

高职高专“十一五”规划教材

服装 美学

刘 蕾 侯家华 © 主编

FUZHUANG
M E I X U E

化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

服装 美学

刘蕾 侯家华 © 主编

FUZHUANG
M E I X U E

化学工业出版社

· 北京 ·

服装美学是服装艺术类课程中最重要的课程之一,它既隶属于普通的美学范畴,又遵循服装艺术与服装审美的特殊规律。本书结合服装专业学习的需要,主要介绍了服装美学的基本理论、服装设计美学原理、服装美的表现形式、服装的美感与心理、服装穿着的美学理念、服装审美体系、服装审美变迁的影响因素、服装艺术创作、中国服装美学体系共九个章节的内容。本书不但在理论上进行了详细的论述,而且运用了大量的图片和实例,更加直观地把理论的内容进行了实际表现,便于学生掌握,实用性较强。

本书适合高等院校服装专业学生使用,同时也可作为其他相关专业选修课的参考教材,还可供爱好服装的读者阅读参考。

服装美学

主编 刘蕾 侯家华

图书在版编目(CIP)数据

服装美学/刘蕾,侯家华主编. —北京:化学工业出版社, 2009.7

高职高专“十一五”规划教材

ISBN 978-7-122-05493-7

I. 服… II. ①刘…②侯… III. 服装美学-高等学校:技术院校-教材 IV. TS941.11

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第067768号

责任编辑:蔡洪伟 陈有华
责任校对:徐贞珍

文字编辑:李锦侠
装帧设计:尹琳琳

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印 装:化学工业出版社印刷厂

787mm×1092mm 1/16 印张9½ 字数218千字 2009年8月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:30.00元

版权所有 违者必究

高职高专服装类专业规划教材 编 审 委 员 会

主 任	马腾文						
副主任	侯建平	巨德辉	李晓春	潘福奎	钱晓农	王 晶	
	王兆红	吴金铭	夏国防	闫永忠	殷广胜	张 泰	
委 员	白莉红	白 爽	成月华	戴孝林	邓鹏举	邓树君	
	窦俊霞	杜丽玮	冯道常	冯素杰	韩邦跃	贺树青	
	侯家华	侯建平	胡 月	巨德辉	李海涛	李金强	
	李 俊	李先国	李晓春	刘 蕾	刘青林	刘荣平	
	刘瑞璞	刘沙予	罗 铮	马腾文	潘福奎	柒丽蓉	
	钱晓农	任雪玲	尚 丽	邵献伟	石吉勇	孙金平	
	孙汝洁	孙有霞	王惠娟	王 晶	王培娜	王 茜	
	王 强	王雪菲	王兆红	吴金铭	吴玉娥	夏国防	
	许崇岫	许继红	许瑞超	闫永忠	殷广胜	张朝阳	
	张富云	张吉升	张巧玲	张 泰	张文斌	张艳荣	
	郑 军						

(以上均按姓名汉语拼音排列)

前言

近年来,随着人们的物质和精神生活水平的不断提高,人们的着装观念有了很大的改变,追求时尚,追求美感。服装的面貌日新月异,变化很快。因此研究服装美、研究服装美的表现形态、探索服装美的创造规律成了很重要的一项课题。服装美学是随着服装学科的逐步发展而形成的一门专业理论课。它以理论教授为主,主要讲授美学原理和服装美学方面的知识,使得学生在服装设计的基础上,能够有较高的理论水平指导。

