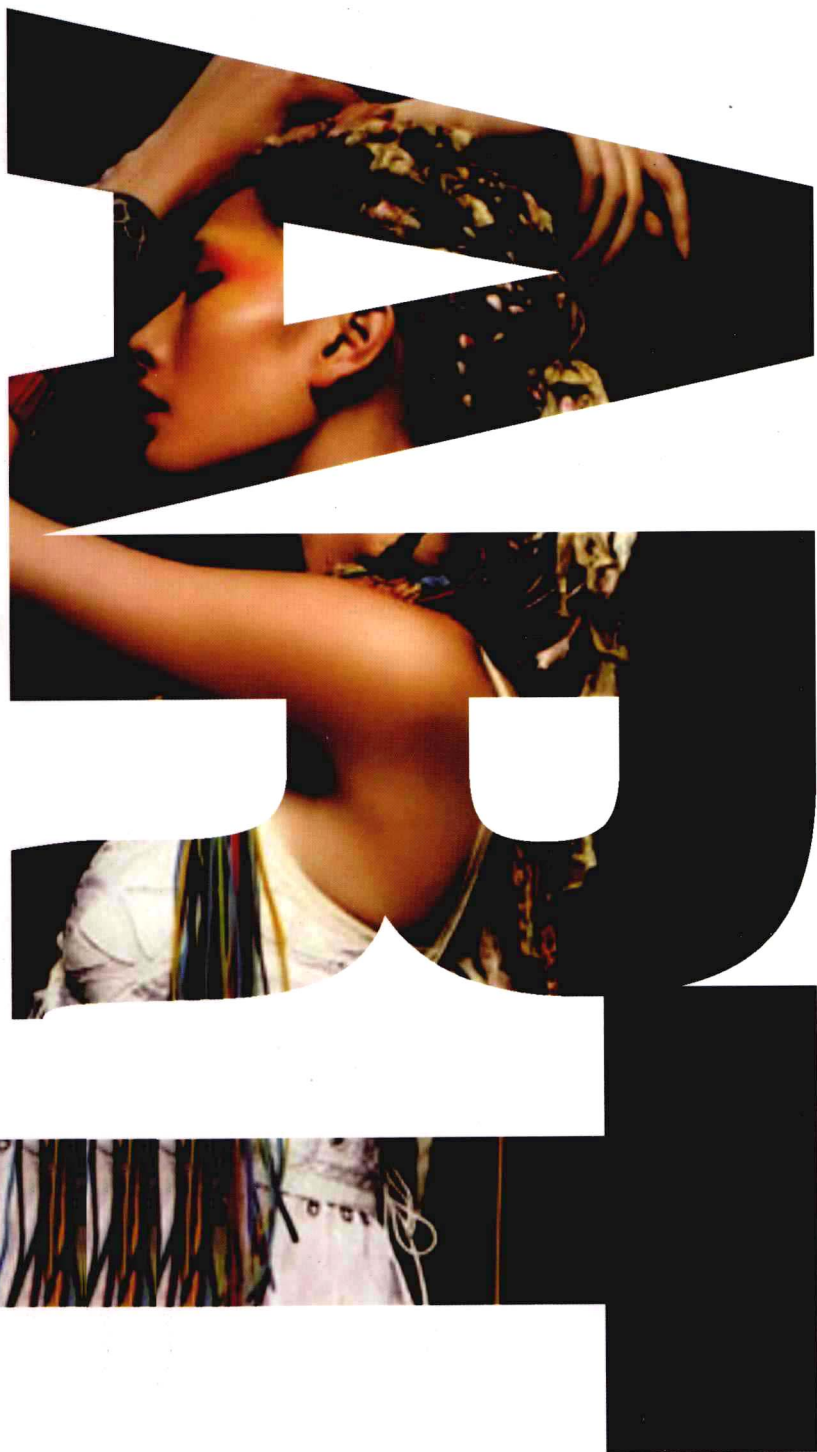

等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

服饰文化与着装艺术

主编 张其旺
副主编 高山 冯鹤 朱琳

合肥工业大学出版社

高等院校十二五公共艺术教育系列规划教材

服饰文化 与着装艺术

主 编 张其旺

副主编 高山 冯鹤 朱琳

合肥工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰文化与着装艺术/张其旺主编. —合肥: 合肥工业大学出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5650-0429-2

