

山本耀司服装设计中民族情感的体现

葛英颖,陈雅婷

(长春工业大学,吉林 长春 130012)

摘要:山本耀司的服装设计作品融合了浓浓的东方哲学情愫,其特有的情调是日本传统文明中的精粹,有效地推动了日本服饰文化的发展。从多角度分析了山本耀司服装设计作品中民族情感的体现,把握其作品的灵魂,展现其对现代服装设计的影响。

关键词:山本耀司;民族情感;现代服装设计

中图分类号:TS941.2

文献标识码:A

文章编号:1673-0356(2019)01-0056-03

情感是人类生活中的必要组成,它影响着人类的感知、行为和思维,所以情感与服装设计也有着不可或缺的联系,服装设计的表达与人类的情感息息相关^[1]。山本耀司于20世纪80年代进入到巴黎时装界,是时尚界谜一样的领军人物,是带领日本浪潮风靡全球的东方设计师,他把日本服饰的民族特征和西方的建筑格调设计相结合,使服装不仅是肉体的遮蔽物,而是成为了设计师精神情感与外界交流的载体。山本耀司擅长从日本传统服饰中汲取钟意的部分,无论是在意境、结构、色彩还是表现力上,都不同程度上体现了日本传统文化和民族情感的相互依存和互补。

1 山本耀司服装设计中民族情感体现的根源

山本耀司曾对日本人生活的条条框框、世俗观点表示出看不惯,第二次世界大战后,许多日本妇女需要外出劳作养家糊口,但她们并不能真正和男性一样被平等的对待。为了使女性们在工作时着装舒适简洁,山本耀司意图为她们设计方便灵巧并且有美感的服装^[2]。1969年,山本耀司前往法国巴黎旅居一年,他把西洋服饰定制的历史研究了个透彻,以便能够更自由地去运用这些技巧,当时的欧洲还在以传统的贴身衣裙来展示女性身材线条美,山本耀司敢于打破之前的固化思维,以日式和服作为灵感,用垂挂叠加与缠绕等方式将女性纤细的腰线掩盖在宽松中性的服饰下,创造出风靡一时的日本新时尚浪潮。山本耀司不喜欢纷繁的色彩和矫揉造作的装饰品,觉得那是毫无美感且干预人们视线的,会忽略服装中最质朴的美。他最钟爱运用简洁大方的

色彩,善于运用不同质感的黑色面料,让一贯于巴巴的颜色,一改往日的颓丧形象,成为时髦的化身。这位具备神秘色彩的东方设计师为西方民众带去了全新的视觉享受,反传统的配色、带有哲学思维的意向以及具有艺术感的服装结构,这些不能被西方传统解读的元素,毫无保留的激起当时人们的好奇心。

2 民族情感在服装设计中的体现分析

2.1 配色

山本耀司打破了以传统配色为基础来做衣服的条框,展现了与绚烂色彩背道而驰的纯黑世界。他之所以热衷于这种沉稳的纯色系,主要是受到日本独特禅宗文化的熏陶。禅文化是简朴的象征,是日本文化的灵魂,他们追崇闲寂、物哀的审美意象,因此他们的设计呈现给人们的更为细腻、晦涩,多少带有一点悲观色彩,既低调又高冷,慵懒又利落,同时又神秘,作品透着冷静的思考和静默的爆发力,给人力量和动力。还有一点值得可提,日本男人婚丧礼服的配色非常具有特色,他们使用黑色这种安静的色彩,结婚和葬礼都一样用色,听着不可思议,但在日本,每个人都遵守这一规则,这种对生命坦然的态度已经渗透在日本民众艺术生活和精神生活的各个层面。

山本耀司素有“黑色诗人”的称号,十分喜爱暗黑色系。黑色是一种包容性的颜色,也是丰富的颜色,看似一无所有却又无所不包,只有用黑色作为他的代表色才能传达出他对现实社会的逃避和无声的反抗,以及对潇洒自由的人生状态的向往和渴望。通过无色彩的黑色系服装体现出的是着衣者内心中静态的自由主义。静谧、优雅、简洁的服饰,使观众的情感经历着长期放松的自由,造成难以形容的印象。在山本耀司的设计中也会出现像猩红、海军蓝或者橘黄色这些较之

收稿日期:2018-10-08;修回日期:2018-10-18

作者简介:葛英颖(1973-),女,吉林长春人,教授,博士,主要研究方向为服装设计理论与应用,E-mail:523125239@qq.com。

于无彩色来说较为明亮的色彩,这是因为无彩色和彩色之间是一种相互依存的共生关系,没有小面积高明度色彩的存在,无彩色也不能到位地映衬出它的藏于服装深处的洒脱活力^[3]。在日本传统色彩意象中,这些色彩代表着一种意象,代表了豪情的荡漾不羁,意味人类感情中的丰满、意志、踊跃、顽强、祝愿等意义。这些高饱和度的色彩在时装上的运用使山本耀司的作品看起来有能量、强势、震撼、霸道而又优雅,在时尚界有着不可估量的影响力,令人耳目一新。

