

● 张博颖 著

服装文化巡礼

服装文化与审美丛书

Time's

天津市社会科学基金资助项目

主 编 徐恒醇

副主编 马觉民 黄德志

服 装 文 化 巡 礼

张博颖 著

中国社会科学出版社

服装文化与审美丛书

Journal

(京)新登字030号

责任编辑: 林琳

责任校对: 李宗贤

封面设计: 谭国民

版式设计: 李玲玲

服装文化与审美丛书

服装文化巡礼

FUZHUANG WENHUA XUNLI

张博颖 著

中国社会科学出版社 出版
发行

新华书店 经销

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 3.125印张 2插页 67千字

1992年1月第1版 1992年1月第1次印刷

印数1—5 000册

ISBN 7-5004-0904-4/B·189 定价: 1.75元

《服装文化与审美丛书》序

服装,作为一种文化,是人类生存方式的创造物。通过人们的服装,不仅反映出人与自然和社会的关系,而且十分鲜明地折射出一个时代的氛围和人们的精神风貌。不妨回顾一下,在十年“动乱”中,不分男女老少都是青一色的军便服,给人的感觉只有混沌和压抑。这便是当年一幅油画《北京印象》用灰暗而混杂的笔触所表现的历史真实。十年来改革和开放的春风吹遍祖国大地,人们精神面貌的变化通过服装也反映了出来。千姿万态、绚丽多彩的时装展现着人们的青春和活力,为人们增添了许多生活情趣和审美享受。

爱美是人之常情,每个人都有自己对美的追求。在喜庆的日子,在隆重庄严的场合,人们总希望把自己打扮一番,然而这种追求却不一定都会产生肯定的社会效果。因为人的审美趣味存在高低优劣和文雅粗俗之分,当然,穿衣戴帽各有所好,在着装打扮上人们可以有充分自由的选择。但是,要想取得良好的审美效果,却需要一定的文化素养,因为在人类的审美经验中,以个体的感性形式融合了对人生的领悟和理想人格的追求。从这种意义上说,美学正是感性的文化人类学。

这套小丛书的编写,是为读者提供一些有关服装文化和审美的常识,这不仅是从事服装设计、生产和销售人员的需

要，也是广大服装爱好者的需要。服装的生产由来已久，不同国度和民族有它独特的历史和形式。《中外服饰的演化》一书是以古今中外大量服饰的例举来说明中西服饰形式的演变。我们不单纯把服装看作一种艺术，因为艺术创作是一种精神生产，艺术品的物质媒介只是作为这种精神内容的载体。然而服装除了观赏功能之外，还有实用的物质功能，所以它是物质文化的组成部分。《服装文化巡礼》一书从服装的功能分析入手，说明服装的起源和社会作用，面对日益繁荣的服装和纺织品市场，每个人都存在一个选择问题，同时着装的相宜又随时空环境的不同而异，就个性美的塑造而言，选择也是创造，在不同的选择和组合中可以生动地表现出一个人的个性特征。《服装的选择与个性美》一书正是从对理想人格的追求出发，探索服装选择的角度和方法，服装园地里最为争奇斗艳的花朵是时装，法国作家普·美里梅说：“时髦是仪容的女神”。时装的特点在于流行性。《时装流行的奥秘》一书对时装流行的轨迹作了追寻，说明造成社会流行的各种机制，从而为人们创造新的时装开拓思路。服装的穿着主体是人，因此对服装的审美不能脱离它的穿着主体。人是有男女之别的，性别差异构成了人的不同社会性别角色和社会期待，同时也造成了男女服装造型的根本区别。审美过程是审美主体对服装穿着主体的观照，审美主体的性别差异形成了不同的性心理，它的升华构成了对不同性别人体美的体验和感受。在这种审美体验中必然融合着人的生理的感性愉悦。“色性也”，这是“天下之所同嗜”。但是另一方面又要求人们以一定的社会规范加以正确引导。《服装与性心理》一书所涉及的正是这一主题，这里所要说明的在于对人体美的不同表现和服装造型中阳刚之美与阴柔之美的心理根源。

