

中
国
纺
织
总
会
教
育
部
组
织

高 等 服 装 专 业 教 材

服装美学

吴卫刚 / 编著

FASHION

1.11

中国纺织出版社

TS941.11

W85

高等服装专业教材

服装美学

中国纺织总会教育部组织编写

● 吴卫刚 编著

中国纺织出版社

<http://www.c-textilep.com/>
E-mail: faxing@c-textilep.com

服装美学是服装艺术相关课程中的重要的基础课程,也是服装设计和服装企业美学(如 CI、时装秀等)的理论性课程。

本书结合服装专业学习的需要,以普通美学为基本框架,尽可能联系服装专业的相关实例,综合介绍基础美论、美感与心理、艺术与服装创作、学说与流派、美的种类、服装与形式美法则、姊妹艺术与服装、美学人物与服装大师等内容。

本书可作为服装专业的教材使用,对其他艺术门类(如影视、戏剧、舞蹈服装设计、文学等)的工作者及广大服饰爱好者也有一定的帮助。

图书在版编目(CIP)数据

服装美学/吴卫刚编著. —北京:中国纺织出版社,2000.6

高等服装专业教材

ISBN 7-5064-1832-0/TS·1414

I. 服… II. 吴… III. 服装美学—高等学校—教材 IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 25517 号

责任编辑:郭慧娟 责任校对:陈 红

责任设计:李 然 责任印制:刘 强

中国纺织出版社出版发行

地址:北京东直门南大街 6 号

邮政编码:100027 电话:010—64168226

<http://www.c-textilep.com/>

E-mail: faxing@ c-textilep.com

中国纺织出版社印刷厂印刷 各地新华书店经销

2000 年 6 月第一版第一次印刷

开本:787×1092 1/16 印张:13 彩页:8

字数:316 千字 印数:1—5000 定价:25.00 元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换

前言

在全国教育事业迅速发展的形势下,为了适应教育体制和教学改革的需要,中国纺织出版社组织有关专家对原中国纺织总会教育部组织编写的高等服装专业教材进行了修订。该套教材自 90 年代问世以来,受到了服装专业广大师生的好评,在广大社会读者中产生了深远的影响,对培养服装专业高等人才起到了积极的作用。但随着教育改革的逐步深入,服装工业新技术、新设备、新工艺、新材料的不断应用,各类新标准的实施,高等服装专业教材的内容已显得陈旧,亟须更新。为了满足教学的需要,我们组织专家对教材进行了修改补充,力争使教材的内容新、知识涵盖面宽,有利于学生专业能力的培养。在此次修订中,我们又增加了《服装美学》、《服装专业日语》、《服装市场营销学》等 3 本教材,以满足读者之需。

《服装美学》一书系由河南省郑州纺织工学院吴卫刚副教授集十多年教学经验与心血编著而成。吴卫刚副教授自 1985 年开始从事服装教学工作,主讲过“服装美学”、“服装设计”、“服装厂设计”、“服装工效学”、“企业形象策划”等课程,并先后在国家级刊物上发表了“服装专业教学研究”、“服装表演的心理研究”等 30 多篇论文。近年来,又先后出版了《刺绣与服装裁剪》、《服装开店办厂指南》、《服装企业管理》、《服装设计概论》等 10 多本著作,对服装及服装美学等有着较为深入的研究。相信本书的出版将对中国服装美学的发展有较大的推动作用。

这套教材包括:《服装设计学》、《服装色彩学》、《服装材料学》、《服装工艺学》(结构设计分册)(成衣工艺分册)、《服饰图案设计》、《服装机械原理》、《服装生产管理与质量控制》、《服装市场营销学》、《服装心理学》、《服装英语》、《服装专业日语》、《服装美学》等 13 本。希望本套教材修改后能受到广大读者的欢迎,教材中的不足之处恳请读者批评指正。

编 者

2000 年

第一章 概 论

自 服装产生以来,就被染上了美的色彩。美变成了服装的一个重要属性。穿着者在镜子中欣赏自己靓丽的服饰,社会学家通过服装宣传文化,播撒美的种子,商人设计和制造服装为千家万户塑造美丽,设计师和模特通过服装在舞台上展示美。服装的美表现在服装的全过程之中,服装美学也就成了永恒的话题。

第一节 美学的发展渊源

服装美学从属于美学,要想解开服装美的奥秘,我们必须先站在美学的高度,观瞻一下遥远的美学历史。

自从有了人类社会,美就开始萌芽和产生。生产劳动和社会实践产生了美(如图1-1)。

从原始人的刀伤剑痕、泥土纹身到兽皮裹身,再到挂满颈部的贝壳、牙齿,遍插头部的野鸡翎,所有这些都象征着,美如一轮红日从东方地平线上露出的笑脸,又像大海中被风神拥戴着向我们走来的女神。但我们今天所说的美学,主要是指有文字记载的作为美的总结与概括的理论性东西。

