

时尚与身体美学

Fashion and Body Aesthetics

齐志家/著

人民出版社

时尚与身体美学

Fashion and Body Aesthetics

齐志家/著

人民出版社

责任编辑：洪 琼

版式设计：顾杰珍

图书在版编目（CIP）数据

时尚与身体美学 / 齐志家 著. —北京：人民出版社，2015.4

ISBN 978-7-01-014226-5

I. ①时… II. ①齐… III. ①人体美—研究 IV. ①B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 280932 号

时尚与身体美学

SHISHANG YU SHENTI MEIXUE

齐志家 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2015 年 4 月第 1 版 2015 年 4 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：20.5

字数：300 千字 印数：0,001—2,000 册

ISBN 978-7-01-014226-5 定价：56.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

序

彭富春

齐志家博士的著作《时尚与身体美学》将时尚与身体的关系形成了专门化的课题，并从身体出发探讨了时尚的奥秘。这可以说是把握了时尚的关键之所在。

时尚是对于英语 **Fashion** 一词的翻译。从汉语而言，时尚的语义就是一时之风尚。它特别指人们在某一时期的审美趣味、经验和理念等。虽然时尚包括的范围很广，但它最主要体现在服饰上，尤其是衣服上。因此，人们可以简单地说，时尚就是衣服或服装的时尚。

什么是衣服？虽然衣服有多种多样，但它万变不离其宗，亦即它始终穿在人身上。因此，衣服是人的身体的衣服。正是基于如此的原因，当人研究衣服的本性的时候，他就必须分析衣服和身体的关系。

在根本上说，衣服就是为了满足身体的基本欲望。因为人的身体的皮肤并非如动物一样为浓密的毛发所遮盖，因此它就需要衣服的保护。衣服一个最基本的功能就是给人的身体提供一个非天生的保护层。这使人在严冬能够避寒，在酷暑能够防热。唯有如此，人们才能顺应春夏秋冬的变化，而维系自身的生命。在保护身体的同时，衣服

也起到了遮羞的作用。遮羞就是遮住身体的羞处。羞处是可羞之处，主要是人的性器官部位。它区分了性别，标明了男人和女人的差异。遮羞就是遮住性的诱惑，防止性的冲动。这样就能阻碍在公共场所里随意和混乱的男女性行为，保证生殖血统的纯洁。在保护身体和遮羞的同时，衣服当然还具有审美的意义。它美化了人的身体。一方面，衣服的材料、色彩和样式就具有审美的意味；另一方面，衣服通过显现和遮蔽身体的部位而让身体的审美特性展现出来。

既然衣服是保护、遮蔽和美化身体的，那么制作衣服的技术就是要充分实现这一目的。衣服不是自然而成的，而是制作而成的。制作衣服的技术包括了面料的生产、设计和缝制等过程。首先是面料的生产。人最早直接用树皮和兽皮作为简单的衣服。在此之后，人学会纺织桑麻棉毛等，并染以颜色。现代工业革命的转变之一就是手工纺织变成机器纺织。在当代新技术的帮助下，人们制作了许多新的化纤面料，同时也改进了过去的天然面料，使它们更加合于身体的需求，如柔软、透气等。有了面料，就需要设计。设计的根本在于最大限度地吻合身体的特性，展现身体的美。衣服的设计一方面是技术，它要研究人的身体的构造、比例等；另一方面是艺术，它要合理地将线条、色彩和构件等和谐地组合在一起。正是因为如此，一件好的衣服不仅是一个好的产品，而且是一个美的艺术品。衣服的设计是在其缝制的过程中完成的。精细、完美的制作是一件衣服成功的最后保证。

在衣服的整体当中，除了考虑到身体的欲望和技术之外，还要考虑到智慧。智慧就是关于真理的知识，特别是关于人的生活和命运的知识。智慧当然包括了关于人如何穿衣的知识。正是智慧确定了人的身体穿衣的边界。众所周知，穿衣有其季节性。这就是说，人要随着季节的变化而用不同的衣服保护自己的身体，而不能反其道而行之。同时，智慧也划分了身体显现和遮蔽的边界。中西传统智慧（如儒家

