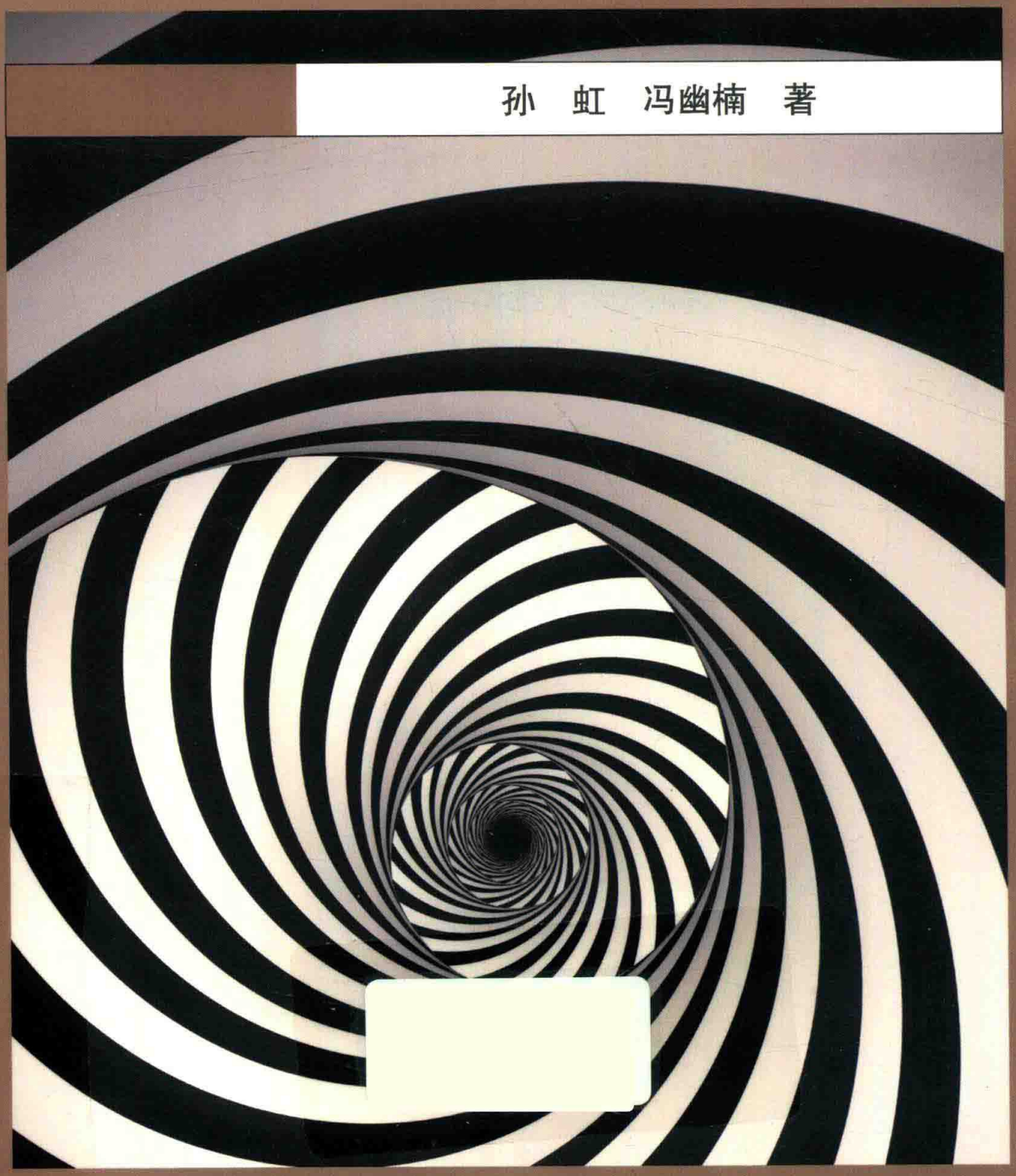
服饰时尚导航

Fushi Shishang Daohang

孙　虹　冯幽楠　著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

浙江理工大学哲学社会科学科研繁荣计划专著出版资金资助(2019 年度)
浙江理工大学基本科研业务费专项资金资助(20195007)
浙江省科技厅软科学研究计划项目(2020C35046)

