

Feathered Clothing
霓裳羽衣
 衣服是如何从遮羞布走向大舞台
 主编：徐累

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

48.00

43.00

图书在版编目(CIP)数据

霓裳羽衣 / 徐累主编.

北京: 中国人民大学出版社, 2009

(艺术与生活经典系列)

ISBN 978-7-300-10512-3

- I. 霓…
- II. 徐…
- III. 绘画 - 艺术评论 - 世界
- IV. J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第047985号

艺术与生活经典系列

霓裳羽衣

主编 徐累

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街31号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京易丰印刷有限责任公司

规 格 170 mm × 230 mm 16开本

版 次 2009年4月第1版

印 张 10.25

印 次 2009年4月第1次印刷

字 数 130 000

定 价 48.00元

Feathered Clothing

霓裳羽衣

衣服是如何从遮羞布走向大舞台

遮羞布上演绎的世间诸多变化……

主编/徐累

 中国人民大学出版社

· 北京 ·

醉垂鞭

张先

双蝶绣罗裙，东池宴，

初相见。朱粉不深匀，闲花淡淡春。

细看诸处好，人人道，柳腰身。

昨日乱山昏，来时衣上云。

编辑手记

写这篇手记的时候心中真的感到忐忑，看过了大师们的力作和心得语录之后，深深地为他们的博大精深和独特哲思所折服和震撼，所以被责成写这篇手记的时候真的觉得自己有班门弄斧之嫌。不过，作为编辑，这套丛书最早的读者，还是有必要和亲爱的读者们分享一下读这些书的感觉，仿佛在通幽的曲径前的简单说明，能够引导就好，至于幽处的个中滋味就只能靠各位读者自己去移步转景。如同宝玉为大观园各处景致题名拟诗一样，远近高低，花草藩篱的妙处要自己慢慢体味了。

一般的人总会认为艺术是艺术家们的事情，是距离普通人很远的上层建筑，是一般人无法领略的精神世界，但是别忘了，无论多么高深的东西，它的源头都是我们身边最平常甚至平淡的生活。我们每一个人本来就生活在艺术之中，就看你有没有一双发现美的特质的眼睛，有没有一颗感悟美的意境的心灵。就好像已故作家三毛在登山的途中，一棵草、一块石在她的眼中都是美的，都是让人感动的。她因为有了一颗敏感的心灵所以也比一般的我们发现了更多的美和温柔，她的书也让人感受到温暖的柔情和泛滥得近乎虚伪的爱意。而同是才女作家的张爱玲带给我们的却是生活的另一面，冷静得几乎冷酷的眼光看着生活中的琐碎和人情，爱往往在她苍凉的手势下变得虚假和冰冷，剩下的也只有些微的同情和少许的悲凉而已。虽然她们时代不同、风格不同，但相同的是她们看的、写的、体悟的都是她们身边的最熟悉的生活，并没有离开生活本身去好高骛远。

作家艺术家也是有着七情六欲的凡人，在一般的层面上和我们普通人没什么两样，不一样的是他们比我们多了一颗慧心，所以他们创作出的东西也就有了慧质。但慧心不是天生的，还需要后天的培养和灌溉，多多接触艺术方面的东西无疑是最能够耳濡目染、陶冶灵性的。这一套《艺术与生活经典》系列丛书正是可以让人培养慧质兰心的东西，仿佛是一顿艺术的盛宴，色香味意形养样样俱全。

在这里可以和艺术巨匠们进行心灵上的沟通，即使只是走马观花，不能一下子领会大师们的精神境界，但隔一段时间再读又会有新的认识和理解，你会觉得和大师们的思想又贴近了一点，艺术的素养也就这样一点一点地积淀起来，慢慢地，你会发现自己对生活的感悟也深了许多，可以在生活中体会许多平日无法体会到的东西。不仅仅是风花雪月，不仅仅是儿女情长，浪漫就存在于我们的一箪食、一豆羹之中，即使是吃一个馒头也可以吃得别有怀抱、滋味悠长……

作为编辑可以将这套丛书编辑出版让读者一品睿智，心中真的很开心，也希望各位亲爱的读者也和我产生一样的心弦波动，领悟艺术与生活的密切关系——能够这样，我心足矣。但由于时间的紧张，未能将这些书做得尽善尽美，有不到的地方还望各位共情者多多包涵。

