150

服饰是一种时尚生活	155
穿什么去赴玫瑰之约	157
青春无须刻意装扮	160
用知识和青春作时装	163
自我至上的少女装	166
美丽稚真的梦想	170
节目主持人衣装形象无须喝彩	174
威严写在国家名片上	178
领袖服饰的文化风采	182
礼服奢华的文化容仪	188
民族神韵优雅职业表情	191
铁血戎装饰风流	197
时装凤眼魅力闪烁	199
衣饰风采装点领间	201
拉链:流行音符唱百年	204
“形神同构”设计的时代魅力	209
民族设计——服装的魅力所在	213
设计升华品牌精神	216
设计是一种情感的裁剪	219
时尚文化催生创新能力	225
挑选品牌就是选择生活方式	229
服装名城的筋骨用什么构筑	231
文化批评营养时尚精神	237



穿衣哲学表明，欣赏美、追求美与创造美，正是改造社会与改造自我不可缺少的因素。时装，代表着不同时代的人们所具有的不同时代的精神向往。当一种服装的美迎合了人们的认识、理想、兴趣、爱好和欲望时，这种服装美便被赋予了一种时代精神，产生着特殊的感染力，亦可不受国界、区域之限，引诱着人们青睐和追求，并载着时代美的信息迅速传播开来。

服饰流行的文化根源

服饰美,作为一种物质的属性、精神的产物,其流行是有着丰富文化内涵的。所谓服饰的流行,是指某一时期浮现于服饰文化表面,笼罩和散发着感性色彩的某种着装的意向、流行趋势和穿着风格,有着特定的社会背景、传播渠道与心理因素的社会现象,而这种现象无不受着时代政治、经济、科学、宗教、思想以及各种文化现象的作用。

服装作为文化的一部分,包括服饰的样式和服饰的观念。尽管服装的流行只是一种社会风尚一般的变化,但穿衣哲学表明,欣赏美、追求美与创造美,正是改造社会与改造自我不可缺少的因素。时装,代表着不同时代的人们所具有的不同时代的精神向往。当一种服饰的美迎合了人们的认识、理想、兴趣、爱好和欲望时,这种服饰美便被赋予了一种时代精神,产生着特殊的感染力,亦可不受国界、区域之限,引诱着人们青睐和追求,并载着时代美的信息迅速传播开来。

开放多年的中国,时装消费虽还没有进入无主流的高级流行时代,但当年蓝制服、绿军装恣意流行几十年的日子离我们并不太远,使着装者个性与自我消失的、各种眼花缭乱的时装流行风,还一阵紧一阵松地时时躁动着世界。只有把握住了时装流行美中的理性文化的积淀,我国的时装或许才会创造出五彩缤纷千奇百媚的流行美。这对已进入有能力把握自己未来的历史,进一步完善自我认识、自我发展、广泛充分地开发心智的人们来说,是十分必要的。

服饰流行美之物质源

——民族依存的自然环境和民族属性

人们对服装色与形的特殊偏爱和追求,是与其所处环境和民族文化密切相关的。民族文化心理结构成了一个民族服饰文化的整体,体现着一个民族服饰历史性、民族性与时代性的具体统一,决定着一个民族服饰观念与服饰形式。位于北半球的人们,对大自然的变化感觉迟钝,衣装多喜欢柔和的色调;而生活在南半球的人们,容易接受大自然的变化,穿着喜爱强烈的色彩。欧美地区的人衣装以突出自我为宗旨,往往与自然规律对立而行:在多彩的春夏季节喜欢单色的衣着,在银装素裹的严冬时节则多追求绚丽的打扮;而东方民族的传统衣着观念,是与自然同化,融自我于自然的变幻之中的:主张在多彩的季节穿着亦多彩,在素色的季节穿着亦素色。

生息繁衍于长江流域、黄河沿岸及黄土高原的中华民族,文化发源于自然地质上的黄土期。“男袍女裙”,是被历史恒定了的中国传统服饰文化框架。男为阳,阳为乾,中国男袍装以宽衣博袖,表现为天象;女为阴,阴为坤,女裙装表现形体,即在地成形。象征“天日”的“黄”色便与“天命”神权相连,成为黄帝的专用服色,而臣民则等而下之,依次以紫、红、绿、青、黑来区分,仅文武百官也分九品,每一品级都有严格的服装规定,不得有丝毫杂乱。中国封建社会的这种以儒家“礼”为核心的服装规范,至今影响着中华民族的服饰等级,以衣冠取人的现象普遍存在。

