

服饰美学

学	从	书	学
活	美	学	学
饰	活	饰	学
服	活	美	学

中南工业大学出版社

欧阳周陶琪著

生活美学丛书

TS941

148-C₂

服饰美学

中南工业大学出版社
1999·长沙

服 饰 美 学

欧阳周 陶 琪 著

责任编辑：梅敦诗

*

中南工业大学出版社出版发行

中南工业大学出版社印刷厂印装

新华书店总店北京发行所经销

*

开本：787×1092 1/32 印张：12 字数：254 千字

1999 年 11 月第 1 版 2000 年 2 月第 1 次印刷

印数：0001 - 3000

*

ISBN 7-81061-287-5/J·003

定价：13.00 元

本书如有印装质量问题，请直接与承印厂家联系调换

厂址：湖南长沙

邮编：410083

目 录

1. 引子	(1)
一、服饰界说	(2)
二、美与服饰美	(6)
三、美感与服饰美感	(16)
四、美学与服饰美学	(21)
五、提高服饰美学修养,学会修饰、打扮自己	(27)
2. 人类服饰史话	(32)
一、服饰的创始	(32)
二、中国服饰史略	(36)
三、西方服饰史略	(47)
四、当代服饰概观	(55)
3. 服饰美的形成基础	(62)
一、服饰美与人的生理	(63)
二、服饰美与自然环境	(68)
三、服饰美与经济发展	(71)
四、服饰美与伦理道德	(75)
五、服饰美与民族习俗	(79)

六、服饰美与宗教信仰·····	(83)
4. 服饰美与主体心理 ·····	(87)
一、服饰美与性别心理·····	(88)
二、服饰美与年龄心理·····	(93)
三、服饰美与职业心理·····	(100)
四、服饰美与个性心理·····	(106)
五、服饰美与民族心理·····	(111)
5. 服饰的功能美 ·····	(120)
一、服饰的实用功能·····	(121)
二、服饰的标识功能·····	(125)
三、服饰的仪礼功能·····	(129)
四、服饰的象征功能·····	(134)
五、服饰的审美功能·····	(139)
6. 服饰的形态美 ·····	(146)
一、服饰美与服饰设计·····	(147)
二、人体是服饰设计的基础·····	(154)
三、服饰造型的点、线、面、体·····	(162)
四、服饰局部设计的基本要求·····	(168)
五、服饰设计的形式美法则·····	(174)
六、根据不同形体来选择服装·····	(189)

7. 服饰的色彩美	(200)
一、色彩是服饰美的灵魂	(201)
二、色彩学基础知识	(205)
三、服饰色彩的心理效应	(209)
四、服饰色彩美的调配	(225)
五、服装分类和色彩选择	(242)
六、处理好服饰色彩的几个关系	(249)
8. 服饰的质料美	(256)
一、服饰质料的来源和变迁	(257)
二、服饰质料的特性	(263)
三、服饰质料的选择	(272)
四、服饰做工的精巧美	(279)
9. 服饰的规整美	(289)
一、主服本身的协调美	(291)
二、非主服与主服的配套美	(298)
三、佩饰与服装的搭配美	(310)
四、服饰图纹的点缀美	(322)
五、现代服饰的规范美	(330)
六、服饰形象的整体美	(334)
10. 服饰的流行美	(341)
一、服饰流行美的含义、类别和主要特征	(342)

二、服饰流行美的有机构成	(348)
三、服饰流行的原因和扩散方式	(358)
四、服饰流行的预测和应用	(365)
 主要参考书目	 (371)
 后 记	 (372)

引 子

世界文豪高尔基说过：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把‘美’带到他的生活中去。”^①

爱美之心，人皆有之。珍爱美、追求美、崇尚美、创造美、欣赏美，这是人的天性，是人的共同心理，也是人与动物的根本区别之一。我国自改革开放以来，社会主义现代化建设取得了辉煌的成就，物质文明和精神文明齐头并进，综合国力和人民生活水平有了很大的提高。广大人民群众在解决温饱、步入小康的基础上，对美化生活的渴望越来越强烈，美的呼唤像磁石一样吸引着我们每一个人。对于即将跨入 21 世纪的现代人来说，

^① 高尔基：《论“渺小的”人及其伟大的工作》，《文学论文选》，人民文学出版社 1960 年版，第 71 页。

他们在追求心灵美的同时，也追求着与社会发展相适应的物质生活的美。衣、食、住、行是人们物质生活的四大基本要素，而衣又居于领先的地位，足见其在人们物质生活中的重要地位和作用。所以，我们要美化自己的生活，要使我们的生活美好充实，色彩缤纷，意气风发，理应先从服饰开始。这就要求我们每一个人都要学点服饰美学理论知识，能够按照“美的规律”，用崇高的审美理想、进步的审美标准、高雅的审美品味、健康的审美情趣去打扮自己。

