

FU SHI WEN HUA SHA LONG

服

服飾文化沙龙

● 戴仕熊 著 ●

飾

中国轻工业出版社

眼镜的沿革
服装的雕塑风味
流行音乐与服装的流行
从成语看服饰的演变发展
中国传统思想对服饰观的影响

服饰文化沙龙

戴仕熊 著

中国历史上几次少数民族服装的流行
李渔的服饰美学思想值得引起重视
西洋绘画艺术对服装的影响
各领风骚的时装设计大师
服饰流变中的战争因素
服装是流动的建筑
体育服装撷拾
伞史拾趣
裤子小考

中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰文化沙龙/戴仕熊著. —北京: 中国轻工业出版社, 1997

ISBN 7—5019—2098—2

I. 服… II. 戴… III. 服饰—文化 IV. TS941.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 16077 号

责任编辑: 王钊

*

中国轻工业出版社出版发行

(100740 北京市东长安街 6 号)

三河市宏达印刷厂印刷

新华书店经销

开本: 850×1168 1/32 印张: 8 字数: 206 千字

1997 年 12 月第 1 版 第 1 次印刷

印数: 1—3000 定价: 20.00 元

作者近影

内 容 提 要

服饰文化是人类文明的重要标志之一，内涵十分丰富。本书作者以其独特的视角，对各种服饰文化现象进行了广泛深入的介绍和论述，“观古今于须臾，抚四海于一瞬”，文化信息量大，知识涵盖面宽，是一本了解服饰演进及流变情况的理想辅助教材。

篇前絮语

人的生存与衣食住行是片刻也不能分离的。人类穿衣戴帽的历史已经绵延了好几千年乃至上万年，其中汇聚了无数人的智慧和创造。

郭沫若说过：“衣裳是文化的表征，衣裳是思想的形象。”与其他文化一样，服饰文化是人类文明的一个重要构成部分，透过服饰文化，人们可以进一步掌握人类历史发展的脉搏和社会文明演变的轨迹。似乎很长一段时间以来，人们对自己的服饰行为还一直停留在感性的认识上，尚未能从更深的文化层面上对其作理性的思考。19世纪初，德国美学大师黑格尔在其经典著作《美学》一书中，首次从雕刻的角度对服装的处理作了富有启发性的论述，使当时见多识广的欧洲人大大开拓了视野（其实早于此一个多世纪之前，中国著名戏曲理论家李渔就已在他的《闲情偶寄》中提出了如何“治服”的理论，其内容要比那位西方学者的见解远为丰富完整得多，只是由于当时中国尚处于极度封闭的状态之中，世人根本无从知晓）。然而，对服饰文化真正加以科学和系统的研究，则是到了20世纪才正式开始的，而且由于复杂的社会原因，中国在这一方面几乎又整整延误了半个世纪。

郭沫若同时还向人们预示过：“社会主义带来了永恒的春天，我们要有适应季节的衣裳。”随着改革开放的春风激越涤荡，12亿中国人民从穿着打扮到思想观念都经历了一次巨大的变革。服饰，作为一种普遍存在的文化

现象，也终于受到了人们应有的重视。以沈从文《中国古代服饰研究》为代表的一系列学术论著的相继问世，不仅填补了中国在该研究领域的理论空白，而且充分显示出中国服饰理论工作者后来居上的奋发精神和雄厚的潜在力量，也给更多的后学者以莫大的启迪和鼓舞。作为一名后学者，近年来曾尝试着为有关服装刊物陆续撰写了一些短文，就服饰文化方面个人感兴趣的问题做些拾零补遗、荐介普及的工作。现应出版社之请，将其中部分文稿结集出版，借此机会，愿与有志于此的前辈和年轻同道们作一交流，并切望能得到大家的批评指正。

戴仕熊

1996年7月于苏州

目 录

篇前絮语

西洋绘画艺术对服饰的影响	1
服装的雕塑风味	9
服装是流动的建筑	14
流行音乐与服装的流行	20
霓裳羽衣舞翩跹	
——舞服史话之一	24
霓裳羽衣舞翩跹	
——舞服史话之二	29
服装与“第七艺术”	33
文学——服饰演变的一面镜子	39
独具特色的戏曲服装	47
体育服装撷拾	53
服饰流变中的战争因素	60
谁制造了流行	66
从时装模特到时装表演	72
各领风骚的时装设计大师	80
巴黎，天造地设的时装之都	87
世人独钟“蓝约翰”	92
法国香水是怎样崛起的	98

