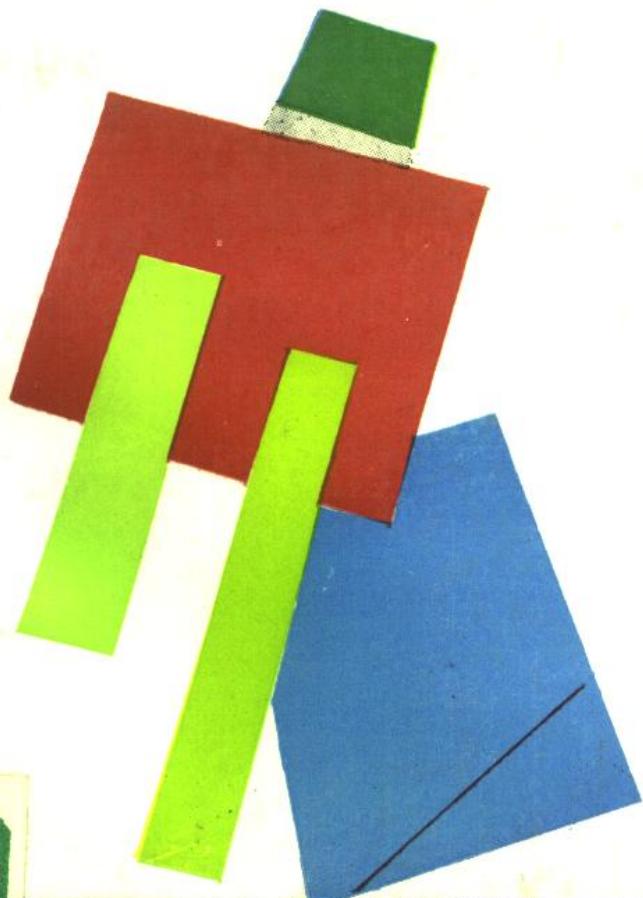

现代实用服饰美学

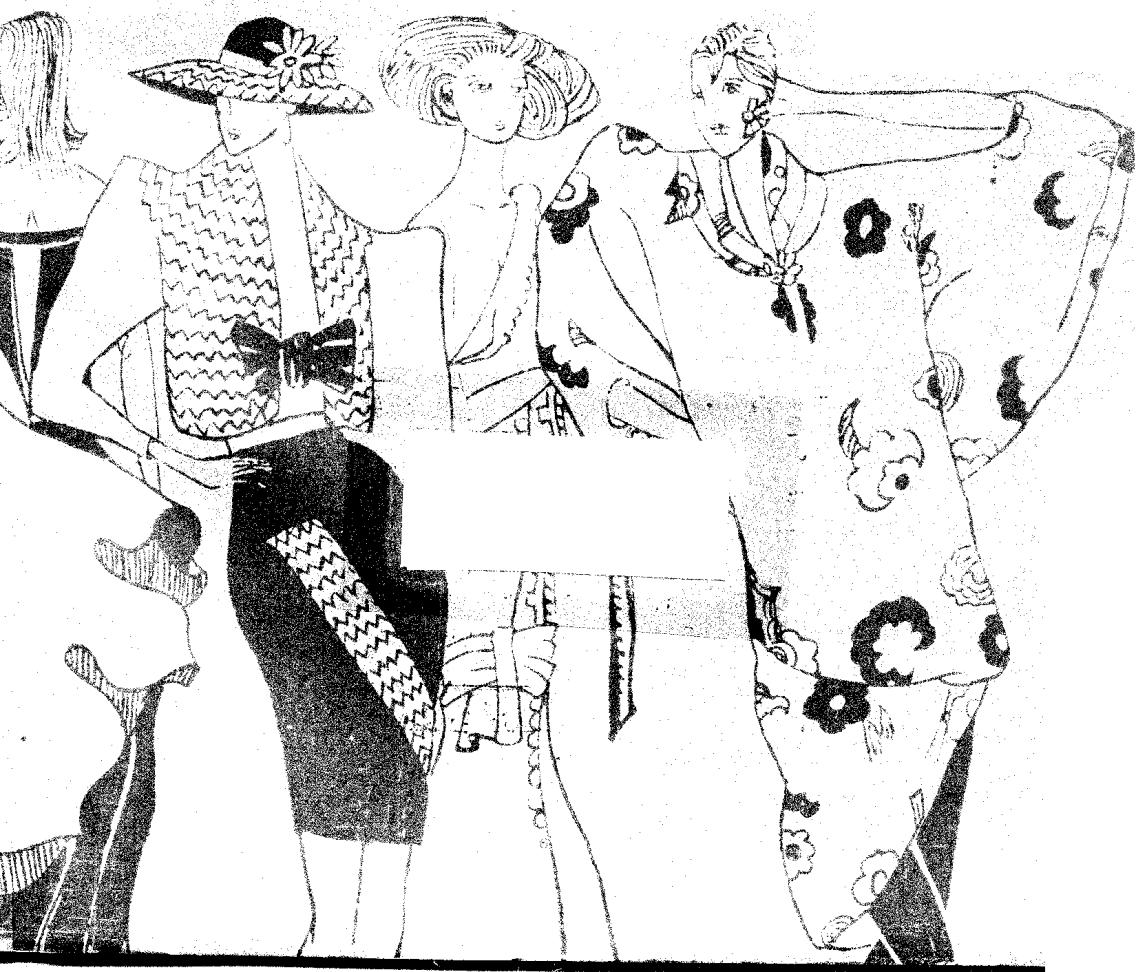
王金海 编著

现代实用服饰美学

王金海 编著

重庆出版社

一九八六年·重庆

责任编辑 王致中
封面设计 王达麟
插 图 亚蒂 王铮

现代实用服饰美学 王金海编著

重庆出版社出版(重庆李子坝正街102号)
新华书店重庆发行所发行
重庆新华印刷厂印刷

*
开本850×1168 1/32 印张9.75 插页4 字数220千
1986年2月第一版 1986年2月第一次印刷
印数1—8,300

书号：2114·24 定价：2.00元

前　　言

朋友，当你穿行于街巷尾，置身于闹市人流的时候，你是否发现自己已悄然闯入服饰的美学大门？呵，那色彩斑斓、造型优美的衣裳世界，宛如一座广阔的百花园，展现一片姹紫嫣红，气象万千的瑰丽景色，怎不教人心旷神怡，击节赞叹：美啊，衣裳！衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象，衣裳是生活的橱窗！

