

Fashion

时尚·审美与创意文化论丛

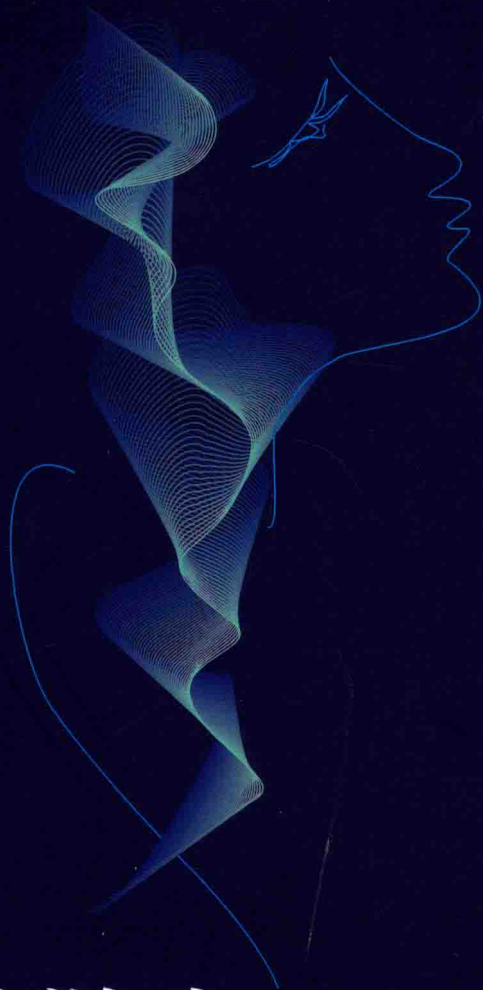
Aesthetic

Creative

遮蔽与显露的游戏

——服饰艺术与身体美学

张贤根 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

Fashion

时尚·审美与创意文化论丛

Aesthetic

Creative

武汉纺织大学“时尚、审美与创意文化学科创新团队”项目资助出版

遮蔽与显露的游戏

——服饰艺术与身体美学

张贤根 著

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

遮蔽与显露的游戏:服饰艺术与身体美学/张贤根著. —武汉:武汉大学出版社,2017.5

时尚·审美与创意文化论丛

ISBN 978-7-307-19188-4

I. 遮… II. 张… III. 服装艺术—关系—人体美—研究

IV. ①J523.5 ②J198

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 326921 号

责任编辑:朱凌云

责任校对:汪欣怡

版式设计:马 佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷:虎彩印艺股份有限公司

开本:720×1000 1/16 印张:22.125 字数:306千字 插页:1

版次:2017年5月第1版 2017年5月第1次印刷

ISBN 978-7-307-19188-4 定价:45.00元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

作为一种艺术与设计样式，时尚不仅与人们的审美经验密切相关，无疑还是创意产业与文化的重要构成部分。武汉纺织大学《时尚、审美与创意文化学科创新团队》丛书，旨在关注与探讨时尚与审美独特的生成性关联，以及时尚创意所涉及的社会、历史与文化语境，从而阐发创意文化的建构及其对时尚设计的影响。该创新团队所进行的研究主要涉及以下几个方面：首先是，时尚与其他艺术、设计的审美差异，服饰设计与身体及其存在的关联，以及时尚文化与日常生活的相互生成。其次是，时尚创意与民族文化的深刻联系，创意的民族性与世界性认同问题，全球化语境里民族时尚文化的重构。最后是，时尚传播的原理、路径与方式，时尚的传播及其文化产业背景，以及创意传播与文化产业发展对策。与此同时，不同视角、学科与层面的研究的交织，成为了该丛书独特的学术特质与思想诉求。这些著作不仅论及服饰艺术与身体美学的关系，还有对礼仪、身体与现代性关联的分析。既有对创意思维与哲学内在相关性的研究，又不乏对当代创意设计的审美与文化批评。应当说，这些专著在问题与思路上都各有侧重，还形成了彼此关切与互文的研究格局。该丛书系列学术著作的出版与发行，将对时尚、审美与创意文化的深入研究极有助益。