I. ①服… II. ①张… III. ①服饰文化②服饰美学 IV. ①TS941.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第046507号

丛书编纂委员会

总 主 编: 孙志宜 易 英

副总主编: 李克明 钟玉海

编纂委员会 (按姓氏笔画)

丁 钢	马 晴	方 向	方福颖	马 莉	王大根	王立民	王海峰	冯 鹤
左铁峰	石祥强	刘玉龙	刘 权	刘明来	孙志宜	孙运刚	孙洪伟	孙 湛
庄 威	江 河	江铁成	纪永贵	许建康	余 洋	余维君	吴 为	吴道义
吴 蓉	宋蓓蓓	张三盛	张其旺	张金广	李四保	李永春	李秀华	李 杰
李 勇	杨天民	杨 帆	杨 群	汪 洋	汪炳章	肖 玮	陆小彪	陈 可
陈 宁	陈 伟	陈 明	陈 诚	周小平	周 路	金 龙	胡是平	荣 伟
郝亚丽	郝蔚舒	徐宗品	桂晓亮	秦 华	郭全生	郭 凯	高 山	曹 昊
梁丽君	黄 凯	黄承箱	黄德俊	傅爱国	彭庆云	曾先国	蒋耀辉	鲁 宁
詹学军	翟 芸	翟 勇	谭小飞	魏鸿飞				

总 策 划: 方立松

服饰文化与着装艺术

主 编	张其旺	网 址	www.hfutpress.com.cn
责任编辑	方立松 金 伟	版 次	2011年9月第1版
技术编辑	程玉平	印 次	2011年9月第1次印刷
封面设计	杨联海	开 本	787mm×1092mm 1/16
版式设计	李辉周	印 张	9.5 字 数 270千字
出 版	合肥工业大学出版社	发 行	全国新华书店
地 址	合肥市屯溪路193号	印 刷	安徽联众印刷有限公司
邮 编	230009	标准书号	ISBN 978-7-5650-0429-2
电 话	发行部: 0551-2903188	定 价	48.00元(含教学光盘1张)

总 序

自从有了艺术教育，也就有艺术的教科书。教科书的宗旨是总结艺术教育和艺术创作规律，指导艺术类学生进行专业训练，提高学生的审美水平，培养合格的艺术家。

艺术教育有知识与实践的区别，传统的艺术教育重在实践，即训练学生的艺术技能，相关的知识教育，如艺术史与艺术理论也是服务于技能训练。在传统社会，艺术家的培养主要是师徒相传的作坊式训练，有成就的艺术家不仅掌握了高超的技术，而且还具有思想与文化的修养，创作出适应时代的作品。在那个时代，艺术家的修养可能有师傅的传授，也可能有自己的自学，但修养是一个艺术家的必要条件。艺术学院的教育不同于作坊就在于综合性的全面训练，修养的教育居于重要的地位。修养的教育包括两个方面：一个是专业理论，如美术史和美术理论；另一个是文化修养，主要包括文学和哲学。在很长的一段时间内，修养的教育还是依附于专业训练，比如美术史的教育，着重在艺术家的介绍与艺术作品的分析，美术史也是以画家和雕塑家为主的历史。事实上，美术史不只是职业艺术家的历史，美术史的对象是一切具有人的审美经验的人造物品，这个范围远远超出职业艺术家的活动。美术史的教育不只是怎样画好画，怎样学习前人的经验，而是全面地提高艺术的认识和文化的修养。

艺术家总是在特定的条件下进行创作，艺术作品也是在特定的条件下形成，不存在永恒的艺术价值，艺术的永恒性在于永不归复的社会性。这样来认识艺术，就不再把艺术看作技术的产物，而是在一定历史、文化、社会条件下的艺术生产。一个远古时代的陶器，可能是作为生活的用具，由于其形制和图案，也可能作为审美的对象，在一定的文化区域，图案也可能具有文字和符号的功能，反映了一定的生产方式和社会生活等。显然，要是这样进入艺术作品的内部，艺术作品就会向人类的生产和生活展开，艺术的问题就不是“我们怎样画一张画”，而是“我们为什么画这样一张画”。作为一门人文学科的美术史，既要求我们对艺术品进行审美的感受，也要求对作品进行科学的分析与考证；一件艺术作品的意义只有通过多学科的研究与分析才能显现出来。这样看来，艺术的教育，包括艺术的技法与史论，也要进入人文学科的领域，艺术的学习也要从工艺型转向知识型。

