

○服装美学 讲座

辛雪芙／著
湖南人民出版社

服装美学讲座

辛雪芙 著

责任编辑：田树德

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一、三厂印刷

*

1986年9月第1版第1次印刷

字数：104,000 印张：5.375 印数：1——2,150

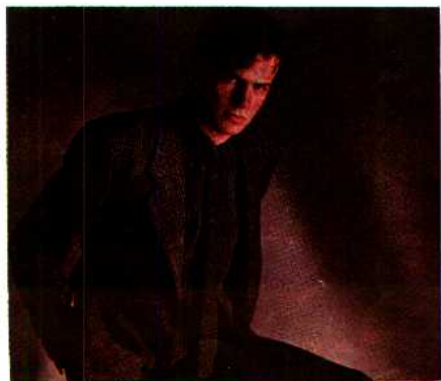
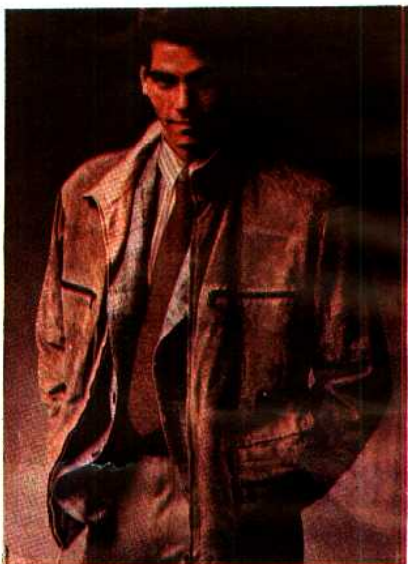
书号：2109·70 定价：1.45元

新书目：86——12.13

前 言

由于人们生活水平的提高和各种观念的变化，服装已成为现代人精神的体现，成为科学与艺术的结合体，成为美化生活、美化社会的一个组成部分。因此，我国广大人民越来越讲究服装的美观、新颖和多样化。服装行业面临新的起飞。为了普及服装美学知识，满足广大人民美化生活的需要，并为服装行业的教育与培训工作提供教学辅助读物，我们编辑了此书。

本书通过古今中外的衣着实例，分析和论证了人与服装的审美关系，服装审美意识的心理反映，服装审美意识的客观标准和个性化，服装审美意识的民族性、时代性和历史发展规律，以及服装设计的美学基本要求等理论知识，是一本较好的服装美学读物。

然而，限于编者水平和条件，书中尚存在某些有待进一步商榷之处。因此，希望得到广大读者和美学界、服装界专家们的指正。

编 者

目 录

第一讲 服装美学的基本内容 (1)

- 一、服装美学的问世..... (1)
- 二、服装美学的任务与研究方法..... (4)
- 三、人与服装的审美关系..... (6)

第二讲 服装审美意识的心理反映..... (16)

- 一、人类审美意识的产生..... (16)
- 二、服装审美意识的形成..... (17)
- 三、服装审美意识与心理因素..... (18)
- 四、服装审美的心理反映过程..... (20)
- 五、服装审美心理反映的普遍性..... (21)
- 六、服装审美心理反映的特殊性..... (27)
- 七、着装心理的类型..... (32)

第三讲 服装审美的客观标准与个性化 (35)

- 一、形成审美客观标准的基本因素..... (36)
- 二、服装审美客观标准的社会功利性..... (45)

三、客观标准的相对性与社会审美能力·····	(49)
四、服装审美的个性化风格·····	(52)
第四讲 服装审美意识的民族性·····	(54)
一、民族特色的形成·····	(54)
二、民族特色的具体表现·····	(60)
第五讲 服装审美意识的时代性·····	(71)
一、物质生产条件·····	(71)
二、文化道德传统的影响·····	(84)
三、艺术思潮的影响·····	(87)
第六讲 服装审美意识的历史发展规律 ·····	(92)
第七讲 服装设计的美学基本要求·····	(115)
一、服装的设计过程·····	(117)
二、服装设计者独特的个性风格·····	(134)
第八讲 服装设计的美学基本元素·····	(141)
一、形态·····	(141)
二、肌理·····	(149)
三、色彩·····	(152)

