

时尚·服装设计艺术

王珉 著

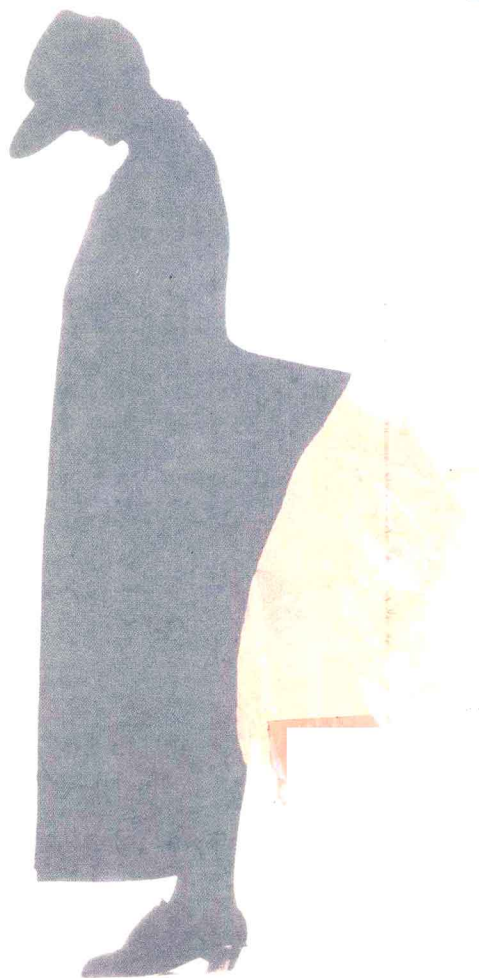
河北教育出版社

服装设计艺术

王珉 ● 著

The Art of Dress

河北教育出版社 ●

图书在版编目 (CIP) 数据

时尚·服装设计艺术 / 王珉著. — 石家庄: 河北教育出版社, 2004.6

ISBN 7-5434-5310-X

I. 时… II. 王… III. 服装—设计
IV. TS941.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 113370 号

出版发行 河北教育出版社
石家庄市友谊北大街 330 号

出 品 北京颂雅风文化艺术中心
北京市朝阳区北苑路 172 号 3 号楼 201 室

制 版 北京图文天地彩印制版有限公司

印 刷 秦皇岛标准印刷厂

开 本 889 × 1194 1/32 6 印张

出版日期 2004 年 6 月第 1 版 第 1 次印刷

定 价 58 元

版权所有, 翻印必究 法律顾问: 徐春芳 陈志伟

如有印装质量问题请与出版部联系调换。0311-8641271, 8641274

邮购地址: 050061, 石家庄市联盟路 707 号中化大厦 1101 室 麦田书友俱乐部

(0311-7731224 E-mail: wfbooksell@vip.163.com)

序言

PREFACE

服装设计是一种艺术性的活动，一种特殊的艺术实践形式。服装设计具有艺术活动所呈现的艺术创造、艺术欣赏和艺术批评的基本形式，也具有服装设计自身赋有的“物化”特点。

人类思维是一种具有实践性、艺术性的精神活动，艺术思维则是以人的心灵艺术地观照世界整体的思维方式，具有艺术哲学命题和美学命题的特性；同时，艺术思维也是人类进行艺术生产的思维方式，具有创造性和功效性特征。艺术作为一种“精神的生产力”，既体现出相对的稳定性和继承性，也体现出自由性、独创性和民族性，它所创造的目的是要满足人们心灵的渴求和精神的需要，实现它的审美价值。因此，从这个意义上说，艺术又是人类按照美的规律来创造世界，同时按照美的规律创造自身的实践活动。

服装设计活动是一种艺术活动，具有哲学、美学、实效、民族、文化等多种特征，但服装设计又不是纯粹的艺术表现，它必须体现一切产品设计所具有的实用意义的特点，必须考虑设计元素、材料元素和技术元素对生产的影响。服装设计是设计师艺术理想、艺术需要、艺术能力表现的创造意象的活动，是功利与超越的融合统一，是审美与实用的融合统一，是现实需要与理想再现的融合统一。

