

日本承扬传统服饰文化模式及其启示

梁惠娥¹, 崔荣荣¹, 见寺贞子²

(1.江南大学 纺织服装学院, 江苏 无锡 214122;

2.神户艺术工科大学 时装与纺织品设计系, 日本 神户 651-2196)

摘要 文章对中日传统服饰传承现状的比较分析,总结了影响传统服饰文化传承的因素,明确指出传承传统服饰文化的研究不仅有利于推动中国的服装产业和文化的发展,也是增强综合国力竞争的重要方面。

关键词 传统服饰 扬模式 借鉴启示

中图分类号 :G112 文献标识码 :A 文章编号 :1002-3240(2011)11-0145-03

一、中日承扬传统服饰文化迥异现状

日本民族服饰和服,服源于13世纪,是直线型服装造型形式,装饰图案精美,工艺繁复,款式风格较多,配饰为木屐、布袜等都具有浓郁的民族特色。和服发展到今天已成为一门艺术,是日本人不可或缺的生活用品。观之现今日本,无论是参加传统节日、婚庆典礼的重要礼仪场合,还是日常生活中可以看到不少日本人穿着和服,同样,年轻人追逐的流行服饰也常常搭配和服的代表性符号元素,这种形式被称为混搭风格,与时尚的融合以及日本设计师在国际时装市场所占有一席之地——无论是三宅一生、高田贤三、山本耀司,还是川久保玲,在日本传统服饰文化对他们的设计给养是不言而喻的——比如山本耀司08春夏所用的印花以及模特儿的麻花辫和黑布鞋更是民族风味十足,而东京也成为世界五大时装之都之一。可以说,日本是其传统服饰文化与现代时尚潮流良好结合的典范。

反观我国,是一个有着悠久的衣文化历史的文明古国,有着丰富的民族民间服饰资源。进入21世纪,我国社会弥漫着追求民族化的服饰时尚潮流。然而事与愿违,当代年轻人对传统文化越来越有漠然趋势,他们缺乏感性认知,只知道旗袍和中山装是我们的国服,以民族主义者自居的一些人迷醉于的中华民族文化复兴之路只是一种简单的文化复辟,兴起的“唐装”和“汉服”浪潮表面上似乎风生水起,可是为什么推动者的良好愿望却总是轰轰烈烈开始、应者寥寥

的收场?从日益盛大的祭孔仪式到一些大学生发起“汉服运动”中我们看到了传统的儒巾袍衫,以及类似汉代平民穿的曲裾袍和直裾袍,在这些热闹活动的背后更有许多学者思考并提出“国服”、“汉服”的概念,这些都表明大家都意识到传统的民族的服饰文化的重要性,但在实际生活中又有多少我们可以称之为“国服”、“汉服”的服饰形制能被我们的民众所接受呢?究其原因,其实是我们缺乏广泛而有深度的民族文化覆盖基础,国人的民间服饰是优秀传统文化的历史遗存,目前对其文化上的连贯和延续发展的基础越来越弱化,如何将传统服饰文化一脉相传,必须要将民族化的东西融入现代时尚文化中。“唐装”和“汉服”虽然具备民族精神导向的支撑,却忽略了服装穿着的社会文化环境基础和目前国人的主流消费心理趋向,因此“少见”“不用”也是可以预见的。

比较现在的中日传统服饰承扬现状,我国的传统服饰文化在的承扬方式以及与时尚的结合方面基本流于表面形式,没能像日本一样做到二者的良好结合。因此,需要分析日本成功承扬传统服饰文化的因素和传承条件,才有可能有的放矢的开展工作,真正将传统服饰文化承扬落到实处。

二、日本承扬传统服饰文化影响因素分析

日本的传统服饰从形式上的款式到纹样和色彩,

收稿日期 2011-07-16

基金项目 教育部08年人文社会科学规划项目,08JA760010

作者简介 梁惠娥(1967-),女,教授,博士生导师,研究方向:服饰文化与服装设计。

都是非常简洁明快、平实单纯的,取材多以自然和日常生活的事务为主题,百姓喜闻乐见,世界闻名的浮世绘也是以总体手法自然细腻为风格。其自然、不张扬的风格反而适应性较强,很容易经过简单设计与现代审美潮流契合,成为现代的时尚。如日本著名的本土品牌 SOUSOU,产品涉猎很广泛,主要目标客户都是年轻人,但其纹样色彩都是传统日本纹样的变化,因其极具日本风格又十分新潮实用,而成为大众十分喜欢的品牌。那么究竟是哪些因素影响日本传统服饰文化一直延续并成功运用于时尚领域呢?可从以下四个主要方面阐释。