和基督教的智慧)比较强调身体的遮蔽,但现代与后现代的思想则比较主张身体的显露。这也关联于智慧所说的美的真理。在中国智慧的指引下,中国的衣服形成了自己的美。在西方智慧的指引下,西方的衣服也形成了自己的美。中西各有自己的美。智慧不仅确定了人的身体穿衣的边界,而且也确定了人制作衣服的边界。这具体地说,智慧告诉人们,哪些材料是可以制作衣物的,哪些材料是不可制作衣服的。目前争论的一个焦点就是:动物的皮革是否可以用来保护人的皮肤,而成为人的第二皮肤?一般的服装业都会使用动物皮革制作皮衣皮裤。皮制服装甚至被看成是权力、富贵和荣耀的象征。但是这种观点正遇到越来越强大的冲击。这是因为人穿着动物皮革是建立在屠杀动物生命的基础上的。如果人们如同尊重自己的生命一样来尊重动物的生命的话,那么人们就不能把动物的皮革覆盖在自己的皮肤之上。

根据上面的简要分析,我们可以看到衣服建基于身体,并包括了欲望、技术和智慧等方面。当然,时尚的衣服并非是一般的衣服,而是特别的衣服。其特别之处在于,它是服装变化与生成的游戏(自由活动)。在此游戏中,旧的衣服消失了,新的衣服产生了。但也许旧的衣服也会死灰复燃,重新粉墨登场。无论如何,这些衣物都围绕着人的身体。特别是时装模特的表演更加使死的衣服变成了活的衣服。衣物对于身体的遮蔽和显现的样式的变化使身体本身成为了美的游戏场所。

齐志家博士的《时尚与身体美学》是目前该领域为数不多的著作。该著作将激发人们进一步思考:人拥有一个什么样的身体?人要穿一件什么样的衣服?人如何用服装美化自己的身体?这既是时尚的问题,也是生活的问题。

目 录

序 彭富春 /1

导 言 身体化的当代时尚研究 /1

第一章 时尚与身体 /15

第一节 时尚/衣着与身体 /16

第二节 西方时尚与身体 /31

第三节 中国时尚与身体 /72

第二章 身体与美丽 /101

第一节 西方身体与美丽 /102

第二节 中国身体与美丽 /132

第三节 当代身体与美丽 /147

第三章 身体与解放 /165

第一节 束缚与养护 /166

第二节 物性与人性 /182

第三节 禁欲与欲望 /221

第四章 身体与生成 /237

第一节 遮蔽与显现 /238

第二节 自然与文化 /262

第三节 自由与生成 /276

结 语 当代时尚的身体游戏 /301

参考文献 /305

后 记 /312

导言 身体化的当代时尚研究

导言 身体化的当代时尚研究

导言 身体化的当代时尚研究

身体问题正在日益成为当代服装时尚的多学科研究关注的热点：艺术史研究注重到“身体化”的当代走向；时尚变迁的社会理论开始反思“身体化”的思想根源和社会意义；文化研究则注重到了服装时尚中身体的审美文化与价值意义。当代时尚研究正在由传统的从心灵出发的研究走向一种从身体出发的研究。

自从服装衣着产生以来，由于一种天然联系的原因，对服装与身体间关系的讨论几乎从未间断过。但随着现代社会时尚观念的产生，着装由过去一种作为“风俗的衣着”演化成为了现代意义的“时尚衣着”。这种始于西方文艺复兴时代的现代时尚，被认为是对现代文明影响最为深远的现象之一。^① 时尚由此作为一种精神性、理念性的价值被重视；而它所呈现出的一种永远求新求变的面貌特征，则被认为正是工业化资本主义生活永不停息的变化欲望的反应。^② 然而，进入 20 世纪以来的当代，服装时尚的历史自身及对它的理解开始逐渐发生变化。在现代性的时尚观念中被忽视的身体的价值与意义被发现出来。过去仅仅只能作为物质基础和条件的身体越来越变得与时尚“关切”起来。这个曾被认为与时尚无关的“身体”其自身的审美性质在当代日益重要起来。正如社会学家特纳指出：“20 世纪增长的消费文化和时尚产业特别重视身体的表面，重视强健而美丽的身体。”^③ 原

① 参见〔挪威〕拉斯·史文德森：《时尚的哲学》，李漫译，北京：北京大学出版社 2010 年版，第 1 页。

② See Wilson, *Adorned in Dreams: Fashion and Modernity*. London Virago, 1985, P.63.