服装设计活动作为一种艺术的文化活动，属于精神文化的一个组成部分。它与物质文化、制度文

化有着密切的联系，但作为审美层面和形式的设计文化，也必定具有超实用功利性，它积累和传递着某种生活经验及思想观念，唤起某种对生活理想的追求和激情的体验。服装设计与其他精神文化关系也紧密相关，如与宗教、哲学、道德、伦理、民俗、科学等相互交融。

我国的服饰文化有着悠久的历史，不过，服装设计真正成为一门学科，却是只有几十年的短暂历程。尽管在这几十年间服装设计有着迅猛的发展，高等及中等院校开设这门课程的院校越来越多，但从这门学科的产生基础、社会环境、教师学生的水平和心态等方面可以看到，目前服装设计教学还未完全走向成熟。除此之外，判断一门学科是否完善，还需要考查这门学科的理论建设是否正在形成规模。而我国目前在服装设计领域，理论方面的研究比较欠缺，人们对于服装设计的批评，大多停留在对于具体作品的感悟阶段，极少上升到理论的高度理性地看待具体作品，也很少从宏观上对于服装设计的主题、风格、流派、作品及服装设计教育进行理论归纳和前瞻。

本书以艺术学和美学为理论视角，力求科学地总结概括服装设计的相关概念和艺术特质，对当代中国服装设计教育进行了反思，对服装教育的改革提出了建设性的课程理论体系。本书对服装设计师创作实践和相关学校教学实践具有一定的理论指导作用，同时也可帮助读者提高对服装设计的艺术鉴赏和艺术批评能力。

王珉

2003年2月

目 录

CONTENT

第一章 服装艺术变迁与发展	1
第二章 服装艺术表现与功能	9
第三章 服装艺术范畴与关系	29
第四章 服装艺术审美与本质	51
第五章 服装艺术传达与设计	93
第六章 服装艺术时效与目的	113
第七章 服装艺术形式与风格	127
第八章 服装艺术慎思与批评	147
第九章 服装艺术前瞻与教育	151
第十章 服装艺术创新与改革	155
附:《服装主题设计与工艺学》 课程教学模式框架图及范例实施过程	162
附录: 注释	172
主要参考文献	173
常用服装工艺及美术词汇中英文对照	174
后记	186

第一章

服装艺术变迁与发展

*The Changing and Development
of Dress Design*

衣、食、住、行是人类日常生活的四大基本需求,虽然“食”比“衣”更加关系到人的生死存亡,但“衣”仍被列于首位,这既表现出人类之不同于动物,也显示出人们对它的依赖和重视,而且其程度随着时代的发展不断加深。与之相适应,服装设计也从无到有,在现实生活中扮演着越来越重要的角色。

尽管现在从为数不多的土著部落居民的服饰中我们可以隐约想像到原始社会时期服装的大致面貌,但关于服装的起源问题仍然是众说纷纭,比较有代表性的是以下诸说:一、保暖御寒。寒冷地区居住的人类为了抗御严寒而穿衣。二、保护躯体。为了使自己的身体免受日晒雨淋、蚊虫叮咬的伤害而以衣护体。三、遮羞。正如亚当夏娃吃禁果后以树叶遮盖下体,人有羞耻之心而以衣蔽体。四、异性吸引。为了吸引异性、炫耀性别特征而创造服饰。对于这些说法,历来有不同的见解,本书罗列至此,其目的并不是要论证哪种说法的正确性,而是试图呈现出这样的一个事实,即不管出自于何种动机,可以肯定的是原始人类创造服装有着很实用的目的,很强的功利性。当然我们并不排除其中有着无功利的原始审美冲动因素,但在进入文明社会之后,随着文明程

清嘉庆帝朝服像(t1.1)

清乾隆帝孝贤纯皇后朝服像(t1.2)