第一讲 服装美学的基本内容

16820

一、服装美学的问世

十八世纪末至十九世纪初，第一次技术革命浪潮激荡着整个欧洲，具有伟大历史意义的英国工业革命，促进了欧洲国家工业化的实现。到了二十世纪初期，随着织布机等纺织机器和缝纫机的出现，以及化学漂染方法的应用，英、法、意大利和德国等主要国家的纺织、印染和成衣工业有了很大的发展。由于经济繁荣、科学技术发达和机器生产，服装的制作已由手工发展到机器化大批量生产，成本降低，价格便宜，因而也与其它行业一样，面临着销售市场的激烈竞争。这就迫使服装行业的生产与经营，不能不从调查广大消费者的需要入手，探讨服装的基本功能，建立相应的基础理论，从根本上进行改革与提高，生产出适销对路、竞争力强的新型产品，从而出现了早期的服装美学的论著。

欧洲早期的服装美学论著，受当时“包豪斯”（德国建筑设计院的简称）学派的理论和“心理美学”派别的影响很

大。十九世纪末到二十世纪初期，欧洲各国都面临着各方面的重大改革。为了适应新形势下技术革命的需要和日趋激烈的市场竞争，建筑、装饰，以及各类工业品和日用工艺品的设计工作，必然上升到主导地位。因而包豪斯学派提出了一套“以新的技术来经济地解决新功能”的设计理论和设计方针。他们十分注重产品的功能，致力于造型、材料和工业技术的统一，强调面向工业生产。当时欧洲的美学界，也在一种新的形势下，流行起一种所谓“心理美学”的学派，他们主张从分析审美心理入手，来研究审美关系。欧洲早期的服装美学理论，由于受到这两方面思潮的影响，大多着重分析消费者的心理和感觉，研究服装的基本功能，最后归结为设计的原则和要求。这类服装美学论著，实用性较强，对当时的服装设计，颇有指导意义，对于欧洲服装工业的发展，起了促进的作用。

西方早期的服装美学论著，是格·斯·霍尔(G·S·Hall)在1897年发表的《自我早期的感觉》。作者通过自己进行社会调查所得的材料得出结论，认为人类在孩提时期就有了打扮自己以引起别人注意的心理要求，说明服装具有穿着者表现自己的功能。本世纪初，格·维·迪尔邦(G·V·Dearborn)在1917年发表的《服装心理学》中，通过他所进行的心理测验而得到的资料，说明服装是为了在人们面前表现自己，并把这种表现称之为“自我表现”。这种思想观点，显然是受了叔本华哲学思想中“自我表现”论点的影响。1930年，杰·卡·弗劳格尔发表了《服装心理学》。他调查了年

龄自16到70岁的55位男子和77位妇女，根据调查结果，他归纳出一个论点：美化是服装的最主要的功能。他说：“人们的着装，是为了表现自己形体之美”。他所调查的年轻妇女，对服装的要求不仅是适用，最主要的还是美观。她们不喜欢雷同的服装，她们说，千篇一律，没有任何变化的服装单调乏味，使人厌烦。1933年，维·伊·亚可伯逊(W·E·Jacobson)发表了《服装设计的基本美学因素》，不仅再次肯定了服装的基本功能是美化，而且进一步提出了“美学原则是服装的最主要的标准”，而其它标准有时反而变成是次要的。他认为，服装在艺术上的感染力是强烈而普遍的。并且指出，服装的设计应符合比例、均衡、夸张、有韵律和有节奏等美学上的要求。1934年，美国纽约哥伦比亚大学哲学教授巴尔(Barr)发表了《时装的心理分析》论著。他曾经拟出了44个有关时装的问题，从广泛的社会调查中取得答案。根据这些答案，他不仅论证了“服装是人们形体美的自我表现”这一说法的可靠性，而且认为，人们普遍有一种羡慕新鲜事物，要求自己的服装新颖，在款式上居领先地位的愿望。正是由于人们这种普遍的心理要求，才促成了时装的变化与发展。

