

“我们买得起得体的衣服，干吗总是穿的不三不四？”

——查尔斯·穆尔

孙迎 / 著

点缀生活

——男士着装艺术

● 男士流行形象

>> 男装的分类 >> 礼服 >> 套装 >> 衬衫 >> 户外服

● 世界顶级男装品牌

● 男装流行的特点及审美角度

>> 男士着装艺术的共性 ● 男装的内在规定性



百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE



点缀生活

—— 男士着装艺术



孙迎 / 著



百花文艺出版社
BAIHUA LITERATURE AND
ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

点缀生活：男士着装艺术 / 孙迎著. —天津：百花文艺出版社，2009.4

ISBN 978 - 7 - 5306 - 5108 - 7

I. 点… II. 孙… III. 男性—服饰美学—基本知识
IV. TS976.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 050415 号

百花文艺出版社出版发行

地址：天津市和平区西康路 35 号

邮编：300051

e-mail: bhpubl@public.tpt.tj.cn

<http://www.bhpubl.com.cn>

发行部电话：(022) 23332651 邮购部电话：(022) 27695043

全国新华书店经销

河北省三河市宏达印刷有限公司印刷

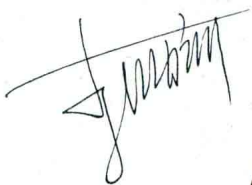
*

开本 787 × 1092 毫米 1/16 印张 7.5

2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷

印数：1 - 4000 册 定价：30.00 元

序



人们对提升生活质量的欲望无疑是时代发展、经济繁荣而带来的观念变化,也是人类对生存价值追求与体现之必然。更多人群在着装上注重个性与时尚已生成不可挡态势,那种由一种风格统领的时代已不复存在。上世纪90年代以来,流行服装的一个显著的特点,即追求个性与时尚的多元化,而设计领域中各个历史时期、各个民族地域、各种风格流派的服装相互借鉴、循环往复,传统的、前卫的、各种新观念空前活跃,具有不同于以往任何时期的多样性、灵活性和随意性。如今人们的着装已不是要传达一种视觉效果和个性的表现,是人们对当下生活态度、观念和情绪的诠释,亦是文化进入生活之使然。

“时尚”是个包罗万象的概念,并深入生活环节的方方面面。“时尚”是都市特殊的标志、“时尚”是都市人特殊的心理需求……时尚“是在特定时段内率先由少数人实验,并预为后来将为大众所崇尚和仿效的生活样式”。而于每波段的时尚内涵都彰显着社会之物质与文化特征。时尚它带给人一种愉悦的心情和优雅、纯粹与不凡;赋予人们异同之气质和神韵,并展露不凡的、精致与个性之生活品位。即使最漂亮的女性也在精心考虑如何使自己更漂亮,最帅的男士也在尽量使自己的形象更得体……好的时装能给人以深刻的“情感”感受,并引发人的联想与情思,借以感受人性之真情与爱心。

我们也意识到,对时尚的追求,促进了人类生活更加美好,无论是精神的或是物质的;时尚可以将任何事情物质化、商品化,它再现了人类之进步、经济之发展与都市生活之繁荣。

“田园诗意、都市情怀、远古幽思、未来畅想、本土乡情”离不开设计师对生活的深刻理解与体验,也需要更多人群对生活投入高度热情而油然感发对时尚艺术之认同乃至行动。

天津美术学院设计艺术学院院长 李炳训

前言

得体而优雅的服饰已经成为现代男士华丽的名片,它将主人的各种信息不动声色地传递到他人眼中——地位、财力、爱好、气质、性情、品位……这就是独属于服饰的语言艺术,虽然是悄无声息,却最是迅速有效、明了清晰。

在今天这个越来越充斥着视觉隐喻的世界里,人们的仪表变得尤为重要,而服饰为此提供了表达的途径,因此着装的形式也就成为每个男人向他人表明自己身份、品位与爱好的方式之一。在现代社会中,服饰对于男人的意义,除了其古老的遮羞御寒作用外,更重要的是服饰能体现一个男人的社会地位和经济实力,显示男人的品位与修养,能反映一个男人对生活追求的精致程度。如今,当男人想要成为一道令人仰慕的风景,就绝不能没有华服美饰的捧场,衣饰为男人带来更炫目的色彩和造型,令他们在超越自己的同时也超越了同类。因此,越来越多的男人已经把滞留在时尚后方看作是一种耻辱,现代社会中的男人有条件也有必要在每一个场所及每一个流行领域出奇制胜。

