

中外服装造型之比较研究

蔡雄彪

(南昌教育学院 江西南昌 330006)

摘 要:在浩瀚的历史长河中,中国的服饰文化和西方的服饰文化各自形成了自己的体系,二者无论是在文化深层心理、哲学思想、审美趋向、价值观方面,还是在服装的外部形态方面都存在明显的差异。本文从分析不同时期的中外服装造型出发,揭示中西方服装造型的特点以及中西方的哲学、美学和价值观的异同点。

关键词:形色 雕塑 绘画 生活方式 旗袍 西服

中图分类号: J523.5

文献标识码: A

文章编号: 1008-6567 (2008) 03-0007-03

一、中外上古时期服装造型观与造型特征比较

1. 围绕衣与人的关系,中外双方存在着衣包裹于人和衣依附于人这两个不同的观点

西方以希腊和罗马为代表的地中海地区的服装造型观为:以人为主体的,衣服作为其附属品,必须忠实服从于人的体形大小和人的活动机能,衣为人服务。通常情况下,服装并不作为一种工艺品的独立形象为人们欣赏。从上古希腊的主要服饰希顿(chiton)和罗马的主要服饰托嘎(toga)来看,它们在穿用时,只需将长方形布折成两半,头、手伸出,前后搭在肩上,然后用扣环和饰针等加以固定;或者一块布在身体上作有规则的缠绕,这样的装饰完全不用裁剪。此类服装一旦离开人体,就只是一块布而已。一句话,这样的服装是被动地依附于人体,人是衣服的主导和骨架,衣服必须通过人体而成型。正如古希腊哲学家普罗塔哥拉所指出的:“人是万物的尺度,是存在的事物存在的尺度,也是不存在的事物不存在的尺度。”

在中国,同时代的工艺美术著作《考工记》则指出了“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良”的价值标准,这也是中国传统的价值观念。儒家认为,衣与裳的形式,是根据天地、尊卑、男女、阴阳等象征来建构的。衣,取自乾,具有象征天、尊、男的含义;裳,取自坤,具有地、卑、女的含义。这样,上衣下裳的形制与上天下地的宇宙之间是共通的,衣不仅存在于人的外表,存在于物质的世界里,同时还与人的思想相联系,存在于人的精神世界里,并由此引发为一种“物我化一”的造型观,这与中国“天人合一”的哲学观是一脉相承的,且这样的造型观也是随着儒家思想的确立而融入服装造型的各个方面。

客观地讲,服装造型观的差异,并不影响中、西服装在这一阶段分别取得不同品质的美,也不构成这些不同内涵的美之间的高低之分。

2. 围绕服装的“色”与“形”的关系,西方服装趋向“形”,而中国趋向“色”。

纵观西方服装发展历史,我们可以发现,西方人在服装“形”的变化上多于“色”的变化。以古埃及服装“筒形长裙”为例,起初只是一种平面结构的外衣,途中经历有紧有松、宽窄的变化样式,后发展成为垂褶装束(褶皱下垂样式)或者称为是套头式垂褶装束。其样式分别为:筒形长裙是一种非常合体、简单朴素的长袖、圆领或V形领的及踝长裙,也称筒形连衣裙;垂褶服装则是以单块布料以缠绕的方式形成有褶衣服的垂褶装束。缠绕的方法多种多样,常见的是:取一块长方形的布料,以布料横幅宽度作为衣

长,将长方形布料横置,一角固定于腋下,然后将布料绕过背后经左腋下、前胸,回到右腋下,接着再从背后绕经左腋下,从左腋下拉出后斜向上方缠挂到右肩,再顺势从右肩绕过颈后左肩斜向下方,回到右腋下与最初固定在右腋下的布料一角打结,打的花结置于前胸乳房下作为装饰。但这时的服装色彩多为白色。服装造型出现这种变化,与当时古埃及的文明有着极大的关系。由于古埃及的农业生产取决于尼罗河的涨落,所以古埃及人必须学会准确计算河水的泛滥汛期,这迫使古埃及人不断地积累天文地理知识,产生关于数的关系,它为后来季节性服装概念的提出和关于服装裁剪用料的计算方法等奠定了基础。所以古埃及服装之所以能以规整的衣褶展现出几何形式和自然的完美结合,给人一种庄重而朴素的感觉,不能说与他们的几何学知识不无关系。

