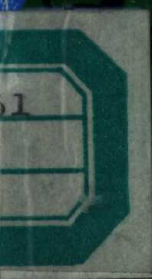

● 何宝庆 张博颖 著

服装选择与个性美

服装文化与审美丛书

umei

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

服装选择与个性美

何宝庆 张博颖 著

中国社会科学出版社

服装文化与审美丛书

Summer

(京)新登字030号

责任编辑: 黄德志 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

服装选择与个性美

FUZHUANG XUANZE YU GEXING MEI

何宝庆 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 7-5004-0903-6/B·188 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清静生活,为人们增添了许多生活情趣和审美感受。

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

本书从服装的实用功能、认知功能、审美功能及衣(服装)、形(人的自然形体)、神(人的气质精神)的和谐统一出发,全面阐发了服装选择与表现服装个性美的关系。内容包括服装与人、个性与个性美、服装选择的艺术、服装个性美的创造、色彩与个性美、服装选择的时代特征。本书富有知识性,对人们购衣、着衣有一定的指导意义。

插图摹绘: 刘 明

目 录

一	服装与人.....	1
	服装是一种特殊的审美对象.....	2
	服装与人体.....	4
	服装与人的内心世界.....	8
	服装与人的社会属性.....	10
	服装的心理调节功能.....	13
二	个性与个性美.....	17
	服装个性美.....	17
	个性美与人格理想.....	21
	个性美与美育.....	24
	个性美的两性差异.....	26
	个性美与现代生活方式.....	27
三	服装选择的艺术.....	29
	选择就是创造.....	29
	选择的取向.....	32
	选择的 T.P.O. 原则.....	39

目 录

经济和功能原则	42
四 服装个性美的创造	46
与众不同	46
美在新奇	49
尊重自己的爱好	50
扬长避短	52
美在和谐	55
服装品味	58
五 色彩与个性美	61
色彩的意义	61
色彩的选择	64
六 服装选择的时代特征	75
不同时代的不同选择	77
时尚和服装的流行	83
时尚与个性	88
后记	92

服装与人

“衣、食、住、行”是人类生活的四种基本需要，“衣”占居首位。虽说是“民以食为天”，人和其他动物一样必须不断地从外界摄取食物，但“衣”却随着人类文明的进步不再是“身外之物”，它早已成为人自身不可分割的一部分。“衣”就是“服装”，它的确切含义是指，人覆盖在自然形体上面的所有穿着和饰物，即由衣服、鞋帽和其他随身佩戴的装饰品所构成的总体。所以有人说：服装是人的“第二层皮肤”；“服装遮盖住肉体，却把心灵揭露给人们看”。服装、人体和人的表情共同构成了一个完整的人的形象。人作为自然的人不吃饭不能生存，作为社会的人离开服装也不能生存。

一种研究人与物质产品的审美关系的新学科——技术美学告诉我们：一切由人工制造成形的产品都具有三种不同的功能，即实用功能、认知功能和审美功能；而审美功能又都是在实用功能和认知功能的基础上历史地形成的。我们想本着这条基本原理，通过这本小书和读者共同探讨：人在与他人的社会交往中，如何借助服装达到互相沟通，并实现每个人都赋有的个性美。也就是说，我们应该怎样对自己的服装进行审美选择，怎样进行个性美的创造。为此，我们首先要对服装与人的关系进行一番全面的考察，即服装作为一种审美对象的

特殊性,服装与人体,服装与人的内心世界,服装与人的社会属性的关系以及服装对人的心理调节功能等等。

服装是一种特殊的审美对象

在我们生活的这个大千世界上,无论是山光水色、鸟语花香的自然界,还是由人类创造只供欣赏的各种艺术品,或者是首先为了实用而生产的一切建筑、机器、工具,只要我们以审美的态度来对它们进行观照,都可以成为我们的审美对象;对我们形成一个美或不美的感受,服装当然也不例外。然而服装又具有不同于其他审美对象的特殊性。对一般的产品或艺术品来说,人可以把它们当作审美对象来观赏,自己则是审美活动的主体;唯独对于服装,人要凭借服装来展现自身的美——个性美,人则与服装一起成为审美对象。