对艺术的认识是随着时代的发展而变化的，艺术的教育也会随着认识的变化而变化。艺术观念的扩充不仅反映在传统的艺术类型，也反映在当代社会的发展，艺术形态自身的变化。在历史上，艺术有高级艺术与次要艺术之分，绘画、雕塑和建筑都是高级艺术，工艺美术和应用美术则是次要艺术。进入现代工业社会以后，情况发生很大变化，实用美术从后台走到前台，对人的社会生活产生越来越大的影响。如新艺术运动、包豪斯、风格主义和波普艺术等，不仅对现代艺术产生直接的影响，而且还从根本上改变了传统艺术的形态。设计艺术的目的不是作

用于现代艺术，而是人的生活。历史上的高级艺术要求观众主动地欣赏，人们必须到沙龙、展览馆，或教堂、宫廷才能看到那些艺术作品，而中国的文人画更是在极少数人的范围内观赏。在现代社会，对公众生活而言，艺术的概念已远远超出高级与次要之分，艺术不再为少数人所拥有，而是通过大众文化向所有人展开。设计艺术不只是美化人们的生活，设计也是思想的表达，它与时代精神紧密相联，深刻反映社会生产力的发展水平，改变人的生活质量，提升人的审美趣味，宏扬传统文化，促进物质文明。与此相适应的是，在当今美术教育中，设计的比重越来越大，设计的系科越来越丰富，大到建筑、环艺，小到广告、包装，从传统的服饰、装璜到现代工业设计与计算机图像，从实践到课堂，从文化工业到消费领域，我们所称的“大美术”不仅成为当代视觉文化的主流，也日益成为艺术教育的主流。

传统艺术教育的新模式和新方法，现代艺术类型的扩充，都反映了艺术发展的基本要求，即新的视觉经验与科学技术的发展。在信息扩充、知识激增和高创造力的时代，艺术教育面临新的要求。艺术是一项创造性的工作，艺术教育也是创造性人才的培养，这一点在今天尤其重要，艺术学生不仅要掌握技能，丰富知识，更重要的是能够开拓创新。艺术创造财富，艺术促进生产与消费，艺术改造我们的生活，使生活更加美好。艺术追踪时代的步伐，推动社会的进步。在当今的艺术工作中，高科技的影响越来越大，机器复制的图像取代手工制作，规模空前的视觉信息占据我们的视觉空间，信息技术不仅生产超量的图像，本身也成为艺术创造的手段，广泛作用于当代视觉文化。新媒体、综合材料、影视图像等新的艺术形式和语言正在进入我们的教科书，虽然这些新的艺术表现还在探索和实验之中，但它充分反映了艺术与时代的关系，反映了与时俱进的时代要求。

时代在发展，艺术也在发展，艺术教育也发展到前所未有的规模。艺术教育的发展使艺术教材面临新的任务和要求。新教材的编写需要一个新的起点与新的视点。传统的艺术门类需要现代的更新，以适应艺术功能和社会作用的重大变化。新的艺术门类需要实验和探索，及时总结实践的成功经验，有效地运用于课堂教学，为社会培养更多的新艺术的人才。

易 英

中央美术学院教授、博导
《美术研究》杂志社社长
《世界美术》主编

前言

为了适应21世纪高等教育对学生素质培养的需要,安徽省教育厅根据教育部“十二五”教材规划要求,出台了安徽省高等学校“十二五”省级教材规划,规划明确要求大力推进教材建设,确保高质量教材进课堂,以便进一步提高高等教育质量。