而在中国则明显体现重“色”轻“形”。服装在此时定性为上衣下裳和连体的深衣后,在形体上的发展较缓慢,而在色彩上的审美意识却日趋增强。玄衣熏裳正是这种审美意识的体现,其取自天地。从长沙马王堆汉墓出土的织绣工艺实物来看,在一百数十件丝织品中,仅凭视觉识别的颜色,即有朱红、深红、墨绿、棕、黄、褐等一二十种之多。其次是先帝们的十二章纹冕服,不仅表现为图案的多样,而且还表现在颜色的多彩上。《尚书》记载:“山龙纯青、华虫纯黄作绘,宗彝纯黑,藻纯白,火纯赤”;又有“山龙纯青、华虫黄也,宗彝白也,藻火赤也”的记载。再有就是中国人认为色彩本身就是形成宇宙的重要因素,即战国末期邹衍的“五德始终说”,把色彩与“五行相生”联系起来,构成木—青、火—红、土—黄、金—白、水—黑五色,又以东—青、西—白、南—朱、北—玄为四方位,而中央为土,即黄色,后来黄则演变为皇帝专用色。这种色彩在服装上的应用无不体现出中国古代时期的哲学观和审美意识。

二、中外中古时期服装造型观与造型特征比较

中古时期是服装发展的一个重要的历史阶段,在这一阶段中,中西方发展逐步走向成熟,形成了各具特色的造型形式。从整个服装的发展历程来看,中国服装在空间造型特点上具有很稳定的连贯性,尽管各个时代具有各自的时代特征;西方服装的发展较之中国服装在形成发展的因素中则显得更为丰富与多样。中西方服装在造型上差异明显。

1. 西方服装追求静态雕塑美感

由于古希腊、古罗马文明曾经有着辉煌、漫长的文明,服装造型一直沿用那种包裹、披挂式服装,其样式是不用裁剪的。我们暂且把这个时期称为服装造型空间的未形成阶段。随着日耳曼人的入侵,带来的是日耳曼人的服装造型意识。由于日耳曼人是北方游牧民族,其生活习惯决定了他们的服装要便于活动,形成上衣下裳的样式;严寒的地理条件又决定了他们的服装具有封闭性、合身的特点,这些因素就促成了立体裁剪方式的形成。

服装被称为软雕塑,追求雕塑美感。文艺复兴时期,这种美感得到了强化。平胸、束腰的胸衣及裙撑广泛地得到使用,形成了上身为倒圆锥形,下身为夸张的圆锥形的基本格局,人为地对服装进行塑形,使人体的运动对服装不产生影响,更具静态美感。

2. 中国服装追求动态绘画感

从上古到中古时期,中国没有像西方那样有着文明的更替,中国是处在一个较封闭的社会中,儒家思想为主流一直没有改变,反映在服装上,平面裁剪在这一阶段发展得更为成熟。如魏晋时期的服装在裁剪上保留了传统的直线裁剪方式,与前朝相比,在空间形式上未发生根本的变化。褒衣博带是当时服装的主要特点,从平面的角度去构造合体的服装空间。人体的运动对服装的影响很大,随着人体运动,服装具有很强的动态美感。

与西方服装追求三维立体空间造型相比,中国服装追求二维空间的绘画感。服装的裁剪方式基本沿用平面裁剪方式,其形制没有太大的变化,主要的变化体现在服装织物表面缝缀图案,通过服装上的图案来反映社会功能性和审美性。如中国明代时期,封建社会专制化,等级森严,为达到这一目的,出现了在官服上缝缀各种禽兽图案的补服。由于禽兽的不同,其官位的等级也随之变化;表现在女装上,流行凤尾裙,这种服装以大小规矩的条子,每条绣上图案,另在两边镶金线,相连成裙。其中它的图案各式各样,有以某种物品寓善美,或以某种物名之音,谐其吉祥之词,因而谓之“吉祥图案”,如:松、竹、梅寓岁寒三友,以松树、仙鹤寓其长寿,以石榴寓多子,等等,这些图案运用在服装上无疑强化了服装的绘画感。

