

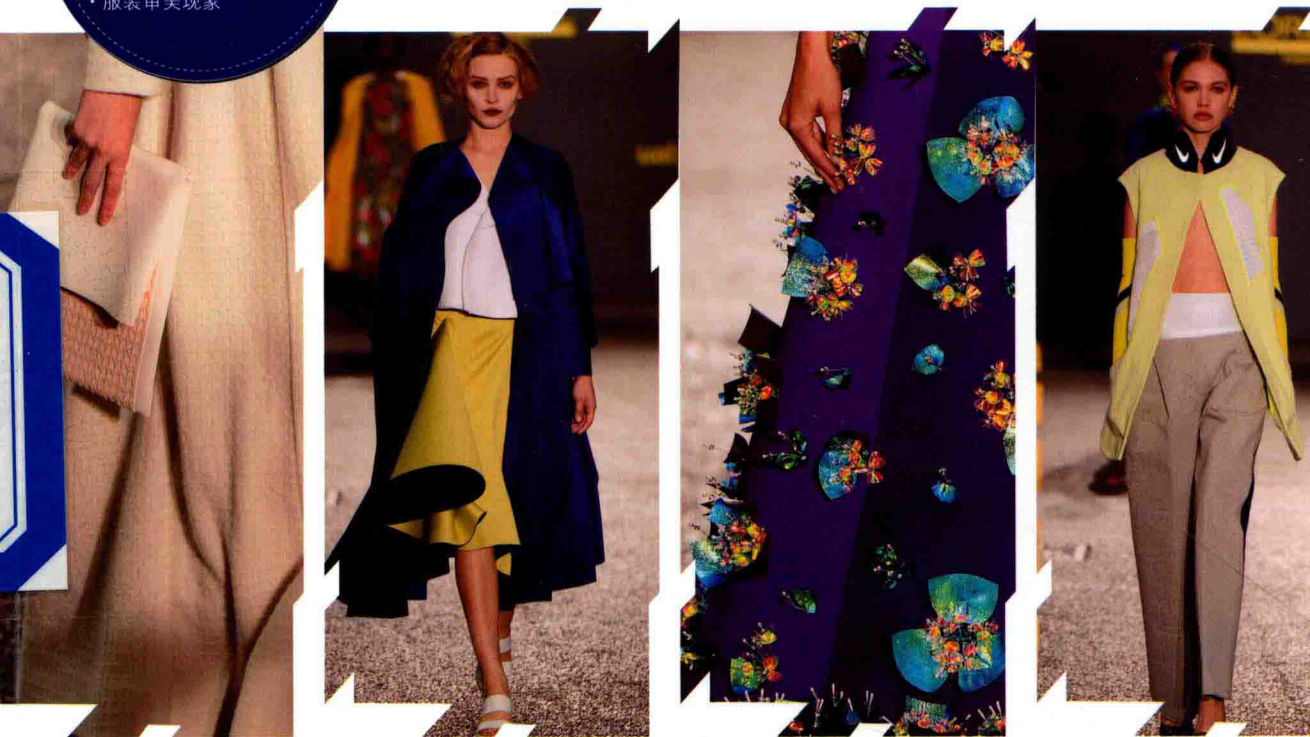

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

毕虹◎编著

CLOTHING 服装美学 AESTHETICS

- 服装现实美与服装艺术美
- 服装美与人体美
- 服装美与性别
- 服装美感与审美趣味
- 服装审美现象

国家一级出版社

中国纺织出版社

全国百佳图书出版单位

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装美学

毕虹◎编著

全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社
国家一级出版社

内 容 提 要

本书是“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材。

服装美学是高等服装专业教育课程中的基础理论课,本书根据服装专业的学习需要,立足于学以致用、用以促学、学用相长的教学思想,密切结合当代审美文化,将美学与服装美学联系起来,介绍有关服装美和服装审美的专业知识。书中分别阐述了美学与服装美学的关系、服装美的分类、服装美的基本问题、服装美感、服装审美现象等问题,这些都是服装专业学科必备的知识。