男士的着装形式在经历了几个世纪的发展和演变之后,渐渐地形成了自身独立而完整的表现艺术,并涵盖了丰富的选择方式,而且还可以分享多样的搭配方案。进入 21 世纪,人类社会出现了许多有别于以往的意识形态及价值观念。男士的穿衣风格也以前所未有的速度变得繁荣而复杂,典雅优美的款式设计造就了或潇洒干练或内敛庄重的时尚先生形象,加之最前沿的流行配饰,在男士穿着形式中弥漫着的艺术气息,无时不令人赏心悦目并沉醉其中。

孙迎

2008 年 11 月于天津美术学院

Contents 目 录

序

前言

第一章 男士着装艺术	001
第一节 男士着装艺术的共性	002
第二节 男装的内在规定性	005
第三节 男士着装中色彩的规定性	012
第四节 男装的分类	015
第二章 男装的进程	018
第一节 古代男士服装	018
第二节 中世纪男装	021
第三节 文艺复兴时期男装	024
第四节 17、18 世纪男装	026
第五节 近代男装的形成	030
第六节 20 世纪男装	033
第三章 男装的构成	041
第一节 礼服	041
第二节 套装	046
第三节 裤子	051
第四节 背心	053
第五节 衬衫	055
第六节 外套	058
第七节 户外服	061

第四章 男士饰物	066
-----------------------	-----

第五章 男装的流行	071
------------------------	-----

第一节 男装流行的特点及审美角度	071
------------------------	-----

第二节 男装流行的因素	075
-------------------	-----

第三节 男士流行形象	080
------------------	-----

第六章 世界顶级男装品牌	084
---------------------------	-----

一 切瑞蒂 1881 (Cerruti 1881)	084
-----------------------------------	-----

二 乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani)	086
-----------------------------------	-----

三 瓦伦蒂诺 (Valentino)	088
----------------------------	-----

四 古驰 (Gucci)	090
----------------------	-----

五 詹尼·范思哲 (Gianni Versace)	090
-----------------------------------	-----

六 卡尔文·克莱因 (Calvin Klein)	093
----------------------------------	-----

七 柏帛利 (Burberry)	094
--------------------------	-----

八 波士 (Hugo Boss)	095
--------------------------	-----

九 纪梵希 (Givenchy)	097
--------------------------	-----

十 爱马仕 (Hermes)	098
------------------------	-----

十一 普拉达 (Prada)	100
------------------------	-----

十二 高田贤三 (Kenzo)	101
-------------------------	-----

十三 让·保罗·戈尔捷 (Jean Paul Gaultier)	103
------------------------------------------	-----

十四 登喜路 (Dunhill)	104
--------------------------	-----

十五 艾曼纽·温加罗 (Emamue Ungaro)	104
------------------------------------	-----

十六 米索尼 (Missoni)	107
--------------------------	-----

十七 保罗·史密斯 (Paul Smith)	108
--------------------------------	-----

十八 罗密欧·吉利 (Romeo Gigli)	109
---------------------------------	-----

十九 马球 (Polo by Ralph Lauren)	109
--------------------------------------	-----

第一章

男士着装艺术

服装对于男人的意义,除了其古老的遮羞御寒作用外,更重要的是服装能体现一个男人的社会地位和经济实力,显示男人的品位与修养,能反映一个男人对生活追求的精致程度。现代男人着装应具有一定的优雅尺度,并注重细节变化。自在得体的穿衣风格,正适合现代人随心所欲,主张个性的生活态度。现代的时尚男士形象应该是从容、优雅、含蓄地流露出时代的气息而又不失其经典的本色。

当今社会,男人想要成为一道风景绝不能没有华服美饰的捧场,服饰为男人带来更炫目的色彩和造型,令他们在超越自己的同时也超越了同类。今天,男人已经把滞留在时尚后方看作是一种耻辱,现代社会中的男人有条件也有必要在每一个场所及每一个流行领域出奇制胜。同时,一个有着社会责任感的男人理应满足来自大众的期待,这是他们财富与地位的象征。不懂得打扮的男人,生活中无疑少了许多乐趣。精致的服饰已经成为男人华丽的名片,它将主人的各种信息不动声色地传递到他人眼中——地位、财力、爱好、气质、性情、品位……这就是独属于服饰的语言,虽然是悄无声息,却最是迅速有效、明了清晰。