三、近现代中西方服装造型比较

近现代社会,人类的自然科学、人文意识、意识形态、设计创造、生活方式等都发生了新的变化,其

发生速度之快是前一个时期无法比拟的。与以前相比，今天的生活越来越依赖科学的进步和创新，特别是电子科技网络技术的发展使世界人民感受到如同在一个地球村。

近现代西方世界经历了一个从传统封闭式观念向现代开放式观念转变的过程。一方面，妇女的社交活动日渐频繁，人们逐渐地从紧身胸衣和箍裙的束缚中解放出来。服装的款式和功能要求与今天的大众服装日趋接近。同时，服装的繁缛装饰减少，服装的整体形态明朗，服装设计向简约化的方向发展。另一方面，世界多元化给服装注入新的活力。过去由某位设计师领导设计潮流的时代一去不复返，现代的服装设计以人为本，以体现生活方式和突出个性特点为目的，每个时代服装具有很强的时代特征，服装的发展呈多样性。如30年代女性风格为典雅、美观、纤婉，服装的曲线轮廓代替前一时期的直线轮廓。到40年代，年轻一带影响力越来越大，休闲舒适的服装渐成流行趋势。50年代，经济富裕的人们再一次表现出享受生活的愿望，从而使迪奥的“新风貌”时装得以成为时尚的主力军。60年代，摇滚乐风行美国，披头士乐队开始征服世界，蓝色牛仔、皮夹克不分性别的装束出现在大街小巷。70年代是高级时装重组和重振的时代。80年代，民俗风兴起，美洲、亚洲、北欧、非洲等民族服饰元素被运用到时装中来，新材料、新纹样不断涌现。90年代，科技日新月异，高科技在时装设计上处处显现。21世纪怀旧情绪也随之而来。

较之西方，中国近现代的服装彩度则暗淡了许多，特别是近代。中国近代是个屈辱的时期，中国的大门相继被帝国主义打开，同时，也被迫接受外国文化，从此中国走上了被迫开放的时期。一股西学东渐之风随之而来。体现在服装上则是服装制度的革新。康有为、伍廷芳等提出的“易服”主张，明确规定了“政府官员不论职位高低都得穿制服”。从此废弃了千百年来以衣冠“昭名分，辨等威”的服饰制度。另一方面，则体现在款式造型上，采用了西方的立体裁剪的方法。女装上以旗袍为例，改革后的旗袍的袖口减小、衣长剪短、收紧腰身等。这些改变，使旗袍的轮廓线由原来的直线变化为曲线，从而使旗袍具有现代造型特征和着装规范；男装上出现了“西服热”，这种舶来品一下成为中国青年乃至上流社会官员常用的装束。从而也就改变了原来以男式长袍马褂为主的服装造型特征。新中国成立之后至“文化大革命”结束这段时期，由于社会意识形态及国内外环境的影响，服装上出现了“列宁装”和“军便服”的热潮，这种服装的特点是胸、腰曲线不明显，同时去掉了胸衬和垫肩，色彩多以蓝、绿、灰为主，看上去比较随意，具有很强的工农兵服饰特点。改革开放以来，中国第一次主动向世界敞开国门，西方现代文明迅速涌入质朴的中国大地，由于电视、因特网等瞬间传到中国，中国的服装界和热衷于赶时髦的青年们基本上与发达国家同步感受新服饰，国内的着装早已摆脱了蓝、绿、灰、男女不分，决不显示腰身的无个性服装时代，而迎来了百花齐放、五彩缤纷的服饰艺苑好春光。

参考文献：

- [1] 华梅. 中国服装史 [M]. 天津：天津人民美术出版社，1999.
- [2] 郑巨欣. 世界服装史 [M]. 杭州：浙江摄影出版社，2001.
- [3] 张竞琼，蔡毅主编. 中外服装史对观 [M]. 北京：中国纺织大学出版社，2001.
- [4] 李当岐，臧迎春. 中外服装造型之比较 [J]. 装饰.

Comparison of Chinese - foreign Clothing Models

CAI Xiong-biao

(Nanchang Educational College, Nanchang Jiangxi, 330006, China)

Abstract: In the vast historical perpetual flow, China's clothing culture and west's clothing culture in the quite long historical period, has formed own system respectively. Regardless of the two are culture in - depth psychology. The philosophid thinking. The esthetic trend, the vavues aspect, all has theobvious difference in the clothing exterior shap aspect. This article will analyze the diffent time the Chinese and foreign clothing modelling to embark in revelation, Western clothing modelling characteristic as well as West's philosophy, esthetics and valude similarities and diffences spot.

Key words: Countenance sculpture drawing life style Chinese dress western-style clothes

[责任编辑：林柳生]