服饰时尚导航

孙　虹　冯幽楠◎著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

服饰时尚导航 / 孙虹，冯幽楠著. —杭州：浙江大学出版社，2020.9
ISBN 978-7-308-20080-6

Ⅰ.①服… Ⅱ.①孙… ②冯… Ⅲ.①服饰美学—通俗读物 Ⅳ.①TS941.11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2020)第 039693 号

服饰时尚导航

孙 虹 冯幽楠 著

责任编辑	傅百荣
责任校对	杨利军 沈 倩
封面设计	周 灵
出版发行	浙江大学出版社 (杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310007) (网址：http://www.zjupress.com)
排 版	杭州隆盛图文制作有限公司
印 刷	广东虎彩云印刷有限公司绍兴分公司
开 本	710mm×1000mm 1/16
印 张	16.25
插 页	8
字 数	309 千
版 印 次	2020 年 9 月第 1 版 2020 年 9 月第 1 次印刷
书 号	ISBN 978-7-308-20080-6
定 价	68.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社市场运营中心联系方式：(0571) 88925591；http://zjdxcbs.tmall.com

前言

Preface

当今社会，时尚已成为人们追逐的对象。时尚不再是少数人的专属，时尚高端化阶层追求正向多阶层、降阶层扩散。时尚现代性与品牌结缘，个性化、“我就是我”的消费文化正为大品牌、小品牌、多品牌同台竞争打开了细分市场的空间，突破了长期以来时尚垄断性的竞争边界，开辟了多主体、多层级、多元性、小众化时尚市场格局。可以说传统意义上的时尚阶层性、炫耀性、垄断性的定位已在消解。然而时尚的本质和基本规律并未改变，时尚首先是创意，周期性的创意，也就是离不开创新性设计，设计本身不能直接成为时尚，只有被人们接受才可能成为时尚。时尚更为实质的要素体现在两个价值维度上：一是人们感到物有超值，愿意支付超额代价；二是设计师或市场开发者能获得超额利润，这正是不断创新的动力源泉。时尚的生命周期与流行密切相关，但时尚不等于流行的全周期，时尚是流行的前半生，如果把流行周期比作三部曲，前奏曲、小合唱进行曲和大合唱终曲，那么时尚属于前两曲，因进入第三曲而终止，这是因为流行到大众化，价廉物美成为主流时，就失去了时尚的本质要素价值“超额”。把握时尚流行这个节奏，是时尚经营之大道。

服饰时尚是既古老更现代并不断演绎的一种时尚，服饰时尚是现代时尚体系的轴心。《服饰时尚导航》一书对服饰时尚展开讨论，以飨读者。

《服饰时尚导航》创作的基本思路主要围绕三大方向展开：一是把握消费升级。新时代的中国，社会基本矛盾发生了深刻的变化，怎么满足人民日益增长的美好生活需要已成为社会的关注点，服饰时尚是人们美好生活追求的重要组成部分，服饰时尚个性化已被社会认同并成为主流消费文化。有句话说“拥有服饰文化涵养的厚度，才能穿出服饰品位的高度”，然而大众在追求时尚

时，却缺乏服饰文化的专业知识。本书面对这个时代性的转变，用一定的篇幅以通俗易懂的手法阐述服饰文化的“大道”，让读者对服饰文化有个总体的认知和理性的把握，从而提高服饰文化素养。二是把握自我。从现实自我到服饰理想自我的实现，一般会面临着服饰与社会之间、服饰与群体之间、服饰与自我身心之间的协调等等问题，如何达成和谐，并且有个性有品位，在选择上往往比较迷茫，这是要解决的重点，本书以较大篇幅予以指导。三是把握文化自信。服饰时尚市场，长期以来受着西方文化的影响，近年来中国元素的崛起正在改变这个格局，因此创作上既要重视全球化背景下多元文化的影响，更要看重中国元素、中国设计、中国品牌的兴起，唤起人们的文化自信。