2.2 廓形

山本耀司的服装廓形非常放松,完全地解放人体并释放了自由。他的设计偏向于雕刻线条,具有雕塑感和几何魅力,这些轮廓的特色离不开日本传统文化的熏陶,因为日本有鞠躬礼仪、跪拜礼仪等文化,日本女性由于长期鞠躬和下跪,双腿会出现变形外翻等现象。由于跪姿讲究礼貌和美观^[4],注重得体的日本人因此设计了和服,把优雅和跪礼结合在一起,遮掩了这一缺陷,并且H型的和服宽松舒适,让女性小小的身体显得袅袅婷婷,更多了几分温柔的味道。山本耀司最常设计的就是宽松H型的服装,加上其独特的风格,不谄媚,不矫情,并且充满着哲学意境,十分符合日本人的审美情趣。另外,有一部分服装整体造型以日本武士服作为设计基础,宽大松弛的整体造型,夸张而不张扬的袖子、肥肥的裤腿、上衣随性松散,长度过臀,样式简洁明了,内在结构也简单大方,大面积使用黑色等无彩色,下半身裤子的长度如同日本武士服永远只穿到模特的脚踝处,并且为了突出宽松自如的不拘束感,整体裤子会堆积出自然的褶皱来,两侧通常会设计出随性的裤兜,洒脱自如,整个作品充满着日本传统文化的审美趣味。在上衣与下装的连接处也会参照日本武士服装的设计轮廓,在腰部处系以长条布做的腰带,给整体松垮的服装造型做层次的划分。

另外,他设计的造型看似相近,实则变化多端,通过对过去他设计的服装廓形的总结不难发现,A型、H型和X型是山本耀司的3个常用廓形。然而,在这些基本概况中,山本耀司将解构设计作为主要的设计方法,结合西方美学的审美价值,在神秘东方美学中创造与众不同的轮廓感,展现给人们不一样的日式风情。他的每件作品都有着不同于其他作品的个性存在,这些个性也是山本耀司服装设计风格的与众不同之处,这个不同之处在于山本耀司是遵循东方的、不以束缚人体来塑造身体线条的概念,随性自由发挥想象力,形

成舒适自然的轮廓。

2.3 结构设计

结构设计是服装款式设计的延伸和发展,由于东方服饰放松了人体,它不强调人体曲线,以塑造合适作为穿衣概念,因此其结构设计相对灵活。山本耀司的服装具有这种东方二维结构设计特征,在他的设计中我们总能看到一个大方和优雅的二维空间,体现出山本耀司对虚空韵味特立独行的追求。

西方设计师喜欢运用从上至下的立文体剪以表达三维效果,夸大立体感和空间感,西方装扮文化的审美特点是崇尚人体美。从古希腊时期至今,西方艺术包括衣饰在内,常把歌颂和表现人体自然美当作登峰造极的典范,衣饰在西方人的身上成为了“副件”,女性通过立体造型的打扮尽显其形体之美,男性则更重视以服装来表现身材的硬朗和气力的壮大^[5]。对于喜欢从传统日本传统服饰中汲取灵感的山本耀司而言,更注重精神上的穿衣,东方的含蓄美才是他向往的,不会刻意强调人体曲线美,而是注重精神、注重人性的自由解放。他的设计方法是从二维线开始,形成不对称的外观一直是他的制衣哲学,这与当时西方盛行的服装风格完全背道而驰^[6]。山本耀司是解构主义服装设计师的代表,每一件服装造型既不重复又各有特色,他擅长用倾斜、倒转、曲折等变现手法进行展现,巧妙转变或者转移原有的布局,规避常规、整体、对称等结构,呈现的服装解构不仅仅是破坏,更重要的是重构与组合,服装语言的成熟、解构技法的多样化使得服装的结构更加丰富^[7]。布局失衡的服装不能算是解构服装,通过巧妙的手法所创造发明出的新结构、新整体的服装才算是解构服装。山本耀司解构的服装结构疏松零散、千变万化,很是新奇,将解构主义风格把玩得恰到好处,值得鉴赏和推敲。