当前,提高高等教育质量的一个方面就是要加强对高校学生的人文素养教育,培养大学生的审美素质和艺术鉴赏水平。为此我们从广大学生有突出需求的“服饰与生活”角度,编写《服饰文化与着装艺术》公共艺术课选修教材。我们期待这本贴近生活的服饰艺术教材,能在高校学生中传播服饰文化,教授着装技巧,丰富人文素养,设计自我形象。为此,本书的编写原则力求通俗易懂,努力把服饰文化与着装艺术规律通过图文并茂的形式展现出来,方便非服装专业大学生学习。本书也可作为纺织服装院校专业理论教材使用。

本书由安徽合肥服装学校教研室主任张其旺担任主编,安徽农业大学高山、池州学院冯鹤、湖北生态工程职业技术学院朱琳担任副主编。张其旺负责编写大纲、讲义,同时承担第一、二、三章的编写工作;第四章由安徽城市管理职业学院艺术系服装专业王珊珊、冯鹤老师编写;第五章由安徽农业大学轻纺工程与艺术学院高山老师编写;第六章由黑龙江哈尔滨工业艺术设计学校谢静老师编写;张其旺、冯鹤、朱琳老师作最后统稿。本书在编写和出版过程中得到了孙志宜教授大力支持和热情帮助,在此深表感谢。

