"十三五"普通高等教育本科部委级规划教材

服饰美学

刘望微◎主　编
李晓蓉◎副主编

CLOTHING

AESTHETICS

扫二维码
可见本书课件

中国纺织出版社

“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材

服饰美学

刘望微◎主　编
李晓蓉◎副主编

CLOTHING AESTHETICS

国家一级出版社
中国纺织出版社
全国百佳图书出版单位

内容提要

本书将服饰美与基础美学理论紧密结合，详细阐述了美与服饰美、服饰审美感受、美与服饰美的种类、艺术与服饰艺术创作、服饰美的原理、服饰穿着与搭配等内容。本书不是单纯的理论研究，而是将美学贴近现实生活，实现了美学中形而上与形而下的统一。同时，还配以大量美学案例，即对当今炙手可热的设计师和服饰品牌从艺术风格和美学价值方面进行解析。本书能深化读者的理论知识，提升审美情趣和文化内涵。同时，对传播服饰美学常识、提高服饰文化、完善素质教育有很大的意义。

图书在版编目（CIP）数据

服饰美学 / 刘望微主编 .-- 北京：中国纺织出版社，2019.2
“十三五”普通高等教育本科部委级规划教材
ISBN 978-7-5180-5599-9

Ⅰ. ①服… Ⅱ. ①刘… Ⅲ. ①服饰美学—高等学校—教材
Ⅳ. ① TS941.11

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 259302 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
北京玺诚印务有限公司印刷　各地新华书店经销
2019 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
开本：787 × 1092　1/16　印张：10
字数：140 千字　定价：45.00 元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社图书营销中心调换。

序

服饰美学在高等院校服装设计专业的培养计划中属于专业必修课程。服饰美学的特征是具有学科交叉性，并能解决现实问题，在理论上促进宏观美学的微观化和美学研究的细分化。服饰美学虽是一门年轻的美学分枝，但它现在已渗透到服饰行业的各个方面。认识并掌握一些美学基本知识对提高个人服饰文化和服饰素养有着极其重要的作用。

美是什么？每位哲学家对这个问题都有着自己的看法。这不是一个简单的问题，通过它可以辐射到许多问题的讨论。从古到今，从西方到东方，对“美”都有不同的解释。人皆爱美，都有对美的追求，但人又是如何判断美与不美呢？美的标准在哪里？服饰美，有时距离我们很近，可以真实感到它的存在，有时又那么虚无缥缈，无法让它协助我们来创作作品。所以期望通过编写此书给读者提供一个更专业、更开阔、更多元、更深入地学习服饰美学的方向。

笔者多年来从事服饰美学的教学工作，深入钻研了服饰美学中的一些基本理论和实践问题，期望通过编写此书对自己的研究做进一步总结。为了让读者学会欣赏服饰美，培养对美的生活情怀和品调，本书配以精彩而时尚的图片，做到图文并茂，这是笔者编写本书的初衷，也是本书的特色。

全书共六章，第一章、第二章、第三章由四川大学刘望微编写，第四章由四川大学刘望微、冯洁共同编写，第五章由四川大学李晓蓉、刘望微共同编写，第六章由四川大学李晓蓉编写。本书是“四川大学立项建设教材”资助项目之一。

本书在编写过程中得到了中国纺织出版社李春奕编辑的鼓励与帮助，在此深表感谢！最后，请阅读此书的各专家、教师及读者给予批评与指正。

编著者

2018 年 7 月

目　录

第一章　美与服饰美　/　011

第一节　从美的本质探讨服饰美　/　012

一、美是形式的大小和秩序论　/　012

二、美是愉快论　/　015

三、美是实用论　/　017

四、美是关系论　/　018

五、美是性本能的升华论　/　020

第二节　审美活动的产生　/　023

一、审美起源于社会实践　/　023

二、服饰起源于“美”　/　024

第三节　美学及服饰美学研究的内容　/　025

一、美学研究的内容　/　025

二、服饰美学研究的内容　/　026

三、服饰美与真、善的关系　/　027

本章小结　/　031

第二章　服饰审美感受　/　033

第一节　美感及其产生　/　034

一、美感的产生与感官有密切的联系　/　034

二、美感产生的深层根源　/　035

第二节　服饰美感的特点　/　036

一、服饰美感是感性与理性的统一　/　036

二、服饰美感具有精神满足感　/　037

三、服饰美感具有潜在的功利　/　038

四、服饰美感的产生需要有距离　/　039

第三节　服饰审美的心理过程　/　040
一、感觉　/　041
二、知觉　/　043
三、联想与想象　/　044
四、情感　/　045
五、理解与思维　/　046
第四节　服饰审美意识　/　047
一、服饰审美差异　/　047
二、服饰审美标准　/　049
三、服饰审美能力　/　050
四、服饰审美观　/　051
本章小结　/　052

第三章　美与服饰美的种类　/　055
第一节　美的形态　/　056
一、自然美　/　056
二、生活美　/　059
三、艺术美　/　061
第二节　服饰美的风格　/　063
一、优美的服饰　/　064
二、崇高美的服饰　/　065
三、朦胧美的服饰　/　066
四、以丑为美的服饰　/　067
五、科技美感的服饰　/　070
六、幽默与滑稽美的服饰　/　072
本章小结　/　075