本书主要介绍了服装美学的基本理论、服装设计美学原理、服装美的表现形式、服装的美感与心理、服装穿着的美学理念、服装审美体系、服装审美变迁的影响因素、服装艺术创作、中国服装美学体系共九个章节的内容。本书不但在理论上进行了详细的论述,而且运用了大量图片和实例,更加直观地把理论的内容进行了实际表现。使读者在了解服装美学的学科特征基本理论的过程中,在掌握服装美的基本演变规律的基础上,进一步熟悉服装美的各种基本创作方法,提高对服装的审美感知能力和表现能力。并灵活运用所学的美学知识,提高自己的美学素养,装扮自己的外观形象。本书知识面广,内容全面,理论性强,有一定的广度和深度。运用了大量图片和实例,避免了单纯讲授理论知识使学生学习起来枯燥乏味的弊端,并使高深的理论通过深入浅出的转化,更加直观,以便于学生掌握,实用性较强。本书适合高等院校服装专业学生使用,同时也可作为其他相关专业选修课的参考教材,还可供爱好服装的读者阅读参考。

本书由刘蕾、侯家华主编,具体编写分工为:刘蕾负责统稿,并编写第一、二、四、七章;田金枝编写第三、五、九章;刘云云编写第六、八章。附录由刘蕾、刘云云共同编写。

在本书的编写过程中,得到了主参编院校领导的大力支持,在此深表感谢。

本书由于编写时间有限,内容上可能有欠妥之处,望广大读者批评指正。

编者
2009年5月

目 录

第一章 美学的基本理论

1

第一节 美学的起源

2

一、西方美学的起源和发展

2

二、中国美学的起源和发展

4

第二节 服装美学的含义和性质

5

一、服装美学的含义

5

二、服装美学的性质

7

第三节 服装美学的特点及作用

9

一、服装美的基本特征

10

二、服装美学的教育作用

11

思考与练习

14

第二章 服装设计美学原理

15

第一节 服装设计的价值体现

16

一、服装设计的审美价值

16

二、服装设计的实用价值

17

第二节 服装设计的基础

18

一、设计者的综合修养和创造力

18

二、设计者的美术基本功

19

三、掌握运用信息情报

22

第三节 服装设计的形式美法则

23

一、服装的造型

23

二、服装的色彩

28

三、服装的质感

32

思考与练习

34

第三章 服装美的表现形式

35

第一节 服装表演

36

一、服装表演的历史

36

二、服装表演的形式

38

第二节 服装的流行

39

一、服装流行的含义

39

目 录

二、服装流行的特点	40
三、服装流行的因素	42
第三节 服装品牌	43
一、服装品牌的概念	43
二、服装品牌内容	44
三、服装品牌的销售	46
思考与练习	47

第四章 服装美学的美感与心理

49

第一节 服装心理学基本理论	50
一、服装心理学的研究对象	50
二、服装心理学的意义	50
三、服装行为与社会心理	52
第二节 服装美感与心理	54
一、服装美感心理的性质与特点	54
二、服装美感心理的产生	57
三、服装审美心理学	59
四、服装色彩与心理	61
五、服装的穿着与审美心理	62
思考与练习	63

第五章 服装穿着的美学理念

65

第一节 自我形象塑造	66
一、美学意识	66
二、艺术表现欲及个性的流露	66
三、流行时尚趋势的把握	67
第二节 服装的最佳选择	68
一、审美观念	68
二、个人审美趣味	68
三、完美形象的塑造	71
第三节 服装搭配艺术	72
一、服装搭配艺术	72
二、服装色彩的搭配艺术	77
三、服饰配件	81
思考与练习	82