目录

0

- 12 解放 服装与社会 南方朔
22 飘如游云 矫若惊龙 中国古代服装之美 尹笑
33 百年衣裳 中国 20 世纪服装演变 胡月 袁仄
45 虐恋之花 罗玛

八

- 52 永不谢幕的英国时尚女王
维维安·韦斯特伍德的阴阳同体美学 陆蓉之
58 衣褶上的烟火 三宅一生与蔡国强 黄川
62 回望与兴叹 黄素宁谈传统服装和面料 贾欣
70 艺术与织物 马蒂斯的灵感来源 潘望
74 面料的升华——壁毯 罗曼的辉煌 啸声
82 面料的升华——壁毯 哥特的瑰丽 啸声
90 面料的升华——壁毯 近现代的丰富多彩 啸声

十

- 96 《三角帽》毕加索的舞台服装设计
101 以神写形 叶浅子先生的舞台人物造型设计 秦文宝
105 褶折 徐累

十一

114 当代艺术与服装

- 142 当服装遇上博物馆 刘永仁
148 时尚的面孔 时装影像中的性、性别与权力 杨莉莉
156 我与古典影视服装设计 伍健

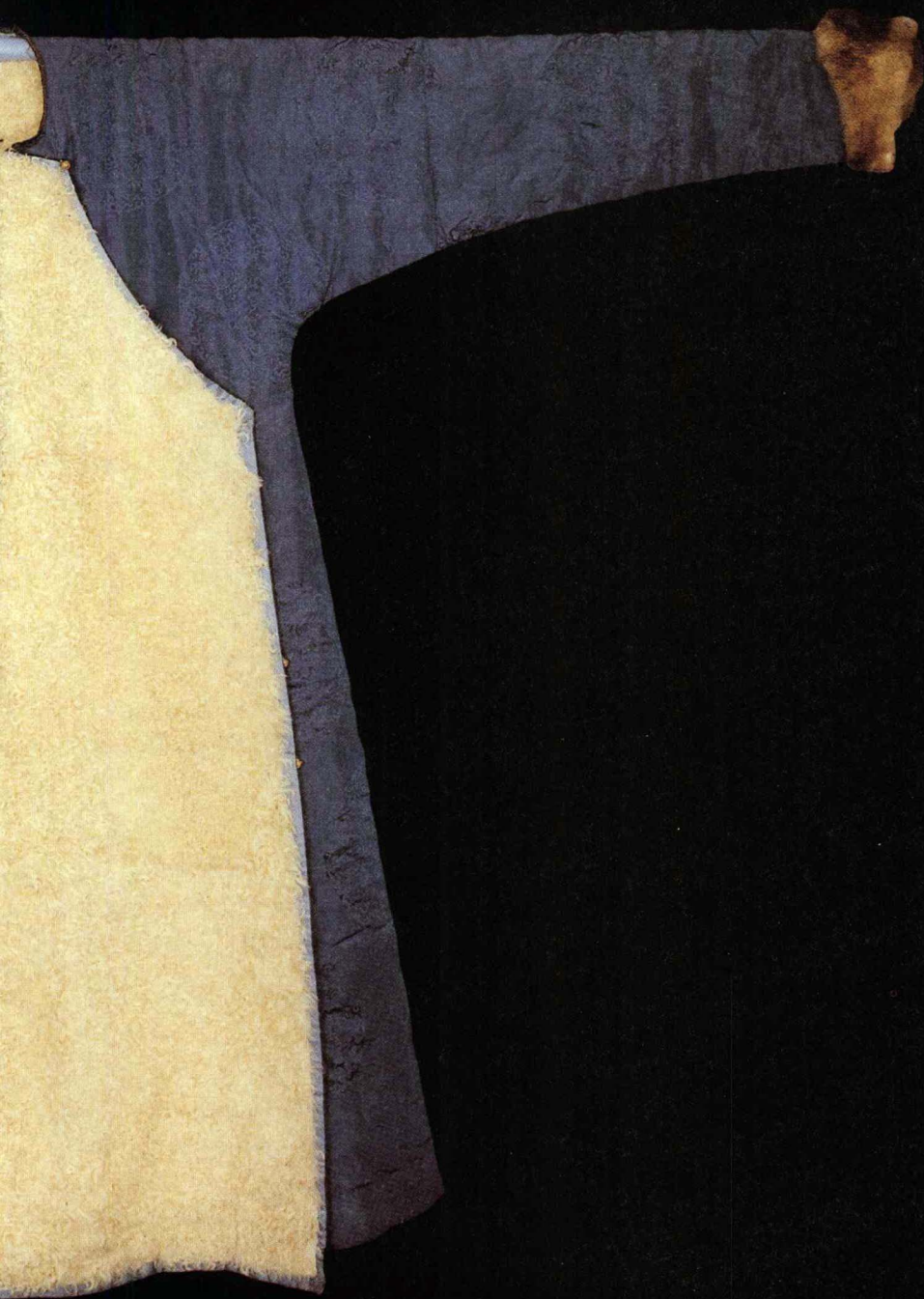
十二

160 老照片

霓

裳

人的身体镌刻着历史的表面。人们用语言去谈它，身体就在观念里被溶解。人虽然好像有实质的身体，但它只不过是分解的自我所赖以存在的地方，一个解体的体积……身体被历史所雕刻，也被历史所毁灭。

——法国米歇尔·福柯

中世纪后期作家塞坎比（Sercambi）说过这样一则故事：一个皮毛商人前往公共澡堂，脱掉全身衣服后，面对一群未穿衣服、无法辨识和定位的身体，突然间产生失去认同的慌乱与发狂，他再也不知道自己是谁。最后抬着一捆草扎的十字架当做救命之物，但因扎得太松，被他的邻居一扯就散掉了，他失去了一切可依凭之物。那个邻居说：“我是你，滚吧，你已经死了！”商人昏聩之余，遂真的以为自己死了。

塞坎比的故事是讽刺寓言，一个愚蠢的人可以笨到被语言毁灭掉。不过从另一个角度来看，它其实也可算是一则服装寓言，服装经常是标志、分类、认同、秩序的意义与论述系统，它在历史中发生并被锁定意义。服装不只用于保暖和护肤，也是意义的记号，深深地铭刻着认同、权力以及政治的象征痕迹。因此，德希达遂借着“文本”（text）与“纺织品”（textile）的相关性，在玩弄语言游戏的同时，说道：“无论在述说或书写的论述秩序里，没有一种要素可以在不指涉其他要素

