

揭阳职业技术学院

艺术与体育系
教案

(2022-2023 学年第二学期)

专业 服装与服饰设计

班级 241

课程 服装美学

学时 36

任课教师 谢越

一、教学目标和任务

《服装美学》课程是服装与服饰设计专业学生必修的核心理论课程。它超越了单纯的技能训练，旨在从哲学、社会学、艺术史和符号学等多维视角，深入审视服装作为文化载体的深层内涵与审美规律。课程将探讨服装美的本质、构成原理、表现形态及其与时代、社会、个体的复杂关系。

教学目的是培养学生系统的美学理论素养，建立批判性审美眼光；使学生能够理解并分析中西服装史中的风格流变及其美学价值；掌握服装形式美法则在设计中的创造性应用；并最终能够从美学高度对服装现象、设计师作品及自身创作进行深入解读与批判，提升设计的文化深度与哲学思辨能力。

二、教学内容与要求

本课程要求学生通过理论讲授、经典案例精读、课堂研讨和专题写作等教学环节，掌握美学基本理论并将其应用于服装分析实践。由于课时原因，部分美学原著节选、服装史案例要求学生课外预先阅读。课堂将采用提问、分组讨论等形式检验阅读成果，并引导深度思辨。

《服装美学》课程教学计划（18周，36课时）

课程思政融合点：树立文化自信，弘扬中华优秀传统文化

内容：在讲授“中国传统服饰美学精髓”时，引导学生深刻理解中华服饰文化中“天人合一”的哲学思想、“礼乐相济”的伦理价值与“含蓄内敛”的审美品格。通过对比分析中西服装美学差异，使学生认识到中国传统的平面剪裁、丝绸技艺、纹样寓意（如江山海牙、十二章纹）所蕴含的独特智慧与高级审美，并非落后于西方的立体剪裁，而是迥然不同的文化体系与造物观的体现。鼓励学生从故宫服饰藏品、古代壁画等资源中汲取灵感，认识到中国美学精神的博大精深。引导他们在未来的设计中，不是进行简单的符号堆砌，而是深入理解和转化传统美学精神，在现代语境下创造性地展现东方韵味，从而坚定文化自信，承担起传承与创新中华优秀传统文化的时代使命

第一部分：理论奠基与法则解析（第1-9周）

第1周：课程导论：为何研究服装美学？

美学的基本问题深化：

主观论： 以大卫·休谟的“趣味无争辩”为例，探讨个人偏好、情感与审美的关系。举例：为什么有人认为破洞牛仔裤是美，有人认为是邋遢？

客观论： 追溯柏拉图的“理型论”，探讨是否存在超越个人的、绝对的美的标准。举例：黄金割比例在古典雕塑与服装廓形中的应用是否证明了美的客观性？

关系论（主客观统一）： 引入杜威的“艺术即经验”，强调美是在人与对象的互动中生成的。重点阐述：服装的美，在于其与穿着者的身体、气质、场合以及观察者文化背景的“关系”中得以实现。

服装审美对象的多维性具体化：

功能美： 不仅是遮体保暖，更指符合人体工学的剪裁带来的舒适感（如运动服的科学设计）、功能性细节（如多口袋工装裤的实用之美）。

符号美： 深入讲解索绪尔符号学（能指/所指）。举例：白色婚纱（能指）象征着纯洁、婚姻（所指）；朋克风格的铆钉（能指）代表着反叛、非主流（所指）。

艺术美： 讨论当服装超越实用功能，成为观念表达载体时的状态。如川久保玲的“身体遇见服装，服装遇见身体”系列，挑战传统着装观念，接近行为艺术。

第2周：审美范畴 I：优美、崇高与悲剧

优美 (Graceful)：

特征： 和谐、对称、柔和、典雅、精致。

在服装中的体现： 古希腊希顿袍的垂坠感；香奈儿粗花呢套装的优雅线条；Valentino 高级定制礼服的轻盈与细腻工艺；柔和的中性色系（米白、浅灰）与丝绸、羊绒等奢华面料的应用。