目 录

第六章 服装审美体系

83

第一节 服装审美的基本理论

84

一、服装审美的含义

84

二、服装审美的特性

85

三、服装审美的感觉和知觉

87

四、服装审美的价值

88

第二节 审美体验

90

一、审美体验的含义

90

二、审美体验的性质和特征

90

三、审美体验的心理基础

91

思考与练习

92

第七章 服装审美变迁的影响因素

93

第一节 思想政治因素

94

一、思想价值因素的影响

94

二、政治因素的影响

95

第二节 社会文化因素

97

一、社会因素的影响

97

二、文化因素的影响

98

第三节 科技经济因素

100

一、科技因素的影响

100

二、经济因素的影响

101

思考与练习

102

第八章 服装艺术创作风格

103

第一节 服装艺术创作的含义

104

一、艺术创作的含义

104

二、艺术风格的成因

106

第二节 服装艺术创作的方法和风格

107

一、服装艺术的古典风格

107

二、服装艺术的梦幻风格

108

三、服装艺术的抽象风格

109

四、服装艺术的职业风格

110

思考与练习

113

目 录

第九章 中国服装美学体系

115

第一节 中国传统服装美学	116
一、中国传统服饰的意涵	116
二、中国传统服饰特点	116
第二节 中国历代的服装美赏析	119
一、先秦时期的服饰	119
二、秦汉时期的服饰	120
三、南北朝时期的服饰	120
四、隋唐五代时期的服饰	121
五、宋朝时期的服饰	121
六、辽金元时期的服饰	122
七、明朝时期的服饰	122
八、清朝时期的服饰	123
思考与练习	125

附录 世界著名服装设计师简介及作品赏析

127

另类设计师——川久保玲	128
时装女皇——夏奈尔 (Chanel)	129
法国名师——克里斯汀·拉夸 (Christian Lacroix)	130
充满摇滚与颓废气质的设计师——安娜·苏 (Anna Sui)	131
超级名牌的创造者——路易·威登 (Louis Vuitton)	132
时装界的帝王——依芙·圣罗兰 (Yves Saint Laurent)	133
设计充满戏剧性及狂野魅力的新秀——亚历山大·麦克奎恩 (Alexander MacQueen)	134
纽约第七大道的王子——卡文·克莱 (Calvin Klein)	135
具有大众亲和力的品牌设计师——唐娜·卡伦 (Donna Karan)	136
在市场与优雅间创造完美平衡——乔治·阿玛尼 (Giorgio Armani)	137
平凡中有伟大创意的设计师——约翰·加利亚诺 (John Galliano)	138
世界时装界的凯撒大帝——卡尔·拉格菲尔德 (Karl Lagerfeld)	139

参考文献

140

第一章 美学的基本理论

- 第一节 美学的起源
- 第二节 服装美学的含义和性质
- 第三节 服装美学的特点及作用

学习目标

1. 了解中西方服装美学的起源和发展。
2. 掌握服装美学的性质以及特点。

第一节 美学的起源

一、西方美学的起源和发展

西方美学思想源于古希腊。其早期多是依附于自然哲学，只是在探究宇宙本原时涉及美的问题。从德谟克利特开始转向人的心灵的研究，中经智者派提出的“人是万物的尺度”，到苏格拉底强调“人认识自己”，哲学关注的中心开始由自然界转向社会，从此改变了自然哲学对人的冷漠态度，随之美学思想也开始转向关注人和社会问题。

柏拉图和亚里士多德是古希腊美学思想的重要代表。柏拉图思想重在对美的哲学思考，他在《大希庇阿斯篇》中提出的“什么是美”的问题，此问题至今仍吸引着人们去探索。亚里士多德重在审美创造的研究，他的《诗学》成为文艺美学的最早经典。古罗马贺拉斯的《诗艺》、朗吉弩斯的《论崇高》，都是沿着亚里士多德开创的文艺美学的道路，对文艺进行美学探讨。而普洛丁作为古代与中世纪交界线上的思想家，对柏拉图的“理念论”作了更加神秘主义的阐发。中世纪的美学家从维护天主教的反动的封建统治目的出发，他们认为上帝是最高的美，是一切感性事物美的最终根源。

文艺复兴时期，人们高扬人道主义精神，否定以神权为中心的封建统治和禁欲主义，追求个性自由、理性至上的生活理想。它在文艺和美学方面表现为要求对古希腊文化进行重新评价，借希腊罗马古典艺术的再生，使艺术从神学的束缚中解放出来，回到世俗社会，使艺术能够充分体现人的尊严、人的价值，能够成为最能发挥人的自由创造才能的领域。在内容上要求艺术不再是描绘神，而是要面对人世描绘现实；在表现手法上要求放弃中世纪的那种象征和比喻的手法，提倡艺术家研究科学的理论并运用于艺术创作中。文艺复兴运动促进了生产力的解放和精神文化的解放，促进了美学由神学向人学的转变，给美学思想的发展带来了巨大的活力和生机。文艺复兴普遍的表现是对科学、文化和艺术的高度重视，重视文学艺术的内在特质和作用，是人们研究艺术、艺术美的最根本的依据（见图1-1，图1-2）。