这是一片尚待深入开拓的处女地。本丛书只是初步涉足。
由于编著者学识所限，谬误之处，敬希读者赐教。

现已是午夜时分，这里的山城依然灯火辉明，夜风吹来醉人的芳草气息。遥想我的故土，那里该是旭日东升了。应中国社会科学出版社黄德志女士之约，特写此为序。

徐 恒 醇

1990年1月5日夜

于斯图加特大学

内 容 简 介

本书主要内容包括服装美与生活方式、风俗习尚、传统观念、宗教信仰、科学技术、政治经济的关系。它揭示了服装是一种具有实用功能、认知功能和审美功能的文化，介绍了古今中外各式服饰的沿革及其规律和趋势。是一本富有知识性和选择着装的实用性图书。

本书是《服装文化与审美丛书》的一种。

目 录

一	从功能谈起——服装是一种文化·····	1
	实用功能·····	2
	认知功能·····	5
	审美功能·····	7
二	生活的呼唤——生活方式与服装美·····	11
	实用·美观·····	12
	“变”的追随·····	15
三	剪不断的情丝——风俗习尚与服装美·····	20
	千种风流万种情·····	21
	吸取与创新·····	26
四	古韵遗风今犹在——传统观念与服装美·····	34
	文化·人格美·着装选择·····	34
	今天的路·····	52
五	神人变奏曲——宗教信仰与服装美·····	57
	远古装饰的背后·····	58
	中世纪的遮癖和裸欲·····	63
	当代“幽灵”·····	72
六	永恒的力量——科学技术与服装美·····	74
	美的创造者·····	75
	真走向美·····	80
七	逃不脱的圆圈——政治经济与服装美·····	85

从功能谈起—— 服装是一种文化

朋友，你或许喜欢中国古典诗词吧？它那特有的韵味常常诱人去咀嚼、品尝。但不知你是否留心过那些赞美人物衣饰的诗句，它会让你感受到人间生活另一种醉人的芳香。“李波小妹字雍容，窄衣短袖蛮锦红”；“一水衣巾剪翠绡，九华环佩刻青瑶”；“嫩黼罗裙胜碧草，鸳鸯绣字春衫好”。我每当读到这些，在内心都会激起层层涟漪，浮想联翩。其实，这一点点在人类服装的大千世界又算得几何？

你可翻阅过中国历代服饰、西方服饰史、世界服饰史等类似的书籍？假如你看过，那你一定会被那美不胜收的服饰所迷住。也不知你对现代服装设计大师的作品了解多少？假如你能一睹其风采，更会心驰神往。

是的，人类的服装足以令我们魂牵梦绕。然而，当领略过这美的甘醇之后，你是否想过，为什么不同时代、民族、地区和国家会产生如此千姿百态、风格迥异的衣着美呢？对此，你可能会说出个一二三来，也可能顿时语塞。这倒不要紧，正像世上有许多令人费解的谜一样，服装美也是个恼人的斯芬克司。

衣着美对我们太简单又太复杂深奥了。它简单到我们可

以对它不以为然，不认为它是什么特殊的東西。它又复杂到我们很难一下子就说清楚。服装美既是现实可见、可触的，又是流变迁转、难以捉摸的。在生活中，有时你越想得到它，但最后获得的却是它的反面。它能使你怡然自得、风度翩翩，也会令你滑稽可笑、丑态百出。但是否说，服装美就像一个纷繁杂乱的万花筒呢？不是的，它有规律可寻。在此，我们试从文化的角度把服装美的本质做一透视，找出它背后那左右着它的力量。

服装作为一种文化，有着丰富的内容。我们可从它的多种功能中看到它的文化特征。

实 用 功 能

服装能御寒护体、防止外物的伤害，这是几岁小孩子都知道的事情。三九寒冬，人们如果没有衣裳保暖，会冻得瑟瑟发抖乃至冻伤、冻死。夏天，人们赤膊露体也会晒得火辣辣的。此外，在生活、劳动中，衣服又有助于对人体的保护，避免外物如虫豸或尖锐物对人体的直接损伤。所以有人说，衣服是人的“第二层皮肤”。

衣服还有遮体的实用功能。在文明社会里，裸体在社会公共生活中是被视为不文明的。社会的伦理道德要求人们不能像远古那样赤露着身体，而是依据社会礼仪的要求，把人体的某些部位遮掩起来。

当然，由于不同时代、民族、地区和国家的伦理标准、礼仪规范不同，衣服对人体遮盖的部位与程度也不同。中国人把露颈、露臂视为自然，吉卜赛人则把露腰、肚脐看作正常，而西方人的露背夜礼服则反映着他们的仪表观念。

