

服装美学

安毓英 束汉民 著

高等职业素质教育教材

中国轻工业出版社

ZHONGGUO QINGGONGYE CHUBANSHE

高等职业素质教育教材

服装美学

●安毓英 束汉民著

 中国轻工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

服装美学/安毓英,束汉民著. —北京:中国轻工业出版社,2001.8

高等职业素质教育教材

ISBN 7-5019-3186-0

I. 服… II. ①安… ②束… III. 服饰美学
IV. TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 19097 号

责任编辑:王 钊 李 健

策划编辑:王 钊 责任终审:孟寿萱 封面设计:崔 云

版式设计:刘 静 责任校对:李 靖 责任监印:崔 科

*

出版发行:中国轻工业出版社 (北京东长安街6号,邮编:100740)

网 址:<http://www.chlip.com.cn>

联系电话:010—65241695

印 刷:三河市艺苑印刷厂

经 销:各地新华书店

版 次:2001年8月第1版 2001年8月第1次印刷

开 本:787×1092 1/16 印张:15.25

字 数:168千字 插页:12 印数:1—3000

书 号:ISBN 7-5019-3186-0/TS·1929

定 价:38.00元

·如发现图书残缺请直接与我社发行部联系调换·

NA135/01

作者简介

安毓英 1933年出生于北京，原籍天津市。早年毕业于中央美术学院，曾从事书籍装帧、园林设计等工作。现任安徽中华职业专修学院艺术系主任，安徽机电学院教授，安徽省服饰协会顾问等职。长期从事工艺美术、服装设计的教学工作。主要著作有：《服装画典》、《产品装潢设计百略》、《中国休闲装流变小考》、《中国近代服饰民俗研究》、《服装设计中的逆反和对比》、《中国近代服饰文化发展的基因》、《中国现代服装史》、主编《中国服装大典——心里学篇》、《盛世华服》、等。

目 录

第一章 绪论

- 一、服装美学的研究对象(1)
- 二、服装美学研究的任务和方法(5)

第二章 服装美学中的目的说

- 一、遮羞说(6)
- 二、地位说(7)
- 三、摹仿说(10)
- 四、实体性的目的说(13)

第三章 服装美学中的行为说

- 一、服装的自然性行为(14)
- 二、服装的社会性行为(25)

第四章 中国的传统观念与服装美学观

- 一、曹雪芹的服装美学观(37)
- 二、《三国》戏中的人物性格和服装的关系(44)
- 三、《金瓶梅词话》有关服装美的描写(49)
- 四、《诗经》中的服饰美的表现(53)
- 五、中外文学名著与服装美学(59)
- 六、中国传统家教中的服装美学观(66)
- 七、中国服装的民间风俗和美学观念(71)

第五章 服装美学中的秩序感

- 一、服装美中的秩序(83)
- 二、服装秩序的效果(93)

第六章 服装美学中的神化意识

- 一、从人的穿着升华到神化.....(127)
- 二、宽袍大袖说.....(130)

三、人·鬼·神·····	(132)
四、民间版画和戏剧舞台上的神化服装·····	(137)

第七章 视觉美学与服装的关系

一、结构·····	(140)
二、色彩·····	(141)
三、质感·····	(142)
四、错觉·····	(143)
五、形式·····	(145)

第八章 服装美学中的情感研究

一、“以情悟物”的情感·····	(148)
二、穿衣打扮与人的气质·····	(151)
三、服装穿着中人的因素·····	(153)
四、服装美的个性·····	(155)

第九章 服装理想与自然的关系

一、人与自然·····	(158)
二、自然美与服饰艺术美·····	(159)
三、自然美与社会生活·····	(161)