《服饰时尚导航》写作主要采用：一是科学性与通俗性、生活性结合。语言表达、结构设计、图片展示等方面，在不失科学性的前提下通俗易懂、雅俗共赏，贴近生活。二是历史性与现代性、趋向性结合。服饰的发展演变有较长的历史，在顾及其历史性呈现的同时，更加关注新设计、新品牌、新业态等方面的变化和发展趋势。

《服饰时尚导航》一书分为五章，第一章“服饰之源”包括服饰的起源、服饰的流变和服饰的畅想，主要让人们打开视野，增强服饰时空观；第二章“服饰之形”包括服装的款式、色彩和面料，主要让读者了解物质层面服饰的三个基本要素，这三个要素对不同的人在选择服饰时起到重要作用；第三章“服饰之文”包括服饰与自然环境、服饰与政治经济、服饰与社会文化和服饰与科学技术，主要讲服饰现象不是孤立的，增强人们对大文化背景下服饰现象的把握，提高理性认识；第四章“服饰之韵”包括服饰与社会和谐、服饰与群体和谐和服饰与自我和谐，主要让人们认识到服饰不光是个人的服饰，在追求个性时不要忘掉服饰是一种文化，要与社会、群体和自我求得和谐；第五章“服饰之恋”包括品牌的蕴含、设计师与品牌文化和品牌的挚爱，主要讲述品牌的魅力，想告诉人们如何选择与自我身份、自我形象、自我气质、自我向往等相匹配的服饰品牌，强化自我的服饰精神生活。

《服饰时尚导航》一书由浙江理工大学孙虹、冯幽楠等著，由孙虹统筹、冯幽楠统稿。本书分工如下：第一章肖予馨撰写，第二章沈明月撰写，第三章肖予馨撰写，第四章龚姚伊撰写，第五章沈明月、冯幽楠撰写。冯幽楠负责书稿的校对工作。对他们的辛勤劳动，表示由衷的感谢！

本书的出版得到浙江省丝绸与时尚文化研究中心、浙江省服装工程技术研究中心和丝绸及其制品科技创新服务平台的大力支持，在此一一致谢！

需要全本请访问 www.ertongbook.com

本书有些图片和资料来自网站，由于条件和精力所限，未能找到著作权人，敬请相关人士与我们(fzxy@zstu.edu.cn)联系，以便奉寄样书和酬谢。

作 者

2019 年 6 月 10 日

目录

Contents

第一章　服饰之源 …… 1

第一节　服装的起源 …… 1

一、适应环境说 …… 1

二、遮掩羞涩说 …… 1

三、装饰美化说 …… 2

四、吸引异性说 …… 3

五、地位象征说 …… 4

第二节　服饰的流变 …… 4

一、西方服饰 …… 4

二、东方服饰 …… 11

三、中西方服饰差异 …… 17

第三节　服饰的畅想 …… 19

一、多元文化交互演绎纷呈 …… 19

二、绿色环保理念渐入人心 …… 27

三、新型面料推陈出新 …… 30

四、个性化智能定制走进生活 …… 34

第二章　服饰之形 …… 37

第一节　款式 …… 37

一、外廓型 …… 37

二、内结构…… 48
第二节　色彩 …… 55
一、心理暗示…… 55
二、搭配原则…… 58
三、流行色…… 67
第三节　面料 …… 70
一、面料的鉴别…… 70
二、面料的碰撞…… 78
三、面料的再造…… 80
第三章　服饰之文 …… 84
第一节　自然环境与文明对服饰的影响 …… 84
一、自然环境与服装款式…… 84
二、自然环境与服饰色彩…… 85
三、草原文明与蒙古族服饰…… 86
四、农耕文明与汉族服饰…… 88
第二节　经济对服饰的影响 …… 89
一、香奈儿套装…… 89
二、迪奥新风貌…… 90
三、开放的唐装…… 92
四、保守的宋服…… 95
第三节　文化对服饰的影响 …… 96
一、宗教文化…… 96
二、中国传统文化…… 98
三、欧普艺术…… 99
第四节　科技对服饰的影响…… 101
一、3D 打印技术…… 101
二、镭射切割技术 …… 103
三、LED 技术 …… 104
四、虚拟试衣技术 …… 105