③ 〔美〕布莱恩·特纳：《身体问题：社会理论的新近发展》，见汪民安编：《后身体：文化、权力和生命政治》，长春：吉林人民出版社 2011 年版，第 16 页。

因在于，以身体为中心的消费就是当代消费社会的重要主题；而身体的消费文化也成了消费社会所流行的大众文化的主题。现实的情况是，身体的多重商品化不断促成我们对身体的关注。当代服装时尚的发展越来越重视身体、突出身体的表现；而对于服装时尚的研究也开始越来越注重身体在时尚中的意义。发展到当前，对服装时尚中的身体的讨论已成为来自诸多学科、多种观念与理论讨论的热点。

一、当代服装时尚“身体化走向”的历史研究

服装时尚作为一种特殊的衣着，它更多地成为了艺术史的素材。当前，具有广泛影响的王受之的《世界时装史》就主要是一部以时装设计师为主线来梳理时尚观念变迁的20世纪时装艺术风格的历史。书中指出由传统服装向现代时装的转折就在于一种“身体的解放”：现代时装出现的重要开端就始于19世纪末新兴资产阶级妇女开始从长期束缚她们身体的“紧身胸衣”中解脱出来，并且“希望成为真正自由的个体，让服装为身体服务，为人服务；而不是人、身体为服装形式服务”。^①最具开创意义的设计师保罗·波列率先提出“减少束缚”，并实际终结了传统“紧身胸衣”的样式。取而代之用一种胸罩样式来强调人体基本体型的设计。由此，时装在随后的半个世纪走上一条强调身体自然体型的设计道路，这是一条讲究呈现身体体型风貌的风格设计之路。在此，时尚变迁实际上就在于新风格的不断出现与取代。时尚史记载的夏奈尔讲究舒适而修身的“小黑衫”、巴兰夏加精美适体的剪裁以及迪奥的“新外观”都是这一时期冲破传统形式直接围绕身体而装饰美化的时装风格。但是，从20世纪60年代开始时尚发展进入动荡而多元风尚的时代，正如史文德森在《时尚的哲学》中评论的那样，自60年代以来，服装时尚传统的“取代的逻辑”转变为“补充的逻辑。”^②从此，服装时尚走出了“统一风格”的时代而变得多元化。

① 王受之：《世界时装史》，北京：中国青年出版社2000年版，第10页。

② [挪威]拉斯·史文德森：《时尚的哲学》，李漫译，北京：北京大学出版社2010年版，第163页。

而这种多元化走向又正是来源于 20 世纪 60 年代的“反文化”和 20 世纪 70 年代的女权主义具体深刻的改变了社会对女性身体的态度，身体不仅是自然个体的身体；而且是能够表达自我的身体。

无独有偶，来自社会学角度的美国学者苏珊·凯瑟在其《服装社会心理学》中开设专门章节来讨论“不仅有流行的服装，也存在流行的身体”。^① 她认为，在第二次世界大战后，身体本身开始成为妇女们规划的对象。比如，20 世纪 50 年代崇尚性感诱惑的曲线，60 年代追求修长的外观，70 年代则转入强调健美的体态。而自 20 世纪 80 年代以来则是全球化、多元化深入发展的年代，身体逐渐以一种毫无羞耻感的方式展现个性、性感和欲望。这也体现出西方消费社会的日益成熟与发展。对当前的服装时尚来说，消费主义已然使身体成为被消费的主题，大众传媒所造就的视觉文化使身体成为时尚影像的中心元素，而后现代的泛审美化又使身体变成一个重要的时尚审美载体。总体来看，自 20 世纪开始的当代服装时尚的历史经历的是一个由“解放身体束缚”到“肯定身体的外观”再到“追求身体的欲望”的发展过程，是一个不断走向肉身的身体化过程。

