

生活美学

惠州学院中文系
颜敏

第四讲

服饰之美

生活中的美学

中文系颜敏

服饰的起源：与美有关吗？

- 遮羞？
- 御寒？
- 求美？

是遮羞吗？

巴西亚马逊地区的阿瓦部落赤身射箭

古希腊人对裸体的自信

是御寒吗？

从原始到现代

- 澳洲中部的原住民即使在零下好几度的低温下也照样光着身子，虽然他们做件袋鼠皮衣服是件很容易的事。
- 翡及安人身体都冻僵了，却把达尔文送给他的布段撕成碎片缠绕在身上跳舞！
- 北海道的学生，冬天冰雪肆虐，她们仍然露出短裙，露出腿，宁愿忍受寒冷的天气也不穿上厚厚的裤子。

服饰诞生之时 就伴随着审美的快乐！

- 山顶洞人兽皮上点缀的漂亮牙齿。
- 夏威夷人奇异的鸟羽帽。
- 西伯利亚人皮外套上的绣花。
- 罗伯特·路威：衣服的主要目的，甚至是唯一的目的是审美的快乐！

服饰之美

- 形式

- 内涵

服饰的形式美

- 材质之美
- 色彩之美
- 款式之美
- 陈列之美

材质之美——暖心的棉

材质之美——华丽丝绸

材质之美——金缕玉衣

吉隆坡夜莺

全球最昂贵的钻石晚礼服

- 马来西亚知名设计师与珠宝商合作打造，大红色晚礼服上镶嵌751颗、共重约1100克拉钻石，叫价3000万美元（约合人民币2亿元），晚礼服上最耀眼的梨形钻石重约70克拉，设计师相信这件独一无二的“吉隆坡夜莺”晚礼服全球最昂贵。