人们常说“花靠叶衬，人靠衣装”。美与衣裳，形影不离，情投意合。但是，你可曾想到，衣裳刚问世时，不过是个“丑小鸭”，并无灿若繁星、丽似百花之美，也未涉及到什么审美价值，它不过是蔽体御寒之用品。汉代刘熙在《释名》中曾写道：“凡服上曰‘衣’，衣，依也，人所以蔽寒暑也。下曰‘裳’，裳，障也，所以自障蔽也。”

但是，爱美是人类的天性，人们从蔽体御寒的土壤上，培育出追求外形美的幼芽来，穿着开始与打扮结成了孪生姐妹，成为一种美的设计，一种外在美的憧憬，功利观点终于被审美观点取代了。正如鲁迅在《艺术论》（蒲氏）译本序言中所指出的：“社会人之看事物和现象，最初是从功利底观点的，到后来才移到审美底观点去。在一切人类所以为美的东西，就是于他有用——于为了

2/140/18

生存而和自然以及别的社会人生的斗争上有意义的东西。”

人类为了探索衣裳美的奥秘，经历了多么漫长的岁月啊！太古之时，布帛尚无，古人猎兽食其肉而穿其皮，先知蔽前，后知蔽后。到了氏族公社初期，北京山顶洞人已制造出骨针，把兽皮连接穿起来，披遮上下身，衣裳的轮廓已初步形成。历史的车轮进入新石器时代；山东“大汶口”人，和浙江“河姆渡”人穿上简单的衣裳——无领、无袖、无裤、无袋。商代以后，衣裳美已初露曙光，先民懂得用菱形花纹来美化领口、袖口、下摆和衣带了……