服装由面料、色彩、形态三大要素构成。服装的裁制要根据对称、均衡、韵律和多样统一的造型原则对不同色彩的面料进行分割、叠积、组合,构成一种形式美。在服装形成的过程中融进了服装设计师的艺术想象,从这个意义上说,服装是一种艺术创造。但目前一般的服装还不能成为“艺术品”,技术美学首先是把它们当作一种物质产品来研究。服装不论是起源于御寒、遮体、吸引异性还是其他目的,虽然从一开始就具有一定的装饰性,即审美功能,但实用功能始终是它们的主要功能,这就使得服装仍然属于人类物质生活的一种必需品,而不同于只供观赏的纯粹的艺术品。

我们自古以来就有比较发达的服饰文化,号称“衣冠王国”。在长沙马王堆一号汉墓出土的文物中有一件素纱禅衣,衣长 128cm,袖长 190cm,仅重 49 克,还不到一两,足见当时纺织技艺的精湛。据史书记载,汉代中国丝织品就有锦、绫、绮、

罗、纱、縠、缟、缚、纨、紬、縠、练、绢等等众多的品种，制作的服装精美绝伦。东汉的《说文解字》中专为不同款式、不同色彩、不同用途的服装命名的字就有袞（龙袍）、褕（羽饰衣）、袞（盛服）、裘（皮衣）、褌、襦、衬、袍等。但那时经良工巧匠千针万线制作出来的豪华服饰首先是那些王公贵族非凡的社会地位的标志。我们相信随着社会的进步和纺织技术的发展，服装会越来越趋向多样化，御寒遮体将不再是服装的主要功能，人们也不再把服装作为衡量一个人的社会地位高低的标志，那时审美功能将成为服装的主要功能，服装也就有可能完全成为一种艺术。

有些服装本身就是具有一定观赏价值的工艺品，如一件苗家女儿手绣的色彩斑斓的彩裙，一套名师设计、用料考究、做工精细的现代时装，单独陈列在橱窗里本身就是美的，但这不是服装主要的审美功能。任何服装都是给人穿的，首先是对人有实用功能。服装只有穿在人身上之后，才能发挥它的审美功能。服装作为一种审美对象，它的特殊性就在这里。

人们观赏一幅绘画或其他艺术品，赏画人是审美的主体，这幅画是审美对象。而对服装来说，人既是审美主体，又和服装一起成为审美对象。服装与人的审美关系，不同于艺术和其他产品的特殊性也就在这里。

就具有审美功能的一般产品来说，消费者取得它是为了观赏，它是消费者的审美对象，消费者是审美主体。而服装的审美主体则不只是消费者自己，还包括社会上的其他人。人们选择某一件衣服，与其说是自己觉得这件衣服好看，勿宁说更多是为了让其他人看着自己穿上这件衣服好看，这时的消费者自身就和服装一起又成为别人的审美对象了。所以说，

服装与人具有一体性的特征。

服装的美与着装人是分不开的，服装的审美功能一方面在于它与人的自然形体融为一体，表现人的外在美；一方面它又要与人的气质、性格、思想、情趣、爱好相适应，表现人的内在美。

服装与人体

人类躯体的形态是按照生物进化和遗传的规律自然形成的，所以人体美应该属于自然美。

在原始社会以前，人类也和其他动物一样具有“性选择”的本能。为保持种族的健康繁衍，那些发育良好、结实丰满的身躯对于异性最有吸引力，而根本无所谓美或不美。进入文明社会以后，人类通过劳动不断改造自然也改造自身，实现了自然的人化，才能够超越直接的肉体欲念，真正感受到自身的美。古希腊学者很早就注意到人体的和谐。文艺复兴时代的艺术大师达·芬奇专门研究过人体各部分的比例关系，并把这种比例看作美的表现。英国画家荷加斯在他的著作《美的分析》中讲到，朝不同方向盘旋的蛇形曲线是最美的线条，而人的形体与其他形体相比，具有的蛇形曲线最多。所以说，人类对于对称、均衡、韵律、黄金分割这些形式美的普遍规律的掌握，最早是从分析人类自身的形体的美开始的。