二、时尚变迁理论的“身体化”反思

对于时尚历史变迁进程的理论研究，主要在社会心理动因的层面产生了三种有影响的理论。第一种是以凡勃伦（《有闲阶级的理论》（1899 年初版））和西美尔（《时尚的哲学》）为代表提出的“仿效说”。这种理论认为风格变化起源于社会的等级化体制。这种体制中，一部分精英阶级率先选择采用新风格，但一旦新风格“滴入”到下层阶级，精英阶级就将转向其他风格以保持自身的特殊地位。第二种被称为“时代精神说”的理论主要回答了时尚为什么总是变动不居的问题；它认为时尚会对社会与政治变

① [美] Susan B. Kaiser：《服装社会心理学》，北京：中国纺织出版社 1999 年版，第 111 页。

化作出自己的反应，而这正是导致时尚变化的根本原因。第三种理论则致力于解释妇女时装更迭的原因。拉弗认为妇女时装设计遵循单一的“勾引原则”，可以增强性的吸引力；而女性时装的频繁变化，则主要根源于不同时期展示出不同的女性身体部位，提出了所谓的“移动的性感部位”理论。这些理论无疑对于时尚的社会及心理动因的考察无疑是极有意义的，它们也一并产生了广泛的实际影响。但是这些对时尚历史的理解往往将时尚的故事作为一种自明的历史来讲述，并对于变化的历史作了一种单一的原动力学的解释，这也无疑低估了时尚变迁的复杂性。正如恩特维斯特尔在《时髦的身体》中指出的，实际上这些代表性理论产生的同时，都出现了与之相反的竞争性的理论与观点。她认为时尚的变化原因足够复杂，任何以追问“为什么变化”为出发点的理论在方法论上都是幼稚的。^①

尽管这种追求“为什么”的理论对时尚历史作出了一种单一的、机械的解释，低估了时尚变迁的复杂性，但这种理论变迁的方向却逐渐考虑到了身体的意义。与这种原动力学研究相竞争的是从一种更为复杂的从社会特征层面来比较时尚的变迁。威尔逊在《梦中的装饰》中提出了用现代性的概念来把握时尚的本质。认为只有现代性概念才能用来有效解释工业在资本主义文化生活永不停息的变化欲望以及时尚本身所表达的求新求变的特征。这种研究把时尚的理解引入了一种更为复杂的社会历史的反思中，正是在这种现代性反思中，才逐步认识到现代社会已经不断赋予身体以重要的意义，伴随着一种现代自我的概念的产生，身体被视为一种自我的容器。进入 21 世纪，作为当前一种最新的研究代表，恩特维斯特尔的《时髦的身体》试图建立一种“情境身体实践”的衣着社会学的理论。提出一种“切身化”的对于时尚的理解，从而把身体置于时尚系统分析的中心。由此可见，一方面，对于服装时尚的理解正在从单一的机械化的动因理论，走向一种更为复杂，更为注重深层结构的理论。另一方面，也正在

① 参见[法]罗兰·巴特：《流行体系——符号学与服饰符码》，上海：上海人民出版社 2000 年版，第 78 页。

从过去一种纯粹主体精神建构层面的研究转向对于身体这一表层的研究。值得反思的是,在这方面国内的研究因为高等服装的现代教育起步于 20 世纪 80 年代,对时尚的理论研究极为少见。相关的关于服装与衣着历史的研究也仅仅局限在一个风俗史的层面。

与此同时,与时尚理解息息相关的身体研究在欧美兴起。诸如奥尼尔的《现代社会中的五种身体》(1985 年)、《交流的身体》(1989 年),约翰逊的《身体》(1983 年),特纳的《身体与社会》(1985 年)都极大地改变了传统的机械身体论,展示了身体的多元化面貌,并试图显示身体在人类社会文化生活中一直被忽视了的根本地位。随后,一种关于身体性的哲学反思,也在整个哲学史研究中展开起来。并且人们试图从身体角度构建身体哲学的历史。反思西方哲学史,正如汪民安在《身体转向》一文中指出:在古希腊以柏拉图为代表的哲学家那里,身体被贬低,并且成为灵魂回归理念世界(真理)的一种阻碍。在中世纪,宗教神学里,身体是被压制的。到启蒙运动时期,身体仍然是被忽视的,因为身体被认为是盲目的,不利于理性去认知。直到笛卡尔二元哲学的诞生,一种意识哲学、主体哲学的确立,身体处在无言的漠视中。最终发展到黑格尔的精神现象学,身体被完全放逐出思想的领域。但从尼采开始,发出了从身体出发的呼号。区别于把人作为一种理性的动物的传统观念,尼采开始把人作为一种身体的存在。由此,在整个黑格尔之后的现代思想里,作为一种存在,身体意义受到重视并得以重新解释。在后现代思想里,身体则成为一个欲望机器,是由欲望而来的不断的生产和消费。诚然,这种身体的哲学研究好像并不直接相关于时尚;但是,应该看到在当代任何衣着的身体无论他对于时尚认同与否,他都会被认作为时尚世界的子民。