现代男人着装应具有一定的优雅尺度



精致的服饰已经成为男人华丽的名片

第一节

男士着装艺术的共性

一 形式美法则

所谓形式美法则就是对美的规律的一种共识。形式美是指在人类自身、自然界和人工产品中普遍存在的由一定的色、形、音构成的形式之美。诸如整齐、节奏、对称、均衡、比例、和谐、层次等等。它们既有独立的审美价值,又可以与广泛的社会内容结合,我们不仅要研究男装中蕴含的形式美的表象特征及其运用规律,还应指出它之所以为美的原因所在。在男士服装中所包含的形式美主要有以下三点:

1.比例之美:就是体现服装之间搭配的比例关系,款式、色彩、面料、配饰达到统一和谐。

2.均衡之美:是指服饰搭配上各部分因素达到视觉上的并有一定变化的平衡。

3.韵律之美:主要指服饰各部位、形态、色彩等有秩序性、条理性的安排,以此达到视觉上的美感。



比例之美,就是体现男装之间搭配的比例关系



秩序性、条理性的韵律美感



工作场合



均衡之美



韵律之美



服装能呈现出不同的
文化含义和时尚倾向



服饰必须与社会环境相适应

二 男士着装原则

首先男士着装应遵循形式美法则并配合服装的 TPO 原则进行。

T (TIME) 时间:指服饰必须与自然环境中的四季变化、昼夜变化相协调。

P (PLACE) 地点:指服饰必须与社会环境相适应。

O (OCCASION) 场合:指服饰与周围环境气氛相协调。

其次,男士在进行服装的选择之前,应该对于自身主观和客观方面有个基本了解。设定某些条件,使着装具有更强的针对性,提高各种场合穿衣的成功概率。这些条件通常包括以下几方面:

1. 穿衣对象

男士选择服装之前,首先要搞清楚自己所要的服装是给谁穿的,所以,对于自身应该有一个理性的认识。因为,穿衣对象不仅有身份年龄之分,还有性格爱好之分,既有社会角色的不同又有经济收入的差异,每一种人群都有比较固定的穿着倾向,尤其在服饰文化比较成熟的环境里,很多人都知道自己该穿什么或不该穿什么。因此,了解穿衣对象是每位男士划定品牌路线和确定穿衣风格的基础。

2. 穿衣时间

服装的时间性很强,这主要表现在两个方面,一是时令季节,即一年中的春夏秋冬四



冬季男装
男装的款式、色彩、面料、配饰要达到统一和谐。

季；二是具体的时刻，即一天中的白昼与黑夜，在讲究穿着礼节的地方，一天中的着装也要随着时间的变化而变化，同时这也与一天中气温的变化有关系。

3. 穿衣环境

这里所提到的环境有两层含义，一是自然条件下的地域，是大环境因素。由于每个大环境都有不同的自然景观和历史背景，服装亦呈现出不同的文化含义和时尚倾向。二是社会条件下的小环境因素，社会的活动场合是这种关系的表现形式之一，具有各自特定的内容，例如工作的场合、休闲的场合、礼仪的场合等均有内容一定的服装与之相配，在设计过程中，对于小环境的考虑甚至超过对于大环境的考虑。

4. 穿衣目的

服装从诞生以来便附带了许多目的，服装的色彩、造型、材料和工艺为服装带来了种种象征性，从服装的社会目的来看，在很大程度上穿服装是为别人而穿，并不完全是为自己而穿。古时代的服饰只是为了满足人们御寒、遮羞和自我美化、自我保护的愿望。欧洲中世纪的服饰成为世间地位、权力、信仰的符号。文艺复兴时的服饰则意味着个人的尊贵与财富的炫耀。17世纪的服饰散发着自然浪漫、奢华裕足的气息。18、19世纪的服饰则是富裕和优雅的体现。因此，充分了解着装者的穿衣目的是选择好服装的关键步骤。



夏季男装 春季男装



秋季男装



第二节

男装的内在规定性

一 装扮原则

男士的着装原则历来都是以稳定求变化。从古至今由于男人广泛参与各项社会活动,在装束和装扮行为上已经形成了历史的积淀,并逐步确立成具有社会集团约束力的着装惯例及经典样式,并由此体现出男士稳定的社会地位和牢固的经济实力。男士着装中最基本的规定是指男士的装扮形式追求严谨庄重,不求标新立异。透过当今令人眼花缭乱的时装现象,我们不难发现,男士穿着的风格、趣味相比起女装来要更加严谨、精致。一款款貌似规规矩矩的正统西服套装,细节处却彰显个性。