一、漂亮小姐的故事

古希腊是西方文明的发祥地,同样也是西方古代美学思想的发源地。这里曾蕴育出了世界历史上最光辉灿烂的美学思想及最知名的美学大家苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等。那么,他

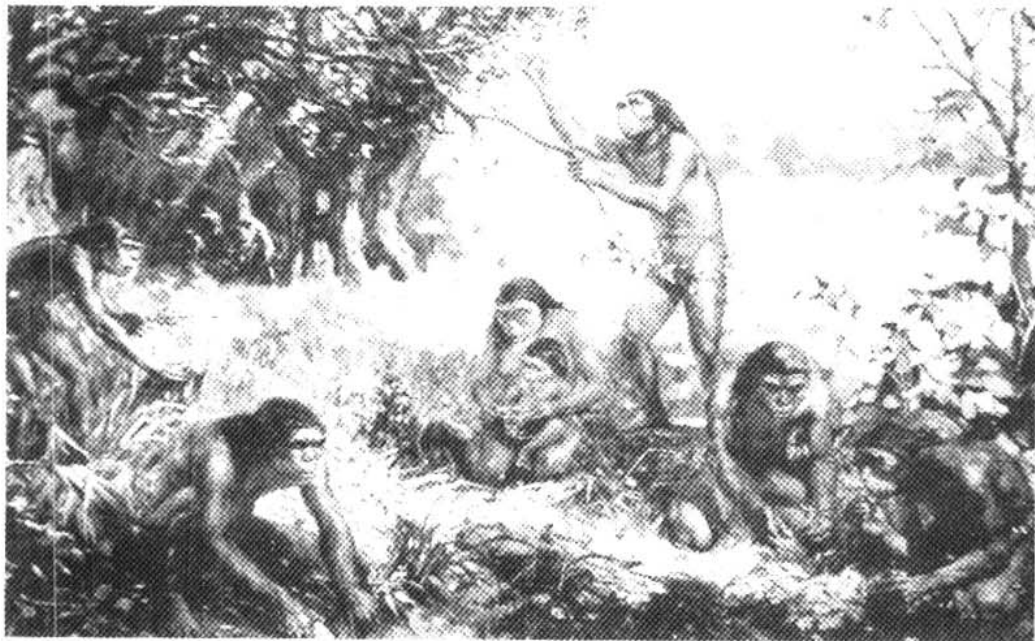

图 1-1 人类着装前的生活

们是怎样看待美的呢?还是先让我们看一个有趣的小故事吧:

大约在二千四百年前,古希腊有名的大哲学家苏格拉底向诡辩家希庇阿斯发难说:“只要老天允许,你朗诵大作时我一定洗耳恭听。不过我要向你请教,什么是美?又什么是丑?”希庇阿斯显得有些傲慢,自鸣得意地说:“这个问题太小了,简直是微不足道,比这个难得多的问题我都可以教你,我可以教你把一切反驳者都不放在眼里。”苏格拉底装作很高兴:“那么还是先向你请教美到底是什么?”希庇阿斯有些忘乎所以,似乎在教训人:“我来告诉你什么是美,请你记住了,美就是一位漂亮的小姐。”苏格拉底有些哭笑不得,但却装出赞同的样子说:“太妙了。可是我的论敌如果问,凡是美的东西之所以美,是否有一个美的本身存在,才称那些东西为美呢?如果我回答说,一个年轻漂亮小姐的美,就是使一切东西都为其美的。这样可以吗?”希庇阿斯答道:“他敢否认漂亮小姐的美吗?”苏格拉底进一步假设道:“那么,一匹漂亮的母马,一把漂亮的竖琴,一个美的汤罐不也是美的吗?”希庇阿斯显得有些招架不住了:“太不像话了,怎么能在谈正经话题时,提出这些粗鲁的问题!”但他还是嘟囔着说:“漂亮的母马还是不如年轻的小姐美。”苏格拉底抓住话头,穷追不舍:“最美丽的年轻小姐与女神相比不也是丑的吗?”希庇阿斯像泄了气的皮球。

苏格拉底说:“你说的是什么东西美或丑,而我的问题是美的本身,是美的本身作为一种特质传递给一件东西才使那件东西变成美的。你认为这美的本身特质就是一位年轻小姐或一匹母马吗?”希庇阿斯又神气起来:“如果是这样的问题,更容易回答了。提问题的人一定是个傻瓜,对美肯定是个门外汉。美不是别的,就是黄金。因为凡是在东西上点缀了它就会显得美。”苏格拉底又提出问题:“大雕刻家菲狄阿雕塑的女神雅典娜却没有点缀黄金,难道就不美吗?”希庇阿斯