三、时尚审美文化中身体问题的研究

在文化研究中,以法国的罗兰·巴特为代表的符号学研究极有影响。其《流行体系——符号学与服饰符码》考察了“书写的服装”而没有关注

“实际的服装”，也就是只解释文本而不考虑身体。^① 尽管如此，越来越多的学者开始将服饰理解为一个“符号系统”。在鲍德里亚的《消费社会》、费瑟斯通的《消费文化中的身体》的研究中，符号学与消费文化理论结合在一起。在此类研究中认为，“身体被认为是最美的消费品”，^②“消费社会容许毫无羞耻的表现身体，其消费主义的内在逻辑就在于培养永不满足的对形象消费的需求”；^③ 并进一步认为，“当代社会身体的本质就是身体的符号化”，“消费符号基本的构成规则就是对青春美丽健康性感等身体形象神话的个性化与时间性的表达”。值得引起关注的是，尽管国内的时尚教育起步较晚，时尚的理论研究也较为贫乏；但是，在此消费文化的研究潮流影响下，国内有众多来自不同学科的学者投入到当前如火如荼的消费主义的“审美文化”的讨论中。诸如张玉能、陶东风、毛崇杰、金丹元等学者都是从大众审美文化的角度来审视与批判消费时代身体的价值，取得了富有本土特色的成果。

与此同时，与这种身体的审美文化研究密切相关的身体的哲学美学研究在中西方展开起来。在西方近年来对身体美学问题的研究中，最为活跃的代表学者舒斯特曼在《实用主义美学》中率先提议了一个以身体为中心的学科概念称之为“身体美学”。^④ 虽然他的提议并没有在西方引起更多地讨论，但是却在国内引起了关于“身体美学”讨论的热潮。一批代表性学者把日常生活审美化问题结合在一起投入到这场讨论中，而作为主要日

① 参见[法]罗兰·巴特：《流行体系——符号学与服饰符码》，上海：上海人民出版社2000年版，第2页。

② [法]让·鲍德里亚：《消费社会》，刘成富等译，南京：南京大学出版社2008年版，第120页。

③ [美]迈克·费瑟斯通：《消费文化中的身体》见汪民安编：《后身体：文化、权力和生命政治》，长春：吉林人民出版社2011年版，第283—285页。

④ 舒斯特曼的“身体美学”包含分析、实用主义以及实践三个层面。身体是指“作为感觉审美欣赏及创造性的自我塑造场所”。身体美学就是“是对人的身体经验和作用的批判和改造的研究”。在此，这是一种把理论探讨和实践关怀结合在一起的研究，他主要强调了审美知觉与经验对审美的重要性。参见舒斯特曼：《实用主义美学》，北京：商务印书馆2002年版，第262、354页。

常生活实践的服装时尚及其身体展现成为其主要的论题。但这场讨论却是一场无焦点的讨论,原因在于不仅对于“身体”的概念^①;而且对于“美学”的理解,^②学者们在各自讨论中表现出了较大的差异性。有的关注身体的外表的美化问题;有的则关注身体意象的审美化问题。在这场讨论中彭富春区分了两种不同的身体美学,一种是关于身体的美学,另一种是从身体出发的美学。认为一种关于身体的美学,既可能是一种身体化的理解,也有可能是一种非身体化的理解。他认为“严格意义的身体美学不只是关于身体的美学,而也是从身体出发的美学。当思想从身体出发的时候,它所思考的就不是非身体,而是身体自身”。^③由此可见,从身体出发的美学,就是一种对身体的身体性的美学,它是要在审美的领域里凸显出由身体性所规定的个体性存在的意义。