男装在选择材料、设计、造型、结构和加工手段上与女装大相径庭;而男士着装时对于时间、场合和目的性的要求非常严谨、细致。因此,男装从礼服到便装的选择,必须遵循一定范围内考虑其流行、款式、色彩、材料及风格的变化。近年来由于技术科学、材料科学,特别是观念的不断更新,男装出现了自由、简洁的趋势,但他们大多体现在运动装、旅游装和便装上。尽管这些服装可以自由穿着,也不能不考虑其社会工作的习惯性,而且必须尽可能地避免因不分场合、习惯、规律而使人产生不愉快和不和谐的装扮行为。这对每位男士在研究认识男装的结构功能和掌握穿着使用要领都是十分必要的,也正是这些才体现了男装中所蕴含的魅力。

从男装发展的历史来看,它与女装有所不同,男装是在稳定的形式与内敛的流行中寻求微妙的变化,在缤纷绚丽的女装衬托下,更显出男装的庄重和内涵,从而使人们在视觉、心理上产生一种平衡与互补。通常,男装更加强调礼仪性在服装的功能用途及外在形式上的继承性。现代男装基本上还是沿袭欧洲文明的发展而形成的,由于男士广泛参与社会活动,在装束和装扮行为上形成历史积淀,逐渐确立为具有男士社会集团约束力的“规则”与“禁忌”。这就构成了男装程式化的社会心理因素。



男士的着装原则是以稳定求变化



一粒扣西装



两粒扣西装



两粒扣西装



三粒扣西装

这种程式化的特征体现在装扮行为和形式上，是从社会心理因素的抽象性变为每个个体都可以接受的“戒律”。从而使得每位参与社会活动的成功男士都在或主动或被动的“持戒”。在此我们通过最具有代表性的男士西服套装可以看出这种装扮行为的程式特征。无论是一般西装还是运动型西装以及正式礼服，单排扣的设计形式都在一粒扣到三粒扣之间，虽然在 20 世纪初，男士套装也出现过单排五粒扣的款式，但如今也只是时尚流行中的过眼云烟，现代西服套装在设计上几乎都不能超出一粒扣到三粒扣之间的这个形式范围，因为超出这个范围，就可能影响构成该装束的礼仪行为。穿两粒扣西装系上上边的一粒纽扣表示郑重严肃，不系纽扣表示气氛随和轻松；穿三粒扣西装，如果扣上中间一粒纽扣或扣上靠上边的两粒纽扣为郑重，不系纽扣表示气氛融洽；一粒扣的西装以系扣和不系扣来区别郑重和非郑重的气氛。但无论如何，两粒纽扣以上的西装形式，最忌讳的是系上全部纽扣，因为在男装穿着习惯与规定中，系上全部的纽扣是一种无知的表现。这也是沿袭了欧洲男士服装的传统习惯而形成的程式。它对现代男士们的着装行为仍具有很强的束缚力。例如一些庄严肃穆的场合，如果着装不符合这种程式，如果此时穿着茄克，会让人感到不合时宜，或是在说明此人是这种场合的局外人。男士在会见朋友时，初次见面也要将表示郑重的那粒纽扣系上，以表示尊重，当气氛融洽了，可解开纽扣以暗示。与西装相配背心，也具有这种程式语言。通常背心有五粒扣和六粒扣两种形式，无论是哪一种，最后一粒纽扣都不应该系上。而且从结构上看六粒扣背心的最后一粒纽扣根本就不能系上，

这并不是对礼仪程度的暗示，而是出于对日常活动方便的考虑而形成的具有功能性的程式。男装的长裤在裤口上有翻脚型和非翻脚型之分，但当裤子升级为正式礼服的裤子时，就不能选择翻脚裤。扎领带的方式也不例外，领带为配合衬衫领型而采用不同的扎法，扎成后的长度不宜超过腰带，并放入背心里面。若没有特别要求，领带和领结是不能替换使用的。还有廓形、颜色、局部款式等等对时间、场合、目的也都有明确的程式要求。唯美而浪漫的王尔德很早就曾经说过：“男人把领带系得很完美是迈出人生中严肃的第一步。”由此可见，仅对一种类型的男装进行分析，我们就能看出从整体到局部都具有明显的程式化特征，并且每种程式都具有明显的功能特性。男士如果不对此深入、全面的了解，很难想象其选择着装的后果。因此，在男装的选择上，无论流行如何，无论女装的新款式对其冲击多大，男士都要保持清醒的头脑。总之，每个新形象的产生或局部的改变，都要从男装程式的功能性出发，这样才不失男士之风度，才能够尽显男士的时尚指数。

