

服饰 鉴赏

段卫红◎著

Fushi Jianshang

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

服饰 鉴赏

段卫红◎著

Fushi Jianshang

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

服饰鉴赏 / 段卫红著. —北京: 北京师范大学出版社,
2012.10

ISBN 978-7-303-14348-1

I. ①服… II. ①段… III. ①服饰—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①TS941.72

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第 067267 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街19号

邮政编码: 100875

印刷: 北京市易丰印刷有限责任公司

经销: 全国新华书店

开本: 184 mm × 260mm

印张: 12.5

字数: 300 千字

版次: 2012 年 10 月第 1 版

印次: 2012 年 10 月第 1 次印刷

定价: 35.00 元

策划编辑: 周光明 李 克

美术编辑: 高 霞

责任校对: 李 菡

责任编辑: 李 克

装帧设计: 天泽润

责任印制: 吕少波

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010—58800697

北京读者服务部电话: 010—58808104

外埠邮购电话: 010—58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010—58800825

序

如今服饰早已不仅仅是人们用以避寒暑、护肢体的实用物品，更多的是美化自身形象、凸显个人文化修养和思想的艺术表征。服饰的这种特征通常被称为服饰的艺术性，它体现了服饰在满足人们物质需求的同时又满足其精神需求的本质。

服饰艺术作为一种社会文化形态和现代艺术设计的重要组成部分，是人类通过服装表达对时代精神与物质、科技与文化、审美与实用有机结合的理解和应用。爱美之心人皆有之，服饰本身并没有“美”与“不美”的界限，就像色彩本身无所谓美丑一样，服饰和色彩“美”与“不美”的差别，都是在和人的“社会生活”发生关联之后显现出来的。因此，“美”与“不美”是“人”自己的生活观念及价值取向的一个标准，是作为“社会人”的一种意识反映。服饰从造型、色彩、材料等形式美到人类本身的行为规范和精神内涵都与当时社会所处的历史发展阶段相一致。可以说，每一阶段社会所体现的历史文化层次都是通过不同精神内容的服饰来体现的。

五彩缤纷的世界里，服饰艺术通过形与色诉诸视觉，表现在作品的思想内涵和品位上常有高下之分；在服饰所表达的情调上有文野之分；在服饰的工艺、造型、色彩、搭配和材料上有精粗之分与繁简之分。鉴赏者往往选择不同的服饰以表现自我、展示喜恶、吸引异性，并在有意识或无意识中通过服饰感知他人所处的社会时代风貌、民族文化状态、审美习惯等。俗语云：“会看的看门道，不会看的看热闹。”服饰就是在这种有意识或无意识的感情与认识相统一的基础上，运用以往的经验、知识、想象、情感和记忆来感受、分析、判断、体验，然后做出审美评价。在服饰审美评价过程中，只有会看“门道”的人才是真正的鉴赏者，而真正的鉴赏者是不会带着任何偏见看待下层艺术的。

服饰鉴赏的层次与设计是相辅相成的，优秀的作品吸引和熏陶了高明的鉴赏者，高水平的鉴赏者又反过来影响和促成设计者创作水平的精进，这种螺旋式的上升，有助于整个民族文化素质的提高。本书旨在以简练的语言、丰富的图例，阐释服饰艺术的创意取向及表象魅力，拓展鉴赏者的艺术视野和想象力，提高鉴赏者的审美趣味和格调。

段卫红

2012年9月

目 录

引 子	(1)
第一篇 服饰与鉴赏	(3)
一、服饰的鉴赏方法	(3)
(一)服饰鉴赏的过程	(3)
(二)服饰审美鉴赏力的认知	(3)
(三)服饰审美鉴赏力的培养	(3)
(四)服饰审美观察力的培养	(4)
二、服饰鉴赏的审美要素	(4)
(一)服饰的造型美	(4)
(二)服饰的色彩美	(18)
(三)服饰的材料美	(46)
(四)服饰的工艺美	(64)
(五)服饰的图案美	(64)
(六)服饰的意境美	(66)
(七)服饰的搭配美	(69)
(八)服饰的姿态美	(72)
(九)服饰的时尚与个性美	(75)
第二篇 服饰鉴赏与形式美	(80)
一、服饰上点的美	(80)
二、服饰上线的美	(82)
三、服饰上的面与美	(86)
四、服饰上的体与美	(90)
五、服饰中的形式美	(94)
(一)服饰设计的比例美	(94)
(二)服饰设计的平衡美	(96)
(三)服饰设计的节奏、韵律美	(98)
(四)服饰设计的主次美	(100)
(五)服饰设计的视错美	(102)
(六)服饰设计的变化与统一美	(104)
(七)服饰设计中的颠覆形式美	(107)
第三篇 服饰鉴赏的角度	(109)
一、从艺术风格的角度欣赏服饰	(109)