彭富春 教授、博士生导师

武汉大学哲学学院

目 录

导论.....	1
第一章 服饰艺术及其文化样式.....	3
第一节 服饰起源及其文化语境.....	3
第二节 作为一种艺术的服饰设计	23
第三节 服饰艺术与人类衣生活	42
第二章 服饰：身体与审美的关切	65
第一节 身体与审美的问题	65
第二节 审美的身体化	91
第三节 服饰与身体美.....	115
第三章 身体的显隐与欲望的生成.....	139
第一节 身体的存在与人的欲望.....	139
第二节 身体在服饰里的显隐.....	162
第三节 欲望在身体显隐中生成.....	183
第四章 服饰符码及其隐喻与象征.....	205
第一节 作为一种符码的服饰.....	205
第二节 服饰符码的能指游戏.....	226

第三节 身体的隐喻与欲望的升华.....	249
第五章 身体及其美的话语建构.....	272
第一节 作为文本与话语的身体.....	272
第二节 服饰与身体的互文性.....	295
第三节 身体美学的话语建构与语境.....	317
结语.....	339
参考文献.....	341
后记.....	348

导 论

作为一种重要的生活方式，衣生活之于人类具有不可替代的地位与作用。因为，服饰与着装对人的生存与社会生活来说，不仅是不可或缺的实用必需品，而且，还具有重要的社会、历史与文化意义。服饰与着装的起源与发端，可追溯到人类早期的在世生存与生活，并伴随着人类生活方式的展开与变迁。人类的服装与时尚生活史，呈现出了基于样式与风格的历史性文化特质。在这里，服饰的产生与人类文明的起源密切相关，当然也始终离不开身体与性的问题，以及与之相关的社会、历史与文化语境。

关于服饰起源的问题，一直存在着各种不同的学说与见解，如护体说、遮羞说、美化说与象征说等。但在这些不同的起源说之间，无疑存在着密切的相互关联甚至交织，不仅没有什么非此即彼的界限与分野，同时还难以作出任何简单化的对错区别，它们都只是关于服饰发端与文化的特定视角与独特理解而已。“但是，在我们能够探索原始装饰的意义之前，我们必须先使自己认识原始装饰。”^① 因为只有如此，才能理解服饰在后来的历史性变化与生成，以及各种时装风格所关涉的社会与文化意义。

作为一种艺术与文化样式，服饰意味着人及其身体与某种自然状态的分离，同时也促成了人的社会化生成与文明时代的开启。在这里，服

① [德] 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆，1984，第43页。

饰艺术是一种与人的身体密切相关的设计艺术，也即一种基于外形适切的具身性设计艺术，这就自然会涉及身体及其审美的问题。实际上，服饰在对身体加以遮蔽的同时，其实又显现了身体自身的存在。服饰对身体的遮蔽与显露，关切于身体及其需求、欲望的生成与表达。而且，服饰与身体的文本化及其交织与互文，成为了服饰艺术与身体美学建构的生成性基础。

同时，服饰在此也可理解与看成一种符码。服饰符码往往以隐喻、象征等方式，关联于人与身体的社会境况、生活处境，以及人的社会身份所具有的意义与趣味。应当说，身体及其审美建构并非一个固定不变的体系，而是一个文本与话语生成的历史性过程。而且，服饰艺术与身体美学也是密切相关的，这种密切相关又发生在诸多的维度与层面上，并由此彰显出人的身体之美与衣生活的意义。身体美学自身的话语生成与思想建构，也关联于身体的遮蔽与显露的游戏。关于服饰对身体的遮蔽与显露的游戏及其揭示与阐发，正是服饰艺术表现与身体美学建构所不可或缺的生成论前提。

第一章 服饰艺术及其文化样式

作为一种设计艺术，服饰设计与人类的生存、生活密切相关，它在人类的生活史中具有重要的意义，甚至是人之成为人自身所不可或缺的装饰与文明标识。同时，作为一种关切于身体的独特设计产品，服饰在人类生活及其美化中也具有独特的旨趣与价值。当然，服饰艺术又不同于一般所说的自由艺术，因为它为人们的生活提供了切实可靠的功用保障，甚至可以说，功能性与实用性是服饰艺术根本的物质性牵涉。此外，服饰设计还要充分考虑艺术、审美与文化等诸多因素。在这里，历史上关于服饰起源的各种观点与理论，都从特定的视角揭示了服饰与人、身体和社会的关联。作为人与自然区分的一种基本方式，服饰与着装不仅使人类的文明生活成为可能，同时，它还与人的社会生活、行为方式等不可分离，并由此构成了人类社会的一种重要的文化样式。