纵观五千年的中国服饰，尽管千变万化，各具特色，但在式样、纹样、色彩等方面，还是有一定规律可循的。在式样上，有两种基本形制，即上衣下裳制和衣裳连属制，两种形制的服装交错使用，相容并蓄。在整个服饰演变史上，上衣下裳式的服装，妇女穿着较多，使用时期也较长。男子在隋唐以后，一般多穿上下连属的袍衫。在装饰纹样上，采用得最多的往往是动物纹样、植物纹样及几何形纹样。图案的表现方式，大致经历了抽象、规范和写实等几个阶段。在服饰的色彩上，则受到阴阳五行学说的影响，通常采用的是整体调和，局部对比，浑朴大方，富丽堂皇。

我国素有“衣冠王国”之称，几千年来，我国人民创造了无数精美绝伦的服饰，为我们研究服饰美提供了宝贵的财富。我们可以自豪地说，中国人的服饰一定能成为世界服饰之林的精粹；中国人对服饰的审美和鉴赏能力，一定无愧于“衣冠王国”的称号。

但是，在那动乱的岁月里，穿着打扮竟与邪恶划起等号来，单调的服装款式，单调的服装色彩，结成一片浓重的阴霾，吞噬着爱美的心灵，窒息着生活的美。即便如此，一些年轻的姑娘外

面罩了一件蓝灰色外套，里面却穿着花衬衣或色泽鲜艳的毛衣。呵，一枝爱美的红杏，探出蓝灰色的围墙，散发出爱美的芬芳气息。丰富多采的服饰，终将代替单调乏味的服饰，历史不是作出印证了吗？

如果说服饰美是由人体美、服装结构美、色彩美、人体内在精神美组成的“四重奏”，那末色彩美便是“主旋律”，是在一般美中最大众化的形式。难怪法国时装设计大师卡丹说：“我创作时，最重视色彩，因为色彩老远就可以看到。”假如你今天看到有些少女喜爱穿着红衣、红裙，请不必大惊小怪。据史料记载，先民颇崇尚红色衣裳哩。早在唐代，妇女们视穿红裙为美的标志，李白的“移舟木兰棹，行酒石榴裙。”杜甫的“野花留宝靥，蔓草见罗裙”，反映了红裙之美。

众所周知，马克思在他的《1844年经济学——哲学手稿》中第一次谈到了“美的规律”。中外先哲们对“美的规律”进行探索，提出了各自的见解，可谓仁者见仁，智者见智。不少美学家认为，对称、节律、比例、和谐、尺度等“形态构成的原则”，即美的规律是在艺术世界中起作用、并保障艺术作品这一“物质构造”的艺术性的客观规律。这些见解可以当做打开服饰美学大门的钥匙。

当我们看到一位女体操运动员，身穿瑰丽炫目的运动服在表演自由体操时，我们会情不自禁地赞叹：“美！”这里所指的“美”，并不单是指外形，而是指整个身体的造型，是服饰造型与体型的高度和谐统一。正是美的外形、美的服饰保障了动作的多样、洒脱和优美，并与女体操运动员的内在气质相辅相成。真正的服饰美，来自纯真，来自内在美、个性美、流行美和外在美的自然流露，任何矫揉造作之举都会破坏服饰美，损害穿着者的风采。

近年来，流光溢彩的穿着打扮，丰富多样的生活情趣，已成为升平盛世的时俗风尚。

穿着打扮大有学问。若问：穿着打扮有何“美的规律”？朋友，让我们一起去探求吧，让我们一起到美学园地里，采摘服饰美的花朵吧！

目 录

前 言

第一章 服饰的整体美	(1)
一、外修美的审美价值.....	(3)
二、外修美与内在美.....	(5)
三、服饰美的阶级性.....	(7)
四、服饰美的时代感.....	(11)
第二章 服饰的色彩美	(17)
一、色彩是服饰的灵魂.....	(17)
二、服装色彩与环境色.....	(20)
三、服装色彩与心理和民族习俗.....	(23)
四、服装配色的奥秘.....	(25)
第三章 服饰的和谐美	(31)
一、人体是服饰和谐美的基础.....	(31)
二、量体与裁衣.....	(33)
三、服装比例的演变.....	(37)
四、比例在修补中生辉.....	(44)
第四章 服饰的韵律美	(49)
一、韵律不限于声音.....	(49)
二、有意味的线条.....	(51)