第十章 服装美学与文化积淀

一、服饰文化和审美·····	(165)
二、从属服饰文化的审美特征·····	(168)
三、丧葬服装的美学特征·····	(169)
四、喜、庆、寿穿着的美学特点·····	(171)
五、宗教信仰与服装·····	(173)
六、服饰审美与文化素质·····	(175)
七、服饰审美与生活品位·····	(177)
八、服装的审美价值·····	(178)
九、服装与建筑·····	(199)

第十一章 抽象形式和服饰外在美的抽象统一

一、抽象形式美·····	(204)
二、服饰美作为感性材料的抽象统一·····	(209)

第十二章 服装与形式美

一、服饰的适度美·····	(212)
---------------	-------

二、服饰的多样·····	(213)
三、服饰的单纯·····	(217)
四、服饰的鲜明·····	(218)
五、服饰的线条·····	(218)
六、服饰与“双关法”·····	(219)

第十三章 服饰审美

一、服饰审美和思维 ·····	(221)
二、服饰审美和人的感官作用 ·····	(222)
三、服饰审美注意 ·····	(224)
四、服饰审美的新异性·····	(226)
五、服饰审美的指向性·····	(230)
六、服装配色琐谈·····	(231)
主要参考书目 ·····	(235)
后记 ·····	(237)

第一章

绪 论

一、服装美学的研究对象

人类文明的发展,最初是由服装伴随着开始的。从文身到用树叶、兽皮作为遮身之物,经历了一个比较长的时期。人类的穿着风俗可以推到远古时代,风俗来自生活、来自实用。人类懂得了穿着以后,就有了装饰的要求,有了求美的意愿。

服装最初是以实用为目的,在漫长的发展道路中,逐渐注入了各种各样的因素。服装美学属于社会科学的范畴,它与政治、法律、哲学、心理学、教育学、文学艺术理论、伦理道德、风俗习惯、宗教等有着直接的关系。服装美还包含着科学、技术、经济学等自然科学。服装美学是以真、善、美为核心的,假、丑、恶应该是服装美学的批判对象。

服装美学与哲学关系密切。服装美学最根本的研究对象是服装美的本质。服装美学是美学的一个分支,一般的美学理论不能完全代替服装美学,服装美学有着自己的特殊性。美学是属于哲学范畴之内的科学,研究服装美学要以哲学作为理论基础,研究服装审美意识、服装审美规律和服装美学史观。哲学是关于世界观的研究科学,哲学研究的最主要课题是思维和存在、精神和物质的关系问题。服装美学正是从这一根本问题着手进行研究。

服装美学与心理学有着非常重要的关系。服装美学是一个多学科的课题,心理学在其中占有相当重要的位置。人类在群体中生活,从政治、经济、人际关系等多方面的因素中产生了心理作用。例如:穿衣服的动机和需要、服装态度的形成、个性和服装的关系、服装的首因效应、服装的象征性、社会角色和服装的关系等等。但是服装美学中的心理研究与一般的服装心理学也有区别。例如服装的流行有各种各样的心理因素,服装美的因素只是其中一个方面,我们着重研究服装美的心理因素。从心理学角度研究服装美学,不仅要研究穿着者的审美心理,还要研究服装设计师、

图1 古人的文身

服装企业家的审美心理,因此,这是一个比较复杂的课题。

服装与教育有什么关系?我们所指的教育比较广泛,如人的道德教育、礼貌教育、文明教育、传统教育等等都与服装有着密切的关系。中国自古以来就注重家庭教育,而家庭教育的一个重要内容就是穿衣戴帽。不少现代化的企业都引进了 CIS 策划,策划中有一项内容,就是如何提高职工的素质。提高职工素质的教育中,就有关于服装方面的策划。中国的孩子从一出生就开始接触有关服装的审美教育,直到成年、中年、老年始终没有离开过服装审美方面的教育。人们通过服装的穿着可以认识客观世界、认识社会群体。