(一)服饰中的拜占庭艺术风格之美	(109)
(二)服饰中的哥特式艺术风格之美	(111)
(三)服饰中的巴洛克艺术风格之美	(113)
(四)服饰中的洛可可艺术风格之美	(115)
(五)服饰中的维多利亚艺术风格之美	(117)
(六)服饰中的新古典主义艺术风格之美	(119)
(七)服饰中的超现实主义艺术风格之美	(121)
(八)服饰中的波普主义艺术风格之美	(123)
(九)服饰中的欧普艺术风格之美	(126)
(十)服饰中的涂鸦艺术风格之美	(128)
(十一)服饰中的解构主义艺术风格之美	(130)
二、从服装设计中绘画作品的应用角度欣赏服饰美	(133)
(一)服饰中的毕加索绘画	(133)
(二)服饰中的康定斯基绘画	(135)
(三)服饰中的蒙德里安绘画	(137)
(四)服饰中的时尚插画	(139)
三、从仿生物设计艺术的角度欣赏服饰美	(145)
(一)形态的仿生物设计	(145)
(二)表面肌理与质感的仿生物设计	(146)
(三)色彩的仿生物设计	(146)
(四)结构与功能的仿生物设计	(147)
(五)仿生物的象征设计	(149)
(六)图案的仿生物设计	(151)
四、从服饰中我国民间艺术的应用角度欣赏服饰美	(153)
(一)中国民间戏曲服饰在现代服饰设计中的应用	(153)
(二)中国民间剪纸在现代服饰设计中的应用	(154)
(三)中国民间年画在现代服饰设计中的应用	(157)
(四)中国民间刺绣在现代服饰设计中的应用	(159)
(五)中国民间彩绘色彩在现代服饰设计中的应用	(162)
(六)中国民间扎染在现代服饰设计中的应用	(164)
五、从传统服装审美角度欣赏服饰	(166)
六、从简约设计审美角度欣赏服饰	(173)
七、从细节设计角度欣赏服饰美	(178)
(一)现代服饰设计的混合搭配美	(178)
(二)服装的局部细节美	(180)
(三)发型与化妆	(183)
(四)服饰配件的点睛作用	(186)
附 著名服装品牌及网站	(189)
参考文献	(193)
后 记	(194)

引子

我们常常遇到这样的情况：在鉴赏活动中，同一件服饰作品由于欣赏者的审美意识、文化素质、性格、年龄、职业、人生经历，甚至是当时所处环境、情绪的不同，或同一个人在不同的时间段，审美结论都有可能大相径庭。这是因为，随着社会的演变和自身阅历的增加，我们的审美标准会不断成熟和提高。

服饰作品本身又是设计师自身对外部世界的体验，是其审美经验和艺术技能对时代精神的一种表达，并运用欣赏者可以体会、认同、理解并能够接受的艺术形态引起审美鉴赏共鸣。服饰鉴赏具有独特性，它一般不被单独地当做审美对象，而是常常与人有机地结合在一起而为人审视和欣赏。它包含了设计艺术和穿着艺术两个主要方面。服饰的穿着者与服饰一起组成审美对象，同时又成为第一个和最重要的审美主体，审美主体与审美对象合二为一，这是服饰审美鉴赏活动异于其他艺术审美鉴赏活动的一个重要特征。

服饰鉴赏与国民的文化素养息息相关，它的层次高低是相对而言的，是与欣赏者的审美情操和作者的设计水平直接相关的，不能机械地划分，不能持有偏见，就如知识的涉猎提倡广博一样，服饰的鉴赏也无妨宽泛一些，要将服饰文化食粮营养搭配均衡。

第一篇 服饰与鉴赏

服饰 clothing(dress and personal adornment)是所有装饰人体物品的总称。鉴者,照也,明也,引申则为“识”也;“赏”字含有欢悦、称扬、玩味之意;“鉴赏”也就是明别、鉴识,是受众在接受艺术作品的观摩、欣赏过程中获得的审美体验和情感共鸣。服装设计师的作品若没有受众的鉴赏活动,就只能处于潜伏状态而不能得到实现,没有鉴赏的作品也就失去了提高人们的文化素养,失去了在欣赏艺术作品过程中做到“明道”“正身”和提高审美素质的目的,是没有任何社会作用的。