第一节 服饰起源及其文化语境

任何艺术与设计的起源地都是在文化发生的地方，作为一种艺术的服饰设计当然也不例外。因此，对服饰及其起源的揭示与阐发，根本不可能脱离人类文化而得以进行与展开，但这也与人类的生存和生活方式是分不开的。应当注意到，对这种起源的阐明却涉及不少的理论与学说，而且，这些不同的观点与见解又各有所主张与强调。实际上，关于

服饰起源的各种见解与思想，也都是基于独特的视角之上的一种透视与把握。可以说，这些起源说都从特有的视角与不同维度，揭示了服饰的起源及其与文化的语境性关联。

一、人的生存与服饰的起源

在某种意义上，人的生存、生活的发生与人类的延续，就是一个从自然、洪荒逐步走向文明的过程。在早期的生存方式之中，人类就不得不去寻求必需的工具与生活实用品，以使人的生存与生活方式有所依凭并延续下去。比如说，“人这种动物和熊不同，熊为使自已适应北极环境，数代后就长出一种北极熊皮毛。人自己学着缝制衣服，建造雪房”^①。与动物相比，人对自己身体的保护显得更加重要甚至不可缺少。实际上，人的服饰乃是人类生存与生活得以可能的必要基础，服装之于身体无疑成为了某种不可或缺的必需品。

而且，这种服饰必需品不仅与人的身体存在密切相关，同时它也是人之成为人自身与文明生活得以实现的重要基础。在人类社会的早期阶段，原初形态的服饰或着装其实就已经出现。在旧石器时代后期的艺术品中，就可以发现那时的原始服饰与着装方式。为了生存与生活的各种需要，人类的身体不可能没有服饰与着装。关于服饰起源的学说与观点虽然有很多，但这里也许根本就没有简单的正误之分，这些看法相关于对服饰及其文化的不同理解与阐释。其实，各种服饰起源学说与理论，无不与人类的生存方式密切相关，只是这些相关的视角各有不同。

应当说，各种关于服饰的起源学说，都建构着人们对服饰的思考与理解。服装何以会出现在人类生活的早期，这在根本意义上既是一个生存与生活的问题，当然也是一个值得深入研究的学术与文化问题。然而，服饰的起源与人类生存的相关方式，却是各种起源说应关注与回应

① [美] 露丝·本尼迪克：《文化模式》，华夏出版社，1987，第11页。

的问题。因此，服饰与生存的这种相关究竟是如何发生的，仍然有待于回归到社会、历史与文化的语境里加以探究。实际上，作为一种生活必需品，服饰无疑是人类日常生活史的基本构成，同时也是关于身体的社会与文化理论的研究课题。

为了护身、御寒等各种生存需要，人们不得不把能找到的各种原材料，比如说，动物的毛皮等，制作成粗陋的身体遮盖物，这其实也就是早期的服装。不少的史料文献，都记载了原始社会的服装的防御寒暑的作用。当然，服饰并不仅仅只是一种生活实用品，它还与人们的审美心理与文化密切相关。虽然说，“人体的原始装饰的审美光荣，大部分是自然的赐与；但艺术在这上面所占的意义也是相当的大”^①，当然，服饰与着装也是人与动物相区分的基本标识，同时也是人自身的文明与审美化的内在要求。

人类对自然环境与生存处境的适应，并没有停留在本能的与简单适应的层面上，而是由此去建构与生成自身与外在世界的关联与互动。当然，人类最初所使用的服饰或着装，往往是用兽皮制成的，当时包裹身体的最早的“织物”主要是草和麻类纤维。原始服饰出现在茹毛饮血的猿人时期，人们开始用兽皮和树叶等保护身体，以抵御寒冷与遮挡烈日的灼热，也就是“衣毛而冒皮”（《后汉书·舆服志》）。人类早期的服饰及其使用方式，无疑是与当时的生存及其环境状况相关的，而绝非像当今这样可自由地选择材料与样式。