服装的遮体功能不仅仅是来自社会的客观要求，同时，也

是人们羞涩—防护心理的需求。实际上，这是一个问题的两个方面。当社会上还没有伦理关系时，人对身体的表露也就不会有羞涩、羞耻心理。羞耻心是人类进入文明社会以后才出现的。原始社会初期人对裸体是不以为然的。

德国著名艺术史学家格罗塞说过，在好些狩猎民族间，并不存在对性器官的遮掩。翡及安人的腰间一丝不挂，更谈不上有围裙，他们男女两性都完全没有遮蔽。菩托库多人，依然过着绝对的裸体生活。在班卡人中也没有用树叶等罩盖生殖器官的现象。在安达曼岛上，虽然男人们都围着露兜树叶做成的狭带，或用植物纤维做成的绳子，但这些绳子、带子也没有遮住性器官。

可见，在远古时代，人类根本没有遮羞的意识。相反，他们不但不遮掩，反而出于某种原因还要炫耀人的性征部位。

比如，布须曼的妇女所穿的羚羊皮围裙，在前身常常撕成碎条，这种碎条又小、又窄，根本起不到遮掩的作用。在澳洲的一些原始部落，人们常在腰带前面再挂一些东西，如树叶、羽毛、飞狗毛、野狗尾巴等等，这些东西直垂到性器官上来起到显示的作用。并且，在跳舞时这种炫耀性器官的倾向更强烈。“妇人通常在腰部、在全身都毫无什么遮掩。只在参加猥亵的跳舞时，她们才用鸟羽制成的腰带，一直挂在膝部，装饰她们自己”。^①因此，那时人穿、带的目的不是掩盖，而是要表现、引人注目、吸引异性。

格罗塞指出，服装对人体遮羞的目的，基本上是当性自制成为一种道德时才出现的，大致是在父权制完成的时候。因为在这种制度里，妻子成为丈夫的财产，她的失贞就是对丈夫

^① 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆，1987年版，第70页。

财产权的侵犯，就会受责骂、刑罚。所以，女人在这样的社会里裸露自己，就是对社会法则的破坏。“而贞操观念事实上就成了以在女性间为最普遍、最强烈”。^①自此以后，遮避性器官或遮羞不仅是一种社会伦理要求，也成为人的一种避免他人厌恶的保护心理需要。

当“遮羞”成为一种社会公德时，假如谁再裸体，那定会招致人们的斥责。而年长日久的遮掩行为，又使人们产生了害羞的心理。在大众前裸露，自己就会觉得不安、羞于见人。实际上这是一种社会性压力，人们只有穿上衣服，遮住不合社会礼仪的人体部位，才会如释重负、泰然自若。服装的遮羞功能不是人类之初就有的，而是社会发展到一定阶段的产物。这也表明，服装是文化的产物，它的功能、意义伴随社会、文化的进展而获得丰富。

人类从最早对性器官的害羞，以后演变、增多为对人体诸多部位的害羞，都是人们不同的文化背景造成的。文化特征的不同，使人们对自身害羞的部位也有较大差别，因而衣服对人体遮盖的部位与程度也就有很大不同。罗伯特·路威曾说过“怕羞”问题，“东方的妇女戴面幕，在詹姆士第一时候英国太太们出门也得把脸蒙上。中世纪的西班牙妇女把她们的脚深深藏好……可见世人对于人的身体未尝有无羞耻之心，身体上的各部分都有做怕羞心的对象之可能”。^②

此外，人们的害羞意识又会随时代、社会、文化的变化而变化。在西方，早期希腊人曾把臀部视为人体异常美丽的部位。“爱神”在希腊文中的语意是“有美丽臀部的女神”，传说她

① 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆，1987年版，第73页。

② 罗伯特·路威：《文明与野蛮》，生活·读书·新知三联书店，1987年版，第80—81页。

的臀部是身上最美的部位。希腊人认为人的臀部线条美仅属于人类,是丝毫不含兽性的。由此,早期欧洲人认为,邪恶的怪物、魔鬼是不具有人类臀部的线条美的。人们在魔鬼面前露出臀部就会使它自惭形秽,而具有驱魔、辟邪的效果。这样,在一些特殊场合袒露臀部,并不会被认为是放荡、下流。据说,那时的德国人如碰上夜间有暴风雨来临,不分男女老幼,都会站在门口伸出赤裸的臀部,希望以此驱邪,避免有人在暴风雨中死亡。在当今,露臀已纯属一种恶意的行为,为社会公众所不许。