服饰鉴赏,就是鉴赏者通过对服装、着装人、环境融为一体的设计艺术作品观摩、欣赏、鉴识后,获得审美感悟和愉悦体验的活动。

一、服饰的鉴赏方法

随着信息时代的来临,人类的艺术设计手段和文化传播方式有了很大变化,行业之间严格的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢,以千姿百态的形式释放出来。各类新奇诡谲、抽象的视觉形象,各种极端的色彩、材料表现出令人诧异的对比,受众不得不调整眼睛以适应玄奥万变的服饰造型风格和表现形式,吸引受众的“眼球之战”已经成为服饰创造的动力所在。

那么,怎样鉴赏现代服饰艺术,领略并感受设计师在作品中所表达的语言,是服饰鉴赏的核心问题。

(一)服饰鉴赏的过程

服饰鉴赏属于实用美学范畴,实用美学包括技术美学、装饰美学和社会美学等分支。服饰鉴赏是面对具体作品的一种感性精神活动,它的认知过程从主观到客观,再从客观到主观,渗透着欣赏者的体验、感知、联想、自我审美心理定势(审美经验)、价值观念、生理快感等综合心理内容。

美感创造(客观)——外部形式、动静变换、人体美的扩展、延伸与强化、创作主体内涵。审美意识(主观)——知觉、本能冲动、欲望升华、情感趋向。

(二)服饰审美鉴赏力的认知

服饰设计是形式美体现得最突出、最明确、最普遍的艺术形式,审美鉴赏力的认知是客观存在的审美对象在人们头脑中的能动反映,是人们认识、评价、判断世界的一种方式。审美评价和知觉判断力在审美鉴赏活动中起决定性的作用,这种判断力来源于欣赏者对艺术语言本身的理解、丰富的审美经验和艺术修养,以及对生活深邃的感悟。欣赏者需要经过长期的专业训练和各方面知识的不断积累,从而循序渐进地提高自身的审美观念和审美鉴赏能力。

(三)服饰审美鉴赏力的培养

在服饰审美过程中,欣赏美、创造美和感知服饰美的同时,伴随着各种情感体验。

服饰审美活动是感性和理性相统一，是情感和理智相互作用的综合、能动、积极、主动的高级精神活动。

服饰作为以审美经验为中心，研究服饰及其设计的学科，我们可以从以下三个方面学习，培养自身的审美鉴赏力：

一是从心理学、审美心理学方面分析服饰美；

二是从艺术方面来研究服饰本身的相对性质，服饰流派与各种艺术流派之间的关系，特别是与现代艺术之间的关系；

三是从社会学的方面来分析服饰美感产生的社会因素，分析服饰与人们的生活方式和消费习惯的关系。

（四）服饰审美观察力的培养

观察力是一种有意识、有目的、有计划的知觉能力。它是在一般的知觉能力的基础上，根据一定的目的观察和研究某一事物的外特征、内本质及其构成规律的能力。罗丹有一句名言：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”鉴赏者若想“发现”生活中的美，就必须具备一定的观察能力。因为观察是摄取外界信息的主要渠道，也是服饰创意产生及完善的重要条件。创意离开了生活，就会成为无源之水、无本之木。

观察力的培养主要来源于浓厚的兴趣，因为“兴趣是最好的老师”。

二、服饰鉴赏的审美要素

服饰创作需要各种艺术语言和表现方法，只有懂得服饰作品的艺术语言才能进一步欣赏它、理解它。现代服装设计不是单一性的，而是以全视的角度来审视人对衣装的各方面需求。我们接触服饰作品时，首先感知的是它的构成语言的外在形式、款式、色彩、材料、工艺、模特、环境等。

（一）服饰的造型美

服饰是以人体的形态和运动为基本形进行设计的，从最初的披挂样式到如今的缝合款式都是以人体为形而变化，标志着人体特定的形态产生了上衣下裳（下为裤或裙）或上下相连的服饰款式造型。

服饰款式造型设计，主要是指服饰外部造型（俗称外轮廓）设计和内部造型（俗称内轮廓）设计，内部造型设计是外部造型的支撑。轮廓是指物体的外围或图形的外框，是服装外部造型的剪影，服装造型的总体印象是由服装的外轮廓决定的。外轮廓是服装造型的根本。