本书可作为服装高等教育教材使用,同时对服装工作者、服装爱好者亦有帮助。

图书在版编目(CIP)数据

服装美学 / 毕虹编著. — 北京: 中国纺织出版社, 2017.7

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

ISBN 978-7-5180-3605-9

I. ①服… II. ①毕… III. ①服装美学—高等学校—教材 IV. ①TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 111168 号

策划编辑: 李春奕 责任编辑: 杨 勇 责任校对: 武凤余
责任设计: 何 建 责任印制: 王艳丽

中国纺织出版社出版发行

地址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010—67004422 传真: 010—87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京佳信达欣艺术印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

2017 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 787×1092 1/16 印张: 10.5

字数: 153 千字 定价: 39.80 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社图书营销中心调换

第一章 绪论 / 011

第一节 什么是美学 / 012

一、关于美的探讨 / 012

二、美学的诞生 / 018

三、美学研究对象 / 019

四、美学学科特点 / 020

第二节 什么是服装美学 / 021

一、服装美学研究对象 / 021

二、服装美学学科特点 / 022

三、服装美学现实意义 / 023

第二章 服装美的分类 / 027

第一节 服装现实美 / 028

一、现实美与服装现实美 / 029

二、服装现实美的属性 / 029

三、服装现实美的美学特征 / 038

第二节 服装艺术美 / 040

一、艺术美与服装艺术美 / 041

二、服装艺术美的美学特征 / 041

三、服装现实美与服装艺术美的关系 / 051

第三章 服装美的基本问题 / 055

第一节 服装美与人体美 / 056

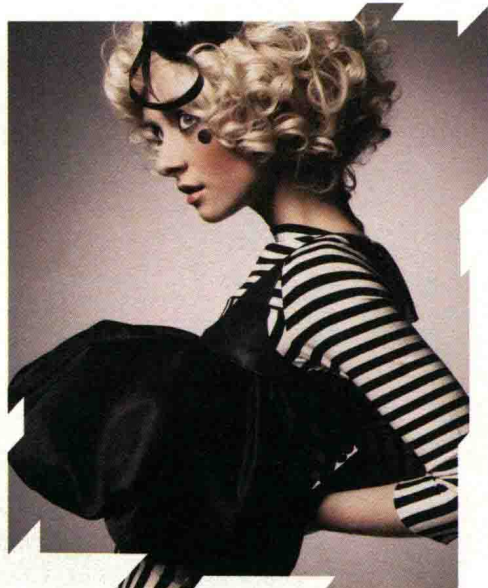
一、人体美的审美表达 / 056

二、创造“理想”人体美的方法 / 058

第二节 服装美与性别 / 080

一、历史上的衣着和性别 / 081

二、两性服装审美特点 / 083

第四章 服装美感 / 097

第一节 服装美感的产生与传播 / 098

一、服装美感的产生 / 098

二、服装美感的传达 / 107

第二节 服装美感的特征 / 111

一、服装美感的差异性 / 112

二、服装美感的共性 / 115

第三节 服装审美趣味 / 118

一、自然美的服装审美趣味 / 119

二、人工美的服装审美趣味 / 123

三、怀旧服装的审美趣味 / 127

第五章 服装审美现象 / 133

第一节 当代国外服装审美现象 / 134

一、嬉皮服装审美现象 / 134

二、朋克服装审美现象 / 138

三、嘻哈服装审美现象 / 146

四、牛仔裤审美现象 / 151

第二节 当代国内服装审美现象 / 158

一、“军装时尚”审美现象 / 158

二、“汉服热”审美现象 / 160

三、“日、韩时尚热”服装审美现象 / 162

参考文献 / 167

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服装美学

毕虹◎编著

全国百佳图书出版单位
中国纺织出版社
国家一级出版社

服装美学是一门既理性又感性的学科。它具有跨学科性质，在美学学科中它是应用美学的一个分支，在服装学中它是服装文化研究的一个侧面。作为服装专业的基础理论课，服装美学的教学目标有两个：一是，使学生了解、掌握服装美学的专业知识；二是，在此基础上提高学生服装审美鉴赏力以及服饰文化修养，拓宽专业视野。在服装美学教学中，常常会碰到理论教学枯燥，学生学习兴趣不高，学习效果仅停留在课本上的理论知识，无法进行学科间的有效联系，学科特色没有充分体现出来，以及对美学和服装美学的认识不足等现象。针对以上问题，本书在内容选取、教学方法上进行了一些探索。

