

读人系列丛书 2

· 广东人民出版社 ·

王小月 著 BY WANG XIAO YUE

CLOTHES
TUNE
服饰语调

· 服饰语调 ·

王小月 著

图书在版编目(CIP)数据

服饰语调/王小月著. —广州:广东人民出版社, 2002. 8

(读人系列丛书)

ISBN 7-218-04053-5

I. 服... II. 王... III. 服饰-文化-研究

IV. J941.12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 027382 号

责任编辑	林秀钰
责任技编	孔洁贞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广东邮电南方彩色印务有限公司 (厂址: 广州天河软件园建工路 17 号)
开 本	889 毫米 × 1194 毫米 16 开本
印 张	11.75
版 次	2002 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7-218-04053-5/J · 156
定 价	50.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系。

- 王小月
- 中国江苏人
- 1983年毕业于鲁迅美术学院工艺美术系染织美术设计专业。获文学学士学位。
- 1991年毕业于上海戏剧学院服装设计与理论研究专业。获文学硕士学位。
- 出版的著作有《服装款式200例》《服装款式色彩搭配图说》《服装精品屋》(女裙篇)《服装设计·技法表现》《服装个性的气、神、韵》《服装生命》《服装个性》等著作。
- 现为《走向大自然》《服装与人》《服装与生态》丛书撰稿人。

Wang Xiao Yue, born in Jiangsu province, China. Now she is Associate professor at ShangHai Theater Academy. She earned her B.A. in the Dept. of Arts & Crafts, Luh Hsun Fine Arts College (1983) and M.A. in the Dressing Design Sect, Shanghai Theater Academy (1991) by arrangement with the ELLE, France and Asian Club, Japan. Now she is an author for *Go to the Natural*, *Dress & people*, *Clothes & Ecology*, *Read people book series*.

PUBLICATIONS

Books

200 Demonstrations of Fashion Styles
 Deluxe Fashion Showroom (skirt)
 Colour-matching in Fashion Design
 Design & Presentation of Dress
 On the Personalization of Dress
 The Life of Clothes
 The Class of Fashion Language
 The Personality of Clothes

Articles

On the Aesthetic Aspects of Dressing
 My Design Language
 On the Space-construction of Dress
 Dress and Self-concept
 The Natural-role Analysis of TV Anchor-
 man
 The Social-role Analysis of TV Anchorman
 The Presentation Requirement for a
 Successful TV Archorman

听其言 观其“形”

本套书分为若干本。以服饰语言开始，走近读解人的空间。

当全球化数字化的生活不知不觉地成为了我们的生活之际，人类从20世纪的微观科学向21世纪的宏观加微观科学的门坎迈进之时；人类之间的交流媒体，从网络到活生生的擦肩而过，由远到近，由近到远，人们在各种媒体中感受生命、交流与生活。

然而，作为生命结果的人，其本身就是如此丰硕的信息载体。他的身上有可读的语言；有可听的语言；也有可看的语言。服饰就是这样离人心理最近的信息载体。当它与人一道儿在室内、室外、个体空间、群体空间活动时，它又同时在不不停地、不间断地扮演着各种的自然角色与社会角色乃至心理角色。同时，在默默地担当着为这些角色注释语言的功能。

本套书将首先以组合系列，打开“读人”的篇章，在图文并茂中，去感受服饰语言这与人同呼吸的语言体系，这中间不仅有声还有语调、语言及语法的组成。它既是现代文明人际交流的工具，也是文化时尚的亮点与品行。

读解服饰语言不难，但要用心，使语言表达流畅是我们每一个人的梦与心声。让我们一同来用这样的视野读人，听其言观其“形”。

读人，是社会人的必修课，人生有多长，这课程就有多深。服饰语言可以了解人们的心语，读解人的心情；写真人的品味，揭示人的心路历程。听其言，观其“形”，服饰是你的“言”，语义是你的“形”。

王小月
2001.10.16

宏观是“调”