淡妆浓抹应相宜

——女士饰品琐谈 104

源远流长的扇文化 109

伞史拾趣 115

眼镜的沿革 120

揽草结同心，将以遗知音

——也谈“中国结” 126

玩味无穷的服饰词语 130

从成语看服饰的演变发展 135

说文解“衣” 140

张冠岂容李戴

——古代冠帽溯源 144

别样风情说女冠 151

裤子小考 156

深衣的三个流行期 160

从“襦裆衫”到“两裆铠” 165

比甲——明代的流行服装 169

历尽沧桑话裙裳 171

中国历史上几次少数民族服装的流行 180

僧衣——汉化了的外来服装 188

衿纽、纽扣及钮扣考辨 192

服色琐谈 195

君子死，冠不免

——服饰与礼仪 200

昭名分，辨等威

——服装的政治色彩 204

艺术的科学，科学的艺术

——服装与科学技术的关系	209
服装的进化、蜕变及仿生现象	213
《孔雀东南飞》服饰、器物、礼俗考释 ...	216
中国传统思想对服饰观的影响	223
李渔的服饰美学思想值得引起重视	230
人类最终会不穿衣服吗	235

卷尾小志

西洋绘画艺术对服饰的影响✓

前美国大都会艺术博物馆馆长勃罗姆说道：“画家和设计家都呼吸着同样的空气，有着同样的知觉，都反映着时代的色彩调子。”服装与绘画，虽分属于两个不同的艺术领域，但两者之间的渊源却由来久远。自中世纪以来，那些风格各异、形神兼备的人物绘画作品，常常以精美的面料、丰富多彩的绣花、柔和的色彩以及那闪光的织物为描绘对象，把各个历史时期不同地区的服装真实地记录在画布上，为我们提供了一批极为珍贵的服饰有形资料。

打开一部西洋服装史，我们不难发现，罗马式、哥特式、巴洛克式、罗可可式的服装，基本上都是与属于同一风格的建筑和绘画同步共生的，服装与绘画尤其存在着特殊的渊源关系。18世纪，当罗可可风格风靡欧洲的时候，不少具有罗可可画风的画家便以其作品和审美情趣影响着当时的服饰演变轨迹。其中一些绘画大师甚至还亲自参与了服装设计实践，有些罗可可服装的样式就是直接以画家的姓名来命名的。比如18世纪初欧洲最流行的一种女装便是以法国著名风俗画家瓦托的名字命名的女裙系列（图1）。19世纪初，新古典主义画家大卫也曾根据17世纪佛兰德斯画家凡·戴克的人物肖像画，设计出一种带有花边垂式领片的女装，成为帝国时期“新古典主义”的典型时装款式，所谓“戴克领”、“戴克锯齿花边”者即属于此。（图2）

（图1）瓦托裙

（图2）戴克领

受其影响，被誉为“近代巴黎女装之父”的查尔斯·弗雷德里克·沃斯在他的服装设计中，也往往在服装上饰以精细的褶边、蝴蝶结、花边，在肩上垂挂皇室金饰，并经常使用一种可折叠的钢丝架裙撑。1900年前后，以英国为策源地，一批艺术家发起了“新艺术运动”，崇尚流动的漩涡线和自然状态的形象。英国版画家比亚兹莱在其作品中创造了一种瘦削、颀长、穿着紧身长袍的女性形象，这给当时的服装设计师以莫大的启示。从此，女装开始抛弃累赘的裙撑和花边带饰，并且造就了首批巴黎高级女装专业设计人才。

进入20世纪以后，一批才华出众的高级时装设计师脱颖而出，开始左右世界时装的潮流。在这些设计师中，有的本身就是画家或受过正规美术教育者；有的则与画家有着长期交往，深受其影响和熏陶。他们不断从绘画艺术中汲取营养和创作灵感，在衣料上大胆运用各种不同流派的形象和色彩，将绘画与时装设计巧妙地结合起来。玛丽亚·莫娜斯·盖伦加是位才华出众的设计师，而她设计服装的灵感就来自拉斐尔的绘画作品。夏奈尔的成功亦与她深受其挚友毕加索、雷诺阿等绘画大师的影响密不可分。而罗马出身的夏帕瑞莉则与超现实主义画家达利过从甚密，受其启迪，常以别出心裁的设计闻名，被称为“时装界的超现实主义者”。如她于1936年创作的“办公桌套裙”，显然与达利的青铜雕塑——《带抽屉的维纳斯》如出一辙，而有异曲同工之妙。活跃于第一次世界大战之前的法国高级时装设计大师波罗·普瓦雷，受法国野兽派的代表画家马蒂斯的影响很深，因此有“时装界的野兽派”之称。这位巴黎高级时装店协会的创始人十分喜欢使用黄色作外套的基调、腰带饰物用红色或蓝色，显然是从马蒂斯