服装作为依附于人体的存在方式，它的款式结构必定要符合由骨骼和肌肉组成的人体自然的生理结构，并且适应于人体从事各种运动的生理规律。服装既是对人体进行局部遮掩又要表现出人体的自然美，人体美与服装美的和谐统一形成了一个人的外在魅力。

人体美首先指“健美”，即身体发育良好，强壮结实，充满

青春活力。男性应具有健强的肌肉，身体表面具有鲜明的棱角，体现出男子的壮美。女性应具有光滑且富于弹性的皮肤，明显的曲线，轻盈的动作，体现出女性的妩媚。人体美还指身体各部分之间的比例适度，左右均衡，四肢匀称。服装的美是以人体美为基础的，它通过线条、料质、色彩取得与人的自然形体相和谐的整体效果让人感受到美。以线条为例，一是表现人体的曲线美。如，中国旗袍很好地表现出女性柔美的身体曲线，展示了和谐对称，让人显得高雅、端庄，仪态万千，因而受到世界各国妇女的喜爱。二是服装随人体运动产生的褶线美。中国画最擅长以线勾描衣裳的褶来表现人物的精神风貌，有所谓“吴（道子）带当风，曹（仲达）衣出水”之神功，抓住人物衣著的特点，或宽松飘逸，或贴身紧俏，刻画出人的动态情感。黑格尔在《美学》中谈到服装美时，认为近代服装不如古代，因为古希腊罗马时代的服装多用整幅布披挂在身上，随着人体和四肢的运动出现各种线条和褶纹更能表现人体的内在生命。可见褶线无论古今中外在各式服装中都是一个重要的审美因素，它能产生丰富的韵律和节奏感。如，昆曲《牡丹亭》中杜丽娘所穿服装的长水袖的褶子，是宽大直线条的，却把一个婀娜多姿的纯情少女活现在舞台上。就是因为随着演员载歌载舞的表演，把服装的直线变成千般褶线，褶线的韵律依动作而不断变化，产生出无穷

图1 服装褶线的魅力

061493

的魅力(图1)。

一般来说,凡是一个正常人的身体都有它的自然美,但人和人的体形在某些方面又不免有所差别,高、矮、胖、瘦各不相同。按照当时当地人们所习惯的审美标准来要求,每个人的体形也不都是十全十美的。俗话说,“量体裁衣”,任何服装都要根据人的体形高矮、胖瘦以及各局部的大小尺寸进行剪裁、缝制或选购。除达到保暖、透气、遮体、便于活动等实用目的外,还要根据人体的具体特征分别采取显示、遮掩、夸张、缩小、强调等种种手段,发挥服装美化人体的功能。服装是以人为模特儿的“布的雕塑”。服装设计师可以根据人的形体塑造出各种具有不同风格和情调的形象。如,用刚性结构的直线表现坚毅,用柔性结构的曲线表现娇媚,用博大的量感表现雄豪,用合体的西装表现潇洒,用新奇的款式表现浪漫,用不规则的随意式表现放达,用雕塑感表现端庄,用柔软感表现温顺。还有,用黄色表现青春的纯情,用紫色表现成熟的丰韵等等。服装造型的轮廓是人体自然曲线的某种夸张,对轮廓线的不同处理也可以产生不同的形式感。如最常见的几种有:A型也称正三角形,线形优美给人以稳定感(图2);H型即直筒式服装,特点是简洁的直线条具有端庄稳重的风格(图3);V型又称倒三角型,肩部夸张潇洒动人,特别能表现矫健的身姿(图4);T型服装让人显得刚劲帅气(图5)。

从根本上讲,服装的审美功能是为了显示人本身的美。服装的美,即使是服装的形式美也不能游离于人体之外而单独存在,一套裁剪适度的服装只有与人体结构融为一体,人的魅力才能被引发出来,服装本身的形式美也才能充分显示出来。