服饰的语调，如同我们欣赏音乐，美好的乐曲，是由和谐的调子所带给我们的回声。只是服饰的回声，是由服饰有形的和谐发出的。或给予我们轻盈活泼的旋律之美；或给予我们娓娓动听的可回味之音。服饰语调也有高低音之分，高调有高调的海阔天空，低调有低调的一份造型与深沉。

当我们欣赏大型团体表演，由五彩缤纷的服饰组成的人群编队，那是“花海”一样的色调；当军人的迷彩服与自然为伍时，那是仿生的色调；而当个性相同的人们在一起时，我们也会常常看到，其服饰语调的相互靠拢。如同“近朱者赤，近墨者黑”。

然而，当把我们每一个人视为由头、四肢、躯干组成，大脑统领的完整的生命有机体之时，服饰的调就在平衡这由肢体语言组成的生命中，发挥着不小的调适作用。

如同当今社会是多元的社会，人的个体其本身就是多元的组成，要同步同声，自我不相矛盾，自我与他人相和谐，又与社会相统一，这本身也要有服饰语调来调适。而服饰正是有着这样的功能，既要调和自我，也要愉悦他人。更要在社会大背景中纳入和顺的大趋势“语调”当中。而这语调就是时代的共声。

当服饰语调，反馈我们个性化的每一个人之时，它是以有形、有色、有分解、有组合地去做各种各样的调适工作。最终完成的是心理、生理、思想上的一种平衡。也就是服饰格调。

人生有不同的定位，有不同的选择，因而服饰也有不同的样态，有不同的取舍。服饰语调不会因有选择而扭曲，也不会因为取舍而变声，这就是服饰语调的同声与共鸣。

作者于 2001 年深秋

服饰语调 CLOTHES TUNE

序言 宏观是调

1 第一章 头饰张扬

头饰遐想 有限性 无限性 头饰材料 头饰梳理

33 第二章 头饰语言

头饰想法 头饰说法 头饰讲法 头饰做法

63 第三章 首饰表述

动感表述 静感表述 语调表述 光泽表述 形象表述

95 第四章 鞋的调子

鞋型 外貌 品质 时态 环境

127 第五章 袜子语感

形 薄 厚 时髦 搭配

151 第六章 服饰格调

定调 定位 定音 定格 定型

181 后记

概要

本书与服饰语言、服饰语音为系列丛书组合。用图文并茂的形式，向读者展现服饰的大背景，如同用不同的语言基调，来表达人间相互传递的情感与相互交流的内容。

本书从宏观的角度，分为六章，以有形的服饰配件，来展现综合的服饰语调的魅力。使服饰从无声变为有声。而这一切的表述取决于服装语言的格调——服饰语调。“读人”是我们现代人的社会必修课，参与社会生活，是当今人们在人生的广阔舞台展现自身的“表演”。然而，当人们各自粉墨登场的时候，服饰就成了有形、有色的“道具”。而这中间自然也有游戏规则。如同“听话听声，锣鼓听音”。服饰语调，会把我们的语义引向不同的背景，如在头饰张扬的背后所具有的潜台词，首饰的亲情，鞋袜的搭配，最终合成服饰格调的表情……

参与人类一切活动的媒体，都有相当的可读性。而服饰得天独厚，参与人们生命活动的全过程，而且涉及到我们每一个人，人们与如此熟悉的“朋友”相处了一生，理该知道服饰的所思、所想与所梦。它承载着我们的负重，也“下载”了我们每一个人特有的“软件”生命构成。读服装、服饰，是读人、读生命的自然表白与心声。当服饰语调这样地去透视服饰之脉络之时，服饰的谈吐就是您生命的有形记录与特质放送。所以，“读人”就以读服饰开始。

Preface

1	Chapter One Headdress Extension
33	Chapter Two Headdress Language
63	Chapter Three Headdress Taste
95	Chapter Four Shoe's Tune
127	Chapter Five Sock's Tongue
151	Chapter Six Clothes Class
181	Postscript

Abstract

This book describes a life state of clothes — starting from the expression of fundamental of language to complete the function of formalize description. The book divides to six chapters. In the formalize clothes accessory to express the attraction of clothes tune. Enhance the clothes life not only with the shapeness but also with the sound. And all of those expressions is decided by the class of clothes language — clothes tune. The clothes ecologic in the same way needs insert into the sound of the world. Only in these circumstance, the alive space of the clothes decoration will become colourful.