第四章　服饰之韵 …… 107

第一节　社会和谐 …… 107

一、绿色低碳环保 …… 107

二、社会着装原则 …… 125

三、宗教信仰与习俗禁忌 …… 137

第二节　群体和谐 …… 142

一、嬉皮士 …… 142

二、朋克族 …… 158

三、嘻哈一族 …… 165

四、无赖青年 …… 174

五、摩登族与光头族 …… 178

六、洛丽塔 …… 183

第三节　自我和谐 …… 191

一、服饰与生理和谐 …… 193

二、服饰与心理和谐 …… 198

第五章　服饰之恋 …… 202

第一节　品牌的蕴含 …… 202

一、品牌的故事 …… 202

二、品牌的含义 …… 205

三、品牌的特征 …… 209

第二节　设计师与品牌文化 …… 210

一、中国元素 …… 210

二、设计师与品牌风格 …… 214

第三节　品牌的挚爱 …… 219

一、挚爱的故事 …… 219

二、品牌的奥秘 …… 225

三、品牌的选择与匹配 …… 229

参考文献 …… 246

第一章
服饰之源

第一节　服装的起源

人类在很早以前是不穿衣服的，但为什么到了后来要穿衣服呢？关于这个问题，其实国内外的专家学者的观点不尽相同，说法不一。笔者经过归纳总结，把服装的起源主要分为五种学说。包括适应环境说、遮掩羞涩说、装饰美化说、吸引异性说、地位象征说等。

一、适应环境说

服装是为了适应环境、保护身体的需要，是人类起码的生活需要。我们的祖先历经漫长的岁月，逐渐形成了自己的衣着，并逐步完善起来。简单来说，穿衣最主要的目的是抵御寒冷和潮湿的天气。这就是适应环境说。

在距今约50万年前，人类的祖先是不穿衣服的。到了旧石器时代末期，人类在与自然界的斗争中，随着生产技术的逐渐提高，改造自然的能力也得到增强。距今约18000年前的母系氏族社会的山顶洞人开始使用磨制和钻孔技术，学会用骨头做成的针和兽筋或皮条做成的线，将一块块兽皮缝合起来，制成衣服，可以有效地抵御寒风雨雪的侵袭。同时，还可以防止爬虫或蚊子的叮咬，起到保护身体的作用。见图1-1。

二、遮掩羞涩说

这一学说简单来说，就是认为服装的来源是因为人类的羞耻感迫使人类用服装把身体遮掩起来。在几十万年前，人类的祖先和其他动物一样，全身毛发甚长，足以御寒。因此，人类在几十万年的漫长岁月里，一直不穿衣服。后因人类的