人体美的观念是变化的,不同时代、不同地区和民族有不

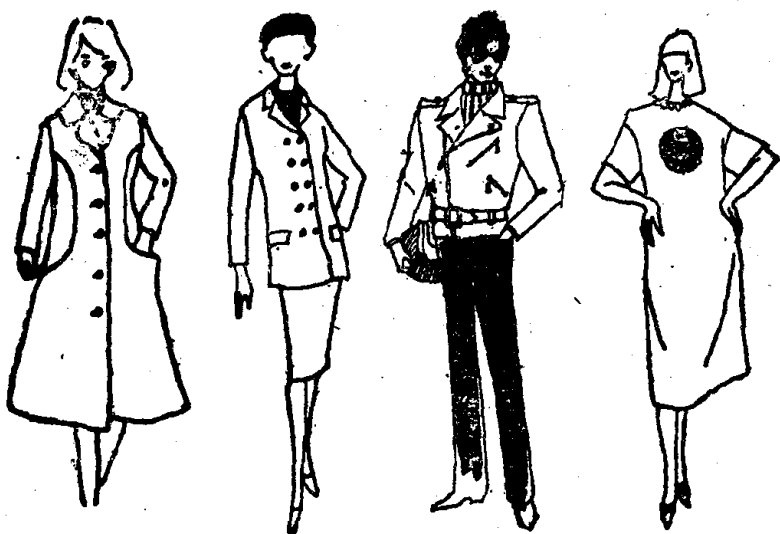

图2 A型 图3 H型 图4 V型 图5 T型

同的标准，从而导致服装样式的不断变革和千姿百态。文艺复兴初期的意大利人，审美趣味倾向未成熟的苗条轻灵的形体，并以此代表当时理想的青春美。这种审美观念在服装上表现为紧身短袖，强调动作的自由与舒展，杜绝华贵精美的细部装饰，只要纯真的雅致。16世纪在佛罗伦萨，人们的审美情趣又转向滚圆的躯体和宽大的臀股，“浑圆丰腴”取代了“苗条轻灵”成为人体美的审美特征，于是服装变成宽大松垂的衣袖与婀娜曳地的裙裾。

透明的纱裙、比基尼泳装、绘体“服装”等裸露性的服装，旗袍、紧身健美裤等展示全身线条的再现性服装，增大臀围的钢架裙、扩张臀位的撑裙等扩展人体的服装，它们的出现表现了不同时代的人们，在美化人体上的不同的审美趣味。

服装表现人体美也要注意时代性，要符合当时人们的审美趣味和社会风尚的要求。服装不同于绘画，绘画中表现的

人体美是一种艺术意境，画中的人由于不是现实生活中的人，而不负社会责任。人们对它往往采取一种超道德的审美态度去对待去欣赏。服装与人是不能分开的，穿衣服的人对自己、对社会都负有责任。因此，服装所表现的人体美必须符合当时的客观环境、审美水平、道德要求和民族习俗等等，为社会所承认。

服装与人的内心世界

服装与人的一体化还在于它和人的性格、气质、思想观念等等也是分不开的。日常经验告诉我们：喜欢深颜色衣服的人，多半老成持重，深谋远虑。喜欢款式新颖色调浅淡衣服的人，多半善于讲话，喜欢交往，待人诚恳。个性鲜明、正直、刚强、充满自信的人穿衣服，往往喜欢从头到脚一个颜色。性格淳朴沉静的人，其服装也是简洁朴素落落大方。一味赶时髦，追求色彩鲜艳、款式新奇服装的人，一般是爱炫耀，喜欢奉承。一日“三开箱”喜欢更换衣服的人，常是爱面子、爱虚荣且缺少主见的人。美国一位研究服装史的学者说：一个人在穿衣服和装扮自己时，就像在填一张调查表，写上了自己的性别、年龄、民族、宗教信仰、职业、社会地位、经济条件等等。

人们由于生活经历、文化修养和工作职业的差异，审美情趣各不相同，在服装的款式、颜色的选择上也就大有区别。有人说，服装是一个人的“告示板”，是一个人的个性表征。因为经过自己选择而穿在身上的衣服，正是自己内心世界的外现。如，小说《青春之歌》对余永泽的一段描写就说明了这一点。“余永泽过去是穿短学生服的，可自从一接近古书，他的服装兴趣也改变成纯粹的‘民族形式’了。夏天，他穿着仿绸大褂或竹布大褂，千层底布鞋，冬天是绸子棉袍外面罩上一件蓝布大