由于作者水平有限,加之时间仓促,错误和缺点在所难免,欢迎读者批评指正。

编者

2011年8月

目 录

CONTENTS

005 前 言

009 第一章 服饰的范畴

010 第一节 服饰的概念

013 第二节 服饰的类别

015 第二章 服饰的属性

016 第一节 服饰的基本属性

018 第二节 服饰的社会属性

026 第三章 服饰的起源与演变

027 第一节 服饰的起源

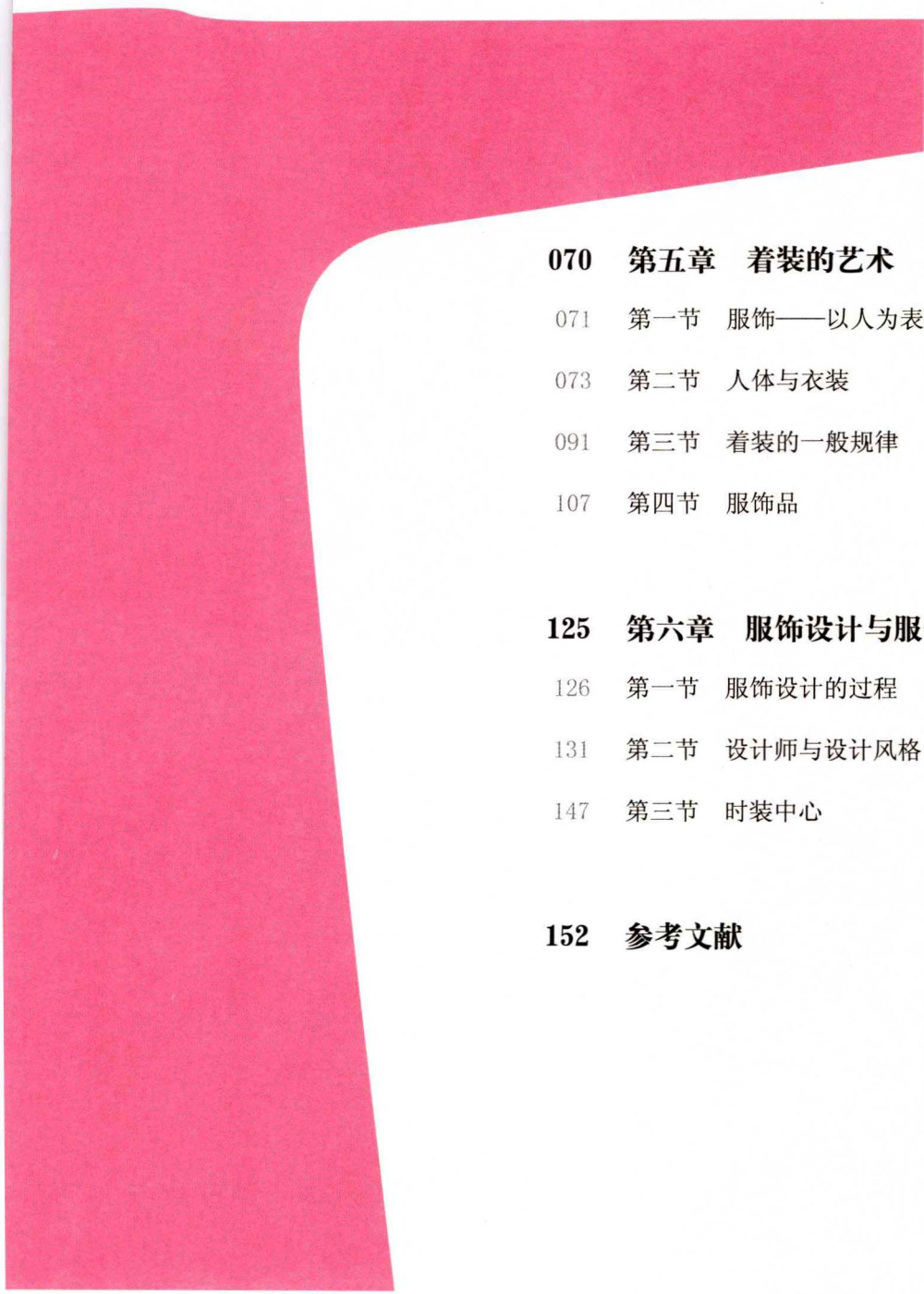
033 第二节 中国服饰发展概要

039 第三节 西方服饰发展概要

051 第四章 服饰形式美

052 第一节 服饰形式美要素

061 第二节 服饰形式美法则

070 第五章 着装的艺术

071 第一节 服饰——以人为表现对象的艺术

073 第二节 人体与衣装

091 第三节 着装的一般规律

107 第四节 服饰品

125 第六章 服饰设计与服饰设计师

126 第一节 服饰设计的过程

131 第二节 设计师与设计风格

147 第三节 时装中心

152 参考文献

COSTOHES AND DRESS ART

CHAPTER ONE

第一章 服饰的范畴

第一节 服饰的概念

一、衣裳与衣服

衣裳：衣裳是上体和下体衣装的总称。《说文》称：“衣，依也，上曰衣，下曰裳。”在民间“衣裳”与“衣服”是等名词（图1-1）。

衣服：衣服一般与衣裳的意思相同，是指附着在人体的成衣。衣服的内涵比服装小，它不包括任何服饰品，仅指上衣和下装，如内衣、衬衣、T恤衫、风衣、裙子、裤子等。

图1-1 从曾侯乙墓钟虞铜人
可见古代上衣下裳形制

二、服装与时装

服装是指人们身上的一切衣着装束。服装是一个大概念，它不仅包括了上衣和下装，也包括了鞋、帽、手套、袜子、领带、丝巾、包、首饰等服饰品（图1-2）。

时装是当今社会使用十分广泛的服装概念。就其词义本身来说，意为时兴的、时髦的、富有时代气息的服装，是相对于过时的或已定型的服装。时装具有时间性、流行性、新颖性三个方面的特征（图1-3）。

时装具有很强的时间性，被称为“时间的艺术”。时装常常与时代发展同步，带有丰富的时尚信息，与人们的思想观念和社会生活息息相关。每年每季时装的流行都各具特色，不可相互替代，时装一旦过时就会黯然失色。

时装具有很强的流行性，时装的流行充分地反映了人们求新求异、求同求美的天性。求新求异：人们老是穿相同的服装感觉单调，没有生气，总是穿大家都穿的衣服显得没有个性，于是就有人开始寻找新衣装扮自己。求同求美：人们普遍认为别人穿上新衣好看，自己穿上新衣也会好看，也想穿，不穿就会落伍，被人看不起。时装的流行正是基于人们求新求异、求同求美的心理需求。在引导流行方面时装模特、歌星、影视明星往往走在前沿。

时装之所以流行或之所以称之为时装关键在于时装的新颖性。时装的新颖不仅在于款式上的新奇、别致和优美，还在于它的色彩、材料和服饰图案等方面的新鲜感上。每当时装流行开来，总给人耳目一新的感觉，激起新的视觉美感。