一、服饰界说

俗话说：“佛要金装，人要衣装”，“花靠叶衬，人靠衣装”，“人靠衣裳马靠鞍”，“三分靠相，七分靠装”。服饰，它是人对自身外在美的一种设计，是人体的又一层“皮肤”，是流动着的“软”雕塑，是人的气质、个性、丰彩、情调、风格的亮相，是人生舞台的道具。在人的各种社交场合中，外观是举足轻重的，其中服饰可体现出 90% 的外观。从某种意义上说，穿着、打扮不单是美化个人的仪表，反映着个人的素质、修养、情趣、品味乃至尊严、人格，而且还反映着一个国家、民族的政治、经济、科技、文化的面貌，反映着全民族的整体素质。这正如郭沫若所说的：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象，社会主义带来了永恒的春天，我们要有适应季节的衣裳。”^①

那么，到底什么是服饰？服饰的内涵和外延究竟如何界

^① 郭沫若 1956 年为北京服装展览会题诗。

定呢？

服饰，《现代汉语词典》（修订本）的释义是，“服：衣服，衣裳。”“饰：①装饰、修饰；②装饰品。”“服饰：衣着和装饰。”《辞海》的解释是：“服：①泛指供人服用的东西，一般指衣服。《诗·曹风·候人》：‘彼其之子，不称其服。’②穿着，佩戴。《诗·葛覃序》：‘服浣濯之衣。’”“饰：增加人物形貌的华美。如修饰；装饰。司马相如《上林赋》：‘靓妆刻饰’。亦指装饰品。”“服饰：衣服和装饰。《汉书·王莽传中》：‘五威将乘乾文车，驾坤六马，背负鸞鸟之毛，服饰甚伟。’”

然而，在日常生活用语上，人们常将服饰、装饰、装束、衣裳、衣服、衣衫、衣着、服装等词语混用，而实际上它们的含义是有区别的。与此相关的，还有我们经常用到的饰品、成衣、时装等概念。为了克服用语混乱带来服饰美学研究上的障碍，有必要对服饰及其相关的词语给以科学的界定。

①服饰：上面引述了《现代汉语词典》（修订本）和《辞海》的释义，本书指的是衣服和同衣服相配合的全部的装饰品和配件。除衣服（包括主服和非主服）外，还包括帽、鞋、袜、围巾、领带、腰带、钮扣以及手套、手帕、拎包、眼镜、手杖、扇子、伞类、各类饰品（发簪、项链、耳环、胸针、手镯、戒指）等，衣服上的装饰图案和花纹也包括在内。服饰是衣服和饰物、装饰件的统一体，是服装和配饰双重概念的统称。

②装饰：有两种含义：一作修饰、打扮解，指在身体或物体的表面加些附属的东西，使其美观。如：“她向来注重

自己的形象，喜爱装饰。”二指装饰品。如：“建筑物上的各种装饰都很精巧。”

③装束：有两种含义：一作装扮、打扮解。如：“她装束入时。”二指人着装后的整个形象。它一般包括三个部分：一是穿着的衣服、帽鞋、腰带等；二是发型、化妆和佩戴的各种饰品等；三是着装者的身材、容貌、气质、举止以及特定的环境和场合等。由这三者构成的着装者的完整形象，就是美学意义上的“装束”。

④衣裳：指人的上体和下体衣装的总和。许慎《说文解字》称：“衣，依也。上曰衣，下曰裳。”刘熙在《释名》中亦说：“凡上曰‘衣’。衣，依也，人所以蔽寒暑也。下曰‘裳’。裳，障也，所以自障蔽也。”

⑤衣服：犹衣裳，指穿在身上遮蔽身体的御寒防暑的物品。但衣服与衣裳还是有细微的区别：衣服是包括上、下服的笼统的称呼，古代还包括头上所戴的帽子。《中华大字典》称：“衣，依也，人所依以庇寒暑也。服，谓冠并衣裳也。”衣裳则明确表示为上、下服。

⑥衣衫：古指短袖的单衣。刘熙在《释名》中说：“衫，芟也，芟末无袖端也。”今指单上衣，如衬衫、汗衫。现今衣衫亦作衣服的统称，衣衫与衣服含义基本相同。

⑦衣着：指身上的穿戴，包括衣服、鞋、袜、帽子、饰品等。如陶潜《桃花源记》中载：“其中往来种作，男女衣着，悉如外人。”