度的加深,在服装的装饰性开始增强的同时,这种原始冲动在不断的弱化中。古代服装的装饰性在相当长的时期内显示出很强的政治意识,不一样的服饰往往是划分不同等级人群的一个重要标志。如果在古代有着所谓的服装设计的话,它也是必须依照国家大法和礼仪制度来进行。以我国为例,天子的吉服可绣制十二章纹样,而且只有皇帝的朝服上才可能有龙的图案,这被人习称做龙袍,其明黄色也只是皇家独享的。(t1.1~4)中国古代服饰文化深受儒家思想影响,《易·系辞》记载“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”这一传说即反映了中国人用服装“治天下”的传统思想,儒家继承发扬这一思想,把衣冠文化进一步政治化和制度化。在《论语·乡党》中孔子有如下阐述:“君子不以绀缋饰。红紫不以为裘服。缁衣羔裘,素衣麋裘,黄衣狐裘。裘裘长,短右袂。必有寝衣,长一身有半。狐貉之厚以居去丧,无所不佩。非帷裳,必杀之。吉月,必朝服而朝。”由此可见孔子穿衣服的规矩很琐碎,但是这体现了孔子顾及礼仪的详密考虑,天青色(绀)是斋服的颜色,黑红色缋是丧服的镶边,所以不能用来做常服;绯色(红)紫色(紫)不是正色,而且是女子服装的常用色,所以不能用来做便装。随着儒家思想自汉代以来被改造成为统治思想,服饰制度也成为中国礼仪制度的一个最重要的组成部分。古代理人的社会地位的高低贵贱与服饰密切相关,以首服中的冠与巾为例,古制的首服,士人以上用冠,庶民只能用巾,如不遵守,则可能为之获罪。服饰的规定性差异更明显地表现在上层社会的等级划分上。中国在隋唐之际就逐渐形成了以色彩分品级的官服制度,如唐代上元元年定三品以上服紫,四品服绯,五品服浅绯,六品服深绿,七品服浅绿,八品服深青,九品服浅青。而明朝服饰的样式、等级、穿着礼仪更可谓繁缛,据《明太祖实录》记载,当时朝廷制定了“一品玉带,二品花犀,三品金花,四品素金,五品银花,六七品素银,八九品乌角”的详细规定。清朝的建立虽然是外族入关,但本着利于统治的原则,统治者也很快地吸收了汉族文化,清代官员的服饰品级鲜明,尤其是文武官员的冠顶和补服都有等级森严的区分,服饰僭越甚至可获死罪。(t2.1~16)雍正时期的太保年羹尧雍正四年被赐自裁,他的92项罪名之中有多项服饰僭越之罪。清朝灭亡之后,自由着装时代开始到来,当时的西洋文化大举入侵,

清雍正明黄色缎绣五彩金龙女夹朝袍(t1.3)

清乾隆皇帝明黄缎地五彩绣云蝠十二章龙吉祥袍(t1.4)

文一品官补子—仙鹤(t2.1)

文二品补子—锦鸡(t2.2)

文三品补子—孔雀(t2.3)

文四品补子—云雁(t2.4)

文五品补子—白鸂(t2.5)

文六品补子—鹭鸶(t2.6)

文七品补子—鸂(t2.7)

文八品补子—鹓(t2.8)

文九品补子—练雀(t2.9)

武六品官补子—彪(t2.10)

亲王补子—团龙(t2.11)

武三品官补子—豹(t2.12)

清光绪皇后石青缎地五彩绣云缉米珠有水八团龙褂(t2.13)

清道光石青缎绣五彩金龙有水八团龙褂(t2.14)

清乾隆年间汉族妇女服饰,低领扩镶边长袄(t2.15)

文官补服(t2.16)

黄缎底五彩绣衣,富丽而精美(t3.1)

袁世凯女儿结婚礼服(t3.2)