The author uses some special writing style in this book, Bringing the readers from the clothes life character of subject to the contradistinction and discrepancy of the class in the sound of the world. And let the people through the life of clothes dressing expression methods to feel and realize that: we, humanbeing of life were ought to be so, or from this side to understand more of the meaning of life for humanbeing themselves.

第一章 头饰张扬

人类张扬头部由来已久。无论是哪个民族，哪一种年龄，都有各自独特的头饰表述语言。儿童头与身体的比例是头相对大，只要有头饰就占有了身体的重要部分。而成年人如无论是官场以头冠为准也好，戏剧表演以夸张头部表现也罢，总之，头饰是以其特有的昂扬，最先进入到我们的视觉空间，并以其独特的视野，醒目的形象，述说着它耳闻目睹的奇遇。在它那有限的空间中，给予我们无限想象余地。

这就是头饰语言那得天独厚的优势。让我们走近头饰，从头饰的张扬谈起。

如左上图：在泰国的艺术表演中，头饰的夸张，如同左下图的泰国建筑，在建筑的顶部都有如此造型各异的“帽饰”，而恰恰这些人和人造的“物”都不谋而合地在张扬“头饰”。

◎ 第一章——头饰张扬

· 头饰遐想

尽管当今的文明时代，电脑已经担当起人脑的许多工作，但是，人脑作为人类文明创造的源头，是人类语言表达的思想者，也是人类想象空间的缔造者。

头饰，正是因为人脑所处的“地理位置”而变得得天独厚了起来，就像向日葵迎着朝阳转动“葵花头颅”，人类在转动智慧的思想之时，首先在头颅的“外在”意想天开，如人们戴着各种各样的帽子，与其说保护脑袋这个身体的最重要的部分，不如说，因为头饰能够给人们提供更富于想象的遐想空间。

无论是在东方的中国，还是在西方的巴黎，头饰随着服装、时装一道儿，走过了漫长的进化过程，尽管形态千奇百怪，但有一点是始终不变的，这就是遐想的空间不变。当头指向天空，人们的想象空间随之张扬，各种张扬的礼帽、装饰帽、与服饰配套的时装帽，成为服饰语调的交点。

从生理上来说，头是人类可以发出有声语言器官的所在部位，语言与思维都是大脑工作的结果。自然对头饰的张扬在服饰语言中起到首当其冲的作用。

如右下图，在当今讲究生态语言的服饰设计中，以植物的形象，植物的生命语言来表现头饰语言的张扬，可谓比比皆是。

如同向日葵的花头的扬角指向阳光的方向，头饰的如何张扬，使头饰语言，又有了更多的遐想空间，服饰的语调，通常以头饰为最亮点。

◎ 第一章——头饰张扬

· 头饰遐想

在头饰的遐想中，有各种形式语言，而张扬首先是讲究张扬的角度。如同在大自然中，黑天鹅扬头的曲线，不仅显示了自身的美丽的倩影，同时，也给人们带来丰富的联想。

正如大自然在塑造无数美丽的同时，给人类带来很多灵感一样，人类在创造自身行为语态的同时，也在努力贴切与自然的和谐，争取与自然更为和谐对话的机会。

红色在色彩属相中，属于暖色，属于太阳的色彩，还能给予我们很多味觉的联想，用红色装点头部，给视觉以最强烈的刺激，给形象以最醒目的标志。（如左上图）

而像右下图帽子的外延设计，让很普通的礼帽，有了外延的空间，同时，也使得帽子由于

发辫的设计而更有了动感。另外，也使得帽子的扬角更为扩展。

现实中，良好的生态环境、良好的有氧世界，一切生物都在用自身的形象语言，装点着我们这个多姿多彩的世界，人类与其说是在努力从事着自身的仿生设计，不如说是在努力寻找着与自然沟通的语言。