如果你是个对服饰流行变化敏感的人，闭上眼睛，回想一下不同时代的服饰外轮廓给你的印象，你会看到如下有趣的变化规律：肩部由宽大一细窄—自然合体，然后又垫衬膨起；腰线由收紧—放松—提高—降低，然后反复循环；臀围由夸张—合体—自然放松，不停地变换；裙子在异常肥大和细如竹竿间徘徊，底边在反复无常的上下移动。如果你是个对服饰流行变化漠不关心的人，那么，当你看到一组旧照片时，通过服饰、发型、化妆、环境等，也能判断出其大概的年代。

从视觉审美心理规律纵观 20 世纪服装外轮廓变化得出, 服装廓形是最能扣住人们视线的视觉形象, 决定着服装造型的基本风格和时代风貌, 是服装时髦与否的分水岭, 也是服装流行变幻的重要特征, 在服装流行中起着传递信息和指导方向的作用。

从社会学观点纵观 20 世纪服装外轮廓变化可以看到, 服装是人们依照时代精神赋予其躯体的外部形象。各种外轮廓的造型变化, 不仅是造型设计的关键, 还代表了一个时代的服饰文化特征和审美观念, 蕴藏着丰富的社会内容。如迪奥的“新造型”就是典型的范例, 在当时的社会状态下, “新造型”已经不是平常意义的新款式, 而成为当时和平的象征, 为战后女性带来了柔媚和奢华。

从设计学角度纵观 20 世纪服装外轮廓变化可以看到, 服装外轮廓形是表达服装形象最有力的语言, 是服装造型的大骨架, 是服装整体风格的体现, 是服装款式构成和时代风貌的具体体现, 在服装流行中起着领航作用(图 1-2-1)。

图 1-2-1

从下面这些图片的服饰造型中, 我们能够看到多个历史阶段的服饰文化特征和审美观念(图 1-2-2)。

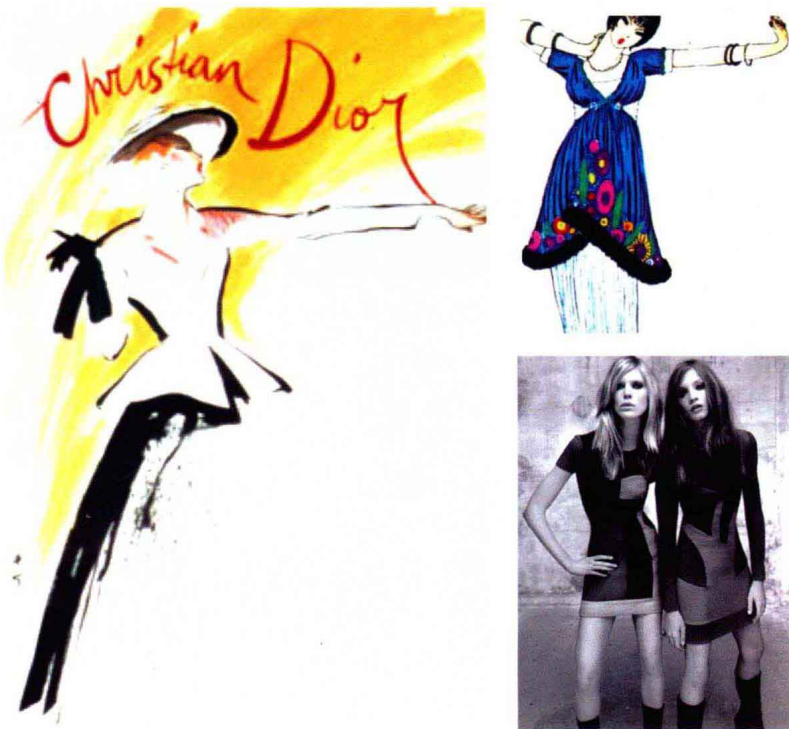

图 1-2-2

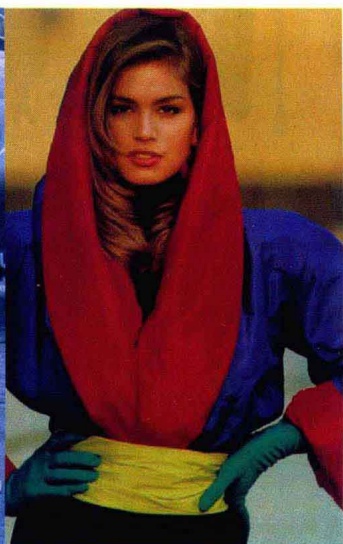

图 1-2-2(续)