崇高 (Sublime) :

特征: 巨大、力量、壮丽、甚至令人敬畏、略带恐惧。

在服装中的体现: 亚历山大·麦昆早期作品中的黑暗、野性与戏剧性 (如“高原强暴”系列) ; 山本耀司用巨大廓形和黑色营造的沉重与力量感; Iris van Herpen 利用 3D 打印技术创造的、宛如自然奇观般的未来感结构。

悲剧 (Tragic) :

特征: 残缺、失败、痛苦带来的深刻怜悯与净化 (卡塔西斯) 。

在服装中的体现: 麦昆作品中常出现的破损、撕裂、羽毛凋零的意象 (如“沃斯”系列) ; 马丁·马吉拉的解构主义, 展示服装内部的破损、磨损痕迹, 揭示美丽背后的消逝与脆弱; 战后“破烂装”风格对创伤的记忆。

第 4 周: 形式美法则 I: 对称、均衡、比例

对称与均衡:

绝对对称: 左右完全一致, 如军装、传统和服, 带来严肃、稳定、庄重的美感。但过于呆板。

相对均衡 (不对称均衡) : 通过色彩、材质、装饰的重力感差异达到视觉平衡。如一件单肩设计的礼服, 一侧裸露, 另一侧可能有复杂的褶皱或装饰, 在“重量”上取得平衡。这是现代设计中更常用、更灵动的手法。

比例:

人体比例与服装: 详细讲解标准女性“8 头身”与时装画“9-10 头身”的夸张比例差异及其美学目的 (强调修长感) 。

服装内部比例： 分析经典 A 型、X 型、H 型廓形中，肩、腰、臀、衣长、袖长之间的比例关系。

例如，迪奥的“New Look”强调收腰与丰臀的夸张比例，而 1960 年代的“迷你裙”则打破了传统的衣长与腿长比例。

黄金分割 (1:1.618)： 举例说明其在包袋设计、扣子位置、分割线设计中的应用。

第 6 周：形式美法则 III：重点、呼应、统一

重点 (Emphasis)：

创造视觉焦点的方法：

色彩对比： 一件素色连衣裙上的亮色腰带。

材质对比： 针织毛衣上的皮革拼接。

装饰强化： 领口、袖口的精美刺绣或珠宝。

结构设计： 夸张的领型、不对称的裁剪。

原则： 重点不宜过多，通常一个强有力的焦点胜过多个散乱的焦点。

呼应 (Rhythm through Repetition)：

指设计中相同或相似元素的重复出现，产生内在联系和节奏感。如：上衣的条纹色彩在下装的印花或鞋子上再次出现；袖口的纽扣材质与腰带扣相呼应。

统一 (Unity)：

是形式美法则的终极目标，指所有部分和谐地构成一个有机整体。意味着风格、色彩、面料、细节都服务于同一个主题或概念。评价一个设计是否成功，最终要看其是否达成了高度的统一性。

第 7 周：形式美法则 III：重点、呼应、统一

古希腊：“和谐”与“理想比例”。服装（希顿、希玛申）是披挂、缠绕于身体之上，面料本身的垂坠感形成自然、优美的褶皱，体现“人是万物的尺度”。

中世纪：宗教影响下的“禁欲美”与“荣耀美”。一方面，修道士的长袍掩盖身体曲线，表达谦卑；另一方面，贵族和教会的服装用奢华面料、鲜艳色彩和珠宝来“荣耀上帝”，体现等级秩序。