服装是实用品也是艺术品。艺术的创作规律一般都能运用于服装的创作。因此,艺术理论对于认识服装美学是很重要的,但是艺术理论不能代替服装的创作理论。艺术是指用形象来反映现实,但比现实有典型的社会意识形态,这是社会意识和人类活动的特殊形式。艺术从一定的审美理想出发,对于现实做形象的创造,这是艺术理论的基础。作为服装的创作,可以借鉴艺术的创作理论,但服装毕竟是从实用出发的,然后才是艺术品。服装的欣赏性一定要和人的自身美结合起来,才能体现服装的美,才能说是一件艺术品。一幅中国画是反映现实的作品,任何人都可以去欣赏,只是由于每个人的审美水平、审美意识不一样,因此所得到的感受也不一样。服装与一般的艺术品就不一样了,一套服装不是什么人都能穿的,这里有年龄、性别、职业、地位等等的区别。艺术创作都有自己的感性外观,这种外观是受创作“材料”制约的。如创作中国画需要宣纸、毛笔、国画颜料等;创作雕塑需要石头、胶泥等;音乐创作离不开乐音、音符;文学创作离不开语言、文字等。服装艺术的创作也同样需要“材料”,除去像造型艺术那样的“材料”(面料、色彩、配件等)之外,还需要穿着者的配合,因为服装只有穿在人的身上才算创作完成。艺术创作中的形式美规律、艺术想象、艺术的个性化、艺术中的风格、创作手法等等都可以借鉴。硬把艺术创作上的规律搬到服装美学的研究上是不可能的。

服装是由于社会角色的需要而产生的,要研究服装美的本质必须从社会群体和社会角色出发。服装美的形成是社会实践的产物,它又可以反映当代的政治、经济、伦理、道德等问题。服装设计师根据一定的世界观、社会审美理想、服饰群体的审美观念进行设计。服装设计与艺术创作一样

有一定的内容,这些内容包括以下几方面。

1. 服饰文化的发展状态。服饰文化是整体文化的一部分,是整体文化的从属地位,整体文化发展了,从属文化也跟着发展。随着社会经济的发展、人们的生活也发生着根本的变化,人们的物质文明也跟着变化,精神文明也随之改变。服装设计师必须能满足人们在物质文明和精神文明上的需要。

2. 服饰文化的民族性。每个民族有每个民族的特征,民族特征是由于各族人民在长期的群体生活中逐渐达成的共识。这些民族特征是由生活方式、风俗习惯、生产劳动方式、环境气候等因素形成的。服装设计师必须以艺术手段分析、理解这些民族的特征,以便更好地创作出既有民族性,又有时代感的服饰艺术作品。

3. 服装设计师本人所具有的世界观、知识水平、审美特点、创作方法、市场观念等特点,是反映服装艺术作品的审美特性。

4. 服装的社会角色是服装设计的重要内容。服装艺术设计必须为社会角色服务,社会角色是服饰群体的细胞。人的地位、职业、性别、个性等都要通过服装来体现,也就是通过这些因素来表现社会角色,揭示出社会角色的特性。

服装美学与风俗习惯有着不可分割的关系。在民间由于人们精神生活的需要,创造了很多自己的精神期望,诸如长寿、吉祥、喜庆、福禄、百年和好、多子多孙、花开富贵等等,这些期望很自然地反映到服装上来。

由于地理环境、气候、宗

图2 新疆和西藏妇女的服装

教信仰等不同的因素,形成了不同的生活习惯。因之对于服装审美的要求和观念有很大的不同。西藏与新疆的穿衣风俗就有很大的区别,寒冷地区与炎热地区的穿衣风俗也不一样。因此服装美学的研究,一定要注重不同地区的民间风俗的历史、现状和未来发展。

伦理道德是中国的传统,服装与伦理是服装审美的重要内容。人际关系的吸引,人与人相处的各种道德标准的实现,服装在其中起着不可忽视的作用。自古以来,中国在服装与伦理的关系上就有严格的要求。如古代的“冠服制”就贯穿了统治阶级的审美观念。