外轮廓造型分类

服饰的常用外轮廓设计可抽象概括为长方形(长方形束腰)、三角形(正三角形和倒三角形以及正倒三角形的结合)和椭圆形。用字母表示:外轮廓形有 H 型、A 型、V 型、X 型四种基本类别,由这四种基本形可以演变出无数变化形式。

(1) H 型

形如字母“H”的长方形服装外形,也称 H 型线、矩形或方形。具有直筒状、不收腰的特点和简洁、修长、端庄、安详的风格。它没有明显的曲线,能遮掩体形的缺陷,只有在运动中才能隐约地呈现体形轻松飘逸的动态美,多用作外衣、大衣、直筒裤、直筒裙的造型,适合于粗腰身或腿粗的成熟女性穿着(图 1-2-3、图 1-2-4)。

图 1-2-3

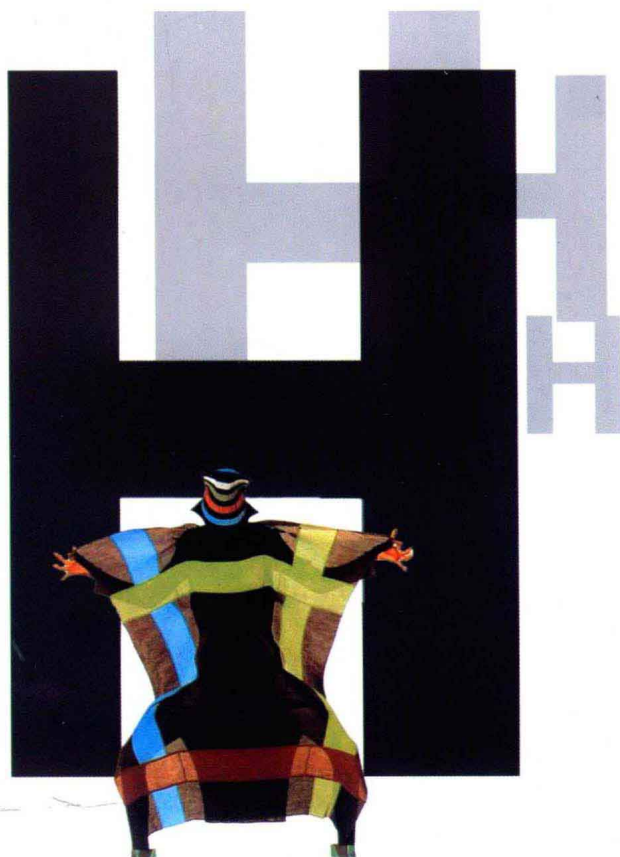

图 1-2-4

H 型外轮廓形的变化有：箱形、桶形等。

①箱形：上下宽度夸张不大，背和胸两侧有些宽余量，纵向要求线条挺直、简练、清新(图 1-2-5、图 1-2-7、图 1-2-8)。

②桶形：上下收口，中间膨胀似酒桶的廓形。其短造型似气球或灯笼，多用于夹克衫；长造型似蛋形、椭圆形或 D 形，夸张肩部和下摆弧线，外形无明显棱角，服装较宽松，具有柔和别致的风格和含蓄温和的美感。多用于外套、适合瘦高者穿用，能显得体态丰满、雍容大方，令人联想到高贵与富有(图 1-2-6)。