之下成为一种功能性的记号。各个要素，无论为语言或图形，它们在痕迹的基础上交织，又与整个系统或锁链的其他元素相连。这种交织，即这种纺织品，亦即文本，只在转换其他文本中产生。除了在元素之间或系统之内，没有东西能够单纯地在或不在。在任何地方，只有差异和痕迹的痕迹。”因此，多伦多大学的金·梭莱克（Kim Sawchuk）指出：社会和历史的所雕刻的，不是借着服装而是它们本身加诸身体这个层次，服装和女人不能看成是性或阶级等变数所决定的对象，而必须看成是建构在“互文本关系”中的结果。在任何独特的历史结合点上，服装被放置在有关健康、美丽、道德、性别、国家、结构等论述中。这些论述包含了身体，身体是被织成的多层次对象。它被历史、文化，当然也被政治的丰富内容所触抚。

权力的模仿

鲁迅曾经许多次提到昔日上海的“衣服崇拜症”和“只看衣裳不看人”文化。他说：

白里公爵的宝贵时光

“在上海生活，穿时髦衣服的比土气的便宜（指的是方便）。如果一身旧衣服，公共电车的车掌会不照你的话停车，公园看守会格外认真地检查入门券。大宅子或大客寓的门丁会不许你走正门。所以，有些人宁可居斗室，喂臭虫，一条洋服裤子却每晚必须压在枕头下，使两面裤腿上的折痕天天有棱角。”鲁迅讽刺上海人崇拜洋服，精准地点出了服装在权力关系里的位置，甚至可以说，围绕着服装的修辞本身即是一种权力。权力带来模仿，弱的向强的模仿，庶民向王室贵族模仿，第三

清代宫廷画

世界向第一世界模仿。

其实，罗兰·巴特早已指出过，时装经常提示出的乃是贵族的记忆或消失的记忆。任何社会的优劣贵贱价值差异出现，它的模仿即会渗透到每一个领域，服装也不能例外。

明朝嘉靖皇帝奉道教，自己戴过一种道士用的“青叶冠”，特制了五顶分送宰相夏言、严嵩等大臣。诂料夏言拒不接受，而严嵩则专拣皇帝召见时戴上这个并不符合官员身份的道冠，甚至还在外面罩上一层轻纱，以示爱惜。夏言和严嵩的服装认同如此相异，一