对不同材料与面料的开发与使用，显然是纺织与服装史所不可或缺的研究内容。应当说，可供使用的原始材料，在很大程度上规定了早期服饰的样式与形制。人们之所以有着装的需要与欲求，这是与当时人类的生存状况、处境分不开的。早期服饰的质料、造型与审美，其实无不相关于当时的自然与环境，也同样涉及生存所面临的处境与状况。在旧石器时代，随着人类生产活动的不断展开，服饰与穿着已开始脱离了萌

① [德] 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆，1984，第77页。

芽的状态，当采集与渔猎成为了当时人们的衣食之源，人们就开始了缝制与使用毛皮作为衣物。

但只有进入了新石器时代，人们才开始运用各种原始纤维材料。尤其是，在具备了原始的纺织技术之后，人类才有了用于早期服饰制作的材料，如人工织造的布帛。同时，服饰制作逐步彰显出原始的美感印象。尽管说，这种艺术表现与审美经验还处于原始与质朴的阶段，但这些原始的、质朴的艺术与审美经验，对后世审美观的历史性生成却是不可缺少的。在布洛克那里，原始艺术被看成是一种艺术样式。但原始服饰这种早期的艺术样式，又是无法保存下来的一种文化形式。

虽然说，可以在许多艺术样式里看见服饰的历史性状况，但服饰的保存却比其他器物更加困难。“然而，无论是中石器时代，还是新石器时代，没有任何一件衣服得以穿越时空隧道流传至今。”^①随着人类生活史的不断展开与延续，服饰的形式也发生了历史性的变化，而且，服饰的功能与作用也得到了极大的改善，同时这种功用所关涉的问题也日趋广泛。对不同民族、地域与国家来说，服饰与着装也是有差异的，并彼此区分开来。这些差异既相关于不同的族群或群体，同时也与人类的生活方式和文化密切相关。

随着原始农牧业的产生与发展，人工培育与制作的纺织原料逐渐增多，服装制作的工具与方式也有了不少的改进。毫无疑问，服饰的制作与材料、工具是相关联的，如果材料（织物）粗糙坚硬、工具简陋，则制作出的服饰当然也比较简单，如早期的裙子，就是由腰带上的兽皮、树叶以及编织物组成的，严格说来根本就谈不上什么真正的设计。后来，当有了更加柔软的细薄织物，就可能制作出复杂而有轮廓的服饰。当然，不同的质料给人们带来的身体感受也是有所差异的。

在原始的自然环境里生存，原始先民往往使用易于获得的一些材料

^① [法] 弗朗索瓦·玛丽·格罗：《回眸时尚：西方服装简史》，中国纺织出版社，2009，第25页。

去制作服饰,如树叶、草与动物的毛皮之类的材料,他们对这些直接源于自然界的原材料,一般未经处理或只是简单的加工,就用于原始服饰的制作之中,这其实也是早期的编织活动,并将这些编织物披裹在身。服装制作所使用的材料、技术与方式,也是随着人类社会的发展而有所变化的。同时,新材料的开发也影响着服饰的制作,使早期服饰带上了制作技法的明显痕迹。这种技法痕迹在现代服饰里往往会被隐蔽起来,除非为了某种质朴感而在设计中加以独特的强调。

在人类早期生活方式的流变之中,尤其是,在满足了基本生理与实用需要的基础上,服装逐步生成了自身的社会与文化意义。当然,服饰的各种意义的建构本身也是历史性的,它与人类生活史不可分离的交织在一起。正因为如此,“原始社会的染织工艺,山顶洞人遗址发现的骨针,龙山文化时期发现的骨梭,都具有重要的历史意义”^①,当人类发明了骨针之后,就开始用它来缝制各种衣物,但这时的造形、结构还是极其简单的。实际上,骨针从旧石器时代晚期就开始出现,到新石器时代和商周时期的普遍使用,直到战国、秦汉时期铁针的出现为止。

随着纺纱与织布技术的发明,棉、毛、丝、麻等天然纤维材料被裁制成各种服饰。当然,早先的这种裁制技术仍然是相当简单的,甚至只是在布料上挖几个洞而已。服饰的形制其实总是与一定的材料、技术相关的,它本身就具有相关于各种质料的历史性特征。在相当漫长的时期里,纺纱织布与服装裁制都是经由手工来完成的。作为人类早期的一种技艺,手工接触材料的方式往往是直接性的,它使得服饰作品呈现出个性化的特质,这种个性化又是与身体的存在和劳作分不开的。在早期的手工技艺里,技术与艺术还没有严格的区分,艺术尚未从技艺里分化与独立出来。