就我国来说,姑娘们穿起“超短裙”也不过是近几年的事情。在几年以前,即使再胆大的女性对它也是讳莫如深,不敢穿的。因那时的“羞耻”观念,还不允许她们把腿部露出太多。

从服装的实用功能来看,服装一方面满足着人的物质需求,是人的机体健康发展的基础,是人类的物质文化之一。另外,随着社会、文化发展到一定程度,它又具有了遮羞的实用功能。衣着对人体的遮羞部位与程度也随着各时代、地区人们文化的差异、发展变化而不同。这都表现出衣着内涵丰富的延伸。服装不单纯是一种物质现象,还包含着复杂的文化意义。

认知功能

法国著名作家巴尔扎克曾在《高老头》中这样来描写波阿莱先生。他“戴着软绵绵的旧鸭舌帽,……褪色的大褂遮不了空荡荡的扎脚裤,只见衣摆在那里扯来扯去;套着蓝袜子,两条脚摇摇晃晃像喝醉了酒;上身露出腌臢的白背心,枯草似的粗纱颈围,跟绕在火鸡式脖子上别扭的领带,乱糟糟的搅在一起”。读罢这段,我们会看到“波阿莱先生”那落魄、困窘的生

活跃然纸上。作家通过对他服装的描画，就把他的境遇活脱脱地表现了出来。这里就涉及到服装对穿者的认知功能。

人的衣着不仅具有护体遮羞的实用功能，还具有明显的认知效果。服装的认知功能从两方面表现出来：它既可指穿者通过衣着表现自己的人生理想、社会角色、民族归属、时尚追求、性格气质、生活境遇、富裕程度等等，又可指他人通过一个人的穿着对其进行判断，确认他是一个什么样的人。并且，这两方面又是相互结合着的，前者是后者的基础。

就穿者而言，服装成了他自我表白的符号和语言。一个热爱生活的人，对自己的穿着不会漠不关心、不修边幅。人们也时常通过衣饰表现自己的职业和社会地位。学者、科研人员在穿戴上大都求整洁、朴素，带有较多的“文人气”。文艺工作者的装扮又常表现出独具一格的艺术趣味，用穿戴的与众不同来显示自己生活的“独特”、职业的“高雅”。不同民族的人们则以穿着来表达自己对民族的认同。当这一民族因受外族侵犯、压迫，而处于生死存亡的危急时刻，这一点表现得更强烈、突出。而历史上服装形制的变化则又表现了人们不同时代、民族的文化特征。服装也成为个人性格气质、时尚好恶等等的表现。服装对穿者的认知意义是十分广泛的，他的许多情况都可借助衣饰传达出来。

因此，对他人来说，从服装上对人进行了解、判断也就是很自然的事情了。在生活中，人们大都有这样的体会，当我们首次接触某人时，总免不了从穿着去推断他，试图从其衣着透视出他的品性、爱好、生活追求、职业特征等情况。穿着朴素、庄重常给我们诚实、严谨的印象，瑰丽、鲜艳的装束又会使人觉得穿者大概属于热情、活跃、爱好广泛的那种人。当然，穿者的言行举止也会加深、修正人们由穿着所得出的结论。

服装就像一面镜子映射出穿者的内在特征，它又像是一只传声筒，传递着穿者的讯息。英国的卡莱尔说过，“人，应该透过衣着洞察别人”。这是不错的。

也应指出，服装的认知功能又有一定的偶然性和片面性。我们并不能从一个人的穿着就完全肯定他是一个什么样的人，不能以“貌”取人。生活里这样的例子也不少。有的人衣冠楚楚，但一开口满嘴脏话；有些人穿戴不起眼，但却人品诚实、颇有内秀。有些女性衣着华美，但不见得就是“名门淑女”；生活优越的人也可能身着简朴。所以，服装的认知功能又有不准确性，它不是对穿者本质的必然反映。但这并不抹杀服装的一般认知意义。

从服装的认知功能也能看出，它不是一种简单的穿戴物，而是人们复杂的精神世界、社会属性的映现。衣饰具有更多文化的特征。郭沫若说过，衣裳是思想的形象、文化的表征。这句话，点中了复杂的服饰现象的主题。