西方这些早期的服装美学研究者，虽然由于时代和阶级的局限性，未能认识到服装美学的社会功利目的。但是，他们第一次明确提出了服装的美学价值问题，奠定了服装美学的理论基础，对于以后的服装美学研究，有着很大的影响。

从十九世纪末到二十世纪以来，西方各国陆续出版了不

少有关服装的理论著作，其内容大多是在社会调查的基础上，以丰富的资料，论证服装的实用功能与社会功能，以及不同阶层、不同职业和身份的人们，特别是妇女，对服装的需要和偏爱。其中也有不少著作是根据调查资料，专门论述服装设计理论的。这些著作，对于西方服装工业的发展，起了一定的促进和指导作用。但是，真正从美学的基本理论来探讨人对服装的审美关系的服装美学专著却很少。时代在前进，科学技术不断攀登新的高峰，人类物质文化生活日益提高，以及随之而来的人类精神世界的更为丰富多彩和更高的需求，都期待着服装美学能够探讨和回答一些更为迫切，更具有深远意义的服装审美课题。服装美学这一年轻的学科，必将随着时代前进的步伐而丰富与发展。

二、服装美学的任务与研究方法

讲到服装美学，首先要对服装有个清楚的概念。我们这里所说的服装，是广义的、整体的概念，即除衣服以外，还包括帽子、头巾、围巾、披巾、鞋、袜、手套、拎包、手帕，以及发型、美容化妆，头上、四肢、身上所佩戴的饰物等。因此，也有人把这种整体的概念叫作“服饰”。由于这些服装用品和饰物种类繁多，又各具特色，而且其中不少仅居于从属地位，难以一一论述。因此，本书所讲的服装美学，仍以衣服为主要研究对象。

众所周知，美学是研究人对自然现象、社会现象和艺术现象的审美关系的学科，自然不难了解，服装美学是研究人对服装的审美关系的学科。服装美学主要包括以下两方面的内容：

1. 研究人类在服装方面审美意识的反映形式、特征及历史发展规律，探讨服装美学价值的构成、服装审美的客观标准及其社会功利目的。

2. 研究服装设计与制作活动的美学基本要求。

从上述服装美学这两个基本内容看来，这门学科主要承担了以下两方面的任务：

1. 根据人类服装审美活动的实践和经验，探讨服装审美的基本理论和基本规律，普及服装美学和美育知识，提高人们对服装的审美能力和审美趣味，培养高尚、文明的仪表、风度和良好的社会风尚，建立社会主义的物质文明和精神文明。

2. 概括和总结服装设计的实践经验和规律，提高服装设计与制作的美学价值，促进服装工业的发展，以适应在新的技术革命浪潮中，日益增长的物质文明与精神生活的需要。

从服装美学的基本内容和任务来看，在这门学科的研究工作中，应该注意以下两点：

1. 服装美学与别的学术门科一样，都要以马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点为指导，坚持理论与实践相结合的方法，从服装审美、设计和制作的实践活动中搜集材料，并在研究和分析这些实践活动材料的过程中，找出

其规律，概括上升为理论，以指导人们对服装的审美实践和服装设计、制作的实践。

2. 服装美学是美学的一个分支门类，而且服装本身就是美学领域中的一个审美对象。因此，研究服装美学，不能离开美学的范畴和基本要求。应该用美学上的概念和基本原理，去分析和论证服装美学中的问题，诸如服装审美意识的产生、发展和变化，服装美和服装审美感受的概念和本质，服装审美的客观标准等等，而不要仅仅限于介绍一些具体的造型设计方法。

三、人与服装的审美关系

前面讲过了服装美学的研究对象和任务，如果概括起来讲，服装美学实际上研究的就是人与服装的审美关系。人类在生活中，无论是对自然界存在的一切，还是对任何事物，都存在着一定的关系，有的是使用的关系，有的是生产和制作的关系，有的是审美的关系，以及其它关系等等。这是人类与客观世界的一种普遍的关系。人与服装，不仅存在着使用和生产的关系，同时还存在着审美的关系。因之，服装也就成为重要的审美对象。

（一）服装在人类生活中所起的作用

人类最早创造服装，是为了适应大自然的不同季节变化，