▲ 图1-1 文艺复兴时期的服装

近代欧洲的英国经验主义以法国的启蒙运动为基础，倾向于人性的研究，着重探讨认识世界的主观心理条件，给美学思想的发展以新的推动力。特别是莱布尼兹、沃尔夫对于理性的研究，维柯对于想象的研究，夏夫兹博里、哈奇生、博克、休谟对于感官、

情感、观念的研究，为德国启蒙运动时期美学家鲍姆嘉通提出建立美学学科作了思想理论上的准备。美学作为一门独立的学科，是鲍姆嘉通在1750年出版的《美学》专著第一卷中首次提出的，该书命名为《埃斯特惕卡》，鲍姆嘉通因此被称为“美学之父”。

鲍姆嘉通认为人类心理活动可以分为知、意、情三个方面，研究认知的有逻辑学，研究意志的有伦理学，研究情感即相当于“混乱的”感性认识却一直没有相应的科学，他要弥补这一漏洞，因此有了《美学》一书。看来这是作为认识论提出的新科学，它也是研究艺术和美的科学，在鲍姆嘉通看来，感性认识的完善就是美的；美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。康德《判断力批判》一书于1790年问世，从而建立起一整套唯心主义美学体系。康德哲学的研究对象是主观心理的建构。他认为人的心理功能知、意、情三个部分相对应的人的能力有三种：理解力、判断力和理性。它们相互联系又不可相互替代，有必要分别加以研究。《纯粹理性批判》专门研究认识的功能，《实践理性批判》专门研究意志的功能，《判断力批判》则专门研究情感的功能。这三大批判结合在一起组成了康德的哲学体系。康德从本体论的角度把世界分为物自体和现象世界。现象世界受各种必然规律的支配，是《纯粹理性批判》的研究对象，主要探讨人如何认识自然的种种规律，物自体不受任何必然规律的支配，因而是自由的、信仰的、理

应如此的，它是《实践理性批判》的研究对象，主要探讨精神世界的自由意志，即由实践信仰出发的道德行为。康德经过长时间的思考和探索，发现判断力能够把现象和物自体，把自然的必然和道德的自由相互沟通起来。它与情感略带有认识的性质又略带有意志的性质相一致，它略带有悟性（理论理性即认识）的性质，又带有理性（实践理性即伦理）的性质，所以可以作为桥梁使悟性和理性、知和意相互联系起来。这样，知、意、情三足鼎立，康德在完成其主观唯心主义哲学体系的同时，也在美学史上第一个完成了唯心主义的美学体系。康德虽然第一个确立了唯心主义的美学体系，但他主要从微观上研究人的主观审美意识，认为审美只是人的主观判断，审美鉴赏与对象的内容、概念无关，缺乏宏观探索和历史把握。以往的美学家也较多着重以纯理论的方式对美学问题进行微观的研究，很少有人联系人类思想发展的总历史，结合人类文化发展的全过程来进行研究。而黑格尔力图对以往的人类认识历史进行总的考证，给予总的批判和评价。因此在美学上，他也非常重视把美学放在人类思想发展的总进程中进行宏观的考察，从而开创了结合人类认识史研究美学问题的开端。黑格尔的艺术史知识相当丰富，他善于结合艺术作品进行具体的美学分析。黑格尔对古希腊悲剧有着浓厚的兴趣，他对席勒和歌德也推崇备至，经常在《美学》中引证他们的作品。黑格尔在论述中，较多地从具体的艺术事实和材料着手，经过分析而后再作出自己的结论，这比起他的哲学研究来具有更鲜明的特色。他把自己的巨著《美学》定名为“艺术哲学”，后来被人誉为“艺术的百科全书”。