在内容上着重体现服装美学与美学之间的学科联系、服装美学与服装专业相关学科之间的联系。服装美学属于美学在实践领域里的应用，是一门实用美学。对于服装美学的学习既有理性思考又有感性认识，美学中的一些原理、观点可为服装美学所用，但这种“所用”绝非生拉硬扯的勉强套用，而是把部分美学原理作为思考方法去分析服装美和服装审美现象。因此，在编写中增设了“美学链接”这一教学环节，旨在让学生在涉猎一些美学原理或者说美学基础知识的同时，展开对服装美学的学习。这样在美学与服装美学之间架起一座桥，使学生在在学习过程中体会到服装美学的学科特色。

美学是一门交叉性学科，谈美、论美几乎是所有服装学科都要涉及到的问题。因此，哪些是服装美学的学习内容是需要斟酌的问题。为了体现服装美学和其他服装学科的相互联系，本书使用大量相关学科案例来解释服装美学问题，如服装史、服装设计、服装营销、服装结构等。在参照美学原理和服装学的相关书籍之后，将本书主要内容列为五章：第一章、第二章、第三章，属于服装美问题；第四章、第五章，属于服装美感问题。第一章，绪论，主要介绍美学与服装美学的学科特点和内容。作为美学的介绍只是一个蜻蜓点水的“入门说明”，旨在使学生明确美学的学科体系，以便引入服装美学的学习。对于服装美学的介绍重在明确学科内容和学习意义。第二章，服

装美的分类,将服装美分为现实美与艺术美两大类,并着重讲述各自特点。其分类依据是美学中关于美的分类。第三章,服装美的基本问题,讲述服装美与人体美、服装美与性别两个问题,这也是谈到服装美首要涉及的问题。第四章,服装美感,主要列举了服装美感的产生、传播、特征、审美趣味等相关问题。第五章,服装审美现象,选取了当代国内外具有典型性的服装审美现象作为案例进行分析与鉴赏,有些审美现象至今还能在大学校园里反映出来(如嘻哈服装审美现象、牛仔服审美现象)。通过这部分内容的学习,使学生了解那些被他们“穿”在身上的服装审美现象的审美文化根源,借此来提高服装鉴赏力。

在教学方法上,本着理论与实践相结合的原则,在课后作业环节增设了实训项目,如街头服装审美调研、校园服装审美现象收集与讨论。通过这样的形式一方面可以调动学生的学习兴趣;另一方面将所授内容运用到实践中。诚然,服装美学是服装专业中的一门理论课程,理论课程的学习目标不仅是使学生学习到专业知识,还在于在潜移默化中培养学生思考问题、分析问题的能力。因此,在教学过程中建议课堂以讨论等形式对所讲授的知识进行分析,课后通过写作(议论文)的形式要求学生将所学内容结合个人见解进行论述,并给予指导。本书中的“深入思考”环节,就是鉴于此而设置的。在实际教学中,建议以图片、影像资料等多种形式丰富课堂教学活动。

另外,需要提及的是服装美学是具有时效性的课程。这是因为,人类的审美观念以及审美标准总是随着时代的变化而有所改变的。每一个历史时期新的、有代表意义的服装审美现象都是服装美学的涉猎内容。因此,对本书的编写以及内容的调整绝不是一劳永逸的,而应与时俱进。正因如此,服装美学才“青春永驻”。