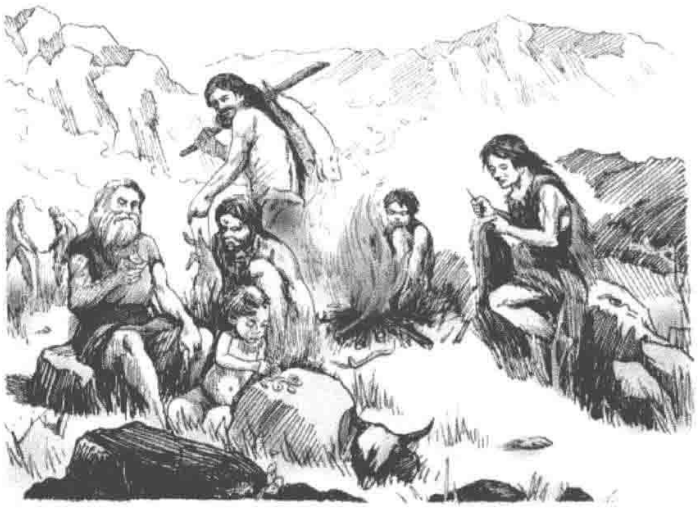

图 1-1　山顶洞人的生活

智力不断发展，逐渐开化文明，懂得了礼仪和羞涩，于是产生了用以遮身的服装。

在炎热的非洲，人们根本不必穿衣，但因男女有别，故均用纱笼、围布或裤衩等遮盖下身。纵观人类服装的形成史，也是从下身开始向上身发展的，首先是以树叶或兽皮围住腹、臀等部位，后来有了裙类服装，然后才发展成衣和袍。对于现代人来说，理解这一学说并不困难。今天在公众场合下的身体裸露不仅被大多数人反对，甚至还会受到一定的法律惩处。见图 1-2。

图 1-2　非洲原始人

三、装饰美化说

装饰美化说，简单来讲就是认为服装是为了装饰美化人体的需要而产生的。我们都知道，在原始社会时期人类是不懂得穿衣的，也不需要用衣服来保护身体。至今还有一些民族过着原始生活，他们不穿衣服，但懂得装饰自己。他们通

需要全本请访问 www.ertongbook.com

过涂粉，文身，披挂兽皮、兽骨、树叶等来装饰自己。对原始人来说，装饰是他们的第一需要，保护是第二需要，是开化以后的事情。

人类起源于温带和热带地区，猿人、古人、新人在几十万年的漫长岁月中是不穿衣服的。后来在气候潮湿严寒地区也出现了人类，他们同样不穿衣服。达尔文曾经对不畏严寒融雪于皮肤的土著民族进行观察，对其自身的抗寒能力表示异常惊讶。然而，在大多数原始民族中，有不穿衣服的民族，而绝对没有不装饰的民族。有人做过研究，发现年幼的孩子对装饰的快感比展露的羞涩之感发展得更早些。小孩子对于装饰物表现出来的兴趣往往是自发的、先天的，而对于遮羞的需要却是在成人环境的影响下形成的，是被动的、后天的。

人类从旧石器时代的山顶洞人时期开始，就已经有了爱美的观念，懂得用各种方法来装饰自己。装饰形式分为肉体和外表两种。肉体装饰包括对人体的各种“体塑”，外表的装饰包括服装或其他各种装饰物。这两种装饰形式有着某种相互依存的关系。如耳环或鼻环就是体塑和饰物附贴两者的结合，现代女子使用腰带紧束腰部使其纤细，也是同样的道理。而我国古代女子的缠足则属于改形装饰。常见的肉体装饰主要有结疤、文身、涂粉、残毁、改形等。见图 1-3。

图 1-3　树叶、涂粉的装饰

四、吸引异性说

这一观点认为服装是为了吸引异性而起源的。他们认为，人们之所以要穿衣服，并不是单纯为了保护身体、遮掩羞涩或装饰。实际上，是由于原始人对性、性感以及性爱有追求，为了吸引异性才产生服装的。在远古时代，人类要在恶劣的自然环境下生存，除了要付出艰辛的劳动去获取生活必需品外，还要通过性爱活动来繁衍后代。在远古人类看来，性爱是神圣的活动，并且具有神秘性。远古人类对性爱的神化，还表现在对生殖器的崇拜上。特别是在人类进入直立行走阶

段之后，生殖器被一览无余地暴露出来，势必需要采取一些手段或形式来显示其神圣和崇高，如最初的树叶、鲜花，继而使用兽皮来遮掩或装饰生殖器官，以后又扩展到其他的性感部位。这些就是今天的服装的雏形。因此也有人认为，对性的崇尚是服饰产生的直接原因，要获得性的刺激和吸引异性的好感是服饰最基本的功能。