文艺复兴：“人文主义”觉醒。服装开始强调人体本身的美感（如男装突出肩宽和阳刚，女装开始收腰袒胸），并通过繁复的装饰展示财富与个性。

第二部分：文化语境与当代议题（第 10-18 周）

课程思政融合点：淬炼工匠精神，追求精益求精的职业品格

内容：在分析高级定制服装、讲解“形式美法则”和“技艺美”时，着重强调其背后蕴含的“工匠精神”。通过展示法式钩针、精细刺绣、立体剪裁等传统与现代工艺的极致追求，让学生深刻体会到，一件具有真正美学价值的服装作品，离不开对细节的苛刻要求、对品质的执着坚守和对技艺的反复锤炼。将这种对专业的敬畏、专注与精益求精的态度，与社会主义核心价值观中的“敬业”、“诚信”相结合。引导学生认识到，设计不仅是灵感的迸发，更是脚踏实地、持之以恒的实践过程。鼓励他们在学习与未来的职业生涯中，摒弃浮躁，耐得住寂寞，将淬炼精湛技艺、打造完美品质内化为一种职业信仰和人生追求。

第 10 周：中国传统服饰美学精髓

儒家“礼”制下的秩序美：

通过服装色彩、纹样（如龙袍上的十二章纹）、形制（如宽袍大袖）严格区分社会等级、身份和场合。美体现在合乎“礼”的规范与秩序中。如历代《舆服志》对穿着有详尽规定。

道家“自然无为”的意境美：

追求与自然和谐共生。服装造型上追求宽松、飘逸（如道袍），体现“无为”；

色彩上偏好自然之色（如青色、赭石色）；

审美趣味上欣赏“大象无形”、“拙朴”之美，如水墨画般的晕染、留白效果在服装上的体现。

▪

含蓄内敛的东方精神：

与西方直接表现人体曲线不同，中国传统服装多通过平面的剪裁和层叠的穿着方式，营造一种“藏”与“露”的微妙关系，注重内在气质和风骨的表达。

第 12 周：身体与服装的权力场

服装作为规训身体的工具：

紧身胸衣：福柯的“规训权力”理论视角。分析紧身胸衣如何通过长期、外力强制性地改变女性身体形态，以符合特定时代的审美理想（沙漏形身材），是对女性身体的规训。

高跟鞋：同样被视为塑造“优雅”体态的工具，但限制了行动自由，体现了对身体的某种控制。

服装作为解放身体的媒介：

可可·香奈儿： 推出宽松、简洁的服装，解放了被紧身胸衣束缚的女性身体。

1960年代迷你裙与牛仔裤： 象征着性解放、年轻化和反叛精神，是身体自由的宣言。

“无性别”时尚： 模糊性别界限的服装，挑战了“身体必须被明确标识为男性或女性”的社会规范，是对身体身份认同的解放。

第 13 周：时尚的机制与批判

罗兰·巴特的时尚符号学：

在其著作《时尚体系》中提出，时尚杂志通过书面语言（修辞系统）为服装赋予意义（如“本季的蓝色代表忧郁与神秘”），从而制造“流行”。服装的能指（蓝色毛衣）本身无意义，是时尚话语系统赋予了其所指（忧郁、时髦）。

快时尚的批判：

美学批判： 导致设计的同质化、快餐化，削弱了设计的独特性和深度。追求快速更新，使服装失去了作为“持久物品”的情感价值和美学沉淀。

伦理批判： 基于过度消费和剥削劳动力，其商业逻辑与可持续的、负责任的审美观背道而驰。

第 15 周：科技与前卫：虚拟时装与可穿戴技术

虚拟时装的审美挑战：

物质性的消失： 服装不再由物理面料构成，而是由数字代码呈现。其美感的评判标准从触感、垂感转向了像素的精细度、动态效果、在虚拟环境中的交互性。

身体的延展： 虚拟服装可以超越物理定律，实现现实中不可能的形状和运动，这扩展了“穿着”的可能性，也挑战了传统服装美学基于人体结构的根本原则。

可穿戴技术的功能美学：

讨论当服装集成科技功能（如发光、传感、变色）时，其美感是否必须服从于功能？还是功能本身可以成为一种新的美学（“科技感”美学）？如 Hussein Chalayan 的机械舞裙，将技术动感融入服装叙事，创造了全新的审美体验。