三、服装上的交响诗	(62)
四、阴柔美与刚阳美	(70)
第五章 服饰的平衡美	(73)
一、对称是平衡的轴心	(73)
二、门襟的均衡效果	(76)
三、均衡中的辩证统一	(80)
第六章 服饰的装饰美	(87)
一、美学上的装饰观	(87)
二、服装上的装饰形式	(90)
三、服装装饰图案的特点	(101)
四、花卉装饰的魅力	(105)
五、装饰的艺术风格	(107)
第七章 服饰的面料美	(112)
一、绸缎是“花中之王”	(113)
二、人造面料崛起	(117)
三、面料的硬与软	(119)
四、面料上的纹样	(124)
第八章 服饰的流行美	(130)
一、流行与审美心理	(130)
二、服饰流行的曲线	(135)
三、流行美的各种渠道	(140)
四、流行的趋势和预测	(142)

穿着打扮问答百题

整体篇

1. 爱美之心人皆有之 (149)

2.	为“奇装异服”正名	(151)
3.	邂逅与美无缘	(152)
4.	打扮贵在仪态美	(153)
5.	服装与人的容姿、气质	(154)
6.	时装表演创新路	(155)
7.	时装表演的功能	(157)
8.	穿着打扮与环境	(158)
9.	男子不学“娘娘腔”	(158)
10.	爱美何必好细腰	(159)
11.	外套内衣巧相配	(161)
12.	拍照与服装	(162)
13.	打扮勿忘健美	(164)
14.	“毛脚”女婿选服饰	(165)
15.	中学生穿运动服	(167)
16.	减肥不宜急速节食	(168)

造型篇

17.	西装的式样与穿法	(170)
18.	西装合体要“六看”	(172)
19.	西装领带怎样打	(173)
20.	旗袍的传统和创新	(177)
21.	裤管演变溯根源	(179)
22.	衣领种类有多少	(181)
23.	领型要与脸型配	(184)
24.	人胖如何选服装	(186)
25.	裙子如何配体型	(189)
26.	造型美的统一格调	(190)

27. 衬裙的做法	(191)
28. 斜裙的比例及排料	(192)
29. 童装选择的要领	(194)
30. 女式中裤一瞥	(195)
31. 女裙 30图	(196)
32. 服装的常见病例	(198)
33. 安装袖子的艺术	(199)
34. 针编服装也要合体	(202)
35. 衣服后背的修正术	(203)
36. 长袖衬衫变新装	(206)
37. 服装上的强调部位	(207)
38. 胸围、腰围与适体	(208)
39. 男女背心争艳	(209)
40. 礼服背心的新款式	(209)
41. 结婚礼服缀锦	(210)
42. 过时服装换新颜	(212)
43. 海军服的特殊性	(213)
44. 选配眼镜看脸型	(216)
45. 胸罩的选购和使用	(217)
46. 鉴别服装质量	(218)

装饰篇

47. 服饰与服装	(222)
48. 丝绸方巾的妙用	(224)
49. 千姿百态盘花钮	(225)
50. 衣袂一加气韵动	(227)
51. 花边装饰显神韵	(229)

52. 钮扣好比衣上珍珠(231)
53. 服装贴袋式样多(234)
54. 套鞋多姿又多彩(235)
55. 手套的实用和审美价值(237)
56. 服装熨烫有讲究(239)
57. 新奇的飞蝶太阳帽(240)
58. 童装上的装饰品(241)
59. 自制活络胸饰(241)
60. 罩衫上的绣花装饰(243)
61. 袜子的选购和保护(243)
62. 男子的长发与短发(245)
63. 省道的装饰效果(246)
64. 连衣裙上的拉链位置(248)
65. 钮扣的选用(249)
66. 五花八门的钩钮(250)
67. 线的妙用(251)