的《两个少女》和《音乐》中受到的启迪。50年代，西班牙出身的设计师巴伦夏加和法国同行纪梵西设计出一种腰部紧收而裙体膨大的舞裙，据他们自己说，也是受启发于17世纪西班牙画家委拉斯凯兹作品中的人物装束。（图3）

60年代以来，西方现代绘画对服装的影响更加明显。西班牙著名画家毕加索的绘画用色沉着，构图大胆，被美国服装设计师维塔蒂尼用于毛线衣设计，那种金属色、灰色、棕色的不规则色块，使穿着者显得洒脱、富有男子气概。米罗是西班牙著名的超现实主义画家，他的作品色彩鲜艳明快，充满了童真童趣。维塔蒂尼把他的绘画风格移植到秋季大衣的设计中，使庄重雍容的大衣，散发出浪漫的气息。80年代，德国著名时装设计师卡尔·拉格菲尔德在他为夏奈尔公司所举办的一次高级时装展示会上，曾推出过紧身的帝国胸部造型线条和如同大卫所作的肖像画《雷卡米埃夫人》（图4）中所见到的飘逸的古希腊式褶裥。而克里斯汀·拉克鲁瓦却从西班牙画家苏巴朗和委拉斯凯兹的作品中受到启发，并在自己的时装作品中再现了苏巴朗的《葡萄牙的圣伊丽莎白》那幅画中的繁缛线条。有“时装界的金童子”之誉的意大利著名时装设计师瓦伦蒂诺，也曾从朱塞佩·卡波格拉西的《台泊河的洪水》中借鉴了棕色和蓝色色调，出神入化地融合到他的男装设计中。他还从维也纳分离派画家约瑟夫·霍曼和科洛曼·莫泽那里借鉴了黑白几何图案，并把这些图案用金属片缝缀在礼服上。

把绘画艺术成功地移植到服装上去的，首屈一指者当推伊夫·圣·洛朗。这位法国时装设计大师视野开阔，他的趣味从安格尔和德拉克罗瓦到委拉斯凯兹

（图3）委拉斯凯兹绘画中的17世纪西班牙“法琴盖尔”钟状裙式

(图4) 雷卡米埃夫人 油画 大卫(法)

(图5) 查理四世一家 戈雅 (西班牙)

戈雅绘画中的18世纪西班牙宫廷服装

和戈雅,(图5)从毕加索和马蒂斯到利亚科夫和魏塞尔曼。他对蒙德里安尤为推崇备至,称这位荷兰画家是“20世纪具有代表性的大师。”1966年,他设计的以直线和矩形色块构成的蒙德里安风格时装,(图6)几乎是照搬了蒙德里安的《红、黄、蓝三色构图》,使这位著名的冷抽象画家的作品首次出现在活动的人体上。接着他又推出了“波普艺术系列”,(图7)使时装设计与当时的绘画新潮保持同步。1979/1980年发表的“毕加索云纹晚礼服”,在裙腰以下大胆地运用绿、黄、蓝、紫、黑等对比强烈的缎子,在大红背景上进行镶纳,构成多变的涡形“云纹”。在1981/1982年的时装发布会上,圣·洛朗又推出了“马蒂斯系列”女衬衫和时装,取得了空前的成功。80年代末,著名印象派画家梵高的《鸢尾》(图8)和另一幅油画《向日葵》(图9)在拍卖中连创高价,轰动一时。圣·洛朗又不失时机地将这两幅名画巧妙地移植到自己的时装作品之中。他用无数张闪烁着各种颜色的珠片缝缀在两件晚礼服上,充分表现出原作的神韵。他的这一创举,赢得了舆论界的一致好评,称这两件时装精品“是真正的艺术作品”。无独有偶,时装界的后起之秀卡斯泰尔巴扎克也从文艺复兴时期的绘画艺术中触发创作灵感,在1992年的一次服装展示会上别开生面地将几款上衣的胸、背部都绘上艺术大师达·芬奇、米开朗琪罗等人的名画,造成一时之轰动。人们交口称赞这位年轻设计师“将名画穿上了身”。(图10)其实,将名画穿上身的始作俑者,还不能算是卡斯泰尔巴扎克,早在70年代,美国时装设计师爱丽丝就曾为纪念美国著名女画家索妮娅·丹隆妮而将她的油画印在丝绸服装上,一度成为纽约第7街的流行服装。