第四章　艺术与服饰艺术创作　/　077

第一节　艺术的分类与层次结构　/　078

一、艺术的分类　/　078

二、艺术的层次结构　/　078

第二节　艺术的功能与特征　/　081

一、艺术的功能　/　081

二、艺术的特征　/　083

第三节　服饰艺术创作　/　087

一、服饰艺术构思　/　087

二、服饰艺术传达　/　097

三、服饰艺术创作风格　/　098

四、服饰艺术创作灵感　/　101

本章小结　/　102

第五章　服饰美的原理　/　105

第一节　服饰形式美法则　/　106

一、变化与统一　/　106

二、主次　/　109

三、比例　/　110

四、平衡　/　112

五、节奏与韵律　/　115

六、强调与细节　/　117

第二节　服饰美与人体、环境的关系　/　122

一、服饰美与人体　/　122

二、服饰美与环境　/　123

第三节　服饰美与时尚　/　127
一、时尚的周期性特点　/　128
二、服饰美与时尚的关系　/　129
本章小结　/　130

第六章　服饰穿着与搭配　/　133

第一节　全面了解自己　/　134
一、了解自己的外型特征　/　134
二、了解自己的角色　/　135
第二节　服饰色彩选择与搭配　/　136
一、找到适合自己的色彩类型　/　136
二、服饰色彩的搭配技巧　/　141
第三节　服装款式的选择与搭配　/　145
一、不同体型人的穿衣选择　/　145
二、服装款式的搭配技巧　/　148
第四节　服饰品的选择与搭配　/　154
一、服饰品的分类　/　154
二、服饰品的功能　/　155
三、服饰品的佩戴原则　/　156
本章小结　/　159

参考文献　/　160

提问：

01　美的定义是什么?

02　怎样辨别美与不美?

03　服装美与科学、社会学、
　　经济学等有关系吗?

第一章

美与服饰美

漂亮的服饰谁都爱，它除了能让我们光彩照人、魅力四射，还能拓宽我们的视野，增强美学修养，更重要的是在社会交往中发挥着神奇魅力。但什么才算是漂亮的服饰呢？我们在此开始服饰美学的探讨。

第一节　从美的本质探讨服饰美

美的本质，通俗来讲即“美是什么”？这是我们在打开美学这扇门之前首先要探讨的问题。每位哲学家、美学家、艺术家对这个问题都有着自己的理解。所以它不是一个简单的问题，它可以涉及很多学科知识，更与艺术风格及艺术创作等问题密切相关。从古到今，从西方到东方，对“美”的解释是复杂的。我们只有了解各种关于对美的本质的认识，才能感知万千世界美的事物，才能帮助我们捕捉服饰的美，帮助我们实现服饰美的目标。

西方人对美的本质的探索始于古希腊。古希腊是美学思想的发源地，这里孕育了一大批著名的学者和哲学家，他们开启了对美的讨论，以柏拉图为最初代表。

柏拉图（Plato，前 427—前 347），古希腊哲学家，被誉为西方美学的始祖，也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一，一生著述丰富，主要分为对话和信件。涉及美学的对话有《大希庇阿斯》《伊安》《高尔吉亚》《会饮》《斐德若》《国家》《斐利布斯》《法律》等篇，但很多有关美的对话没有结论。

关于什么是美，柏拉图说：“美是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减。它不是在此点美，在另一点丑；在此时美，在另一时不美。在此一方面美，在另一方面丑；它也不是随人而异，对某些人美，对另一些人就丑。还不仅如此，这种美并不表现于某一个面孔，某一双手，或是身体的某一其他部分；它也不是存在于某一篇文章，某一种学问，或任何某一个别的物体，如动物、大地或天空之类；它只是永恒地自存自在，以形式的整一和它自身同一；一切美的事物都以它为泉源，有了它那一切美的事物才成其为美。”从中我们可以看出柏拉图认为美是普遍存在的，所有美的事物都有其共同特点，但美又不是具体某物。

虽然柏拉图对于美没有一个明确的定义，但是我们能看出他对美的探索，他所开启的美学探索的最初篇章，从而也能让后人看出对美下定义是很难的。

一、美是形式的大小和秩序论

柏拉图之后的哲学家亚里士多德（Aristotle，前 384—前 322），他认为美是“体积大小和秩序”。具体来说，亚里士多德认为美的事物必须具有可观性和整体感。可观性是指与人的视觉或听觉相吻合的东西，如太大或太小的东西超过了人的视觉范围，是不能引发审美

感受的。整体感是亚里士多德对美学的又一大贡献。整体感是指内部各种成分的协调整合，以至于若是挪动或删减其中的任何一部分都会使整体松裂和脱节，这种整体感，把秩序、匀称、比例等形式规则统一结合起来，表述了一种从抽象到具体系统的美学思想。比如现实生活中，一座巍峨的大山和一个小巧玲珑的鹅卵石，它们的体积形状虽有很大不同，但都有可能是美的，因为它们都具有可观性，同时它们的组织具有均衡、主次、疏密、变化、韵律等形式美法则，从而让人们认识到美不再是虚无缥缈，而是可以用形式美法则理性地来定义。