五、地位象征说

社会形成之初，人与人在地位、权利上就存在着很大的差别，人类为了以示区别，会以佩挂配件作为某种象征（勇士、酋长等）或者某种记录（功劳、罪过等）。在原始社会已经存在这种身份的象征。以狩猎民族举例，他们之中的佼佼者总是会将被捕获动物的皮毛做成衣物挂在身上，以炫耀标榜自己的能力。而德高望重的酋长或者首领往往将头到脚都进行隆重的装扮，以显示自己与他人的区别。即使他们已经年老体衰，也绝对不会放弃这种沉重复杂的装扮。服装的象征不仅可在原始的狩猎民族中体现出来，在古今中外的文明社会中也都是这样的。我国自古以来就采用服装的颜色、花纹、材质等区别等级。见图 1-4。

图 1-4　部落酋长

第二节　服饰的流变

一、西方服饰

本书中的异族文化主要指的是与亚洲一带的“东方”相对的“西方”文化。西方文化的服装史即是以西欧国家为主，上溯至美索不达米亚和埃及的服装发展史。西方服装体现出与东方服装相迥异的风格，特别是其中所蕴含的文化元素，代表了人类服装史的一个重要组成部分。

追本溯源，西方服装从诞生之日起就充满了激进的思想与吸收外来文化的大度，所以说西方服装文化是一种多源性的文化。它的文化源自古罗马文化，受当时的绘画、雕塑等造型艺术的影响至深，其审美视觉历来重视立体的造型。在西方服装史上，13 世纪初期就已确立了立体三维的裁剪方法。而三维裁剪的发明和运用成为东西方服装的分水岭，从此，西方服装变得立体，外形变得富于变化，同时尽可能地让造型体现形体美。

（一）古希腊和古罗马服饰

我们认为想要了解西方服饰，就必须要先了解古希腊和古罗马的服饰文化。

古希腊文明曾得到全面的发展，其文化艺术的高度成就成为世界古代文明发展的一个巅峰。古希腊文明崇尚自由，富于热情，又强调理性。希腊艺术的主要特点是无所不包的和谐与规律性、庄严与静穆，它的主要标志是人体美。古希腊人的服装也表现出了这种艺术精神，希腊人衣裙上缕缕下垂的衣褶中，有着古希腊建筑中柱式的特点。古希腊建筑中贯通柱身的条条凹槽在阳光照耀下显出优美的明暗变化与层次；古希腊人服装上的褶纹随着人体的动作会不断地千变万化，更富有活动的韵律和节奏，表现出人体的自由和健美。古希腊的服装独具风采，以其自然、质朴的风格体现出一种健康、自由、充实的美。见图 1-5。

古罗马人的服装属于披裹式的半开衣。从发展史看，古罗马文化和古希腊文化有着密切的联系。当古罗马征服古希腊以后，更是对古希腊的文化艺术大加推崇发扬，与罗马文化融会贯通。我们从服饰上也看到了它们的一致性。但是，由于古罗马是贵族专制的共和国，文化艺术多为帝王将相和贵族服务，更多地表现贵族的情趣爱好，因此古罗马服饰比古希腊服饰更加贵族化，更为奢侈、华丽。服饰的面料有轻软的羊毛织物和亚麻布，后期的罗马从东方引进了昂贵的轻薄美丽的丝