流行篇

68. 何谓“流行色”(252)
69. 风雨衣在流行(253)
70. 电影与服饰(255)
71. 茄克魅力从何来(257)
72. 为何流行牛仔裤(258)
73. 组合服装的窍门(260)
74. 手绘服装拾趣(261)
75. 半截裙的八大类(262)
76. 西装流行的连锁反应(264)

77. 新颖的“幸子衫” (265)
78. 旅游鞋的魅力 (266)
79. 淡妆浓抹总相宜 (267)
80. 面部美容按摩法 (270)
81. 眼部化妆法 (271)
82. 涂完唇膏戒抿嘴 (272)
83. 怎样涂指甲油 (273)
84. 正确使用香水 (274)
85. 美容有新法 (275)
86. 金项链的选购和保养 (276)
87. 发型中的节奏感 (277)

其 他

88. 服装配色种种 (280)
89. 老话新谈石榴裙 (282)
90. 连衣裙的配色法 (283)
91. 面料图案巧排列 (285)
92. 面料经纬讲个性 (288)
93. 丝绸旗袍保养法 (289)
94. 仿裘皮服装崛起 (290)
95. 服装也有旋律美 (291)
96. 拉链妙在添韵律 (294)
97. 口袋设置要均衡 (296)
98. 过肩的形式与作用 (297)
99. 巧配里、辅料 (298)
100. 服装上污渍的去除 (299)

后 记

第一章

服饰的整体美

如果有人认为服饰美只不过是一种外修美，那就错了。

在我们周围常常会遇到这样的人：他们或穿着时髦而举止轻浮，或打扮姣好而趣味粗陋，或身姿优美却满嘴脏话……他们或许会以瞬间的闪光博得人们一笑，却难以赢得人们由衷的赞美。究其原因，便会发现他们缺少服饰的整体美，即缺少服饰的外修美与内在美高度结合的整体统一。只有出自内心而形之于外的气韵风范神情，才能体现出服饰的整体美，才能撼动人的积极审美情绪，才能使人真正感受到情趣高尚的服饰美。

勿庸置疑，人们的审美意识、审美过程是有级别和层次性的，是由外部的穿着打扮及至内部的情操、才智、学识、道德修养。当你在审美过程中，发现了服饰的整体美如宝石折光，璀璨耀目时，你的心情就会象黑格尔在《美学》中指出的那样：“原来幽藏深隐的心灵，预想不到地显露出它的丰满的、强有力的美。它是那一点火星所燃着的火炬，是爱情轻轻的第一次触动下，一朵蓓蕾忽然在我们面前盛放。”倘若在由服饰的外修美通往内在美的“桥梁”上，任何一个“部件”出了差错，势必会破坏服饰整体的审美效果。谓予不信，请看：

夜阑人静，有的青年还要戴上贴有外国商标的盲公镜东游西荡，你说美吗？

公共场所，有的姑娘穿着漂亮的连衣裙与人站立说话时，斜肩叉腰，浑身扭动，你说美吗？

有的人外出作客，穿着洒脱、挺括的西装，却懒洋洋地斜躺在沙发上，还翘起二郎腿，你说美吗？

有的人穿着时髦的茄克衫漫步街头，嘴角叼着一枝香烟，游游荡荡，旁若无人，你说美吗？

你一定会不假思索地回答：不美。这正是因为在由服饰的外修美通向内在美的“桥梁”上，某一个“部件”出了差错的缘故，因而难以使人感受到美的魅力。

服饰的审美活动是一种社会性的活动，由于时代、阶级的原因，以及各人的世界观的不同、艺术文化修养的高下，人与人之间不仅在审美能力上有着高低之分，而且在审美观念上也存在着差异。有的人的审美观念符合时代的潮流，健康、积极、向上；有的人则违背时代的潮流，颓废、消极、卑下。一般说，人们的审美观念总具有很大的历史继承性，虽处在新时代和新社会中，还必不可免地带有旧时代、旧社会的痕迹，旧的审美观念不清除，人们在审美活动中就必然会出现美丑颠倒的情况。因此，培养人们对服饰整体美的鉴赏能力，使人们，特别是年轻人树立起健康的审美情趣、审美观念和审美标准，分辨出什么是美的，什么是丑的，从而满怀激情地去追求服饰的整体美，乃是当前美育的一项重要内容。