⑧服装：有狭义和广义两种解释：狭义大体等同于“衣裳”、“衣服”，指覆盖人体躯干和四肢的衣物；广义不仅包括身体主要部分的覆盖物，还包括帽、鞋、袜、手套、围

巾、领带、腰带等人体头部、颈部、手部、足部的覆盖物。但它的含义与“服饰”又有所区别，因为它不包括头饰、项链、手镯、耳环等饰品在内。

⑨饰品：指用于装饰、打扮，能增添人的外形华美的物品，如发簪、项链、耳环、手镯、臂钏、戒指、胸针等。

⑩成衣：旧时指做衣服的工人或店铺，如成衣匠、成衣铺。现今指按标准型号成批量生产的成品衣服，它是相对于裁缝店里定做的衣服或自己家里制作的衣服而言的。现在大型商场和服装专卖店出售供顾客挑选的都是成衣。

⑪时装：英语叫“Fashion”，是时髦、流行、时尚、风气的意思。专指流行服装时，习称“时装”。时装的最大特点，就是突出一个“时”字，它属服装大类品种之下的一个分支，一般指款式最时新的、时髦的、新潮的、切合时令的、富有时代感的服装。按照一般的传统观念，服装是以造型、质料、色彩三要素构成的三度空间的立体结构。而时装则在三度空间之外，再设法体现服装的时间意念，必须是新颖的、时髦的、领先的、前所未有的、很快流行开来的服装。时装由于时间观念很强，一般可按季节分为春/夏、秋/冬两大主题，在一定的时间里主导市场。在我国，时装通常指当前流行的时髦女装，其实它还应包括男装和童装在内。总之，凡在当时、当地最新颖、最流行、具有浓郁的时代气息、符合时代潮流趋势的各类“新装”，均可称之为“时装”。在国外，还将与时装配套的帽、鞋、包袋，甚至首饰、太阳眼镜、遮阳伞等服饰用品，也都列入时装的范畴。

本书在论述有关问题时，不可避免地要运用到上述的与“服饰”密切相关的各种词语，我们只有弄懂了这些词语概

念上的内涵和外延，才能准确地加以使用和理解，从而有助于将所论述的问题阐释得更加清楚、明白。

二、美与服饰美

美是什么？美来自何处？美的主要特征是什么？这是我们研究服饰美学必须首先弄清楚的问题。

关于“美是什么”的问题，历史上中外美学家曾作出过各种各样的解答。所谓“美是理念”、“美是直觉的表现”、“美是意志的客体化”、“美是数的和谐”、“美是事物的属性”、“美是典型”、“美是关系”、“美是生活”等等，都是对这一问题的不同解答。

然而，由于时代和阶级的局限，由于世界观和方法论的片面性，历史上中外美学家不可能对“美是什么”的问题作出科学的、令人信服的回答，以致于使它成了千古之谜。正如黑格尔所说的：“乍看起来，美好像是一个很简单的观念。但是不久我们就会发现：美可以有许多方面，这个人抓住的是这一方面，那个人抓住的是那一方面，纵然都是从一个观点去看，究竟哪一方面是本质的，也还是一个引起争论的问题。”^①

那么，是不是美的奥秘就根本无法揭开呢？不是的！马克思主义认为，世界上的一切事物都是可以认识的，“美是什么”的问题自然也不例外。历史上的美学家对“美是什么”的探索留下了丰富而宝贵的思想资料，成为我们探讨这

^① 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1981年版，第23页。

一问题的借鉴和基础；马克思主义创始人虽然并未对“美是什么”的问题作出直接的、明确的阐释，但他们创立的科学世界观和方法论，为我们打开这座奥秘之门提供了金钥匙；人类的社会实践，尤其是我国改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践（其中包括社会主义审美实践）给我们提供了许多新的事实和启示；当代科学技术的发展，为美学研究创造了极为有利的物质条件等，所有这些，就使得我们能够一步一步地接近对这一问题的正确理解和把握，最终摘取美学皇冠上这颗灿烂的明珠。

根据我们对马克思主义美学理论的学习，结合对当前丰富多样的审美实践的思考，我们认为：美是客观事物自身的一种自然物质属性；美是一种社会现象，它根源于人类的社会实践；劳动创造了一切，劳动也创造了美；美是人类通过社会实践在对象上显现出对人的本质力量的肯定和确证。

马克思主义的一个基本观点是：世界按其本质来说，是物质的；物质是第一性的，精神是第二性的；存在决定意识，意识是存在的反映。因此，我们坚持马克思主义的唯物论，就必须承认客观现实中存在着美，美是独立于人的主观意识之外的一种客观存在，是客观事物自身所具有的一种具体可感的自然物质属性，如事物内在的质地、性能、功用和外在的形式、结构、音响、色泽等，符合整一、对称、均衡、比例、节奏、韵律、多样统一等形式美的规律等。美的客观物质性，是美赖以存在的条件和物质基础，也是人的审美观照的主要媒介。如果离开了这种客观自然物质属性，美就无法成为人们所能直接感受到的现实对象，而只是一种虚无缥缈的东西。