中国本土文化深受影响。许多像上海这样得西方风气之先的沿海大城市,因华洋杂居,服饰文化也开始发生潜在的变革。早期,服装式样变异甚少,民间仍然是以长袍马褂为男子服饰,女子则上袄下裙。随着商业贸易的日渐昌盛,包括外国纺织品在内的洋货开始大量倾入,中国传统手工制衣的工艺虽考究,但衣料受科技的局限,并没有大的变化,而此时许多国人闻所未闻的新的衣料像羽纱、呢绒、洋绸、花布等舶来品大量充斥市场,这使传统的服饰穿着有所变动。外国衣料因价廉逐渐为人所欢迎,而费工费时、工艺考究的滚、镶、嵌、绣等传统手工艺则渐渐衰落,取而代之的西方缝纫方式开始流行起来。尤其是女性的时装,由于缝纫精制、款式合乎时代潮流,影响颇大。风行于20世纪20年代至今不衰的旗袍,就是脱胎于清代满族妇女服装,由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装样式不断改进而定型的。这一段时期虽尚无专业服装研究中心和展示机构,但服装式样的变化经过千家万户,在时代风尚的影响下不断发生变化。(t3.1~8)

在经过了建国后到“文革”前蓝色与绿色的海洋之后,改革开放伊始的国人像饥饿多时的婴儿,贪婪地吸收一切新鲜的东西,喇叭裤、迷你裙、猎装、西装等国外流行过的或者正在流行的在中国依次隆重登场,皆显赫一时。“一窝蜂”是当时服装流行的代名词,“街上流行红裙子”,在这种统一的流行中人们迷失了自我。

锻地绣花镶花边旗袍 (13.3)

彩绣宽镶边旗袍 (清末满族妇女服装样式) (13.4)

20 世纪 20 年代中期银绣云龙纹高领中袖旗袍 (13.5)

近代漳绒松鹤纹长衫 (13.6)

近代彩绣高领长袄 (13.7)

20世纪30年代中期无袖紧身
前开衩旗袍 (13.8)

第二章

服装艺术表现与功能

*The Expressions and Functions
of Dress Design*

20 世纪 90 年代不断变化的街头时尚 (14.1 ~ 15)

社会发展到今天，人们穿着方面的盲目崇洋、盲目从众现象已经有了一定程度的改变，在街上遇到一个和自己同样穿着的人对大多数人而言是件很不自在的事，即使这件衣服是经过了自我的千挑万选。

在当今社会中，风格样式众多的服装为人们提供了广阔的选择余地，而且现代人对服装的重视程度是前人无法比拟的。虽然不再以服装的不同来显示等级差异，但出没于现代社会的人们仍需要依赖服装来装扮自己、张扬个性甚至改变自身，把服装作为社会角色的辨识标记。甚至有这样的极端说法：“现代人类的交往，除了裸露的脸和手以外，我们认识的全是他的服装。”英国社会学者喀莱尔也说过：“所有的聪明人，总是先看人的服装，然后在通过服装看到人的内心。”的确，富有魅力的服装能够提高人的魅力、吸引力和感染力，服装早已超越了其本身单纯的物质价值，它融会了人的理性和情感的意蕴，并与人体和人的精神共同形成了一个完整的人的形象。(t4.1~15)

服装属于产品的范畴，作为人类生产活动的直接成果，它和机器、房子一样，是人为了某种需要而创造出来的物质实体，它能满足人类的需要是因为它具备了一定的功能。产品的功能是生产目的的物质表现，它的使用价值不仅包括实用功能(其物质功能)，而且包括认知功能和审美功能(二者指其精神功能)。

一、实用功能

一种产品的实用功能可以通过产品与人之间的物质和能量交换，直接满足人的某种物质需要。对于服装而言，其实用功能主要在于，御寒避暑、遮体蔽羞、保护身体免受外物损害等，这是服装最显而易见也是最容易实现的功能。(t5.1~9)

然而服饰文化应当是与时俱进的，在现代文明社会中，作为人的文化产品，服装不仅具有物质功能，而且更应具有精神功能，即认知功能和审美功能。

中式套装(t5.1)