一、外修美的审美价值

常言道：“好美之心，人皆有之。”人们爱美，也总想把美带到自己的生活中去。外修美便是美化生活的一面镜子。早在旧石器时代，先民已朦胧地感受到外修美，从而用一些装饰品将自己打扮起来。北京山顶洞人已经学会磨制许多“装饰品”，贾兰坡教授对此作过详尽的描述：“装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠，穿孔的狐或獾或鹿的犬齿、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等，所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用嫩绿色的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇象现代妇女胸前佩带的鸡心。小石珠是用白色的小石灰岩块磨成的，中间钻有小孔。穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。”（《“北京人”的故居》）

让我们再看一看四五万年后，上海《新民晚报》（1984年7月3日）刊登的一则消息，题目是：《“戒指热”变成“项链热”》，文中写道：“金项链、金戒指和金鸡心现在已成为上海市民心目中的‘金三件’，它们和‘老三件’（手表、自行车、缝纫机）与‘新三件’（电视机、洗衣机、电冰箱）并列为家庭耐用的装饰物品。”

史实告诉我们，无论是佩戴石珠的山顶洞人，还是佩戴金项链的上海人，他们都注重外修美。人类向往外修美的天性，真是历经时日递嬗、沧桑变幻而不可磨灭的。外修美，就象一根神奇的金项链，把世世代代人们的爱美之心紧紧地连结在一起。

你只须稍加细心地观察一下，每个人都有爱外修美的心理倾向，都有一种欣赏外修美的欲望要求。无论是妙龄少女，还是白发老翁，他们在照相馆或公园里拍照时，总爱把头发梳理一下，

把衣服整饬整饬，以求一次尽可能美的形象的留影。到布店里买布，完全不加挑选就买走的顾客，恐怕是凤毛麟角，绝大多数顾客总爱对布的图案、花纹、质地进行一次“筛选”，以求获得外形最美的布。小说《红岩》中的江姐，在赴刑场之前，从容不迫地换上她平时喜爱的旗袍和红色的毛线衣，抚平衣服上的皱褶，梳好头发。临难之际，不但脸不变色心不跳，就连发丝都不乱一根，多么崇高的美的形象！

在服饰美学的舞台上，外修美并非是可有可无的“配角”，谁若轻看了它，甚至糟蹋了它，谁便不会给人以美感。你不信吗？请看《淮南子》里的一段记载：

“今夫毛嫱西施，天下之美人。若使之衔腐鼠，蒙蜩皮，衣豹裘，带死蛇，则布衣韦带之人过者，莫不左右睥睨而掩鼻。尝试使之施芳泽，正娥眉，设笄珥，衣阿锡，曳齐纨，粉白黛黑，佩玉环渝步，杂芝若，笼蒙目视，冶由笑，目流眺，口曾挠，奇牙出，靥辅摇，则虽王公大人有严志颤颤之行者，无不憇慄痒心而悦其色矣。”（《中国美学史资料选编》第94页）

多么精彩的描绘！多么深邃的哲理！即使是美人，一旦糟蹋了外修美，其结果必然使人“睥睨而掩鼻”；即使是美人，也需要外修美：“施芳泽，正娥眉，设笄珥，衣阿锡……”外修美的审美价值显而易见。

但是，我们的确度过了那么一段令人窒息的时光，人们的审美心理被扭曲了，好端端的外修美竟被套上囚衣，打入十八层地狱。善良、纯朴、天真的人呵，你当时不是对外修美望而生畏，生怕别人说自己追求“资产阶级的生活方式”吗？要不然你怎么甘愿穿着清一色的蓝、绿、灰服装？呵，花有开落，月有圆缺，潮有涨落，天有阴晴，大自然尚且变幻万千，为什么服饰就不能变