只好说:“只要用得得当,也可以说是美吧。”苏格拉底紧追不舍:“要制作美的菜肴,美人与汤罐哪个最得当呢?金汤勺和木汤勺,又是哪个最得当呢?”希庇阿斯暴跳起来:“不像话!简直是没有受过教育!”但他还是承认了木汤勺比金汤勺更得当,在这种情况下木汤勺是美的。

这段对话是柏拉图早期的作品。事隔两千多年,我们仍会感觉到故事好像就发生在自己身边。如果不信,你可以问一问身边的人“什么是美?”“什么是服装的美?”也许回答并不比希庇阿斯高明多少。虽然生活中的服装美是生动、形象而具体的,但作为创造这种美的设计师,恐怕在理解美的问题时更需要高屋建瓴吧?

虽然柏拉图仍未得出关于美的定义,而只是得出了“美是难的”的结论,但却可以看出他对美的执着探索。其实,早在柏拉图之前的公元前六世纪,大哲学家、数学家毕达哥拉斯及其学派就开始了对美的本质的探索,他们认为美是一种数的比例关系,是“对称”,是“和谐”,是“多样统一”。柏拉图之后的亚里士多德认为美是“体积的大小和秩序”。古希腊的先哲们最先注意到审美对象的数的特征,所以多从对象的形式特征中寻找美。这种理论一直影响到十五世纪的达·芬奇(强调比例)、十八世纪英国的荷迦兹(重视曲线)以及后来德国的莱辛和二十世纪初俄罗斯的康定斯基。而服装设计中的“形式美法则”也是以这种理论为主要依托的。

二、中国古代美学观

在中国,对美的探索也很早,内容也十分丰富。先秦时期(大致相当于古希腊时期)出现了百家争鸣的景象。孔子主张“文质彬彬”的形象,以中庸平和为美,强调美与善的统一。老子对美也提出了朴素的辩证思想,认为“天下皆知美之为美,斯恶已”,主张“见素抱朴”。《左传》中提出了“和”的美学范畴。这里所说的“和”与“同”不一样,“同”是单一的意思,而“和”是指各种对立因素的统一。如音乐中的清浊、高低、长短、疾徐、刚柔等对比因素的统一。西汉以后,人们继承了先秦诸子的美学思想,对美有了更进一步的认识。董仲舒主张天人感应,认为美在天。东汉王充强调功利思想,认为“为世用者,百篇无害”。唐朝诗人李白主张“清水出芙蓉,天然去雕饰”的清真思想。白居易则主张功利之美,提出“文章合为时而著,歌诗合为事而作”。宋朝王安石强调适用,提出“适用为本”。近代的梁启超则认为“惟心所造之境为真实”,主张美与真的统一。王国维认为美是超越功利的,无欲忘利,主张“一切美皆形之美”,“一切优美皆存于形式之对称、变化及调和”。

这些观点,在今天人们对服饰美的评价中仍然屡见不鲜。有人言称:“服装之美,是上帝赐予之物,只可意会不可言传”。有人认为,“服装美就是色彩美、款式美、材料美”等,其正确与否我们将通过以后各章的学习更加清楚。

在绘画方面,早在东晋的顾恺之就提出了“以形写神”的理论,南齐谢赫提出了以“气韵生动”为中心的“六法”,对绘画艺术经验作了系统的总结。而顾恺之所画的《洛神赋》则是对上述理论的具体体现:在一个傍晚的日落时分,曹子建在洛水河边和美丽的女神宓妃相遇,洛神在水面上飘忽不定,似去还来,体态婀娜,所谓“翩若惊鸿,婉若游龙”,“若轻云之蔽月,若流风之回雪”,而曹子建站在岸边,在恍惚中看见江面上的洛神,可望不可及,流露出一种迷惘和困倦的神情(如图1-2)。

三、现代美学的奠基者

虽然美学思想的产生是较早的事情,但作为一门独立的社会科学却是近代的事情。最早使用美学这一术语作为科学名称的,是在美学史上被称为“美学之父”的德国人鲍姆嘉通

陈全胜

图 1-2 《洛神赋》(局部)

(Baumgarten, 1714 ~ 1762)。1735 年,他首次在《关于诗的哲学沉思录》中使用了美学这个概念。鲍姆嘉通曾是普鲁士哈列大学的哲学教授,他在继承前人理性主义思想的基础上,发现人类知识体系中有一个很大的缺陷:逻辑学研究人类知识体系中的理性认识,伦理学有对意志的研究,而对感性认识的研究却没有一门相应的科学。因此,他就建立了一门崭新的科学,专门研究人类知识中的感性认识问题,并把这门科学取名为“爱斯特惕克”(Aesthetic),即汉译的“美学”。“爱斯特惕克”的原意是“感觉学”。可见,该学科自提出之日起,就是与逻辑学的研究相对立的。