本书对服装艺术美仅作了少量介绍,而对服装装饰(饰品)之美还未涉及,因此在这些美的领域里还有很多迷人的风景等着我们去探索和领略。

在本书编写过程中得到中国纺织出版社李春奕编辑的鼓励与鼎力帮助,在此深表感谢!最后,恳请专家、学者以及读者批评指正。

编著者

2017年2月

教学内容及课时安排

章 / 课时	课程性质 / 课时	节	课程内容
第一章 (2 课时)	基础理论 服装美 (14 课时)		● 第一章 绪论
		一	第一节 什么是美学
		二	第二节 什么是服装美学
第二章 (6 课时)			● 第二章 服装美的分类
		一	第一节 服装现实美
		二	第二节 服装艺术美
第三章 (6 课时)			● 第三章 服装美的基本问题
		一	第一节 服装美与人体美
		二	第二节 服装美与性别
第四章 (8 课时)	理论应用 服装审美 (16 课时)		● 第四章 服装美感
		一	第一节 服装美感的产生与传播
		二	第二节 服装美感的特征
		三	第三节 服装审美趣味
第五章 (8 课时)			● 第五章 服装审美现象
		一	第一节 当代国外服装审美现象
		二	第二节 当代国内服装审美现象

注 各院校可根据自身的教学特点和教学计划对课程课时数进行调整。

第一章 绪论 / 011

第一节 什么是美学 / 012

一、关于美的探讨 / 012

二、美学的诞生 / 018

三、美学研究对象 / 019

四、美学学科特点 / 020

第二节 什么是服装美学 / 021

一、服装美学研究对象 / 021

二、服装美学学科特点 / 022

三、服装美学现实意义 / 023

第二章 服装美的分类 / 027

第一节 服装现实美 / 028

一、现实美与服装现实美 / 029

二、服装现实美的属性 / 029

三、服装现实美的美学特征 / 038

第二节 服装艺术美 / 040

一、艺术美与服装艺术美 / 041

二、服装艺术美的美学特征 / 041

三、服装现实美与服装艺术美的关系 / 051

第三章 服装美的基本问题 / 055

第一节 服装美与人体美 / 056

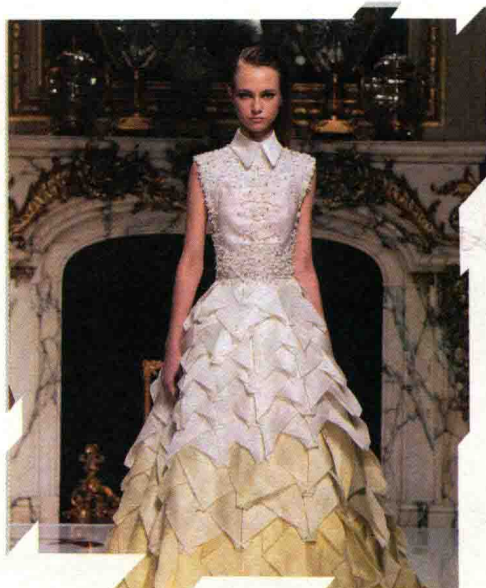
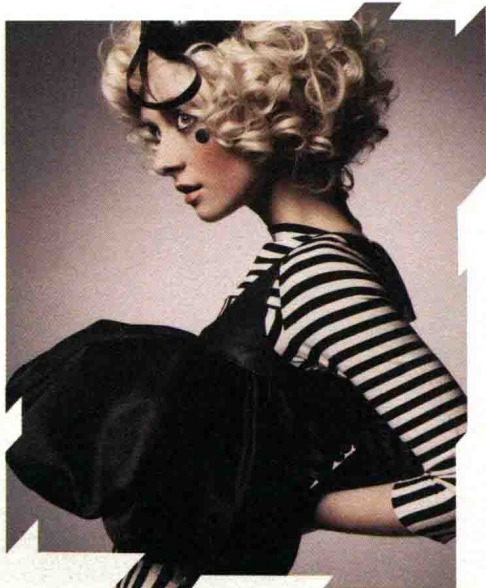
一、人体美的审美表达 / 056