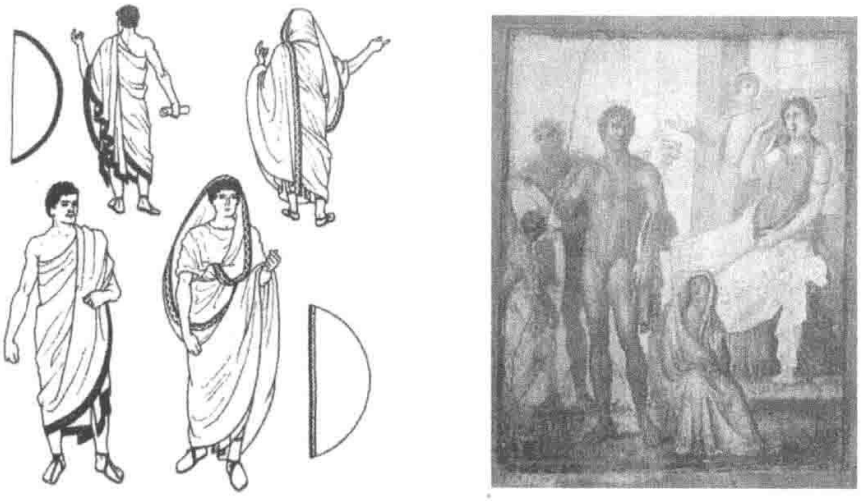

图 1-5　古罗马 Toga

织物。为了织绢，533 年在东罗马已设有专门的织布机，原料从东方输入。

（二）拜占庭服饰

西欧从 4 世纪末开始，日耳曼民族大迁移，低文化的日耳曼民族终于灭掉高文化的西罗马帝国，成为西欧中世纪历史舞台上的主要角色，为形成近代欧洲文明打下了基础。古代日耳曼民族生活环境地处山洪排水道口处，环境恶劣，造就了这个民族深思熟虑的头脑，他们不得不为了生存而拼命干活。可能是为了自身行动方便，他们慢慢脱离了古希腊古罗马的传统文化，顺应自然环境，形成了那种自然发生的四肢分离的体型服饰。而这种服饰就是现代西欧服装的起源。

欧洲中世纪拜占庭样式服装继承和发扬了古希腊与古罗马的文明和艺术风格，同时又糅合了东方精美华丽的刺绣图案，并以丝绸为贵为尚。代表服装款式主要有大斗篷样式、拼贴样式和刺绣样式。见图 1-6、1-7、1-8。

图 1-6　大斗篷样式

图 1-7　拼贴样式

图 1-8　刺绣样式

国际一流品牌杜嘉班纳也曾在自己的服装设计中运用拜占庭服饰的元素。见图 1-9。

图 1-9　杜嘉班纳 2013 秋冬秀场图

（三）文艺复兴时期服饰

到了14—16世纪，在文艺复兴思潮影响下，人们开始反对封建神学，反对教会的禁欲，提倡个性、人性解放，这些思想、文化、艺术等对服装产生了重大影响。服装开始改变用符合人体的自然形态来表现造型，越来越无视人体，走向了极端的追求服装个性造型美道路。从中世纪对女性美避而不谈的宗教禁欲阴影走出来的女人们为了突出自己的曲线美，开始让坚硬的紧身胸衣和庞大裙撑组合来完成自身的曲线美。

当时的英女王伊丽莎白一世曾一度倡导束腰，这深深影响了那个时代以及之后五个世纪之久的女性。紧身胸衣的长期使用，使女性腰身被勒得越来越细，并且为了强制使效果更好，甚至出现了铁质胸衣。这种对美病态的追求严重摧残了女性的身体健康，不仅使她们的骨骼严重变形，也使内脏发生了位移，致使那个时代的女性怀孕后很容易流产。见图1-10、1-11。