作为一个以汉民族为主的多民族国家,如大自然所赋予的辽阔疆土的绚丽色彩和丰富的造型一样,中华民族对于生活中服饰的色彩、式样的喜爱与追求,有着诸多的相似

偏爱,于是便有了民族传统的审美形式。具有庄严、喜庆、幸福、幸运和吉祥的红色,同象征皇权的华丽的黄色成了中华民族的象征色彩流行着。受民族传统生活习惯、自然地理特征影响而产生的性格气质、情趣爱好和审美观,也就形成了中华民族服饰独特的流行时俗:衣装追求装饰感,讲究以形造意,衣形注重秩序感、沉稳感和平衡美,服饰以“优雅”为重要的审美标准……随着中华民族的不断成熟与发展,随着民族间文化交流的深入,中华民族服饰的精华在逐步扬弃糟粕的过程中不断完善和发展,开始感染流行于世界。

服饰流行美之精神源

——时代政治经济文化的交流和影响

凡是流行的时装,无论是传统的、现代的、高雅的、艳俗的,都显示着一个时代人们精神的向往。而社会的审美观念是随政治、经济、文化的发展变幻发展着的,时装的流行美,也会随时代发展不断变化的。今天流行的可能是乾隆式的那种堆砌琐碎、华丽浮迷、繁缛纤弱的服饰形、色,而明日东方丹青、浅绛的装饰趣味也会成为一种流行的美。工业化社会的高速发展,环境污染的日趋严重,使追求历史的回归、自然的回归,以及从崇尚人情味的角度来体现人性的回归,成了当今时代审美对象的物质性与精神性的特殊背景。一种缅怀大自然的景色、体现人类本性追求的田园风格般淡泊、宁静的情调,便跃上了时装的脸庞。但受国际现代设计思潮流行文化的影响,我国流行的现代女装也出现了追求粗犷的整体感和精致的细部处理,以男性感的外形、女性感的线条,表现一种富于“野味”的外表特征和纯洁的内心情感,从而用粗犷、强健、彪悍的形、色风格去反对现代女性的柔美、娴雅、妩媚的国际服饰流行美。

从摆脱殖民统治、建立起“一穷二白”的新中国流行起的白衬衫、蓝工装、中山装、列宁服，到“革命化、军事化”的绿军装、武装带的标准“文革”装的流行，从喇叭裤、牛仔服的兴起，到西服、迷你裙的时兴，特定的社会背景，营造出了特定的审美时尚和服饰美。当人们看到葡萄酒红、烟雾灰色和石板蓝彩的卡叽、斜纹、哔叽面料的长短上衣配长裙、长裤，就不难想起我国 20 世纪 50 年代意气风发、艰苦创业的着装风貌；当国门洞开，中华民族开始步入现代生活节奏时，一种以高档的质地，简洁的线条，整体的块面，巧妙、新颖的点、线、面组合，饰以典雅、鲜明色调的，能与现代工业化社会审美观念相谐和的服装便成了都市文化的流行色；当在现代化的物质文明中，处于极度紧张的工作和生活的人们向往重过一种悠闲、舒适的生活已成为一种思潮时，个性鲜明、优雅潇洒、浪漫多情的休闲服饰，会成为一道迷人的风景……

服饰流行美之节奏源

——生态规律和社会进步的科学交替

人们的物质生活和精神生活需要不断地产生新的刺激和带来新的美的享受，人类才会不断地进步。服装形、色美的出现，产生于人的一种心理因素。流行作为时装的根本特性，是有一种适合多数人审美趣味的流行美存在着的，但这种美的流行，在流行中是呈现着某种变化规律的。

有专家研究表明，色彩从出现到兴起以至衰落，流行的周期大约为 7 年。时装的式样从瘦腿裤的流行转向喇叭裤的流行，从长裙的流行转向超短裙的流行，又由喇叭裤转向瘦腿裤、超短裙转向长裙的流行，其规律也大约如此。而人的生态规律，7 年又恰好为一次新陈代谢期。这种与人的生

理、心理反应规律相适应,以人的生理、心理反应规律为依据的服饰流行周期,成了时装的一种流行特性,必然给人以新的刺激和精神享受。尽管有的时装流行的时间较长,波及的地域较广,而有的时装流行的时间较短暂,仅在局部范围内昙花一现、稍纵即逝,但过了若干年后,却又风靡一时。

不同人的不同性格、年龄、文化、素质、情趣和职业,决定了人们对时装流行的生理、心理反应规律的不同,但追求那些比较时新的美好事物,是人们审美心理之根本。所以,任何时装的流行,总离不开一个“变”字。人的自然生态规律的变化,社会科学技术的变化,政治经济形势的变化,传统道德观念的变化,生存环境的变化,时代精神的变化……推动着时装流行;而时装在追新逐奇的变化中,在社会传播中,不断地适应着人们新的审美情趣,又影响着、改变着人们不断变幻的、多种多样的美感需求,从而更为广泛地流行开来。