从帽子的造型可以看出时尚，从头饰的张扬也可以看见流行。

◎ 第一章——头饰张扬

· 头饰遐想

在头饰的遐想中，向上伸张与强化头饰的体积为张扬的两种走向。

在头发的梳理中，首先把头发烫成各种各样的膨松形状的人们还真有不少。如左上图。而像植物的花头向上装点，也成为头饰在地理位置上的优势。如左下图。

服装设计大师们也深知这一重要的设计语言，因而头饰的设计也一次又一次地成为时装设计的亮点。

有的设计甚至夸张头饰的形体，形成如变形一样的视觉效果（如右下图），给服饰语言带来了不少惊喜。

头饰张扬，有可张扬的理由，无论是“地理”位置，还是内涵所指，都是不容怀疑的。

◎ 第一章——头饰张扬

· 头饰遐想

在中华文化的头饰遐想空间中，以龙头表现中华民族以及以龙凤形象来表现其民族精神的造型还真是不少。像在中国香港以龙的形象组成的雕塑，也是以龙头的造型为其特点。（如左上图）

而在中国清朝的服饰中，帽饰的张扬还体现了人的尊卑贵贱，那就是，无论从头饰的造型还是从头饰的遐想中，我们都可以看到：人们对头饰所寄予的希望。（如右上图）

而在中国少数民族的工艺品中，头饰图案给人民所带来的联想，指向天，也指向地，从太阳、月亮到水中鱼儿，都有形象。（如左下图。）

而在植物
花卉中，头饰
更是如此。（如
右下图）

◎ 第一章——头饰张扬

· 头饰遐想

在当今服饰语汇中，无论是不同种族的服饰语汇中，时装舞台、生活舞台，同样精采。

而精采之一，就是人们可对头部的装饰异想天开，一块布可以在头上包裹出形，也可以在头上编织出各种造型。当任何附加物，添加于头上，无论是从形体，还是色彩都会发生各种有形的变化，如左上图，在非洲的时装表演中，头部成为了最亮点。

而右上图为普通生活服饰。帽子的无性别倾向也是当今的流行趋势。

无论是在人们的头饰装扮中，还是头饰造型的千变万化，有形都会给我们带来联想。

如花头的张扬，以自身的形与色在释放着生命的高节；在向自然表达着情致与生命走向。而在人类的头饰张扬中，既有着花季一样的季节暗示，也有着各民族、各种族的特别服饰语汇的表述。他们共同

记录着人类装扮自身的历史，同时，也记录着人类文化的时空。当人们的头比身体的任何部位都接近蓝天之时，想象也就张开了理想的翅膀，人类张扬头饰的语言，是服饰语调的起点，也是最亮点。

◎ 第一章——头饰张扬

· 头饰遐想

在泰国，是很信奉宗教的国家。从泰国的建筑中，我们就可以略知一、二。

不仅泰国的建筑是以如此张扬顶部为特征，而且，在泰国的表演服装中，也是以大胆地夸张头饰的

高度与张扬空间为其特征。看到泰国的这类服装表演，我们仿佛看到了泰国建筑的样式。当建筑高耸指向蓝天之时，人们对天的敬畏油然而升。而服装的头饰正是在完成这样的理念。人们的思想、行为在与天地和谐的同时，把更多的梦想寄托在了头饰里。头饰的材料常常用羽毛，如同思想的想象空间，有了翅

膀，可以像大鹏一样展翅高飞。由此看来，无论是从造型，还是材料本身，给人们提供来自于头部的想象空间才是最贴切的“头饰”装饰目的，无论是建筑还是服饰中的头饰均是如此。