▲ 图1-2 20世纪西方服装

二

中国美学的起源和发展

在中国,美学学科的建立和真正确立,经过了一个漫长的历史过程。中国美学学科的建立,首先是中国美学思想发展的必然结果。中国美学思想如同西方美学思想一样,源远流长,产生和形成于古代奴隶社会。先秦的美学思想作为奴隶社会最早的美学思想,以儒、道两家影响为最大,主要以美与善的关系展开论争。儒家强调美与善的统一,重视审美与艺术的道德伦理作用,道家则强调美是一种自然无为,摆脱外物奴役,而在精神上获得绝对自由的状态,并不与功利欲念结合在一起。在先秦两汉时期,美学思想一开始便与哲学伦理结合在了一起,或是与艺术理论批评结合在了一起。

魏晋南北朝时期,中国美学思想并没有像欧洲中世纪美学思想那样受到神学的束缚而发展缓慢,反而表现为“美和文艺从统一的奴隶主国家所要求的善的紧身束缚中得到了一定程度的解放,不再只被看作是善的附庸,而显得具有自身独立的价值了”。这时由先秦两汉时期的重善轻美的传统转变为重美轻善,对自然美的追求,以及对审美与艺术特征的考察,成为当时美学思想的中心课题。美学思想与玄学、佛学的探讨相关联,与文艺理论批评相结合。到隋唐中期,中国美学思想又重申美善统一论,重视审美、艺术的教化作用,积极发挥先秦儒家美学思想中有生命力的东西。

晚唐至明朝中期,中国美学思想和佛教特别是禅宗结合起来形成了一种新的美学思想。禅宗追求超脱人世烦恼,达到绝对自由,却又不主张完全脱离世俗生活,不否定个体生命的价值,因而幻想通过个体心灵、直觉、顿悟,去达到一种绝对自由的人生境界。禅宗思想的这种极为神秘的形态,似乎包含着对类似审美和艺术创造心理特征的某种理解,因而被一些文艺理论家所接受,并用以解释审美中的种种现象。明朝中后期在封建社会内部已出现了资本主义萌芽,商品经济急速发展,市民阶层的扩大和活跃,逐渐在意识形态方面出现了要求个性解放的浪漫主义倾向,与此相应,在美学思想上便特别推崇纯真自然之美,力求艺术独创,强调美与实用、狭隘功利的不同,并且依然重视审美心理的考察和探索,但是总因当时中国传统美学思想的顽固保守而没有更大的发展和突破。

19世纪末,资产阶级改良主义运动兴起,戊戌变法前后,一批资产阶级改良主义者开始介绍西方文艺和美学思想,真正作系统介绍的是处于资产阶级改良主义低潮时期的王国维。王国维把对康德、席勒、叔本华的美学思想的介绍同中国传统的文艺和美学研究结合起来,写了一批著作,为建立近代中国美学做了开拓性的工作。但是标志着近代中国美学学科具有独立形态的,却是辛亥革命后蔡元培对美学的重视和对美育的提倡。蔡元培为我国美学学科的建立和发展做出了重要的贡献。马克思主义哲学的诞生,标志着哲学的伟大变革,为美学研究走向科学发展的道路,为美学的科学确立提供了正确的理论基础。马克思主义美学诞生之后,现代西方美学还出现了众多的流派和理论,涌现了一批具有代表性的美学家。

审美心理学的研究,是现代西方美学发展的主流和中心。自从近代实验美学创始人费希纳提出用“自下而上”的实验方式代替传统的“自上而下”的哲学方法之后,许多美学家都从原先注重对美的哲学思考转向注重审美经验和审美心理结构的考察。在此基础上,各种审美心理学的理论便纷纷问世,其中影响较大的有德国立普斯的“移情说”,美国鲁道夫·阿恩海姆的格式塔心理美学,奥地利弗洛伊德的精神分析美学,此外还有信息论心理美学、人