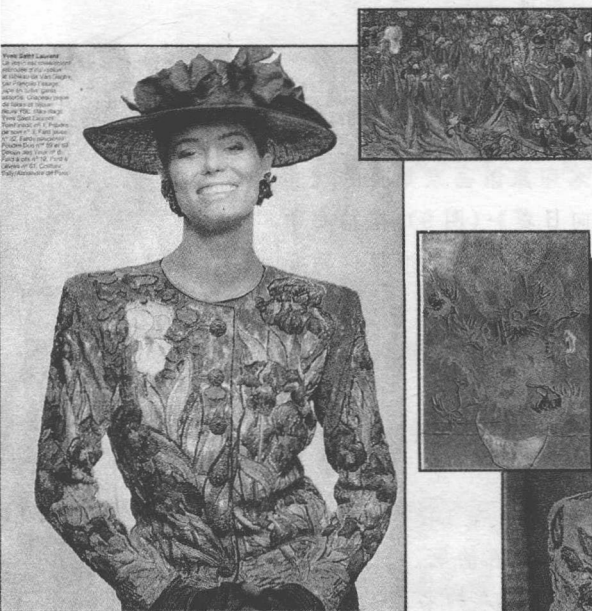

(图6) 圣·洛朗的蒙德里安风格

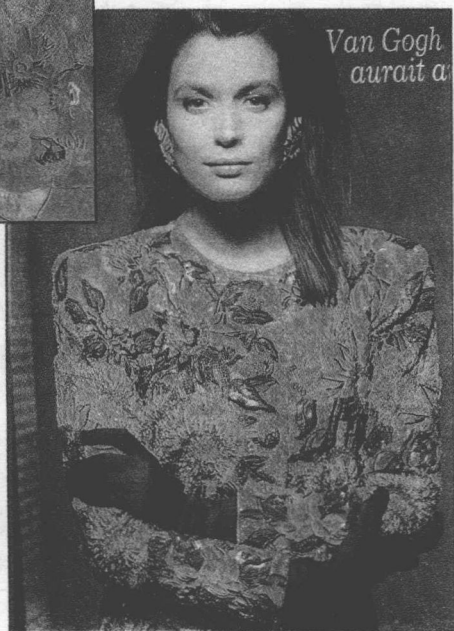

(图7) 波普艺术风格

直接从绘画作品中借鉴、移植，固然不失为一种独特的创作方法和表现手段，但应该承认，由于服装与绘画之间毕竟存在着差异，因此若非象圣·洛朗这样的艺术功底极深的名师高手，怕很难出现惊人之作，相反，弄得不好就会变成毫无创意的模仿和复制而流于平庸肤浅，甚而画虎不成反类犬，弄巧成拙。因此设计师们在通常的情况下则更普遍采用蜜蜂酿蜜的方法，

(图 8) 根据梵高《鸢尾》设计的时装

(图 9) 根据梵高《向日葵》设计的时装

博采众长，然后巧妙地融化在自己的作品里。意大利时装设计师詹尼·维尔萨斯就曾直言不讳地说：“我不喜欢复制，而是用现代的方式捕捉自己所受启发的精髓。”“从美国人那儿借用某些色彩，从波菊尼和包拉等意大利未来主义艺术家那里借鉴对色彩和形状的组合。”伊夫·圣·洛朗也曾在他的立体设计中运用各种色彩，在黑裙白衣或全黑套装上勾勒出各种物品，包括鸽子、小提琴、乐谱等，事后他在介绍自己创作过程时说，他是在研究了布拉克、米罗、勒绥、格里斯、梵高和马蒂斯的众多作品之后才决定这些作品的色彩组合的。他特别指出，鸽子和小提琴的灵感来自布拉克而非毕加索，这也是大出人们意料的。另一位时装设计师拉克鲁瓦则经常喜欢带着脑子里的设计方案到展览会上去看画展。他解释说：“有时在画展上乍一看就喜欢上

(图10) 将名画穿在身上