(一)独特的自然和社会环境形成了单民族文化特质

日本是一个岛国,民族成分较为单一、语言文化乃至生活习惯基本一致。虽然也存在城乡、高原、丘陵、海洋等不同自然地理环境,但基于“大同”的背景。由于“和人”数量占了压倒性比例,所以,纵使时代变迁,天皇更替,和服有过不同程度的改良,但是占统治地位的“和人”始终把本民族的和服作为日本民族的传统服饰。和服种类繁多,无论花色、质地和式样,都符合日本海洋湿润气候和单一民族文化需求。日本绝大部分地区温暖湿润,因此服装的通气性十分重要。由于和服比较宽松,衣服上的透气孔有8个之多,且和服的袖、襟、裾均能自由开合,所以十分适合日本的风土气候,形制上缺少对人体曲线的显示,但它却能显示庄重、安稳、宁静,符合日本人的气质。第三,从生活习惯与生活方式看,日本从他们的居住环境到日常生活用品,都是有一定“限度”的感觉。但无论多么狭小的空间一定也是设施齐全方便的,这需要花心思设计。因为“有限”就要求他们设计、使用都考虑周全,由此一些修理产业、废物再利用的行业十分兴盛。民众生活中的垃圾不是随意可以丢弃的,大的物件丢弃还要收费,不仅是保持了环境的干净卫生,更是促使人们要节约,同时为以后的废物利用做了工作。这种观念以及生活习惯使得一些手工物有了发展的空间。比如和服饰密切相关的拼缀物,生活中常用的各类布口袋,人们就用旧的和服改制成家中常用的靠垫、便当包、洋服等等。在这些物件中,将和风传承了下来。

(二)民族性格融合性要素的影响

日本的民族是单一的和民族,它的年代虽有更替,但基本上延续着大和民族的统治,地域相对小而且岛国也容易闭塞。从其历史发展角度看,特别是明治维新以后,日本是如何一边发展经济一边保护和传承具有民族特质的形式的,透过一定的保护方式而体现其民族精神深处的强大凝聚力。明治维新时期日本政府极力推行“文明开化”政策,改革内容从政治体制到衣食住行无所不包。1872年12月,太政官布告第373号废止直衣、狩衣(幕府时期高级官员常穿服装),定西式礼服为官员礼服,自天皇以下,达官贵人

纷纷穿着欧式礼服,佩戴金色有章绶带,身穿洋服在当时被看做是最时髦的事,但由于这种移风易俗活动主要是在中心城市进行,欧化之风未深入广大的乡村。此外,顽固派对明治维新的反对以及明治政府一些领导者对改革的反思使得“文明开化”的档次有所提高,不再全盘西化,而是冷静思考之后利用异质文明对传统文化进行改造、扬弃。除此以外在日本传统服饰的发展过程中,一些历史特别事件也起了很大推动作用。例如明治维新时期洋服的广泛普及、鹿鸣馆的出现与消失、万国博览会的举办以及日清战争等,这些特别事件对日本接受外来文化又保存本国特色起到了一定的推动和融合作用,这种文化的“包容性”使日本传统服饰文化的发展走向了一条不轻易否定外来文化也不轻易丢弃本国传统的道路。

总之,日本民族的融合性营造了日本社会的民主氛围,它给人们的着装多样化个性化奠定了基础,为各类风格服饰都有存在的合理空间和对象。自然,传统服饰的坚持也成为民族主义者的首选。

(三)文化艺术活动的普及

日本各地有无数大大小小种类各异的文化馆、博物馆、美术馆,经常定期不定期地举办各类展览。这些历史性的博物馆等,将传统文化的方方面面都记录下来,对传统服饰文化的保留起了很大的作用。如周日参观神户的时装博物馆,有许多妇女都前往参观,其中许多50多岁的女性更是着用和服参观展览。在展览的同时,还辅以各类专题讲座,展品中不仅有历史的服饰,更有现代时装学校学生的仿制品。除此以外,还有名目繁多的传统节日,更是给传统服饰提供了延续的空间和舞台。在这些节日中人们自觉不自觉的都要选择传统民族服饰来穿用,有了着用的需求,自然就有其生产的可能和产业的兴起与发展。所以,其传统服饰文化的传承与保护模式不是机械的,而是将传统文化融于社会生活领域的方方面面。如在日期间遇到许多“祝日”和一个假期,在这些节日和假期中,许多学校或社会组织、家庭等带着孩子到文化馆、世界文化遗产地区参观旅游,这没有什么特别的地方。让笔者感到深思的是,更多的一些名为“社会体验”“休学旅行”的活动,孩子们被有组织的深入到社会各个部门第一线进行实地考察:田间、银行、新干线、下水道、屠宰场、菜市场、医院等等,甚至亲身担当一回医生、驾驶员、出纳等等。各类比赛更是在假期中此起彼伏,这些现象看似和我们的研究课题没有直接关系,但透过这些,我们可以充分感受到为什么日本的地方产业尤其是传统文化能得到不断发展,因为人们重视对下一代的教育与培养,孩子们学习和食料理、茶道以及珠算、如何穿用和服等等,其实都是在传承传统的文化和民族精神。

(四)媒体、教育的一贯式渗透与文化产业的结合

在日期间,笔者能收看到12个电视台的节目,但几乎所有的台播报内容差不多,再次体现了其民族文化的一致性。同时在其电视报刊等媒体中,可以发现大量介绍手工、介绍各地民俗特色的作坊产业、传统文化等节目,包括教人怎么穿用和服、制作日式料理,每天下午都有一档节目介绍一种日常用品的制作工艺,从吃的和果子、柿种子、面条到用的菜刀、铜锅等等。在人们的日常生活起居中将这些传统文化一一渗透,媒体对宣传传统文化起到了推波助澜的作用。