美虽然是不依赖于人的主观意识而独立存在的客观自然物质属性，然而，这只不过为美的存在提供了客观条件和物质基础，使美的社会属性有可能寄托于、表现于客观事物之中，从而能为人们所感知。人类世界是无限广阔的，并非一切都美；万事万物都具有自然物质属性，也并不都是美的。美的客观性除了表现于自然物质属性之外，更重要的还表现于它的社会属性，取决于它与人类社会生活的密切联系。离开了人，离开了人类社会，离开了人类社会实践，构成美的事物的自然物质属性就只是一种潜在的审美价值，无法转化为现实的审美价值，它就不能成为人的审美对象。任何事物只有与人构成对象性的审美关系，它那蕴含的美才成为人的对象，对人才有审美价值。只有到了人类诞生之后，人脱离动物界而成为大自然的主宰，客观事物由“自在之物”变成了“为我之物”，与人构成了对象性的审美关系，这时客观事物潜在的审美价值就转化为现实的审美价值，对人才有意义可言。我们必须明确：是美为人而存在，并非人为美而存在。

美是一种社会现象，是人类独有的专利品，也是人类精神生活中必不可少的追求。但是，只有当人类生存和生活的基本需要得到满足以后，才有可能满足精神上的审美需求。我国春秋时的思想家墨子说过：“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。”^①说的就是这个道理。在芸芸大千世界里，除了人类以外，一切其他的动物都是与美绝缘的，它们根本不可能产生美感。“毛嫱、丽

① 《墨子·附录·墨子佚文》。

姬，人之所美也；鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之决骤。四者孰见天下之正色哉？”^① “《咸池》、《九韶》之乐，张之洞庭之野，鸟闻之而飞，兽闻之而走，鱼闻之而下入，人卒闻之，相与还而观之。”^② 可见，美离不开人，离不开人类社会，现实的美是同人一起存在的。报载世界各地发现的狼孩、熊孩、猴孩、羊孩等，由于脱离了人类社会，长期与狼、熊、猴、羊生活在一起，养成了狼、熊、猴、羊的本性，而丧失了人的本性，因而他们根本不可能懂得美，也没有审美的需求。

从古汉字“美”这个字的来历也可看出美的产生与人类社会生活的密切关系。“美”字最早见于殷代的甲骨文。汉代许慎在《说文解字》中是这样解释“美”这个字的：“美，甘也，从羊从大。羊在六畜主给膳。美与善同意。”大意是：美就是香甜好吃。羊性格温顺，是原始先民最早驯服的动物之一，是重要的食物来源。羊大则肥，味美好吃。故“五味之美则曰甘，引申之，凡好则曰美。”^③ 可见美的事物起初是和实用紧密地联系在一起的。对“美”字还有另一种解释，就是“羊人则美”。康殷在《文字源流浅说》中说到，“美”字表现了人的形象，指头上戴羊冠或头部作羊形装饰，翩翩起舞，祈祷狩猎的成功。“美”的意思为外形美观，打扮得漂亮、好看，表明美和人体、美和装饰有着不可分割的联系，也体现了“美”的产生与原始初民的巫术、图腾活动

① 《庄子·齐物》。

② 《庄子·至乐》。

③ 《说文解字段注》上册，古都古籍书店 1981 年版，第 154 页。

有着密切的关系。这就告诉我们：美是人类社会实践的产物，美的产生具有明显的功利目的。正如鲁迅所说：“在一切人类以为美的东西，就在于它有用——为了生存而和自然以及别的社会人生的斗争上有着意义的东西。”^①

美依存于人类社会，依存于人类社会实践，而人类最基本的社会实践活动是物质生产活动即劳动。劳动是人类生命活动最基本的形式，是人类历史的真正起点。马克思、恩格斯指出：“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程”^②，“劳动创造了人本身”^③，“劳动创造了美”^④，劳动既创造了审美主体，使人具有社会化（人化）的感官，即具有能够感受音乐美的耳朵，能够感受形式美的眼睛；又创造了审美客体，即人的劳动动作、劳动过程、劳动工具、劳动产品、劳动成果由实用向审美的演化，成为人类的审美对象。劳动实践是人类有意识、有目的地利用、创造、征服自然界的客观物质活动，它在实践主体（人）与实践客体（自然界）之间架起了一座桥梁。所以，美的终极根源在于人类的生产劳动，劳动创造了美，美首先是人类的劳动实践改造了客观物质世界的产物。

① 鲁迅：《〈艺术论〉译本序》，《鲁迅全集》第4卷，人民出版社1963年版，第207页。

② 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第131页。

③ 恩格斯：《劳动在从猿到人转变中的作用》，《马克思恩格斯选集》第3卷，人民出版社1976年版，第508页。

④ 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第93页。