综上所述,服装美学的研究从各个方面入手,服装是产

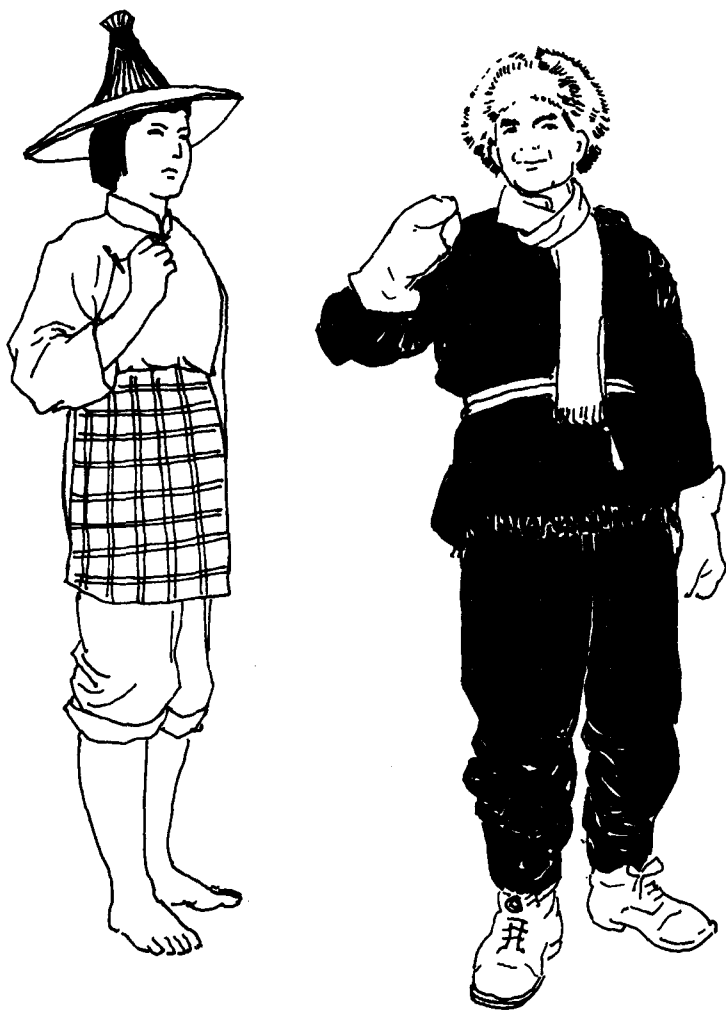

图3 海南和东北地区的服装

生于人类的实践,因而服装美学的研究,也必须从实践出发。实践的内容是从服装的核心“真善美”进行探索。

二、服装美学研究的任务和方法

服装美学是美学的一个分支,服装美学有着自己的特殊对象。服装美学研究的任务最主要的是人和服装共同展示的美,服装是穿在人身上的,这就涉及到人的体型、人的地位、人的性格、人的环境等。因此,必须以人的因素为主体,一定要以实践为前提。只有通过服装的设计、生产、穿着的实践活动,才能充实服装美学理论;反过来再用从实践中总结出的服装美学理论来指导服装的实践。在研究服装美学时,要善于总结服装艺术在服饰群体中的发展规律。以唯物主义的观点和方法从理论上研究服装的情感、服装的社会角色、服装的象征、服装的风俗等等。

在研究服装美学时,要充分运用理论联系实际的方法。从服装史的角度来看,从古至今无论是官方、还是民间,都有着十分丰富的理论经验,服饰审美都是从服装穿着的实践过程中一点一滴地总结出来的。统治者有统治者的要求,民间有民间的朴素想法。封建统治者在服装穿着上有着极其严格的规定,这些规定都有理论根据。封建统治者从封建统治的需要出发,在穿衣上制定了一整套封建的伦理道德规范,什么“人分五等,衣分五色”等。民间虽然受封建“冠服制”的制约,但民间的风俗习惯是无法打破的,人们从实践中创造了多种多样美的、表现自己审美意趣的穿衣习俗。虽然自古至今在服装审美上留存下来大量的实践经验和理论,但在服装美学的研究中不能停留在现象的罗列和空头理论上。