在此后的浩瀚美学史上,继往开来了一大批美学研究的执着者(参见第九章的美学人物)。在中国最早接受西方美学的要算是王国维。在《古雅之在美学上之位置》、《红楼梦评论》等文章中,他运用康德、叔本华的美学指导思想对《红楼梦》进行研究,并提出以“古雅”作为美学范畴。其后,在蔡元培的大力推动下,美学在我国具有了独立学科的位置。

自鲍姆嘉通创立美学学科以来,美学家们的不同意见和争论就从来没有停止过,概括起来主要有以下五种观点。第一种观点,以鲍姆嘉通为代表,认为美学的对象就是研究美,研究感性认识的完善。这包括两个方面的意思:一是指离杂多于统一,是整体与部分相协调的意思;二是指意象的明晰生动性。他非常重视审美对象的个别性和具体形象,认为一个意象包含的内容越

具体丰富,也就越完善而美。第二种观点,以德国的黑格尔(Hegel, 1770~1831)为代表,他认为美学研究的对象是美的艺术。他曾说:“美学的对象就是广大的美的领域,说得更精确一点,它的范围就是艺术,即美的艺术”。他认为美学的正式名称应该是“艺术哲学”,据此,他把自然美排除在研究领域之外。他认为:“心灵和它的艺术美高于自然,这里的‘高于’却不仅是一种相对的或量的分别。只有心灵才是真实,只有心灵才涵盖一切,所以一切美只有在涉及这较高境界而且由这较高境界产生出来时,才真正是美的。就这个意义来说,自然美只属于心灵美的反应”。第三种观点,以车尔尼雪夫斯基为代表,他批判了黑格尔流派的美学,强调对现实美的研究,提出了“美是生活”的著名定义。但他也认为美学研究的对象不是美,而应是艺术。他在《美学论文选》中曾说:“假如美学是关于美的科学,那么,论崇高或伟大的论文就不能列入美学之内,但是,假如把美学看作关于艺术的科学,那么美学也应该讨论伟大,因为艺术有时也描写伟大,正如艺术也描写滑稽,描写善行,描写生活中可能是对我们很有意思的一切那样”。第四种观点,认为美学是研究审美心理学的,这一学派的美学有里普斯的“移情说”和布洛的“心理距离说”。该学派侧重的的问题是:在审美经验中人们的心理活动是什么,至于美的本质问题,即什么样的事物才算美,还在其次。美感经验就是人们在欣赏自然美和艺术美时的心理活动。例如,研究杜甫《春望》中的诗句“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,重要的是研究花与鸟所引起的人的心理活动特点,即溅泪和惊心,而不是重点研究花鸟本身的特点。花鸟能够成为审美对象,是人的美感经验中心理活动的结果。以美感经验为主要研究对象,是近代心理美学的主要特点,也是服饰文化的一个侧重点。第五种观点,以马克思为代表,他以唯物辩证法为武器,强调社会实践,把人与物统一起来研究美学。从“人化的自然”和“人的本质力量的对象化”的角度研究美的本质和规律。虽然,他未来得及专门系统地研究美学,也没有给美下一个完整而明确的定义,但其基本思想对后来的追随者有着深远的影响。

第二节 服装美学的研究课题

从理论上讲,服装美学从属于普通美学,而普通美学的研究对象问题也还是一个有争议的问题,目前国内主要有以下几种意见。第一,研究艺术的规律,即艺术理论或艺术哲学。第二,研究美的规律,包括生活美和艺术美。第三,研究人对现实的审美关系,特别是艺术的本质和规律。第四,研究形式美的规律。第五,研究美的哲学、审美心理学及艺术社会学。也有人认为美学研究应该包括审美教育等问题。

一、美的本质问题

正如柏拉图的故事一样,我们可以认为漂亮的小姐很美,但却无法得出“美就是漂亮的小姐”的结论。研究美的普遍本质,即是什么样的事物决定了它的美?在哲学基础上研究美是主观的、客观的还是主客观统一的?美与真善的区别与联系是怎样的?美究竟有没有客观规律可寻?美的特征,美的根源,美的形态(自然美、艺术美、社会美、内容美与形式美),美的范畴(优美、崇高、丑、滑稽等),以及美的相对性和美的客观标准等等,都是在美学的“大后院”争论最为激烈的问题,并突出表现在,目前国际上尚没有一个公认的美的定义,而且其研究方法主要是传统的“自上而下”,以哲学思辩为主。尽管如此,这部分内容对于学习服装设计的人而言,对提高美学