同时，古希腊的先哲们也注意到了审美对象的数学特征，从数与形之间的奥秘去寻找美，创造出了伟大的黄金比例，以后的美学家、艺术家们又在此道路上不断探索，创造出等差、等比等众多优美的数比关系。

美学案例

达·芬奇密码

著名文艺复兴大师达·芬奇（Da Vinci，1452—1519）有一幅线描手绘作品，创作了一个完美比例人体，其中人直立平伸双臂形成一个外接四方形，四方形总边长 28 英寸，与月亮绕地球公转周期 28 天完全默契；人双臂微向上平伸并岔开双腿形成一个外切圆形，圆形周长 26.4 英寸，与太阳平均自转周期 26.4 天吻合，这就是著名的达·芬奇密码（图 1-1），达·芬奇借此想告诉大家天地间美的事物都神奇地符合一定数的比例，而比例是形式美重要法则之一。

图 1-1 达·芬奇密码

亚里士多德的美学理论影响深远，文艺复兴的艺术家们就是按形式美法则来指导自己的创作，被美学界认定为是古典美的发展。再到近代抽象主义大师康定斯基（Kandinsky，1866—1944）都深谙形式美之道（图 1-2）。中国近代国学家王国维也认为美无欲无利，主张“一切美皆形之美”“一切优美皆存于形式之对称、变化及调和”。

图 1–2　康定斯基作品
看似随意的点、线、面，但各个元素的大小比例、位置排列、色彩安排等充分融入形式美的法则。

形式美法则至今也是服饰设计重要的创作方法，也可以理解为服饰欣赏与评论的一个角度。在服装设计中，它可以表现在方方面面，大到整体廓型，小到一针一线。西方服装设计师对纯粹的形状、色彩、质感等形式因素有特殊的创造敏感，使服装以抽象的造型，追求外在的视觉舒适性（图 1–3）。同时西方服装又在形式美的发展历程中，创造出非对称性、不协调的服装崭新造型方式，常采取自由、动感等与习惯冲突、与和谐对立的表现手法，突破形式美法则。我们将在第五章中对服饰形式美法则进行详细的介绍。

图 1–3　以抽象的造型体现服装的形式美（服饰品牌：Delpozo）

二、美是愉快论

“美是愉快的”是“英国经验主义美学家”观点，西方美学重要思潮之一。与“理性主义美学”相对。

>>> 美学知识

经验主义美学

经验主义美学产生于17~18世纪的英国，主要代表人物为培根（Bacon，1561—1626）、霍布斯（Hobbes，1588—1679）、洛克（Locke，1632—1704）、休谟（Hume，1711—1776）等。经验主义美学强调感性经验的重要性，把感性经验作为研究美学问题的出发点。经验主义美学的基础是培根的经验主义哲学和霍布斯的经验心理学。其主要特点是坚持感觉论、经验论，把感性经验当作知识的基础，把美学由玄学思辨转向实践经验领域。简而言之，经验主义美学家认为美的本质是“愉快”，当一个审美对象突然出现在你面前时，你还来不及理性思考它的构成法则，“愉快”的感受立即充溢于心，这个事物就被视为“美的对象”。反之当一个不美的对象出现在你面前时，你有种不舒服的感觉，这个事物就被视为“不美的”对象。任何艺术形式，如诗歌、建筑、音乐、绘画……都可以用“愉快”或“不愉快”来判断其“美”还是“不美”。

中国古代也认为“美”是像甘味一样令人感到快乐的对象。在日常生活中，“美”更多是用来指能让你产生审美愉悦的事物与对象，无论审美对象存在多么大的差别。如中国唐代女子大袖衫罗裙和西方女子罗布（图1–4），两种服饰都很美，都很好看，但是这两者彼此之间从造型上乃至风格上，无论在哪一点或哪一部分上，都毫无类似之处，但都能使人赏心悦目，究其原因在于它们都能让人感到“愉快”。

再如，近年来时尚界比较活跃的黎巴嫩设计师艾莉·萨博（Elie Saab）的高贵奢华、优雅迷人的晚礼服（图1–5）与荷兰设计师艾里斯·范·荷本（Iris van Herpen）前卫、充满创意并辅以夸张造型的概念性时装（图1–6）有着天壤之别，但同样具有艺术感染力，给我们以美的享受。许多不同风格服饰都具有一个共同的性质，而这一性质，我们称之为美。而千差万别的服饰之所以被统一地称为“美”，说明它们有一个“共同的性质”，这个“共同性质”就是审美主体投射在审美对象里的“愉快感”。

图 1–4　中国唐代女子大袖衫罗裙和西方女子罗布

图 1–5　设计师艾莉・萨博作品
优雅浪漫，给予人愉快的美感。

图 1–6　设计师艾里斯・范・荷本作品
前卫而带科技质感，给予人愉快的美感。