色彩之美——红色系列

款式之美：各式各样的晚礼服

陈列之美

内涵之美

形式所承载的符号意义

文化

阶级或等级

民族

职业

性别

时尚

个性

服饰与文化

中西方所追求的服饰美

平面宽松——隐喻文化

。立体紧身——明喻文化

服饰与阶级或等级

- 威权社会：不同阶级和等级的人服饰有严格规定，不可雷同。
- 民主社会：服饰成为阶级和等级的隐性符号。

服饰与民族

- 服饰是民族生活方式和生存历史的反映，具有民族志的意义。

服饰与性别

- 美国历史上的裙裤之争。
- 同性化倾向。
- 我为女性创造经典服饰，让她们和男性一样充满自信。

——法国著名设计师圣洛朗（1982）

服饰与职业

- 制服的出现：功能性与威权性的纬度。
- 制服之美：秩序，整齐。
- 制服与规训。

服饰与时尚

- 时尚是一种时代感性在服饰上的体现。
- 商业文化制造时尚，老百姓追逐时尚。
- 流行美：服装与着装人迎合时代精神和社会风尚产生的美。

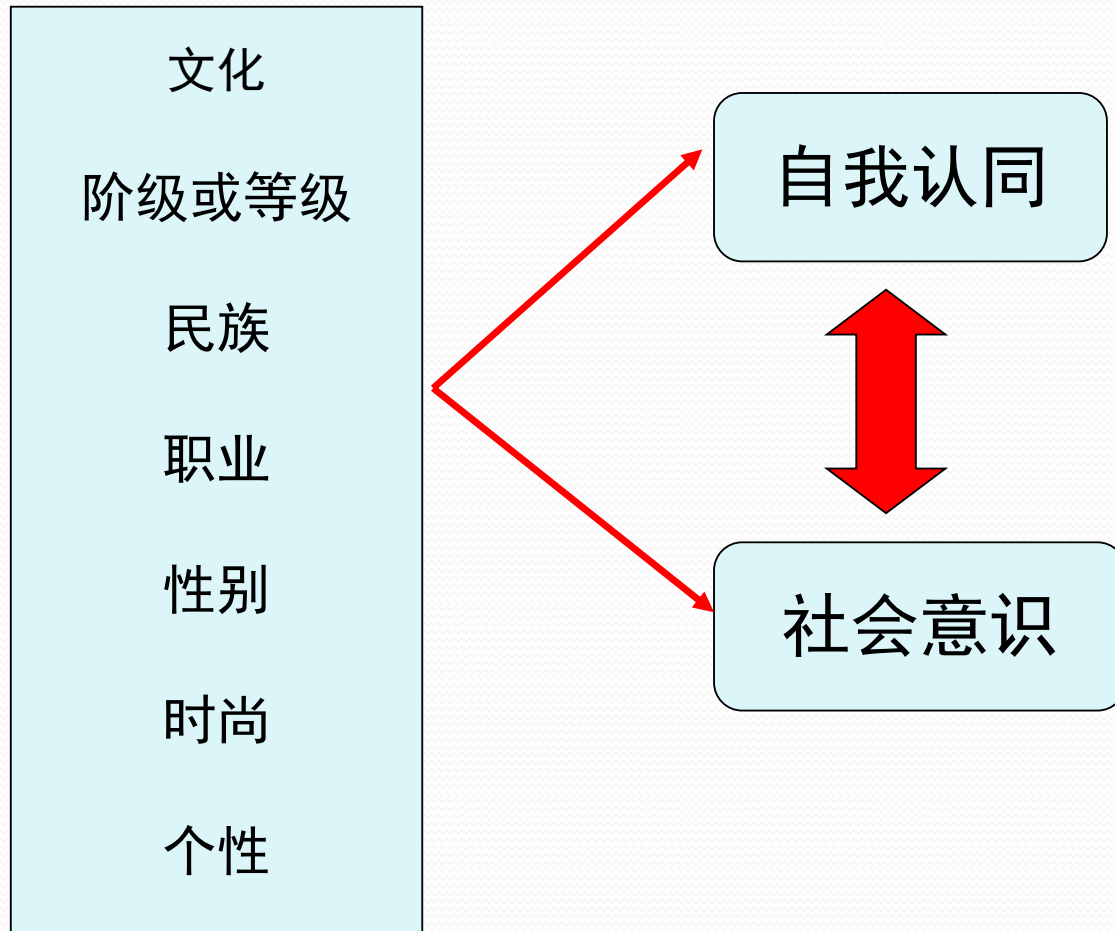
服饰与个性（性格）

个性美：是服装与着装人的性格、风度、爱好、志趣结合而产生的美。

细读服饰：在自我与社会之间

讨论一

- 人的自我意识

如何通过服饰的美学形式被呈现和塑造？

个案1：叛逆的一代

- 1960年代，美国街头的朋克族。

个案2

从服饰角度分析谁像“知性女子”？

个案3：张爱玲与服饰

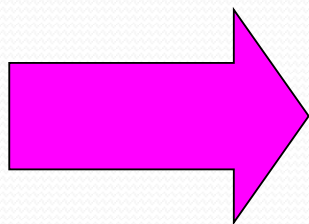
- 生活的艺术，有一部分我不是不能领略。我懂得怎么看《七月巧云》，听苏格兰兵吹bagpipe，享受微风中的藤椅，吃盐水花生，欣赏雨夜的霓虹灯，从双层公共汽车上伸出手摘树顶的绿叶。在没有人与人交接的场合，我充满了生命的欢悦。可是我一天不能克服这种咬啮性的小烦恼，生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。

——《天才梦》

小结：服饰与自我认同

建筑居所的原材料并非是钢筋和水泥，也可以是布料和自己的血肉。

——把自己的肉身安置在一个安全温暖的空间，那就是衣服与自我的关系。

讨论二

- 服饰的美学形式如何介入社会变革之中？

个案1：晚清到民国：旗袍改良

个案2：中山装的出现

四个口袋：象征国之四维，礼、义、廉、耻；

五个纽扣：象征中华民国行政权、立法权、司法权、考试权和监察权五权分立的政治制度。

袖口三个纽扣：代表民族、民权、民生。

个案3：1950年代的布拉吉

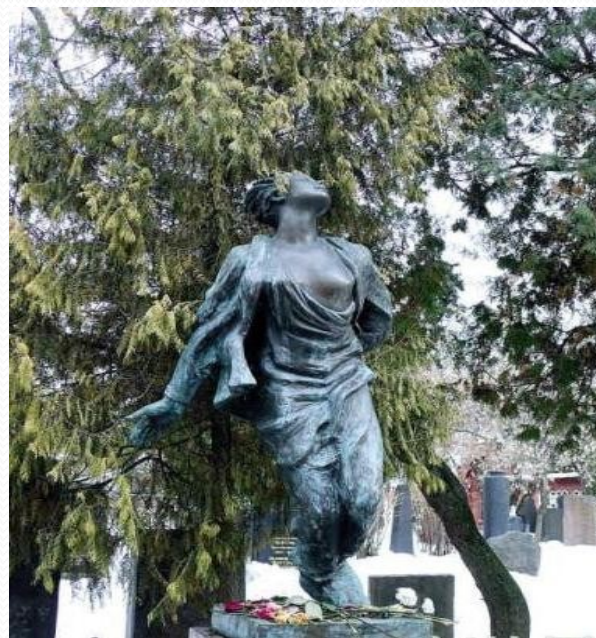
- 宽松的短袖、褶皱裙。
- 简单的圆领、碎花、格子和条纹。
- 腰际系一条布带。

从布拉吉到连衣裙

- 被遗忘的命名，被重写的历史。

苏联女英雄卓娅的两座雕塑

小结

时代、社会变革中的服饰之用

- 春江水暖鸭先知——服饰就是前沿、先声。
- 此时无声胜有声——服饰便是宣传、口号。
- 旧时王谢堂前燕——服饰也是守望、抗拒。

本讲总结

- 服饰的美与形式有关，也与形式所承载的符号意义相关。
- 对服饰美的探讨，“自我认同”与“社会意识”的视角非常重要。
- 让我们对服饰的深度审美成为可能！