水平、以美学的思想来看待和评价设计作品也是非常有益处的。

二、美感问题

美感问题即审美经验与审美意识的问题。研究人类的美感是怎样不同于对科学认识和对伦理道德认识的?美感与快感有什么区别和联系?在美感中各种心理因素之间的关系,如感觉、知觉、记忆、想像、情感及理性之间的关系是怎样的?这些都属于审美心理学的内容。以服装为例,从服装的舒适性、保养性和卫生功能等实用性来看待服装,和从美学角度去看服装有什么不同之处?在欣赏服装表演时,肉体与色情对欣赏者所造成的刺激,和从纯粹美的视觉冲击感受,以及对创作的理解产生的共鸣等有什么不同?在服装造型上,为什么会有“多则无,少则有”的审美感受?等等。

三、艺术问题

对艺术问题的研究有两种情况。一是,对艺术的本质、艺术的创作、艺术欣赏与批评作全面系统的研究,从哲学的高度研究艺术的普遍规律。二是,侧重于对艺术美的研究,如形式美与内容美的区别与联系,例如,服装的各种造型要素如何更好地表现作品的艺术感染力等。上述两种情况都是结合艺术与现实的关系来研究的,这也是美学中关于艺术的基本问题。这对艺术问题的研究还包括对各个分枝艺术美学的研究,例如,造型美学、舞蹈美学、音乐美学、电影美学等,其中各分枝美学都不同程度地对服装美学的研究产生影响。服装美学主要是从服装艺术与现实的关系上,研究服装艺术的美学特征,及服装艺术创造和欣赏的联系与特点。对服装艺术的研究应该是生活美学中的一个重要环节,它通常以“自上而下”与“自下而上”相结合的方法,即从艺术实践中发现具有普遍意义的规律,并不断地归纳总结,以丰富美学的艺术宝库。在重视功利的商业时代,服装艺术问题将得到人们更多的直接关注。

四、服装美学的探索

人类对美学及服饰的研究源远流长,但作为一门学科,她却显得既古老而又年轻。说她古老,是因为早在远古时代,人们就已开始了美的萌芽和积累。说她年轻,仅二百多年的现代美学史,在美学的大观园里,已呈现出了千姿百态、万紫千红、争妍斗艳的景象。人类对美学的研究还刚刚开始,有待美学展开研究的问题还有很多。作为服装艺术工作者,对服装美学这个美学年轻母亲的婴儿般的分枝学科,则需要付出更执着的努力。自上而下的学习,古今中外的借鉴,以及在实践中不断总结和提炼这门分枝美学的规律,以不断建立更为完善的研究体系,是每一位服装艺术工作者的崇高职责。

服装需要美的探索,服装美是不难的。

第三节 服装人为什么学习美学

如今的中国服装正逐渐成为世人瞩目的焦点。围绕着扑朔迷离的服装表演T型台,服装设计、模特、灯光师、音响师、化妆师以及各种媒体共同演绎出一幕幕激动人心的美丽神话,制造了一个又一个的流行浪潮。人们的服装便随着这潮起潮落变得更加绚丽多姿、丰富多彩。我们的消费者们也逐渐变得聪明而又成熟,其着装水平与审美能力得到极大提高,这是艺术品对审美主体的神奇魅力。我们知道,一件艺术品的诞生,会影响和改变作为审美主体的人。有时,这种影

响和改变是无形的,但又是深刻的;是潜移默化的,又往往是不可抗拒的。尤其是对于服装艺术,不管穿着者愿意不愿意,他的思想情感与美感情操,都会随着艺术作品的风格和主题而受到影响,或转移,或变化,或得到陶冶,或使之升华。穿着者也会按照美的尺度来重新塑造自己,于是艺术也就创造了一个了解服饰艺术,而且能够欣赏服饰美的消费群体。

由此可见,人类在社会生活中发现了美,在对美的主观反映中产生了美感。随着美和美感的发展,就产生了作为人的审美意识集中表现的艺术。对艺术的学习和探讨,是我们学习美学的落脚点,因为艺术就是创造。一方面艺术创造是为了人们陶冶情操美化生活,另一方面艺术本身也创造审美主体,即创造出懂得美学、懂得艺术美的公众。

一、美学启迪人生

从本质上说,服装作品就是设计师对人生的自我观照,因而只有具有广博的知识(包括对各姊妹艺术的了解与历史知识)和丰富的生活阅历,才会创作出高尚的作品。而艺术和美往往是我们认识生活,获取知识的最佳老师。