服装与时装相对照，服装的概念更为恒定。作为大概念，服装按照流行可以分为流行时装和定型

图1-2 现代大众服饰

图1-3 生活中流行的时装

服装。定型服装是经过流行的筛选相对固定下来的服装款式，如西装、中山装、茄克、旗袍等。流行时装的周期性很强，分为产品的孕育期、萌芽期、成长期、成熟期及衰退期等。随着社会文化及消费水平的提高，流行周期将变得越来越短。同一款时装在一定周期内的价格差别可能会很大，所以人们说“时装无常性”，它朝令夕改，喜新厌旧，令人琢磨不定，但也最能体现设计者与穿着者的文化艺术修养与消费水平。

三、服饰与服饰品

服饰：是衣服和服饰品的总称，服饰和服装的含义相同。在正规和雅致的环境里人们用服饰来代替服装的称谓。

服饰品：是指服装上的装饰配件，包括帽子、头巾、手套、袜子、鞋靴、腰带、包、手杖、雨伞、耳环、项链、手镯、戒指、胸花、领带等一切随身佩带物和携带物。服饰品一部分仅具有装饰功能，如耳环、项链、手镯、戒指、胸花、领带等，一部分不仅具有装饰功能还具有实用功能，如帽子、头巾、手套、袜子、鞋靴、腰带、包等（图1-4至图1-7）。

图1-4 别致折帽

图1-5 精巧手包

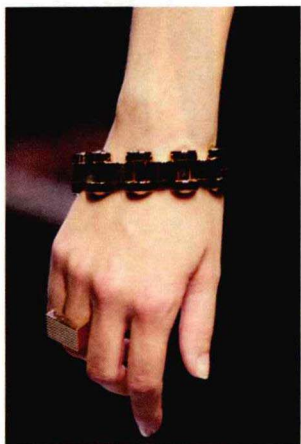

图1-6 个性手镯

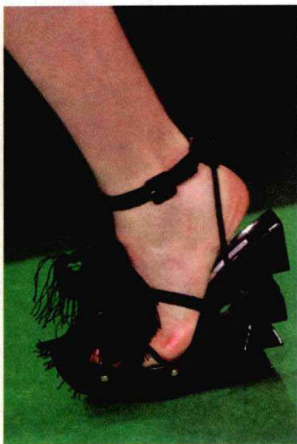

图1-7 时尚鞋子

在服饰和服装的概念里，两者都包含了衣服和服饰品，但在生活中服饰与服装的含义又有所侧重。服饰强调和侧重的是服饰品，有时和服饰品是同义；服装强调和侧重的是衣服，有时就是专指衣服，如服装专卖店就是指衣服专卖店。

服饰配套：服饰配套是指衣服与服饰品的风格、情调要保持完整统一（图1-8）。衣服是搭配的主体，服饰品则是重要的补充和点缀。衣服与服饰品之间相互依存、相互补充，构成了服装整体。衣服需要服饰品去丰富、点缀、补充，服饰品能集中反映衣服内在的意涵，以及着装人的品味、气质，服饰品也能在衣服和人的衬托下熠熠生辉（图1-9）。因此可以说，衣服缺少服饰品显得不完整、不充实，整体效果会大打折扣，服饰品离开了衣服失去了存在的意义和耀眼的光辉。

图1-8 服饰配套感很强，灰色内衫配合明黄的格子条纹超短裙，颜色跳跃时尚亮眼。黑色小皮衣与黑色皮靴搭配不仅帅气十足，而且妩媚风情

图1-9 在一套时装中缺少了服饰品服装就会显得过于集中或过于单薄。图中，海蓝色的高领紧身针织衫配上无领浅色针织外衫，让人看起来显得很精神。黑色项链、黑色腰带、黑色透底丝袜外加黑色手包把单纯的海蓝色与外装的线形图案衬托得清纯脱俗。这一身打扮精致而不华丽，自然不失体面，彰显了女人的内在韵味

第二节 服饰的类别

由于服饰的种类和样式十分繁杂，而且在用途、用料、穿着对象、制作方法等方面各有不同。为了很好地了解服饰，准确地把握服饰的基本特征，并能大体界定这一件与那一件服饰之间存在的差异，在日常生活中，人们根据不同依据把服饰作以下归类。

