

家庭学丛书

丛书主编

孙晓梅

李明舜

艺术生活力

服饰与家居

王露 张倩 编著

A r t a n d J o y O f
L i v i n g
F a s h i o n a n d I n t e r i o r

joie de vivre

生活之喜悦，

一起做个“艺术生活家”吧。

中国纺织出版社有限公司

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

家庭学丛书

丛书主编

孙晓梅

李明舜

艺术生活力

服饰与家居

王露

张倩

编著

中国纺织出版社有限公司

内 容 提 要

随着人们的生活方式不断向智能、健康、艺术的方向发展,人们对美的追求更加迫切,更高的品质、富有内涵、更个性化的生活成为生活品质的象征。生活美学更成为一个热门的话题。如何艺术地生活,如何将那些陌生的审美理论转化成日常生活的窍门与秘籍?本书通过对生活中的服饰和家居实际案例进行深入浅出的分析和讲解,使人们能够理解艺术家赋予生活中的服装与家居丰富多彩的创意的原因,以及如何运用专业知识为日常生活中服装与家居提出兼具实用、美观的方案。本书分为服饰篇与家居篇两个部分,分别由服装设计师和室内陈设设计师撰写。本书可作为服装、家居行业爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

艺术生活力:服饰与家居/王露,张倩编著. —
北京:中国纺织出版社有限公司,2021.1
(家庭学丛书)
ISBN 978-7-5180-8197-4

I. ①艺… II. ①王… ②张… III. ①服装艺术②住宅—室内装饰设计 IV. ①J523.5 ②TU241

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第222925号

策划编辑:苗苗 责任编辑:金昊
责任校对:王花妮 责任印制:王艳丽

中国纺织出版社有限公司出版发行
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>
中国纺织出版社天猫旗舰店
官方微博 <http://weibo.com/2119887771>
北京华联印刷有限公司印刷 各地新华书店经销
2021年1月第1版第1次印刷
开本:710×1000 1/16 印张:16.5
字数:202千字 定价:79.00元

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社图书营销中心调换

总序

家庭学科是研究以家庭为中心的生活方式及其表现形式的交叉学科，融合了家庭教育、衣食住行、家庭关系和生活技术在内的综合知识，目的是提高国民的家庭生活质量，为家庭全体成员提供科学的生活指引。

家庭学科的教学已有四百多年的历史了。近代家政学起源于美国，在美国城市化、工业化以及大量移民涌入的背景下，受过高等教育的专家开始将目光转向家庭生活领域。“二战”后，日本在大学设立家政学或生活科学系，规定从小学到大学的男女生都必须学习家庭学科，并开设家庭管理、房屋布置、家庭关系、婚姻教育、家庭卫生、婴儿教育、食物营养、园艺、家庭工艺、饲养等课程。1923年美国在中国燕京大学设立了家政系，强调家事教育是高等教育中的一部分。1940年金陵女子大学家政教育专业成立，注重家庭管理与家庭经济，注重食物营养与卫生。1949年以后中国的家政学消失，在改革开放之后开始恢复。目前我国有关家庭学科研究的成果主要是家庭教育和家庭服务。

家庭学科的特点：典型的交叉学科，围绕着家庭生活质量的提高，将多种学科知识聚焦于家庭这个领域，跨学科的视角有助于带动新知识的发现和推广应用。从多个相关学科汲取知识，如教育学、心理学、社会学、营养学、经济学、医学、金融学、工学、艺术、文学等，分析夫妻的生活与健康、老年人的身心发展特点、儿童的保育方法与安全事项、家庭的权利与福利保护；探讨当前家庭面临的问题，如推迟结婚、生育率下降、离婚率提高、儿童受虐待、独生子女、留守儿童、妇幼保健、失独家庭和家暴等，形成以家庭为中心的多学科交叉知识体系。这种知识建构方式带来的是原有知识融合和新知识生成，而非简单的知识罗列，这也是家庭学科存在的独特价值。建设我国的家庭学科，提高家庭学科的社会认知程度，也是一件有意义的事情。