如北宋画家张择端画了一幅著名的《清明上河图》,画中描绘了宋代以汴河为商业中心的繁荣的社会生活情景,其中就有着大量的服饰形象。画家通过现实主义手法的描绘,从城郊的农村到城内街市,从人物到房屋,从汴河两岸到人们的忙碌都作了细致入微的刻画。整个图卷大体分为三个部分,第一部分描绘城郊景象,第二部分描绘汴河情景,第三部分描绘的是市景生活。画面涉及五百多人,有农民、船夫、商人、官吏、文人雅士、各种小手工业者、和尚、道士、江湖郎中、算命先生、各种摊贩、青楼戏院、三教九流、贫富俗雅,真是样样都有。他们有人驾车,有人挑担,有人叫卖,有人讨价还价,有人在河中驾船,有人在信步闲逛。在这纷纷扰扰、熙熙攘攘的人流中,我们看到了当时北宋都城的繁荣,同时,也看到了当时纺织与服装的发展状况。“百工百衣”的职业服,凌空架起的木结构虹桥等等,都使得这一传世艺术品为我们认识当时的政治、经济、文化、技术、宗教等等社会形态,提供了有益的帮助(如图1-3)。

实际上,美与艺术和其他社会意识形态,如政治、法律、哲学、宗教等一样,都是人们对社会生活的反映,因此,它们对人的认识有着重大的作用。艺术在反映生活时是通过具体生动、直观可感的艺术形象,来再现现实生活和社会风尚的,所以艺术也是时代生活和情绪的历史。通过古今中外优秀的艺术作品,我们可以了解各时代各地区的生活状况,提高我们对社会的洞察力。例如,对国外现代服装艺术的了解,有助于我们了解当今世界服装艺术发展的特点及其对我国生活艺术的影响;对古代服装艺术的挖掘与整

图1-3 清明上河图(局部)

理,有利于我们对现代及未来服装艺术的把握。而从二十世纪末国际社会出现的以“神秘东方”、“中国情结”、“中国风”为主题的流行趋势(如图1-4)则能触摸到中国的改革开放、引进外资及加入WTO(世界贸易组织)所带来的影响。

图1-4 外国人演绎的中国旗袍

二、开发智力

有人认为服装是纯技术科学,但实际上如果缺乏对文化和艺术的了解,服装做得再好,也会显得黯然失色。因此,服装艺术不仅需要科学家的态度,企业家的头脑,它还需要艺术家的眼光。

从某种角度来说,科学创造与艺术创造具有同一性。我们知道,世界上有不少科学家同时又是大艺术家,在他们的自然科学研究生涯中,艺术对他们的帮助是不容忽视的。学习美学和艺术培养了他们的想像力、创造力和审美感兴能力,使他们具有比一般人丰富得多的情感体验、更为开阔的视野和胸襟以及更具开拓性的多向思维能力。如当我们欣赏音乐、美术或文学作品时,越能体验作品中所表达的深厚情感,便越能获得更大的快感和审美体验,从而提高我们对艺术、对生活的鉴赏力和判断能力。如当我们读到《诗经》中的《七月》:

《七月》	(译文)
七月流火,	七月火星向西移,
九月授衣。	九月该给发寒衣。
一之日絮发,	冬月北风吹凄凄,
二之日栗烈。	腊月寒气冷栗栗。
无衣无褐,	粗布衣裳无一件,
何以卒岁!	怎度寒冬暖身体!
.....	

我们仿佛看到了男女奴隶常年累月地辛苦劳动的情景,终日劳作,到头来却是一无所有,连一件过冬的粗布衣服也没有。欣赏者可以从当时的农业、气候等知识以及作品所表达的思想情感中,获得更多的艺术体验。

当然,世界上任何一门艺术也都不可能脱离自然科学而独立存在。在我国众多的古典艺术作品中,从春秋战国时代的《诗经》,到清代的《红楼梦》,都包含着上至天文星象,下至地理生物等丰富的自然知识。20世纪以来,科学技术飞速发展,使艺术与科学的关系更为密切,甚至出现了“科学文艺”。其主要特点是,艺术形式与科学内容相结合,运用艺术手段,来推广普及科学;把丰富的现代科技与鲜明的艺术形象相结合,作为产品艺术和广告宣传的手段。特别是电子计算机的普及与发展,科学已在艺术领域深深地扎下了根,电脑美术、电脑设计、服装CAD(计算机辅助设计)等正伴随着市场经济的需求而飞速发展。所以,学习美学和艺术也不能拒绝自然科学。

三、陶冶情操

我们在欣赏艺术作品时,会因其中的人物、形象、情景、寓意等,而产生情感上的反响,引起我们对真善美的褒扬和对假恶丑的憎恶,在潜移默化中,陶冶性情,培养高尚的情操。情感是人们对事物所采取的一种态度。通过不断地欣赏艺术作品,可以过滤情感上的杂质,使情感不断趋于纯净。

当我们读到南宋民族英雄文天祥(1236~1283)在就义前写下的气薄云天的《正气歌》时,我们无法不为那强烈的爱国之情所震撼:

天地有正气,杂然赋流形。
下则为河岳,上则为日星。
于人曰浩然,沛乎塞苍冥。
皇路当清夷,含和吐明庭。

时穷节乃见,一一垂丹青。

.....