审 美 功 能

“爱美之心，人皆有之。”在人身上表现得最充分的莫过于人们的衣着了。服装不仅具有实用和认知功能，它还是人们审美情感的表达，具有强烈的审美功能。美，是人们着装中所要考虑的一个十分重要的因素。

服装能创造出美好的个人形象。每个人都希望自己具有引人注目的外表。没有人会因别人说他丑、难看而兴高采烈的。人们都盼望用自己的形象美来博得别人的尊敬、喜爱、羡慕，受到大众的称赞。衣着则是塑造人的形象美的重要手段。

远古的时候，人类就懂得用兽皮、树叶、羽毛打扮自己，以期得到他人或异性的注目。服装起源上的异性吸引说、装饰说

都与人通过衣着美化自身有关。现代人用衣着创造自身的个性美,更以种种复杂、微妙的心理表现出来。美与人的自我价值的实现紧密联系在一起,爱美是人的一种高级的精神生活追求。

以前,农村生活比较困苦。逢年过节,大人们给孩子买上一两件新衣时,孩子们都会欣喜若狂。因为他们对美的那点渴求得到了满足。对于他们,买新衣、穿新衣成了节日的象征。

现代城市姑娘对穿着的百般挑剔也都是为了寻求自己最佳形象。她们宁可在节假日跑上一天,也要买到一件称心如意的衣服。一些爱美的女大学生情愿在饮食上节制一些,也不能在穿着上甘居人后,让人瞧不起。男性虽然对衣着不是过于讲究,但也都希望有个美好的仪表。

服装还具有表现、炫耀、渲泄个人情感的作用。当然,从根本上说,塑造完美的个人形象,也是对人审美情感的表现。但服装炫耀、渲泄情感的内容比这还要丰富、复杂。

服装是情感的流露。恋人约会,对自己的穿着格外细心,挑那些最能表达自己心意的衣服。出外旅游观光,人们也多穿那些明朗、令人兴奋的衣裳,喜悦之情溢于外表。参加舞会,男士会尽力使穿着风度不凡,女士们则倾心于妩媚、姣好。在喜庆节日,人们更注意修饰自己,或着风格独特的民族服装,或穿时髦、大方的现代款式来表达欢快之情。此外,富有人家又可能借衣着炫耀自己的财富。一个在事业上处于颠峰的人又可以衣着考究来表现自己的得意。足见,服装是人类无声的语言,它以特有的方式表露着人的心迹,是人类情感的凝结。

服装还表现人们对生活理想的追求。一个对未来充满信心、锐意进取的人,穿着上也不会是邋邋不堪。同样,对于大

众来说,衣着精美、富有个性追求,这也能从一个侧面体现他们对生活的创造精神以及对未来的憧憬。

从服装的实用、认知、审美三种功能,我们看到,它不是人体之外一种简单的附加物,而是满足着人们物质的和神的双重需要,体现了人们的文化追求;并且,它的存在形式,它的发展、变化又与人类其他文化现象相联系,共处于一个文化大系统中,从而表现为既是人类文化的产物又是其表征。

人们对衣着的不同选择,体现着人们不同的价值观,成为人们不同文化态度的具体再现。服装不只是人类所创造的物质的展现,还是人们精神内涵的表达。

把服装看作一种文化,就是要把它放到人类文化的大系统中去看它的形成、更替和发展。因为,文化是相互关联着一个整体,任何文化现象都不能孤立地存在、发展。服装美的创造,不是封闭、单线式地行进着,而是处于物质文化、行为文化、制度文化与观念文化的相互作用之中。把服装的变化只局限在一个视域,是狭隘的。

我们注重服装实用、认知、审美功能的三位一体,不赞成片面强调服装的实用功能或审美功能的看法。在服装中,实用功能是认知与审美功能的基础。不能离开它的实用性去空谈认知与美观。这也正是服装文化的特性所在。其他文化现象对服装的影响,也主要是通过这三种功能而施加作用的。

文化人类学中的功能主义学派如马林诺夫斯基把人类的各种文化从它们的整体关系中,从其功能的相互作用、联结中看其本质。“一切文化要素,……一定都是在活动着,发生作用,而且是有效的。文化要素的动态性质指示了人类学的重要工作就在研究文化的功能”,“文化的意义就在要素间的关