3 民族情感对我国服装设计产生的影响

3.1 对服装本身产生的影响

情感、情绪和服装有一定的必然联系,所以在服装设计民族情感的研究中首先要考虑的是个人对民族文化的情感基础和所处环境的情感渗透。民族情感是一种主观存在,是个人对民族历史文化的一种缅怀和尊敬,它为人类前进积蓄着力量,提供着养分,对人类创造的现代的和未来的文明有着不可或缺的影响。现代服装设计在表达当代人的审美情趣的同时,多多少少都会表达民族文化中有生机的价值取向和认知经验,

这不仅仅是服饰设计的审美要求,也对传承和发扬传统文化、凝聚社会共识、发展个性具有关键意义。在当代服饰设计中,多元化的设计逐渐显露出来,民族文化必将给设计提供强大的精神支撑,是现代服装设计发展的纽带和基础。尤其我国,拥有着上下五千年的深厚底蕴,传统文化的影响根深蒂固,对服装设计具有精神指导。随着社会的进步和发展,民族的繁荣,服装发展在沿袭传统的过程中不断改革创新,不难发现,无论品牌大小我们都能发现服装中存在设计师对民族情感的表达。调研发现,许多服装偏向于单纯的运用设计符号来呈现传统风貌,当然不能否认它的合理性,但是从内涵审美的角度来阐释,往往过于浅薄,不能够真正的向人们传达出我们传统文化的博大精深,以及其所具备的深远影响。设计符号可以是图案色彩,也可以是结构款式,甚至整体风格,任何一种传统文化符号,在经过时间的沉淀后都渗透出浓厚的历史风貌。在继承传统文化的过程中,我们应该根据审美习惯和流行趋势,将传统文化以创新的形式展现给人们,而不是仅仅将传统符号生搬硬套运用到服装中去。所谓简单的图案复制并没有注入新时代的新血液,只是表面仿古,所以我们必须打破形式主义的复古,发扬并创新传统文化,做出真正有生命力的服装。

3.2 对设计师的影响

传统文化是随着文明演化而汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化,是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。山本耀司的设计是以日本民族文化为出发点,结合自身对民族文化的理解加以创新,创作出属于自己的服装风格,他的服装设计作品既有东方的细腻严谨又不失西方的浪漫热情。在服装设计舞台上,我国服装设计师对传统文化的传承有极高的认知水平,吸收传统文化并融入时尚元素设计出大量优秀作品。服装设计师马可,她的无用品牌志在推动传统手工艺在中国民间的复兴,一针一线都向人

们传达出传统服饰的魅力;郭培的高级定制服饰也经常能看到刺绣等传统工艺的展现;著名设计师熊英,外号“春晚女王”,她的设计将中国传统服装的精美发挥得淋漓尽致,她曾经带着圆明园作品走进巴黎歌剧院,一场名为盖娅传说的大秀惊艳了整个秀场。这些服装设计有效传播了具有传统特色的新时代服装,让世人看到中国服装的巨大变化,充分显示出了中国服装的文化底蕴。

4 结语

民族情感融入服装设计,不仅要要对传统文化有认知,更要充分了解传统文化的内涵,而后用设计去诠释民族文化的特色,不能仅停留在表面运用传统符号上,而是要提出新的创新元素再设计,且与国际共同审美价值接轨,让不同民族的人感受到设计中的民族情感之所在,使参观者获得情感上的认同。在传承传统的同时,更多的服装可以回归到它原本的朴素魅力中去,不要纯粹拘泥于表面审美以及商业利益,要更加关注传统艺术价值和人文感情,唤醒人们对传统的、即将逝去的记忆中所蕴含的情感价值进行重新认识。

参考文献:

- [1] 张海波.服装情感论[M].北京:中国纺织出版社,2011.
- [2] 林璐.山本耀司服装设计本土化特征研究[D].北京:北京服装学院,2008.
- [3] 田口淑子.关于山本耀司的一切[M].许建民,译.桂林:广西师范大学出版社,2016.
- [4] 宋杰.日本服装设计的文化性格[D].天津:天津工业大学,2007.
- [5] 黄世龙.服装文化概论[M].上海:东华大学出版社,2015.
- [6] 蹇宜珊.浅析山本耀司服装设计作品的民族化特征[J].戏剧之家,2015,(20):253-254.
- [7] 陆平.论解构手法在现代服装设计中的艺术表现[J].林区教学,2013,(12):33-34.

Embodiment of National Emotion in the Design of Yamamoto's Clothing

GE Ying-ying, CHEN Ya-ting

(Changchun University of Technology, Changchun 130012, China)

Abstract: Yamamoto's costume design works incorporated strong oriental philosophy. Its unique atmosphere was the essence of Japanese traditional civilization, which effectively promoted the development of Japanese costume culture. The national emotions in Yamamoto's costume design works were analyzed from various angles. The soul of works was grasped. The influence of its emotion on modern fashion design was showed.

Key words: Yamamoto; national emotion; modern clothing design