而当我们读到“白日依山尽,黄河入海流。欲穷千里目,更上一层楼。”这样高度形象而又气势磅礴的伟大诗句时,我们又怎能不为我们伟大祖国的山河壮丽、雄浑博大而激动。这便是艺术的魅力。它不仅净化人的心灵,同时还能陶冶性情,启迪高尚。

服装艺术工作者也不会生活在真空之中,许多艺术家为弘扬民族文化,发掘保留将要失传的民间服饰文化,振兴民族经济作出了巨大的贡献。他们以美化人民生活为己任,为中国服饰走向世界,创出世界名牌服饰产品而不断努力。所以,高尚的情操和强烈的社会责任感,也是服装艺术工作者不断攀登高峰的重要条件。

因此,服装工作者多欣赏一些优秀的艺术作品,让作品中所表现出来的崇高思想和道德情操,以及感人的艺术魅力敲打我们的心灵,激励我们去接受真善美的洗礼,将使性情得到陶冶,感情得到净化,有助于文化层次的提高。

四、指导艺术实践活动

艺术作品是对现实审美认识的最高形式。我们学习美学和欣赏艺术作品时,要不断地提高对它的认识和把握,不断地提高艺术鉴赏力和艺术修养,不断地掌握艺术创作规律。

对于优秀的艺术品在培养审美能力和提高艺术修养方面的重要作用,德国大诗人歌德(1749~1832)的秘书爱克曼曾记录了歌德对他的指教:歌德在每一类画中指给我看完美的代表作,使我认识到作者的意图和优点,学会按照最好的思想去想,引起最好的情感。他说:“这样才能培养出我们所说的鉴赏力。鉴赏力不是靠观赏中等作品,而是要靠观赏最好的作品才能培养的。所以我只能让你看最好的作品,等你在最好的作品中打下牢固的基础,你就有了用来衡量其它作品的标准。”歌德的主张,为我们指明了培养审美鉴赏力和提高艺术修养的一条主要途径。被公认的优秀的艺术作品,经受了长时期的和无数欣赏者的考验,其本身就有准绳的意义,理解这种意义有助于我们对艺术作品的理性把握。

在学习服装设计时,我们不妨接纳歌德的建议,把多读多看艺术大师的设计作品并认真分析,当作一条学习的途径。每当国际或国内推出著名设计师及其获奖作品时,只要确认这种推出是公证而有权权威性的,我们就不妨把它作为特定时期的作品准绳或流行趋势的方向界定,从而学习并指导我们的创作活动。学习美学,研究艺术,是所有服装艺术工作者所必须具备的。

第四节 服装美学的学习方法

工欲善其事,必先利其器。服装美学与其它学科相比,有着自己独特的研究思路,所以在学习这门学科时,也需要注意相应的方法,尤其是抽象思维的方法,这样才能进入美学这一神圣的殿堂。

一、培养哲学思维和抽象思维的能力

在原始社会,人们每捕获一头猎物,为了记数,就在岩壁上画一道记号,日积月累,岁月悠悠,记号显得难以记数,人们就发明了1、2、3等数字。这还不够,人们又创造了X、Y、Z等符号来代表更多的数字。由这个例子可以看出,人类对知识的积累过程,也是一个从具体走向抽象的过程。抽象的理论,能够代表和演绎更普遍的具体,因而能够指导实践。有时,抽象的学习被认为是一种可怕,

其实并非如此。学习如同攀登台阶,只要找到入口,并按照台阶一步一步地循序渐进地不断攀登,则大多数人都能达到理想的高度。本书将参照普通美学的基本构架,结合服装专业读者的特点来加以论述,但美学研究本身所具有的抽象性,也还是需要我们重点学习把握的。

二、注意探讨美学发展史的脉络

美学的今天是从它的前天和昨天发展而来的,为了更好地了解它今天的现状,有必要对它的过去作一个概要的把握。了解美学史,通过分析比较它的起源,以及不同流派和它们的观点,可以丰富我们的美学知识,培养美学独特的思想方式。这样也便于确定我们自己的方向,好像是一次行动前所做的调查研究。比如,我们到某风景区去旅游,往往都要事先做一番考察和了解。出发之前要通过比较选择去什么样的风景点,到了目的地还要研究旅游图,研究各条路线等等,这样就可以节约时间,提高效率。研究美学也是如此。例如,对于美的本质问题,曾经有过哪些见解和争论?谁对谁错?错在哪里?又对在哪里?特别是一些著名的美学家和学派提出的论点,更需要深入地分析和比较。服装的美也有自己的发展历程,但它可以包含在美学的发展之中。《服装史》也可以说是研究服装之美发展脉络的学科,本书尽量不做专业学科方面的重复介绍。