二、创造“理想”人体美的方法 / 058

第二节 服装美与性别 / 080

一、历史上的衣着和性别 / 081

二、两性服装审美特点 / 083

第四章 服装美感 / 097

第一节 服装美感的产生与传播 / 098

一、服装美感的产生 / 098

二、服装美感的传达 / 107

第二节 服装美感的特征 / 111

一、服装美感的差异性 / 112

二、服装美感的共性 / 115

第三节 服装审美趣味 / 118

一、自然美的服装审美趣味 / 119

二、人工美的服装审美趣味 / 123

三、怀旧服装的审美趣味 / 127

第五章 服装审美现象 / 133

第一节 当代国外服装审美现象 / 134

一、嬉皮服装审美现象 / 134

二、朋克服装审美现象 / 138

三、嘻哈服装审美现象 / 146

四、牛仔裤审美现象 / 151

第二节 当代国内服装审美现象 / 158

一、“军装时尚”审美现象 / 158

二、“汉服热”审美现象 / 160

三、“日、韩时尚热”服装审美现象 / 162

参考文献 / 167

基础 理论

让我们徜徉在服装美的世界，
领略它的独特风景

课题名称：绪论

课题内容：1. 什么是美学
2. 什么是服装美学

课题时间：2 课时

教学目的：1. 了解美学的性质、研究内容以及特点。
2. 了解服装美学与美学的关系；服装美学的学习内容以及意义。

教学重点：美学与哲学的关系；美学的研究对象；服装美学的研究对象和学科特点。

教学要求：1. 教学方法——以讲授法为主。
2. 问题互动——以课堂讨论的形式，选取课程重点内容与学生进行问题互动，并进行总结。

第一章

绪论

导语：毫无疑问，缺乏美的生活将是枯燥无味的。正因如此，美作为人类生活的一种追求便应运而生，我们在“美”的世界里，得到滋养和愉悦，于是我们便想把“美”“看”得更清楚些！这样，一门关于“美”的学问——美学诞生了。“爱美之心，人皆有之”，我们用美装点生活，更用美装扮自身形象，由此服装与美结缘产生了服装美学。既然美是如此动人，那么就让我们兴致盎然地踏上这条寻美之路，走进美学、走进服装美学。

第一节 | 什么是美学

服装美学是美学的一门分支学科，它是美学学科体系高度发展的结果，也是美学发展顺应时代需求，在日常生活领域的实践应用。服装美学隶属于美学，与美学有着亲密的“血缘关系”。因此，我们在进入服装美学的学习之前，先来做个“热身运动”了解一下什么是美学，以便为服装美学的学习做个铺垫。

谈到美学，自然会让人联想到“美”。顾名思义，这是一门关于“美”的学问，或者说这是一门教人进行美丑判断的学问。然而，这种望文生义的理解并非完全正确。美，固然是美学的核心，但是美学的任务并不是教会人们认识日常事物中的美丑。那么，美学是一门怎样的学问呢？为什么它会吸引无数先辈哲人在这块园地孜孜以求的耕耘着，它的魅力何在？“美”是美学的“根”。谈美、论美、研究美是美学的主要内容。没有这个问题，也就没有美学了。因此，我们不妨先来“刨”一下这个“根”，以此，走进美学。

一、关于美的探讨

生活中充满了美，如诗如画的大自然、巧夺天工的艺术品、助人为乐的好品德、美景、美人、美餐……尽管这些美的事物千差万别，但人们面对美的态度却是一致的，那就是我们欣赏美、追求美、热爱美，并不断创造美。可以说，爱美是人类无可争议的事实。面对上述千姿百态的各种“美”，谁又能说清楚“美到底是什么”呢？这个问题你思考过吗？这个看似简单的问题却“折磨”了一代又一代的美学家，因为回答它的确很难！

（一）对美的思索

看看美学史上最早、最为经典的美学论著是怎样论美的。人类对“美”的思索由来已久，在西方最早可以追溯到古希腊时期。古希腊的哲学家柏拉图（Plato，约公元前427年—公元前347年，图1-1）在他的《文艺对话集》里的《大希庇阿斯篇》中，