相对于许多西方国家，我国家庭学科教育起步晚，出版“家庭学丛书”可建立一个

比较完整的家庭学科体系，弥补我国在家庭生活理念、思维方式与科学知识传递的缺位状态。为了中国家庭学科的建设与发展，2013年中华女子学院成立了“中国高校家庭学科的建立与发展研究”重点课题，以家庭学科课程建设研究为重点，探索各种课程体系。2014年组建了全校范围内跨学科的科研团队，老师的学术背景涵盖女性学、学前教育、金融、法律、社会工作、音乐、服装、传播学、艺术、体育和建筑等领域，全校各教学领域的老师以性别发展模块博雅课程的方式向学生们讲授家庭学科的知识。2015年成立中华女子学院家庭学科研究中心，围绕“中国家庭学科的建立与发展”课题，举办了首届中国家庭学科研讨会；撰写中国家庭教育专业简明教程、大纲和教案、课程进度表等。2017年召开了第二届家庭学科研讨会，联合全国各大学研究家庭学科的专家和教师，对家庭学科的主要内容进行了科学分析，开始准备出版“家庭学丛书”。2017年中华女子学院家庭学科研究中心启动北京市社会科学基金的“基于国民家庭生活指导的家庭学科建设研究”项目（编号：17JYB010）。2018年开始论证家庭学专业在中华女子学院建立的必要性，建立家庭学科网络体系，召开第三届中国家庭学科研讨会。2019年1月成立中华女子学院家庭建设研究院，12月召开首届新时代家庭建设论坛暨第四届中国家庭学科研讨会，对家庭文明、家庭教育、家庭服务、家庭研究等与家庭相关的重点社会议题进行深入探讨。2020年3月家庭建设研究院针对新冠疫情，进行“从SARS到COVID-19，家庭建设的对策研究”，涉及家庭伦理、家庭教育、家庭卫生、家庭健康、家庭消费、家庭养老、家庭营养和食育、家庭工作等诸多领域。

目前参与“家庭学丛书”编写的有30多名学者和专家，出版的家庭学科专著有25部，这些书籍将以崭新的思维构想向读者展现。“家庭学丛书”的内容包括婚姻的基础、家庭关系、家庭伦理道德、家庭中的儿童成长、家庭中的性教育、家庭与法律、家庭的礼仪、家庭的健康管理、家庭居住与环境、家庭服饰文化、家庭食品营养、家庭理财与消费、家庭中的老年人照顾、家庭中的男性角色等。

“家庭学丛书”是促进家庭和睦、构建和谐社会的需要。人的一生有三分之二的时间是在家里度过，家庭是生活幸福的关键，人们掌握了家庭学科的知识，会促进社会有序和谐地发展。从家庭科学兴起和发展的历史来看，男女两性掌握家庭学科的知识，男女平等政策能更好地落到实处。

“家庭学丛书”将深刻的道德教育寓于熟悉的现实生活，以最具体的方式教学做人，学做事。一个人一辈子离不开家庭，家庭知识伴随人们的一生。进行各个家庭发展阶段的教育指导，可使人们树立正确的家庭责任观，培养家庭成员良好的生活习惯，指导儿童合理规划生活和学习，使家庭生活健康发展。该丛书为家庭工作理论收集丰富的资料，亦为社区家长学校提供良好的教材参考。

“家庭学丛书”有利于完善中华优秀传统文化。其研究家庭美德：尊老爱幼、男女平等，夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结；研究家庭文明：建设良好的家教、家风、家训。家庭知识贯穿每个人的一生，家庭是育人的起点，是德育教育的第一课堂，家庭学科的传播是最重要的教育之一，也是立德树人的标志。家庭和睦则社会安定，家庭幸福则社会祥和，家庭文明则社会文明。丛书为创建中国家庭学科专业奠定了坚实的基础。

孙晓梅

2020.4.16

序

joie de vivre——生活之喜悦，一起做个“艺术生活家”吧。

随着生活方式不断向智能、健康、艺术的方向发展，21世纪的人们对美的追求更加迫切。更高品质，富有内涵，更个性化的生活方式成为生活品质的象征，生活美学更是一个热门话题。如何让美走进生活，如何将那些陌生的美学理论转化成日常生活的窍门与秘籍呢？即使是设计师，生活中也会不断地面临同样的问题。本书通过对生活中的服饰和家居的审美要素和实际案例进行深入浅出的分析讲解，使人们能够理解艺术家和设计师们所赋予生活的丰富多彩的创意，并游刃有余地运用这些创意让自己的生活更加有美感。