本心理美学等。审美心理学试图从审美主体的心理活动的角度,去解开审美活动的奥秘,可以说是一个新的开拓,但就以上诸种心理学美学理论来看,都含有不同程度的缺陷。随着现代自然科学和人文科学的发展,在西方一些国家,美学与心理学、社会学、伦理学、教育学、语文学等学科的关系显得越来越密切,出现了美学与其他一些学科相互渗透和合流的现象。同时,美学也越来越多地吸取自然科学方法的新成就,运用“老三论”(系统论、控制论、信息论)和“新三论”(耗散结构论、协同论、突变论)来分析审美事实和文艺现象。这些,都使西方传统美学的格局出现了显著的突破。

第二节 服装美学的含义和性质

一、服装美学的含义

美学是一门现阶段颇为引人注目的科学,是主要针对美、艺术、审美经验三者,以自然美、社会美、艺术美为研究对象,研究人的各种丰富而复杂的审美意识、审美感受、审美教育的一般规律的多边性人文学科。美学通常也被称做有关美的哲学,是以对美的本质及其意义的研究为主题的学科。美学是哲学的一个分支,研究的主要对象是艺术,但不研究艺术中的具体表现问题,而是研究艺术中的哲学问题,因此被称为“美的艺术的哲学”。美学的基本问题有美的本质、审美意识同审美对象的关系等。

所谓的“美”,不只是具有美之性质的一切事物,也包括美的本身;至于所谓的“艺术”也不只是暗指的艺术品,还包括一切由人工有意识地制造出来的事物。“美学”其宗旨是通过以哲学的研究方法和精神,来发掘“美的本体”、“艺术的本质”,以及“审美的经验”。美的含义可以分成日常生活的美和美学理论中的美。日常生活中美的含义就是好看的、好听的、令人满意的东西,或是美好的事物等。美学理论的美有狭义和广义之分,狭义的美指一种与崇高并列的美学范畴,也称之为优美;广义的美指一切具有审美价值的事物,或一切具有审美价值的事物所共有的本质,相当于美的本质、审美价值和审美对象。

哲学美学又可以分为文艺美学和技术美学。文艺美学包括文学、艺术学两个门类。文学用语言、情节来塑造作品,艺术用线条、色彩、声响、动作来塑造形象,两者共同创造出美学的形式,如优美、壮美的上位概念及丑、滑稽以至于卑劣的下位概念等。实用美学,则是与科学技术相联系的美学,也称为技术美学,它给人类生活带来的是美好的、愉快的、幸福的感受。

在社会生活中,分为“衣、食、住、行”四大类,衣是四大要素之首。在满足了“民以食为天”的基本的生存条件之后,美的生活应该先从服饰入手。服装,研究如何穿戴打扮能更准确地体现出人的美感,通过服装可以了解一个社会的文明程度。服装是现代人精神状况的体现,是美化生活、美化社会的一个组成部分,也是衡量个人生存方式和生活方式的主要尺度。

服装美学是研究审美对象、审美意识的特征、本质、规律,以及揭示审美对象、审美意识发生、发展的历史线索的科学。它是对服装材料、服装设计、服装制作、服装穿着等

所体现出的美学问题的思考。它既隶属于普通美学范畴,又具有服装艺术与服装审美的特殊规律。

人类在生活实践和艺术实践中发现并创造了各式各样美的形态,包括自然美、生活美、人体美、朦胧美……甚至还有荒诞美和颓废美等,美的种类分为以下几种。

1. 广阔无限的自然美

(1) 自然总是美的

法国大雕塑家罗丹最喜欢的一句箴言就是:“自然总是美的。”中国有许多美的自然景观,如雄伟的泰山、险峻的华山、秀美的庐山、奇巧的雁荡山、滚滚的黄河、浩荡的长江等,都是很美的景观。