服装美学是涉及范围比较广的学科,不但要以服装史为出发点,还要涉及文化史、美学史、艺术史等等。要研究服装学的历史经验,更重要的是从当代的现实出发,还要有理想的目标。物质文明和精神文明是研究服装美学的前提,因此,服装美学的任务应该是为社会主义建设服务。

第二章

服装美学中的目的说

一、遮 羞 说

关于服装的起源众说纷纭,谁也无法真正地解释原始人的服装到底是什么样的。据考古学家所发现的资料来看,原始人的服装有三个特点:即御寒、遮羞、装饰。自从人类在劳动中逐渐地认识到物质财富的重要性以后,从简单的维持生存逐渐过渡到创造性的劳动。恩格斯把人类的进化分成三个阶段:“猿类”、“正在形成中的人”、“完全形成的人”。人与动物的分离主要标志是人能够直立行走,并且能制造生活所需要的工具。人类开始懂得劳动就是集体劳动,因而在集体劳动交往过程中,逐渐产生了语言。人的思维活动是靠语言才发展起来的,直立人又逐渐向“智人”化过渡。早期智人时期的语言、思维都有很大的发展。“人直立行走和火的使用,都与服饰的起源有关,在人类不会直立

图4 非洲土人的文面

行走和用火以前,人身上的毛皮和兽类身上的毛皮一样起着护体作用,而当人类学会手脚分工,直立行走和用火烧烤食物、用火取暖,便加快促使智力发展,体毛退化,最终导致创造衣物护体御寒,并美化生活。”(引自黄能馥 陈娟娟编著《中国服装史》第1页 中国旅游出版社)从以上的论点来看,人最早的服装穿着是为了御寒。人的全裸时代,无所谓羞耻,岑家梧所著《图腾艺术史》中说:“非澳两洲土人,多处热带,都有赤裸全身,只有在头、颈、手足等部位附着的物件,可称为装饰物品。”由此可见,在服装没有出现之前就已经有了装饰,他们装饰的部位并不是现代人认为的所谓羞耻之处。人的羞耻感应该是在服装出现以后,比较长的时间才逐渐形成。上面所提到的,“赤裸全身,只有在头、颈、手足部位附着的物件,可称为装饰物品。”这说明在服装出现之前人们已经懂得了装饰,但它不是服装的附件,也不是服装的装饰,只能说是人体的装饰,或是一种图腾的装饰。由此可见遮羞一说并不是服装的起源,这是以后服装发展到一定时期才有的一种功能。如果在一个群体中一直通行裸体,这并不是什么奇怪的事,司空见惯,甚至有些装饰是为了突出“性刺激”。一旦服装穿的时间长了,有些部位遮掩的时间过长,反而引人注目。遮羞之说是服装有了基础以后,(用树叶、兽皮可以遮挡某些部位)成为服装的功能之一。服装发展到一定的程度,“遮羞”的含义实际上已经成为服装审美的基础之一。

二、地 位 说

由于麻的发现,然后有了纺织,人类进入了更文明的阶段。上古时代有文身的习惯,其实文身是起源于保护生命的要求,文

图5 穿树叶的古代人

图6 图腾标志

身的图案不是随便想画什么就画什么,而是把图腾的纹样刺在身上,这就是代表图腾祖先无时无刻不在,赖以保护自己,避免蛟龙之害。发展到后来图腾已经成为部落的标志,这种标志也是一种信仰。同是一个图腾集团的成员,就是一个图腾群体,他们以某种图腾标志为共同的信仰。从身体装饰到日常用具,以及居住场所,都用同一种图腾标志,表现同一的图腾信仰。图腾信仰有着很高的权威性,作为图腾祖先的动物和植物,群体中的成员必须要尊敬,否则就会受到一定的处罚。