女性作为家庭的中心，是爱的给予者，更是美的传播者。女性不仅能够让家人感受到爱的力量与温暖，还可以通过日常生活的点点滴滴将美撒播，为孩子种下美育的种子，为家人带来美的愉悦。

这本关于如何提升生活艺术的小书，分为服饰篇与家居篇两个部分，由笔者和好友张倩撰写。一起在岁月中成长的友谊以及20余年的设计研究与实践，让我们在酝酿和创作的过程中对生活有了更多的感悟和共鸣。在日常生活中，如何运用相关的知识为家庭中的服装与家居提出兼具实用、美观的方案也是本书想探讨和分享的话题。

亲爱的读者，希望这本书能给你一些启发，一起感受生活之喜悦，一起做个“艺术生活家”吧。

王露

2020年7月

目录

○ 服饰篇

致生活中的老朋友——服装

第一部分 生活中的服装类别/15

服装的分类/16

服装的穿着礼仪/18

服装必备单品选购与搭配/26

服装碎碎念/34

第二部分 生活中的服装材料——功能与美感/37

天然纤维/38

化学纤维/41

织物的特性与身体的需求/44

面料与服装的防护性能/46

面料的美感/49

不同材质的衣物养护与收纳/51

服装碎碎念/55

第三部分 生活中的服装色彩/57

服装色彩的影响因素/58

能调和肤色的服装色彩/60

常驻衣橱的基础色/61

经典色：冷静的蓝色与温暖的橙色/65

点缀色：华丽的金色与科技感的银色/66

色彩的季节感/67

	秋冬季的色彩运用 /71
	条纹的魅力 /81
	服装碎碎念 /82
第四部分	生活中的时尚与风格，百年的时尚变迁 /87
	艺术风格与时尚，百年时尚掠影 /88
	唯美主义风格，女性心中百年的梦幻 /91
	ART DECO 装饰艺术风格，华丽的挽歌 /92
	以独立而实用为美的现代女装 /95
	纽约的实用主义 /98
	优雅的服饰风格 /99
	颠覆的20世纪60年代 /102
	激情的20世纪80~90年代——关于性感，你还需要知道的 /103
	20世纪末——我就是我，不一样的烟火 /105
	在21世纪异军突起的极简主义风格 /108
	服装碎碎念 /109
第五部分	生活中的服装艺术——打造个性化的时尚形象 /113
	如何定义个人时尚风格 /114
	日常生活中如何彰显时尚风格 /124
	服装碎碎念 /132

○ 家居篇

给家满满的幸福感

第六部分 生活中的家居风格/141

当代流行的装饰风格/143

家居环境的未来方向/151

未来的家居趋势/153

历史上的潮流经典/168

第七部分 住宅类型和成员/179

住宅的分类/180

家庭类型及需求/182

第八部分 生活中家居场景的营造/189

满足五感的体验/191

沉浸式体验场景/199

智能化家居/207

第九部分 家居素材的选择/211

家具分类/212

家具趋势/213

窗帘/216

地毯/221

艺术饰品/222

灯具/231

绿植/234

第十部分 软装操作的实施流程 /241

精装房的验收 /243

软装方案的制定流程 /244

采购的流程 /250

第十一部分 家庭活动策划 /255

家庭活动类型 /256

具体活动的策划要点 /257

参考文献 /264

致生活中的老朋友——服装

2020年，在各种意外与不确定的日子里，生活在继续着。突然发现在家的时间多了，朋友圈里诞生了各种烘焙大师和手工艺达人，人们都在努力赋予生活独特的内涵，于是这本关于如何将美的生活态度融入家庭生活中的小书也就问世了。

和我从事了二十多年的专业有关，服装成了我的时光刻录机，记录着我工作、生活的点滴。两年前，我回到曾经学习和生活过的英国，参加亚麻国际论坛的时装发布会。当我与暮年的导师们重聚，他们在生活态度上对美的坚持，让我看到了人生更美好的风景。已经八十岁的老爸，画画时最喜欢穿的依旧是我给他选的轻便的蓝色户外风格的羽绒服。风姿绰约的妈妈，曾穿着我在大学时代给她做的连衣裙出访，今年她最爱的是我为她扎染的真丝披肩。我的萌宝开始了他的初中生活，有了他第一身量身定做的衬衫和西服，我第一次为个子已经和我一样高的他打了一个温莎结领带，并告诉他温莎结的由来和如何正确地穿西装。为了在学校的“模拟联合国”会议上发言，我给他上了第一堂服饰礼仪课。中学、大学时代一直都是校足球队前卫的先生，虽然穿起西装身姿挺拔，气质儒雅，但还是放着一衣橱的西装，风雨无阻地把一套运动风格的休闲装穿得地老天荒。