二 男装的内在规定性

就男士穿着搭配要确立一种内在规定性而言，是从社会历史发展的必然和客观规律中得到的一种悟性的总结。它不属于任何一个地区和民族，尽管可能是从某个民族中产生的，它只属于真理的客观规律本身，很可能对世界上任何一个民族都有益处。服装的功能性是服装文化和使用的完美结合的产物，而男装的规定性又建立在功能与使用的基础之上。换言之，男装使用功能决定了它的形式，也是构成男装程式化的基础。那么，男装的规定性，就是“功用”本身所具有的美，不需要半点虚假和伪装这是男装设计意识的真谛。在男装款式中遵循着这样一个宗旨：只要带装饰的实用，不要无实用的装饰。以西装袖衩和袖口纽扣为例：西装是从古代英国绅



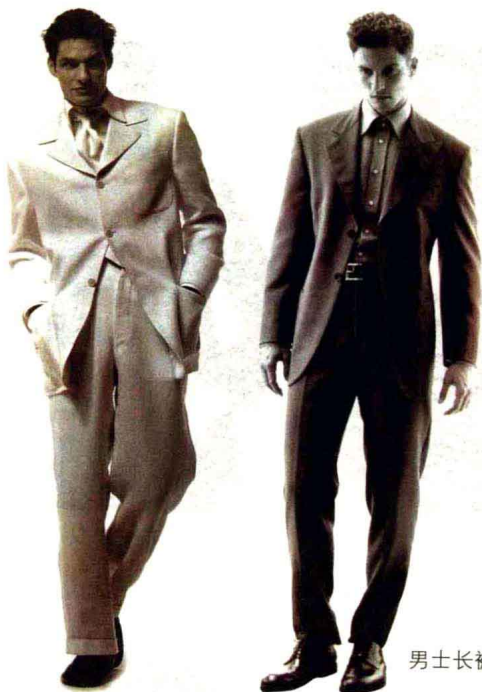
六粒扣西装背心出于对日常活动方便的考虑而形成的具有功能性的程式是：不应该系上最后一粒纽扣



五粒扣西装背心



现代男士的穿衣观念赋予西装背心更多的搭配方式



西服套装的袖口纽扣

风衣传递着男士特别的信息与流行的选择

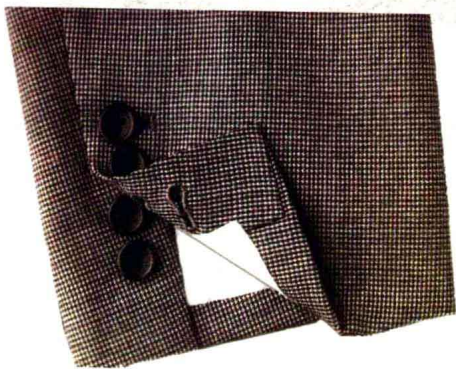
男士长裤有翻脚型和非翻脚型



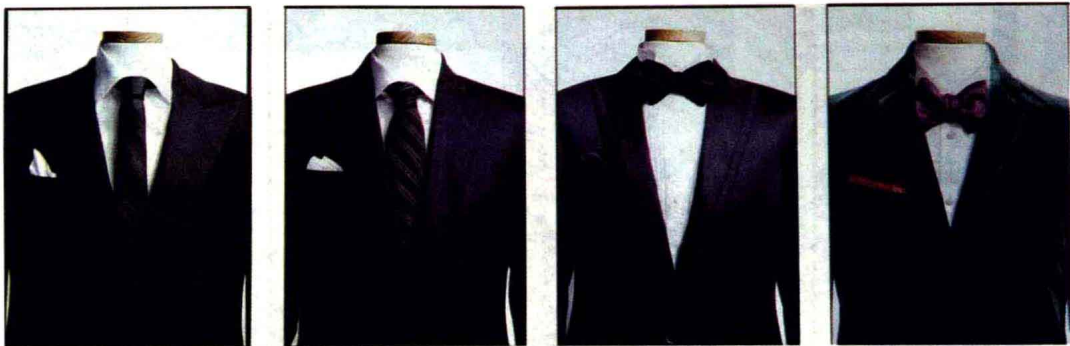
士的乘马服,即大礼服的前身演变而来,为减少阻力和运动方便的缘故,上身剪裁得很合体,但为了穿脱和洗手的方便袖袂也就自然形成了。固定袖袂的纽扣也随之产生。这种功能确定之时,它的“功用”之美也就产生了。时至今日,尽管其功效皆无,袖子虽也不那么合体了,然而,这种基本形式却成为西装的象征。袖袂的工艺形式,纽扣的位置、数量,都成为男装礼仪程式的语言。它是以实用的功能传递着男人的风格和美。如果将袖袂所具有功能的形式变成纯装饰性的,纽扣也打破它的程式组合,男装的风格就完全消失了。这并不是在形式上从美到不美的改变而产生的印象,而是将人们头脑中已牢固树立的程式习惯和形象,用一种相悖的因素取代所产生的不适感。同时,这也是男装中所具有的一些细微