《易·系辞下传》第二章中说:“是以自天佑之,吉无不利,黄帝、尧、舜、垂衣裳而天下治,盖取诸乾坤。”这里所说的“垂衣裳而天下治”是指黄帝、尧、舜按“乾坤”的规律来治理天下,乾坤是指天和地。天是玄色,地是黄色,上衣下裳就是衣为“天”是“玄”色,裳为“地”应该是黄色,都按着这个规律办事,天下自然而然地就会太平了。秦始皇相信阴阳五行学说,金德崇尚白色、木德崇尚青色、水德崇尚黑色、火

图7 黄帝像

德崇尚赤色、土德崇尚黄色,“秦以水德统一天下,色尚黑”,这是利用服装的色彩表现某种权威。后来黄色成为皇帝的专用色,表现皇权地位的无上尊严。服装作为地位的象征始于阶级社会以后,尤其是“冠服制”的出现,对服装的穿着要求更为严格。由于人的地位不同,在穿衣上也有不同的审美观念,特别是在阶级社会里由官方硬性规定,什么地位就必须穿什么衣服。这些硬性规定久而久之成为人们的一种穿衣习惯,也成为人们的审美基础。

图8 秦始皇像

现代服装的目的之一是穿衣地位的价值观,既然地位的价值为人们所器重,那么理所当然地“价值观”就成为人们对服装的审美的重要内容之一。封建时代的官服以色彩和图案来区分职位的高低。明代文官从一品到九品,都是用动物图案来区别,这不仅仅是地位高低的区别,其中包含着很重要的审美观念在里面。现代服装的地位价值审美观仍然是以穿衣为目的的重要观念。从将军到士兵、从总经理到白领阶层、从国家主席到国务院总理和公务员、从乡镇长到农民、从厂长到工人等等,都从自己的职业、地位出发来考虑穿衣问题。服装的穿着要适合自己的地位,除去服装的色彩和款式之外,必须从本人的个性、习惯、体型、性别、环境出发。地位价值观念是服装穿着的目的之一,要达到穿着的目的,就必须从地位的价值来考虑服装的审美。

三、摹仿说

服装的模仿,是人们在社会群体中生活的一种审美现象。一个服饰群体的服装穿着是群体的审美共识,群体中的个人常常受到这种共识的压力。一个民族有一个民族的穿衣习惯、风俗、规范,服装穿着的个性只能是在这种规范之中进行发挥。如果有的人打破常规,穿起来从外民族引进或是在本民族服装的基础上有所创新,开始可能是很不习惯,甚至受到谴责,如果逐渐达成共识,就会在这个群体中流行开来。在流行过程中人们竞相模仿,模仿的前提是服装的审美。只要在这个群体中有相当一部分人认定这种服装是美的,就可能在整个群体中逐渐达成共识。

模仿有三种情况:

1. 在流行的过程中,不断地出现新款式、新色彩、新面料,这些新的东西往往突破人们原有的审美观念。一种新的款式和色彩,开始时可能不被大多数人理解。但总有一批观念超前的人不断地调整自己的审美情趣,站在流行的前列。首先按照服装流行的模式,试着模仿穿着,他们是服装流行的先锋。即使是服装设计师,也是在流行过去式的基础上进行创作。这种创作实际上也是一种模仿,只不过是有所发展,更符合时代潮流。服装设计不能脱离人们最基本的审美观念,设计领子一定要围绕脖子、脸型、肩等部位;两条胳膊的装饰不能离开袖子的基础等。另外,还有一种模仿是属于借鉴或启发式的模仿,这种模仿来自被借鉴的事物或某种现象。如借鉴西藏风情,设计出来的服装就

图9 明代官服