在各个民族聚集区与世界各地,这些关于服饰制作的技艺被传承下来,并在传承中形成了独特的手工技艺。这些传统的服饰技艺与手法,

① 田自秉:《中国工艺美术简史》,中国美术学院出版社,1989,第7页。

还成为了具有本土性的传统文化的重要构成。当然，人类在生存活动里的需求与欲望也是变化的，同时，服饰在满足人的基本需要的基础上，也与社会、文化发生密切的语境性关联，它自身其实就成为了一种重要的文化样式。例如，古埃及服装的典型的与显著的特点就是褶皱，不同的褶皱表征着人的性别、身份与地位上的差异，而且，这一特质还延伸到了饰物、发型与化妆等方面。

可以说，古埃及一直是后来其他民族在艺术上的灵感的重要来源。在这里，男女服装的身体性区别在于，女性服装的特征就是高高的腰线，而男性服装主要强调的则是臀部。在服饰上男女性别的区分，不仅是生理性的，同时也是文化性的，并在经由社会建构而得以表征。在古西亚，服装与两河流域人们的生存密切相关。在西周时期，礼服与冠服的制度的完善对后世服饰产生了深远的影响。这其实也表明了，在服饰艺术与社会、历史、文化等之间，存在着不可分割的关联。

值得注意的是，《周易》说的“垂衣裳而天下治”所表明与强调的，其实正是服饰在社会、政治与人伦教化上所具有的意义与价值。在中国服饰与时尚史上，不同时期的思想与文化对服饰与身体关联的理解也会不一样。在古希腊，人们的着装体现了这一时期人们的生存状况。“古典时期的希腊服装由一件袍子和一件外套组成。”^①但古希腊服饰并无固定的形制，甚至只是将衣料直接披挂在身。古罗马承袭了古希腊的基本风格与形式，但它更强调服装作为人的地位的象征。在服装的设计上，古罗马与古希腊一样，虽然也强调了悬垂效果，但又有所不同。

无论就材料、款式与风格而言，还是从人们的着装习惯来看，各个民族或国家的服饰都是与其人们的生存活动相关的，从而呈现出不同的表现及其身体性关联。与服饰艺术、文化相关的因素还有许多，如人类的生存、生产、场所，以及人们之间的社会交往等。实际上，人的生存

^① [法] 弗朗索瓦-玛丽·格罗：《回眸时尚：西方服装简史》，中国纺织出版社，2009，第30页。

方式及其身体性特质，既与一定的生活、劳作场所相关，同时还被赋予了特定的社会意义与文化旨趣。人的生存与身体的关联也是体质人类学研究的问题，这种关联还成为了服饰创意与设计研究不可避免的话题。

在不同的民族或国家之间，服装创意与设计的样式、风格，还发生着跨文化的传播与相互影响。但这种相关不仅是外在的，更是内在性的，而且，这种相关的发生与阐释都不应该被简单化，而是要力图揭示这种相关的深刻本性。在服饰文化的样式里，服饰与人、身体的各种关联都有待于探究与揭示。同时，服饰的社会性与衣生活本身，乃是设计对人类生存与生活的一种回应，并有助于人类日常生活世界的揭示与建构。因此，服饰起源与人的生存的关联，不仅是一种历史性的生活与存在论事件，它还与各种文化分不开甚至其本身就是一种文化的发生。

二、服饰起源说的人文阐释

服饰究竟是如何起源的？它起源的原由又是什么呢？这些都是服饰艺术与身体美学研究所涉及的重要问题。至今，关于服饰起源问题的探索与研究，存在着几种颇具影响的学说与思想，它们都从各自不同的视角对服饰起源问题给予阐释。应注意到：“服装起源的神话是多种多样的，在不同时期、不同传统下的神话为服装赋予了不同的功能。”^① 作为一种独特的学术视角，这些起源说并没有非此即彼的界限与简单的对错，它们都为人们理解服饰文化提供了有意义的路径。同时，一切服饰起源说都可以看成是对服饰与身体关联的一种回应。而且，服饰起源说也生成了对服饰起源的各种人文阐释，而这些阐释无不具有特定的社会、历史与文化意义。