同样,日本地方产业的发展与现代的教育的结合,以及对传统历史文化的重视是分不开的。其实在地方产业的兴起与发展中,蕴藏着当地独有的文化价值和其产品所蕴含的工匠质量以及实用的美。在日本各地发展起来的一系列手工制作的传统技术和技能以及生活样式,都是基于当地的自然环境以及独特的审美意识和智慧。例如:神户的珍珠产业、奄美的大岛紬、伊势的木绵、京都西阵纺织等等,以及各地引以为自豪的“地酒”“和果子”“馒头”“瓷器”“茶叶”等,无法一一列举,但通过这些产品感受到当地人民和制作者对这些产品和自己的故土充满了热爱、自豪和责任感。和人们日常生活密切相关的产品其实是最直接传承传统文化的载体,因此在日本无论是家庭教育、社会教育还是学校教育,从小到大处处渗透着对传统文化保护的意识。如神户艺术工科大学,许多设计教学与科研活动都是和当地的特色产业相结合开展的。例如有一门硕士必修的《艺术工学论 a, b》课程,有6位来自本校教师和其他外聘专家承担,每期15个单元,内容是茶道和京都的织、染,上课地点多是在资料馆、美术馆以及国立博物馆等,从茶道与美学与哲学,到茶道的茶室、建筑、空间、音乐、服装以及茶具茶碗,甚至是怀石料理与和果子^[1]。通过围绕这个点开展的学术活动,能就传统文化题材与现代生活及其将来发展与作用进行思考,由这个点不仅涉及了设计学科的“人物环境”的核心内容,同时也起到了传承传统文化的作用,很有特色和意义!

三、日本承扬传统服饰文化对我国的借鉴意义

我国传统服饰是优秀的历史文化遗存,其历史演进和社会变迁可以折射出其我国悠久的历史起源、创作过程、创作技巧及其使用艺术价值,以及蕴含其中的大量闪耀着人性智慧的无形文化。但现代文明对传

参考文献:

[1] PHAIDON.Fruits[M]. Phaidon press Ltd, 2001.20.

[2] 神户艺术大学大学院艺术工学研究科2009课程大纲[M].12.

统文化造成的灾难以及文化盗用现象的日益严重,远远超出了学术力量的处理能力,加之我国现代化进程的加快,“衣随人葬”和“人亡艺绝”的现象每天都在上演,我国各地的传统服装也正处于一个快速消亡的状态中。如何有效承扬我国传统服饰文化,从以上日本的成功可行经验可以总结借鉴。

(一)基于教育对传统文化可持续保护意识的培养

文化的传承不仅仅是文化人的事情,服饰文化同样不仅仅是服装人的事,而是全民共同的事情。要承扬传统服饰文化,就要让大众进一步认知传统文化,将传统文化纳入乡土教材内容,在制度上给予传统技艺传承空间,从幼儿的教育到高等院校课程的设计安排以及社会实践都必须有意识地穿插传统文化或传统工艺,只有熟悉了解传统文化,进而认可接受才能谈的上传承。如果基本的认可都做不到,后面的应用就更加谈不上了。

(二)采取严格法律措施进行保护

在应对全球化挑战的同时,维系自己的文化传统和生活方式是多种努力的一个方面。日本等许多发达国家对文化遗产的保护都有严格的法律规定,对那些造诣颇深、身怀绝技的艺人和工匠,经严格遴选确认后由国家保护起来。我国也应该对服饰文化遗产和蕴含其中的非物质文化遗产采用登录制度的保护方式,通过登录认定文化遗产和非物质文化遗产的资格,确定它们的历史文化价值,并通过大众媒体公布于众,进行舆论宣传,推动服饰文化遗产和非物质文化遗产的保护。

(三)传统服饰文化的“留”与“舍”

随着社会的变革科技飞速发展,原有自然环境和生活环境与条件都有了改变,我们的衣着也随之有变化,留什么舍什么是我们研究的。“物形寓意”、“文化多样性是人类发展与生态可持续之间紧密互为,不同文化群体的相互尊重与公平博弈是生态平衡,社会和谐及共同繁荣的保障”^[2]。我国传统服饰形式丰富,色彩纹样寓意性强,工艺精湛多样。但因为形制复杂,寓意性强,时效性就强,在借鉴的过程中就不易把握,借鉴多时尚不够,借鉴少改变多传统感欠缺。虽然传统服饰已经是“过去式”,但它的精神要素和其形式元素仍可以成为“将来式”。所以对我们在现代设计中借鉴应用传统元素就提出更高的要求,要了解现代审美意识和习惯,深刻挖掘传统文化形式的精华和典型性,把握好时尚与传统的融合尺度才能有令人满意的传承和民族个性的发扬。

[3] 昆明宣言 [Z]. 国际人类学与民族学联合会16届大会, 2009.7.

[责任编辑:黄晓伟]