一、从机能上分

1. 衣服类

衣服类有内衣、外衣、上衣、下装，如文胸、短裤、衬衫、裤子、裙子、大衣、夹克等。

根据用途可把衣服分为如下几类：

防护用：耐候服（针对自然环境中的日光、紫外线、热、空气、雨露等对人体具有保护作用的衣服类）、防护服、特殊服（宇航服、潜水服、登山服等）；

交际用：社交服、礼仪服等；

生活用：工作服、运动服、休闲服、娱乐服、家庭便服、疗养服；

标识用：班服、校服、企业服、民俗服等。

2. 饰品类

鞋帽：帽子、头巾、耳套、手套、袜子、鞋靴等；

配饰：手表、烟具、包、手杖、雨伞、扇子等；

首饰：头饰、耳环、项链、手镯、戒指、胸花等。

二、从人本上分

1. 年龄差别：

童装、少女装、青年装、中老年装。

2. 性别：

男装、女装、中性服。

3. 着装别：

外套、内衣、上装、下装。

三、从季节上分

春装、夏装、秋装、冬装、春秋装。

四、从材料上分

皮革服装、针织服装、裘皮服装、羽绒服装等。

五、从款式上分

衬衫、夹克衫、大衣、西装、连衣裙、喇叭裤等。

六、从加工工艺上分

编织服装、手工服装、机工服装。

服饰的分类，是从不同的侧面反映服饰的某些特点，一件服饰往往可以跨越多种分类，它可能既是女装，又是冬装和裘皮服装。还可以对这件服装进行更详细的分类。例如，在穿着对象方面，可以分出少女装、淑女装、白领女装、胖太太服装、孕妇装等。服饰分类的目的在于更加清晰地认识和了解服饰的具体形象特征，使服饰的内涵更加具体明确。

思考题：

1. 什么是服装？什么是时装？两者的区别是什么？
2. 服饰的种类包括哪些？衣服是如何分类的？

CHAPTER TWO

第二章 服饰的属性

墨子说“衣必常暖，然后求丽”。服饰从它诞生的那一刻起就承载着庇护人类生存的重任和求美的愿望。古往今来，人们对衣服动了很多脑筋，以适应各种各样的自然环境，承担防寒保暖、护体护肤等实际需要。然而，服饰又是人们美化生活的艺术品，服饰起源说中的“装饰说”认为，服饰起源于人类美化自身的需要，可见追求服饰美是人类爱美的天性使然。

服饰承载着丰富的社会文化信息。人类社会的生产力发展水平、伦理道德、社会制度、风俗习惯、人们的社会角色以及时尚流行等都能通过服饰这面镜子折射出来。

第一节 服饰的基本属性

一、服饰的实用性

服饰是人们物质生活的必需品。具有防寒保暖、护体护肤等实用功能。

服饰的实用性表现在对人体生理机能的补助和防止身体受外物损伤。前者是人类应对寒来暑往、风雨晴雪等天气气候变化，维护人体的温度平衡，以适应气候变化对人体的影响，补足人体生理机能的缺陷；后者是实际生活中，人类应对来自外界物质的危害，如与天然物、器物接触被伤害，来自火灾、辐射热的伤害，被昆虫及其他生物的咬伤和刺伤等。例如建筑工人用天然石块砌墙常常带着手套穿着厚实的服装干活；炼钢工人、消防队员穿着隔热阻燃服装作业；野外探险或旅游尽可能把自己保护得严实一些等。服饰的实用性要求服饰在穿着中要使人有舒适感，影响舒适的因素主要是用料中的纤维性质、纱线规格、坯布组织结构、厚度以及缝制技术等。

二、服饰的艺术性

俗话说“人要衣装，佛要金装”。从某种意义说，人类生活的目标即是追求美的目标，服饰是人们实现自身美的重要途径，在物质极大丰富的今天，服饰的艺术性特质更加凸显。

1. 服饰是人们美化自身的装饰品

据有关专家统计，世界上只有极少数人无需刻意打扮，天生丽质；还有极少数人无论如何打扮，也难以给人以美感。在生活中，绝大多数人并非十全十美，都或多或少有一些生理上的缺

图2-1 时尚性感的高跟鞋