自然美,是指自然界中原本就有的而不是通过人工创造的,或没有经过人类直接加工创造的物体的美。自然美是自然事物所具有的能够引起人类精神愉悦和静养的一种属性,自然美是人类最早的表现形式。例如,人类发现了树叶、鲜花、兽皮、兽骨、兽齿、贝壳等自然物的美,并用来装饰自己的躯体,从而产生了服饰的萌芽。

(2) 自然的人化

自然美通过自然界的外在形象体现出来,大自然的物质属性是构成自然美的物质基础,有了这些物质基础,才有了满足人们审美要求的客观意义,这就是自然美的社会属性。自然美会对欣赏者的人格形成发挥作用,大自然的美好的景观摄入眼中,蔚蓝的大海、漂浮的小船等,就会产生种种情趣和意境,陶冶人的情操。

(3) 自然美的外在形式

凡是美的事物,一般都有突出鲜明的外在形式。如通过形式要素的点、面、线、形、色、质、声、光、动等,以及经过特定的美的组合,如明暗、浓淡、均衡、对称、光影、秩序、宾主、虚实、节奏、旋律等,这些要素及组合,体现了大自然的一种完美和谐,表达出丰富多变的世界中,又有着高度的统一,体现着最高层次的形式美法则。

2. 丰富多彩的生活美

(1) 美的生活

生活美又称现实美。它是社会美和自然美的总称,是与艺术美相对的概念。自然美是大自然形态的属性,是美的第一个层次。生活美是人类和人类创造的社会关系的属性,是美的第二个层次。生活美比自然美和艺术美更为广泛,甚至包括了人的形体美、服饰美、心灵美、劳动美及一切社会实践中的美。

(2) 服装美与生活

在创造服饰美时,服装设计师需要把握人们对生活美的理解和需求。只有深入社会生活中,了解产品定位对象对生活美的具体追求,才能实现自己塑造生活美的神圣职责,服装的艺术美来源于生活美,但又高于生活,先于生活,作为生活潮流的潮头,服务于生活美,也塑造新的生活美。

(3) 创造美的生活

服装设计永远都是一种创造,生活美本身也在于创造,在于不停地开拓与探索。

3. 高于生活的艺术美

艺术美作为美的第三个层次,更加集中地表现和更加鲜明地体现了美的本质特征,生活美(包括自然美和社会美)都是自然形态的美,而艺术美是艺术家对自然和社会生活能动地创造活动的集中概括,是对现实世界的再现;另一方面,它又凝结了艺术家对现实的情感、评估和审美理想,是主观与客观、表现与再现的有机统一。艺术美是艺术作品具备的审美属性,是人类审美的主要对象,是艺术家对生活的审美感情和审美理想。

德国美学大师黑格尔主张“艺术美高于自然美”。他的意思是说,艺术永远都要高于生活,生活永远赶不上艺术。因为艺术是社会生活的反映,社会生活的主动性和丰富性又是艺术所无法比拟的。

服装作为生活美的范畴,其艺术设计应当是上述两种观点的完美结合,时装评论家们也应该注意到服装美的时空性,从宏观上讲,古代欧洲的服饰美,未必符合今日中国的审美标准,法国大师在T型台上获得大奖的作品,未必是中国服装市场的最佳选择,从微观上看,表演台上的服饰美与生活中的穿着美有着不同的概念,从事市场型服装设计的设计师们,大可不必在舞台作品面前自惭形秽。

4. 雾里看花的朦胧含蓄美

(1) 朦胧美

朦胧美广泛存在于自然界和艺术作品中,在自然界中,雾里看花,云雾蒸腾,扑朔迷离的湖光山色等,都能体现出朦胧美。

(2) 模糊美

艺术作品的“模糊”包含两层意思,一是指作品意境的模糊之美,二是指表现形式的模糊之美。意境的模糊美,是指作品内涵的多意性、不确定性,具有让欣赏者参与联想,并进行再创造的更大余地,形式上的朦胧美,是指在造型形式上运用模糊语言和模糊技法,使作品表面看上去朦胧、隐忍、含糊,与欣赏者拉开更大的感觉距离。