对于生活，服装是维系亲情、爱情的纽带，分享传递着浓浓的爱。好友用我最喜爱的色彩分别做了丝绸和羊毛质地的胸花，让我可以拥有在不同季节、不同场合具有个人色彩的奢侈感。我也喜欢用色彩和图案去表述个人的感受，将自己扎染的披肩送予友人，传

递着我所赋予的友情印记。我乐享于嗅到不同的香氛所能联想到的朋友，无论是五月间兰铃花的清雅或是玫瑰的馥郁芬芳，将香水送给她们，也带给自己久久的余香。而最温暖的是穿着学生原创品牌的羽绒服，逢人便自豪地介绍设计中的种种细致与贴心。

有人说能把自己喜爱的事变成一生的事业是值得羡慕的幸运。那服装对于我来说，就是这样的幸运，它陪伴我成长，不仅是我事业的重要部分，还记录着我和家人、友人的生活足迹。小书中的服装部分很多是生活中对服装的感悟和建议，愿它也能成为你生活的陪伴和记录，让我们面对岁月时有着更多憧憬和期待。

服饰篇内容共有五个部分，分别是关于认识服装，感受服装与生活，了解服装之美，善用服装活出精致与精彩的内容。重点介绍了服装的分类、色彩与材料、风格、人与服装的关系、服装与生活的关系。深入浅出、循序渐进地介绍家庭生活中的服装，为的是让我们与服装成为朋友，感受服装带来的像友谊一样持久的舒适与美好。每一章最后还有“服装碎碎念”，分享我对服装与生活的点滴感受。

王露

2020年7月

第一部分

生活中的服装类别

结合工作、休闲、家居等不同生活方式认识服装的分类，按不同时间、地点和场合的穿着要求选择适合的服装。

服装的分类

生活中，我们每天都与服装打交道，正所谓衣食住行，服装是生活中必不可少的物品。但是，我们也会由于这样那样的原因而产生与服装有关的困扰。例如，什么材质更舒服健康，什么款式更合体美观，什么风格更适合要出席的场合，家人和自己的服饰要怎样才更有气质和修养？解决这一系列问题其实都需要先从了解服装的分类开始。

服装的分类有很多方法，按用途可分为日常生活装、功能性服装（运动装、内衣、工作装等）、特殊需要服装（孕妇装、有疗愈功能的服装等）、社交礼仪装（礼服、婚礼服等），如图1-1~图1-4所示；按年龄可分为童装、婴幼儿装、青少年装、成年装；按性别可分为男装、女装和中性服装。从制作的角度还分成了定制服装和批量生产的成衣。批量生产的成衣虽然款式丰富，价格适合，但是不能突出个人特点，容易撞衫。定制服装可以量体裁衣，挑选适合自己的面料、色彩和款式，在满足个性需求上要优于批量生产的成衣，但是通常也较为昂贵。日常生活装是满足生活基本需求的服装。功能性服装是以符合人体机能需要和环境需要而设计的服装。例如，运动装就是功能性服装的一种，它需要满足人体运动时的舒适与防护的需求。针对不同类型的运动，应当穿不同功能的运动装，在运动过程中，易出汗，应穿排湿速干的服装，不应穿紧绷的牛仔裤或者散热性能差的服装。摩托车骑行服等也属于功能性的服装，能够提供骑行中的安全防护是它与日常生活装所不同的地方。了解服装的不同分类有助于分清楚服装的主要用途，再与服装的TPO原则相结合，就能在不同的时间（T）、地点（P）、场合（O）挑选正确的服装，不仅满足了家人的不同穿着需求，还体现了对服装基本知识与礼仪的掌握。

无论是运动装、礼服、童装还是保暖服装，了解服装的不同类别有助于分清楚服装的主要用途，与服装穿着的TPO原则相结合，就能根据不同需求选对不同类别和功效的