之处,通常靠这些细节能够看出男装的品质,如果一件西服套装的袖子上没有纽扣,那当然代表此西装只具备最低标准;稍好一些的套装缝有纽扣,但只是钉在外层布料上;更好一些的套装是下层布料和上层能够分开,但是没有锁扣眼,所以仍然不具有功能性;只有最高品质的套装才会拥有兼具功能性和美观性的袖口纽扣。

下面我们再从风衣的款式特征来看,更能说明男装的设计只要带装饰的实用,不要无实用的装饰这个问题。风衣的肩袷、领袷、袖带、肩盖布、披肩等等,人们往往把这些设计看成是与其他外套区别的



只有最高品质的套装才会拥有兼具功能性和美观性的袖口纽扣



男士领带和领结不能替换使用

标志和装饰，很少有人能说出它们各自的功效用途。其实风衣最初的形式是从士兵的堑壕外套演变而来，肩袷是作为固定武装带不宜脱落而设；领袷、袖带是作为防风雨保暖而设；肩盖布只设在右肩。是因为男装搭门是左搭右，它可以和左搭门形成左右重叠结构以防任何方向的风雨侵袭；后披肩设计成悬空结构，使雨水不能很快渗入，显然这是一种仿生设计。然而风衣作为男士日常生活的外套，这些功能显然应用的机会是很少的，但它的基本功能和形式仍然保留至今。所以它是这种特有的使用功能，来传递着男士特别的信息与流行的选择。



领结的使用对于着装的时间、场合、目的都有明确的程式要求



唯美而浪漫的王尔德很早就曾经说过：“男人把领带系得很完美是迈出人生中严肃的第一步。”

三 男装造型的技术美

从男装款式的功能性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和外在的风格特征，而是要注重技术设计和工艺手段。从现代设计意识来看，整个造型世界趋向功效学和美学的高度统一。这是英国工业设计师莫里斯在 19 世纪就提出来的，时至今日，我们似乎也意识到。作为产品的服装设计，这种造型意识是不能忽视的。更重要的是要善于把握功效和美在男、女服装款式中的尺度和层次。

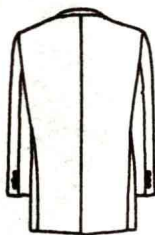
还以西装为例，从西装成为男士日常和社交最广泛的装束至今，在外观上似乎没有发生多大变化，但是，如果我们细心观察，就不难发现，今天和以往的西装在趣味和风格上有



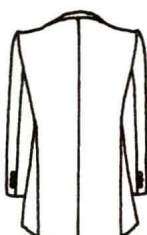
男装结构的保守性和标准化



成熟、宽厚的“V”造型西装



H 型



X 型



Y 型

西装更加注重结构的塑造之美

一种强烈的时代差别。从结构上分析,20 世纪 60 年代至 70 年代,流行“X”造型。为了强调腰线以下的衣摆,将衣长略增加,腰线比实际腰位提高并收紧,侧缝翘度加大、后开衩较长,整体结构处理成腰线以上合体。在工艺技术上,使肩端微微翘起,并将肩宽略收紧,袖形较瘦。表现出一种干练、潇洒而又典雅的风度。这种造型可以看出一种“怀古”的韵味。今天的西装造型恰好与此相反。肩部加宽而平、胸部宽松,腰线降低,衣摆收紧到最大限度,后开衩适中,并设在两侧,或没有开衩,袖肥适中。整体成“V”字造型,形成一种成熟、宽厚的男子风度,表现出很强的时代感。从这两个例子可以看出,男装的造型不拘泥