(3) 含蓄美

含蓄美,是中国古典美学中一个内涵十分丰富的概念,有含而不露、蓄而无穷之意。艺术中的朦胧美、模糊美、含蓄美是与逼真美、清晰美、实在美相对立的美感形态。

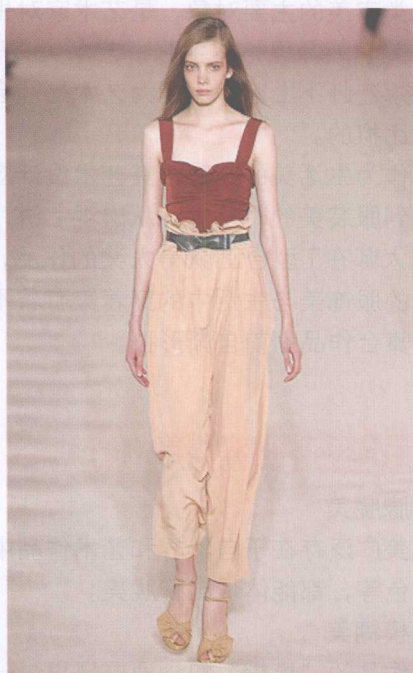
二、服装美学的性质

人类的服装,实际上有两大功能,既实用功能与审美功能。实用功能也就是物质功能,满足人们的生理需要,如服装可以保护身体,可以御寒防暑。审美功能是精神功能,美化自己,美化生活,满足人精神世界的需要。服装美学具有两大特性:一是实用性(适用性、功能性),二是审美性(观赏性、精神性)。服装设计是一种与实用功能保持重要关系的主观的精神活动,以穿着实用性为基础,服装不能是摆设的花瓶、陈设的装饰品。挂在商场的展示

橱窗里的模特儿身上的服装,无论服装的色彩和款式多漂亮,都是无法体现服装美的真正意义的(见图1-3)。人们看见的只是衣服的形态,是服装美感的部分的展示,是服装美感的外表的部分。服装只有通过与人体的结合,发挥穿着的使用功能,与人的精神相协调,才是服装美评判的形象,离开了穿着的主体就难以实现服装美。“服装的美”是不能脱离人体而单独存在的,任何具有形式美感的服装,只有和与之相应的人体形式与气质表现相融洽时,服装内涵的形式美才能被引发出来(见图1-4)。服装美学的基本要素是实用和审美的辩证统一,是衡量服装优劣的准则。实用服装,是为实用服务的,装饰是有限的。创意服装是以装饰为主要目的,装饰是第一位的。

▲ 图1-3 橱窗展示

▲ 图1-4 服装穿着形态

服装具有多种功能,具体如下。

① 服装是人类生活的必需品,具有防寒保暖的功能,能有效地阻止人体表面皮肤产生的热量向外散发。

② 服装具有隔热防暑的作用,一些特殊面料的服装有很好的防辐射和隔热功能,随着人们生活水平的提高,对一些环保的、具有防辐射功能的服装的需求越来越多。

③ 服装有调节湿度的作用,人们用一些透气性、吸湿性良好的材料制作服装,能及时调节和保持衣下空气层的湿度,使人感到舒适。

④ 服装具有防风、防雨的作用,穿着防水性能良好的服装,能使人体免受雨水的侵袭,保护身体的健康。服装还能够保护皮肤免受灰尘和泥土沾污,免遭蚊虫叮咬,以及外力伤害。

从哲学意义上讲,实用价值来源于原始生命力在现实生存中的实现和延续。审美价值来源于人类在精神上对未来的追求,是感性力量外在的表现形式。服装的实用功能是服装的适宜性,而服装的审美形式是以感性的方式出现的,实现人自身对最佳生存方式和精