四、从身体出发的时尚研究

日常生活中,当人们谈论时尚的时候,往往指涉与它相关的众多领域,比如服装、身体、消费、认同和艺术等。“时尚”是个极难定义的语词,我们很难无可争议地称某事物是“时尚的”。但是,我们一般可以将“时尚”区分为作为服饰的时尚和作为一种生活方式的时尚两大类。后者涉及一种总体性的机制与逻辑来作用于我们的社会生活,当然也包括整个

① 在陈立胜、张再林、刘成纪等的著作中,身体要么作为思维特质;要么作为社会关系的体现;要么作为有机体都是从心灵出发的一种理解。其研究要么把身体哲学被称为“形而中学”;要么为了从“身”出发求知世界,而要么为了探求身体的社会文化意义。参见陈立胜《王阳明“万物一体”论——从“身一体”的立场看》,上海:华东师范大学出版社2008年版,张再林《作为身体哲学的中国古代哲学》北京:中国社会科学出版社2008年版;刘成纪:《形而下的不朽——汉代身体美学考论》,北京:人民出版社2007年版。

② “美学具有三个历史维度:亦即古典的思想,现代的存在,后现代的语言。古典思想里,美是我感觉的对象;在现代思想里,美学的意义发生了根本性的变化。美的问题不再是思想性的,而是存在性的。美不是被感觉所规定,而是被存在所规定。在后现代的思想里,美学问题变成艺术问题。”参见彭富春《哲学与美学问题》,武汉:武汉大学出版社2005年版,第277—281页。

③ 彭富春:《身体美学的基本问题》,《中州学刊》2005年第3期。

服饰领域。更为重要的是，这种机制在服饰领域尤为突出，它也往往成为讨论时尚的最主要舞台。我们这里的时尚论题就主要指服饰领域，但对它的思考却让我们又不可避免地触及到服饰领域中那些“总体性的机制与逻辑”。但这个服饰领域又意味着什么呢？我们常常谈论“时尚的服饰”（或“时尚的衣着”），一般是指体现了当下审美趣味的衣着，是指特定时期流行的服饰。这实际上意味着，时尚影响了日常服饰，但又不是衣着的唯一影响因素。在此，我们发现：衣着是身体的衣着，身体也是衣着的身体。时尚依身体而制造、而穿戴，身体就是时尚倾诉的对象。

罗兰·巴特的《流行体系》选择了一种“书写的服装”而不是“真实的服装”进行符号学分析。针对时尚，他谈论的只是纸上的服装，他只是去分析时装杂志中的服饰的文字描述，也就只是时尚杂志的意识形态，也就只是关于时尚论述的神话学分析。很显然，时尚没有被作为实践中的社会现象去分析。在《梦中装饰：时尚与现代性》中，威尔逊描述了一个人在服装博物馆中所感到的不适：他观看到的服装以一种无言的、“灰朴朴的宁静”的方式悬挂着，而一种怪异感自然而生。这些曾经装饰过活生生的身体与灵魂的物什如今“死气沉沉”、“空洞无物”；它们以一种僵硬姿态的陈列，也成了与身体陌生异己的存在。在此，威尔逊要强调的就是，日常生活中的时尚与衣着从来都不能与活生生的身体分离出来。实际上，在任何一种文化中，身体是衣着的身体，社会世界是衣着的身体世界。在此，关键问题是衣着也一定是身体的衣着。身体对衣着的重要性甚至使得任何无关身体而对衣着的讨论都绝对脱离了衣着问题本身。因此，考虑到时尚的复杂机制，必须强调从身体和切身化的角度来理解时尚与衣着。

因此，在时尚及其系统中，“身体”应被理解为“时尚到衣着之中介的身体”。而“时尚与衣着”的理论也应基于“以身体为中心”而建立。只有从身体出发才能理解时尚及其系统中从时尚到衣着、生产到消费的各种运作。然而，就时尚及身体的历史而言，“时尚”、“衣着”与“身体”三者内在关系进行的这种综合考察在国内被严重地忽略了，而在国外的文