图1-10　伊丽莎白一世

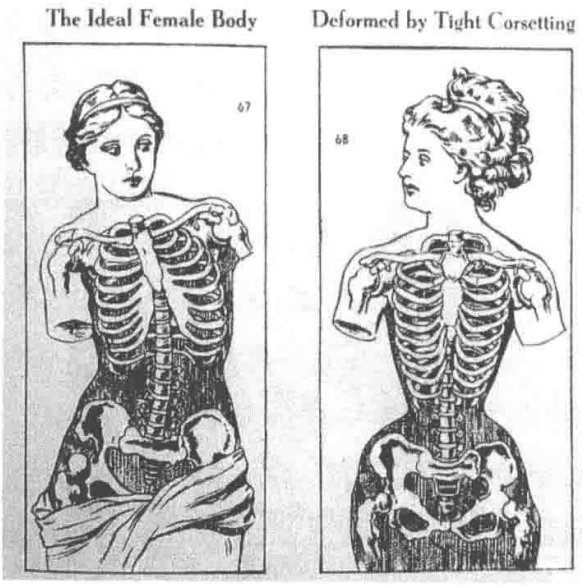

图1-11　变形的骨骼

巨大的裙撑也是当时女性服装的一大特色。裙撑的作用是使裙子蓬松鼓起来，让下身显得丰满。裙撑一般用铁丝或者鲸须来做，但多数情况下用鲸鱼须做成，因为鲸鱼须非常柔软有弹性又不容易损坏，女士们穿着它也便于坐立。见图1-12。

用作装饰的拉夫领也很特别。拉夫就是围在脖子一圈，好像个大圆盘似的均匀褶皱领子。一般皇室成员或有一定身份地位的人才可以佩戴。佩戴的目的是让人整体看起来更庄严、尊贵、骄傲。

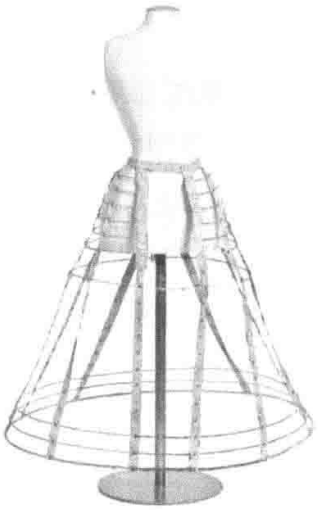

图 1-12　早期裙撑

（四）巴洛克服饰

巴洛克，17 世纪欧洲广泛流行的一种艺术样式，特点是宏大、绚丽、夸张、激情、宗教感。这一时期服装充满生气和律动，强调装饰性、恢宏性，是缎带、花边、皮革、长发的时代。法国路易十四执政时期是巴洛克风格成熟时期。见图 1-13。

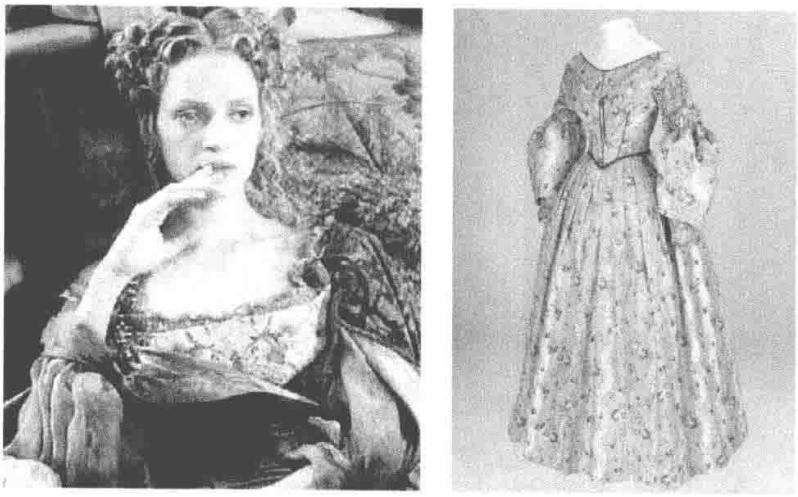

图 1-13　巴洛克时期服饰

路易十四时期女子已经很少使用裙撑，而是用多穿裙子的方法使其蓬松。到了 17 世纪中期，在继续束紧细腰的同时女人们开始使用一种月牙形臀垫，当时称作巴黎臀垫。使用时系在后腰线下裙子的里面，让臀部膨大翘起。外层裙子撩起，用花结或缎带拉向背后在臀部系结，露出里面的衬裙。其余的裙摆则在后面垂落下来拖得很长。女装领口开得很大，几乎要袒露出乳房，沿着大领口装饰有一条宽平领子或者是把布弄成柔和的细碎褶装饰在领口上。袖子部分像泡

需要全本请访问 www.ertongbook.com