三、注重与审美实践相结合

特别是要与服装艺术创作实践相结合。普通美学有些抽象,在学习时只有与自己或他人欣赏评价服装艺术时的实践活动相结合,才会显得有血有肉生动活泼。因为,服装美学应该是一门生活美学,也是一门技术美学,所以对生活的细微观察和了解,以及对服装专业知识的把握,是学习服装美学的关键。在服装作品艺术创作中,既有普通美学的一般规律,也肯定会有这门学科所独有的大量的特殊规律,这需要学习者在设计和艺术实践过程中,按照美学的基本思路和方法,不断提炼和积累服装美学的经验。还要注意其它分枝美学与服装美学的相互作用与相互渗透。其实,服装美学并不神秘,每当你穿上一件新衣时,每当你画一张服装效果图时,每当你站在人台上飞针走线之时,每当你做一次服装广告,每当你的服饰作品得到了认可和接纳时,你都会有一种发自内心的美感,这种美感伴随着快感,神圣而伟大,也正是如此,它也体现了服装工作的神圣与伟大,它制造的是一种美,是一种美的生活。服装美学理应成为一门学科,并受到重视。

四、注意培养独立思考的能力

美学可以指导服装艺术实践,但它并不能给我们提供现成的公式,也不能让我们按照某个公式去创造多样的美。在美学领域,还有不少重大问题尚在争论之中,而且看上去短时间内也难以达成一致意见,其实在学术问题上也没必要处处统一。多样性可能更能体现学术的真谛。在学习时既要认真分析别人的意见,分析其合理和谬误之处,又要敢于提出自己的看法。学习时,既要尊重普通美学的知识体系和框架,又要不断总结提炼服装问题的特殊性。课堂教学中,可以在有关章节部分,采取辩论会的形式来进行。“话不说不清,理不辩不明”,这是符合服装美学学习规律的。在学习中还要注意克服单向性思维和习惯。例如,谈到服装的美时只强调它的艺术性,而忽略其功利性及经济性的渗透作用等。要学会综合的、系统的、运动的及辩证的去分析服装美的有关问题。

我们希望通过对本门课程的学习,提高服装艺术工作者的审美层次,达到更高的艺术境界,扩展知识范围,融通其它姊妹艺术和学科,指导服装艺术的创作实践,为我们进一步发展服装事业,

打下更为坚实的基础,适应未来社会对人才更高层次的要求。

第五节 教学内容与安排

本书限于篇幅和服装专业教学的需要,在保持美学基本构架的基础上,落脚在对服装美学的学习上。同时,为照顾初学者的需要,缩减了过于专业化和理论化的部分,并配以图例,供理论分析时参考。以下是本书的基本内容与建议学时:

章	内 容	建议学时(34)
第一章	概论	2
第二章	基础美论	4
第三章	美感与心理	6
第四章	艺术与创作	4
第五章	学说与流派	2
第六章	美的种类	4
第七章	形式美法则	6
第八章	艺术与鉴赏	4
第九章	美学人物与设计大师	2

思考题

1. 通过与他人对话,探讨什么是服装的美,并作出记录,加以分析。
2. 服装工作者为什么要学习美学?
3. 学习美学时要注意哪些事项?
4. 大家在“抄袭”服饰作品时,为什么会有高下之分?
5. 请用“白日依山尽……”为艺术启发,构思一个系列的服装。
6. 结合服装史的学习,谈谈服装美的发展脉络。

第二章 基础美论

第一节 什么是美

一、关于美的探索

什么是美?这是所有学习和从事服装设计的人和服装爱好者非常关心的问题。服装作为一门生活艺术具有明显的美学特征,但是把握这个问题却并非易事。首先,美学理论一直被认为是一种“玄学”、“贵族文化”,它属于哲学范畴,非常人能容易理解。其次,关于美的定义至今还没有定论。然而,这并不影响人们对美的探讨和研究,人们从各个方面、各个角度及各个层次和深度上,探寻着美的无穷无尽的魅力。

美是美学的基本概念。在生活中,每一个人都有美的体验,就像我们常说“这件衣服很美”或“这位姑娘很美”等。理性地讲,美的内涵是对能引起人们美感的客观事物共同本质属性的抽象概括。

现实生活美(包括自然美和社会美)和艺术美是美的两种主要的表现形态。美的概念又包括一些基本的审美范畴,如优美和崇高等,在艺术美中又包括悲剧性、喜剧性、幽默与滑稽等。

关于美的定义前人有过多种不同的探索。例如:古典主义者认为美是形式的和谐。新柏拉图派认为美是上帝的属性。理性主义者认为美是完善。经验主义者认为美是愉快。启蒙主义者认