^① [法] 弗朗索瓦-玛丽·格罗：《回眸时尚：西方服装简史》，中国纺织出版社，2009，第19页。

（一）护体说

作为一种关于服饰起源的学说，护体说把出于对身体的保护，看成是服饰起源的根本性原因。原初，人类都是赤裸着身体来到这个世界上的。自从一来到这个世界，人类就开始过着一种赤身裸体的生活。但赤裸的身体容易受到外物、环境与气候等的伤害，对保护身体的诉求就成为了服饰发源的驱动力。还要意识到，这里的护体说是一种基于生理需要去揭示服饰起源的学说，因此也是一种对服饰之于人的身体及其保护功用所进行的直接阐发。也就是说，一种生存的天然需要成为了服饰起源的基本规定，这在存在论上成为了人类面对生存所不得不作出的一种被迫性选择。

在生存过程中，原始人类的身体装饰与原始艺术表现，不仅与地域、环境和气候分不开，同时也是文明时代的艺术、审美与文化研究的基础性课题。“所以我们首先必须承认，原始艺术除了它直接的审美意义外，对于狩猎民族也有一种实际的重要性，而且，我们研究的结果也证实了这种论断。”^①在早期裸体生活之后，人类逐步学会与掌握了用天然材料及其简单加工的服饰遮盖身体，以使自己的身体不仅适应气候的各种变化，更使身体不受或少受外界与环境的伤害。作为一种护体之物，服饰在人的身体与外界之间建起了阻隔与屏障，以使身体免于由于与外界的直接接触而受伤。

人与动物的巨大差异在于，人在成为人本身的过程中，人的身体发生了极大的变化，如可以直立行走等。同时，人还退去了许多的体毛。这样，早期人类抵御寒冷与酷热的能力也在不断的弱化，特别是，极端的气候冷暖变化，都会影响到人的生理活动与需求的正常实现。如果没有服饰的遮盖与保护，人的生存也因此难免受到极大的威胁与挑战。因此，服装虽然说是必不可少的装饰品，但首先还是出于迫切的生存需

^① [德] 格罗塞：《艺术的起源》，商务印书馆，1984，第239页。

要。譬如说，现在住在北极的爱斯基摩人，都依然穿着厚厚的毛皮生活在冰天雪地里。实际上，不同的民族因为生存环境的差异对服饰的要求也不一样。

在寒冷的冬天，没有保暖祛寒的衣服，人们是不可能度过的，难免会被冻伤甚至冻死。“不可否认，在冰川时期，服装的主要功能就是抵御严寒，但我们并不能因此忽视克罗麦昂人已经具备的爱美之心。”^①当然，酷热也就没有必要穿过多衣物，现今生活在热带森林的原始居民，仍然过着近乎裸体的生活，但必要的修饰还是有的。在各种各样的气候里，人们不同的着装及其对身体保护的方式也是有区别的。当到了炎热的夏天，人们也靠衣装来避免紫外光对皮肤的灼伤。为了适应气候冷热的变化，满足自己生理、身体的需要，人们制作并使用一些最初的服装。

出于保护身体的本能性需求，人类就不得不将头部、躯干与四肢包裹起来，对自己的身体与肌肤加以遮掩。同时，服饰与着装还可以防止各种蚊虫的叮咬。当然，服饰还可能涉及早期人类生活中，如何避免身体水分过分蒸发的问题，以及日光的暴晒所带来的肌肤危害。除了防止气候冷热的伤害外，人们还要预防来自自然或外界的其他伤害，为此，原始人类就开始用衣服来保护自己的身体不受各种侵害。因此，遮蔽进而保护身体成为了服装产生的一种原初考虑，这也是服饰的一种最为基本的目的与功能，这种保护显然对于身体与心理都具有重要的意义和价值。

作为一种重要的起源学说，护体说基于人的生存所关联的自然性，揭示了服装产生与形成的自然性原由。作为对人的身体的一种保护，服装同时也是人们适应自然环境所不可或缺的。比如说：“它可以充当行

^① [法] 弗朗索瓦·玛丽·格罗：《回眸时尚：西方服装简史》，中国纺织出版社，2009，第23页。