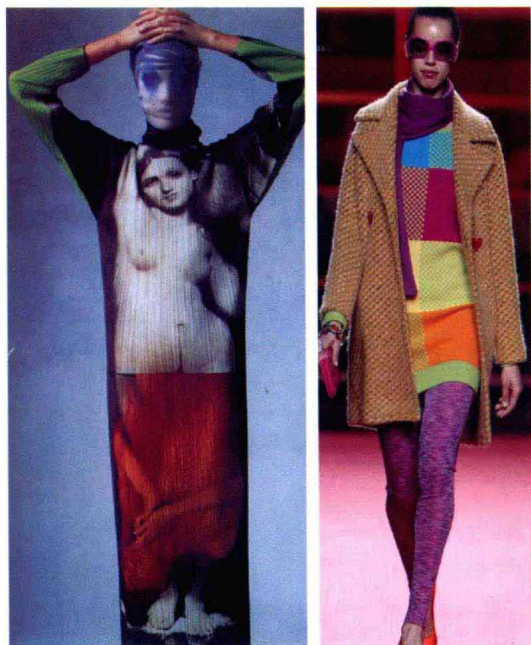

图 1-2-5

图 1-2-6

图 1-2-7

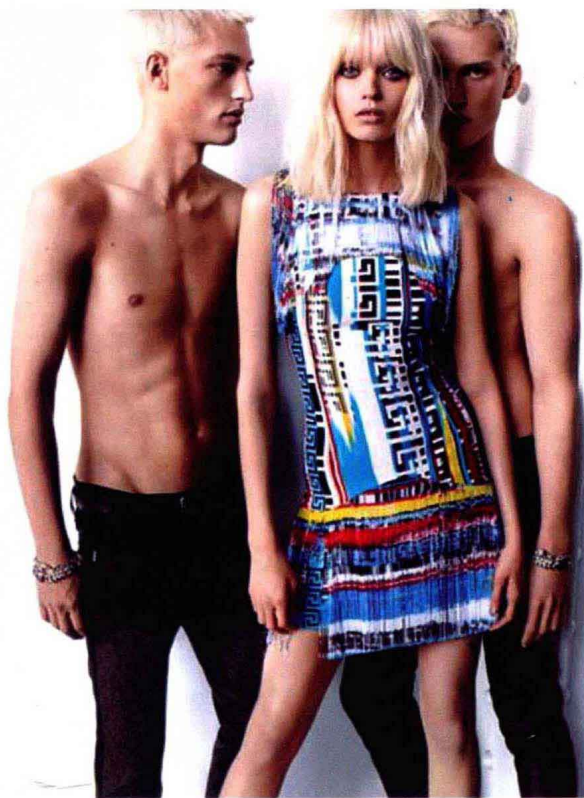

图 1-2-8

(2) A 型

A 型是一种上窄下宽的平直造型,也称 A 线型,呈正三角形或梯形。它通过收缩肩部、夸张下摆形成上小下大的视觉效果,给人以青春、活泼、潇洒、充满活力的感觉。

A 型外轮廓形的变化有帐篷形、圆台形、等腰正三角形或正梯形等。

①帐篷形:上紧下松,整体向衣下摆展开如帐篷的服装廓形,有稳定感,一般用于大衣、斗篷的设计(图 1-2-9 至图 1-2-11)。

②圆台形:由肩至胸部单纯合身,自腰部向下散开,着装人旋转时衣摆或裙摆呈圆台形,具有生机勃勃、活泼的风格。常用于晚礼服和长裙(图 1-2-12、图 1-2-13)。

③喇叭形:上身直筒形,臀部周围开始紧贴,臀部以下转换为开散裙或褶裥拼接,裙摆大幅展开呈喇叭状的廓形,具有优雅、高贵的风格(图 1-2-14、图 1-2-15)。

图 1-2-9

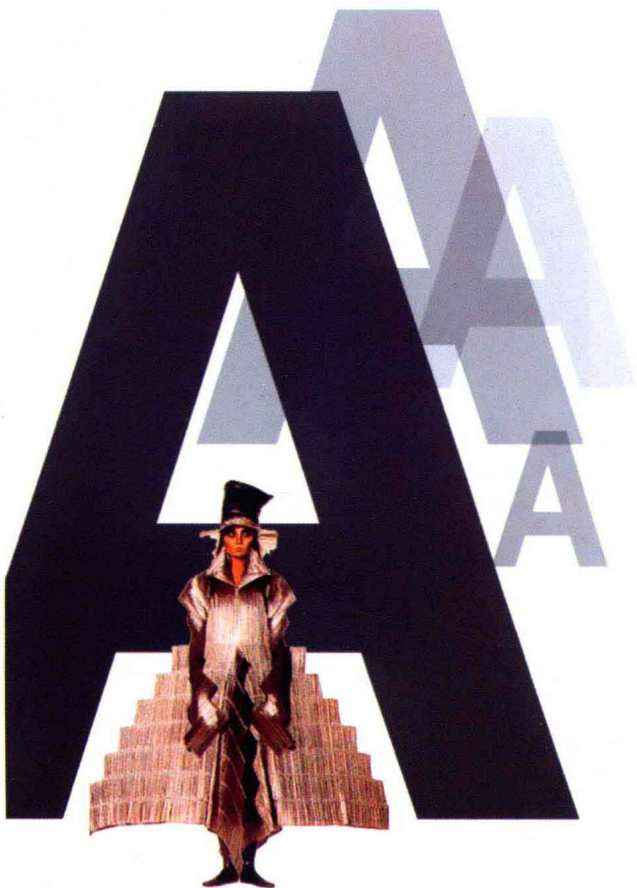

图 1-2-10

图 1-2-11

图 1-2-13

图 1-2-12