服装不只用于保暖和护肤，也是意义的记号，深深地铭刻着认同、权力以及政治的象征痕迹。

自强传学堂图 20世纪初

个正直古板，一个趋奉有术，没有多久，嘉靖皇帝遂找了个名目杀了夏言，并以严嵩补位。严嵩尽管机诈，但却真正掌握住了服装的认同机制。

类似严嵩之类的将服装认同与阿谀结合，在古代并不稀见。大体而言，服装的模仿原本即为在下之人模仿在上之人，例如，汉朝元嘉年间，大将军梁冀家中的妇女发明愁眉啼妆、坠马髻、折腰步、龋齿笑，民间随即模仿，以为流行。唐朝元和年间，宫中出现乌膏注唇似悲啼状，双眉亦画作八字低，也使得民间抢学。宋代宫内发明白角冠梳，同

样被民间模仿。隋代大臣宇文述喜着奇装异服，颇受次级官僚羡慕学样。他骑马用的马靴，后面缺角处弄成白色，人们立即仿效，由于他被封为“许国公”，该马靴遂被称为“许公缺”，他戴的巾帕也被称为“许公帕”。模仿是一种对自己不足的弥补，一种羡慕和臣属，除非违背特定的价值禁忌，例如穿了龙袍或紫衣，或者超过了国家经济的负荷能力，否则即是对被模仿者“中心”地位的肯定。中国古代随着缣丝织锦由官办而转向民间自制，庶民模仿官僚阶级也穿金戴银。罗马时代，庶民模仿参议员，也穿着宽大带披肩的丝制

《官场维新记》将穿着洋服始能走红价值意义作了极深刻的叙述。强国与弱国的权力落差，在被现实投射出去后，穿着洋服自然就高人一等。

套袍。模仿是促成服装流动的主要原因。

由于权力关系而产生的模仿，16世纪西班牙黄金时代的女性撑裙和男子大软领等，是更为明显的例证。当时西班牙国势富强，女性宽大的撑裙、男子高而宽的领，都被认为是典雅、进步、高贵的象征。这种形态的服装遂自然地 toward 欧洲伸展，并随着欧洲帝国的繁荣而被烦琐化。

随着权力而流动的服装在近代的例子就更多了。大英帝国时代那种殖民文官的硬壳窄边圆帽，曾经风行所有被殖民国。清末谴责小说作家李宝嘉所著《文明小史》、佚名所著《官场维新记》将穿着洋服始能走红的价值意义作了极深刻的叙述。强国与弱国的权力落差，在被现实投射出去后，穿着洋服自然就高人一等。它受到人们转移的尊敬和羡慕，求见大官也自然比较容易。现实的权力关系产生了服装的价值等级，服装也同样有了权力。在模仿的诱惑下，被模仿者的自我不断膨大，最终结果就是要求臣属者放弃自己原来的服装系统。法国殖民统治阿尔及利亚时，以促进人权为理由要废除穆斯林的面纱，就被法农（Frantz Fanon）抨击道：穿着乃是“一种社会独特性的建构”，毁灭了它，也就毁灭了认同。古巴小说家迪斯诺斯（Edmundo Desnoes）曾分析过美国媒体痛恨及恐惧穿着革命游击装的卡斯特罗的原因，其实也不外是卡斯特罗在现实政治权力上的不屈服和强悍而已，当这种装束竟然被美国青年模仿，这种反向的模仿行为自然成了对“中心”的威胁。

伊丽莎白像 16世纪末

可怕的制服

法国大革命前夕的巴黎时装，上流统治阶层已落可化到可恶的程度。国民议会里的上流代表，服装亮丽，戴花俏的羽帽，蕾丝花边层层叠叠地滚了又滚，还重复各种金边银边；而相对的平民阶级服装则是黑色简单的农民或都市中产装束，服装认同的巨大差异拉紧了相互间的仇恨与痛恶。模仿路易十四及玛丽皇后的贵族繁复装束，召唤出了一种认同下层阶级的服装系统。当时的英国人约翰·摩尔（John Moore）记载说：“平凡加上几分褴褛，即被视为爱国。”1790年的