

日本服装设计的文化特点

张兴博

辽宁师范大学海华学院 外语系 辽宁 大连 116400

【摘要】：日本的现代时装设计始于战后的1950年代，经过短短的20-30年的发展，具有独特东方魅力的日本现代时装设计终于在1970年代的反时尚浪潮中确立了自己的地位，在经济全球化的背景下，东西方文化的融合已成为一种趋势。在传统文化不断被注入新活力的同时，有必要创造性地挖掘传统文化并塑造世界独特的民族设计风格。本文从日本民族精神文化特征进行分析、参考，总结了日本服装设计的特征，寻找融合在其中的独特艺术风格，探索将东方传统与现代时尚融合的原因，并从传统路线上回应当代设计的需求从传统文化的角度寻找设计和创造的新空间，探索未来创造的可能性，并以新鲜的活力和民族特色塑造独特的风格。

【关键词】：民族精神；文化特点；美学意识；服装设计；风格特点

1. 引言

1.1 研究背景

经过短短20到30年的发展，日本的时装设计迅速发展，在世界各地产生了有影响力的设计大师，在民族传统的基础上创造了独特的设计风格，以其独特的东方魅力征服世界。并确立了其作为时尚大国的地位，它成为了东方时尚文化的风潮，甚至媲美于西方的时尚力量，它把国家精神文化带入世界精神，发扬传统，强化未来精神；它成为了东方的一股力量，基本上可以取代西方：它把国家精神带入世界精神，发扬传统，增强未来的精神力量。体现了东方和西方各种哲学和美学概念的互补精神和魅力，这是当今时装设计应展现的时代精神，它们善于吸收传统的营养，日本这种独特的文化遗产使他们能够追求“工艺”意义上的“能力”的理想，正是由于东西方元素的融合，才出现了许多大师级层次的人物。这反过来影响了日本乃至世界的时尚，日本服装设计之美受到高度重视。更不寻常的是对作品所处时代的深入解析，以及对文化层面和品位的深刻发掘和提炼。以往研究更倾向于中日传统服饰对比的研究，但是对于日本传统服装的多重特点的分析还有待考究，本文基于早期研究的日本文化之间的联系，进一步分析与日本文化相结合的日本服装设计的特点。

1.2 国内外研究现状

尹菲菲(2017)论述的《当代服装设计中文化挪用现象》一文通过对中国和日本两国传统服饰的对比，认为文化挪用的概念具有双重意义，是不同文化间的碰撞与冲突的一种现象，文化挪用现象频繁发生于时尚界并在服装领域不断反映出各种文化与社会问题。在多元文化发展的趋势下，文化挪用在人类社会发展中不可避免地存在着，并伴随着强烈的矛

盾属性。

余潇潇(2019)的《三宅一生设计中的身体意识研究》一文通过对近代设计师三宅一生的考察，他认为三宅的职业人生正好处于西方现在时尚文化发展的鼎盛时期，而三宅本身所具备代表东方文化的特质为整个行业添加了更多的文化元素，同时西方时尚文化的运营模式对于三宅的成功提供了更多的帮助和便捷，种种原因共同诞生了集东方、西方、传统和现代于一身的三宅标志性的品牌。

陈先芹(2018)在《基于解构主义的服装设计研究与运用——以日本设计师为例》论文中认为，日本的设计师尽管不断地尝试着对民族文化的传承和创新，但现状都不太理想，始终没能帮助日本文化特征的服装代入国际时尚舞台。他打破了日本服装设计师“民族是世界”的错误认识，在设计上，要真正以人为中心，深入挖掘民族文化的内涵，不能够限于形式，还需要真正设计“日本风格”的服装。

2. 日本的民族精神——和魂

除了经济、技术和历史可能性的因素外，明治维新以来的民族传统和民族精神“和魂”的重要性在西方文化的影响下逐渐苏醒，一百年来，日本还具有冲突与共存、融合的文化特性，它创新出一个集西方和日本文化于一体的全新文化领域，而不仅仅是简单的日本和西方的文化结合体。

而是两种文化融合的产物。通过创造性的转变，日本的传统文化转变为现代的文化。这种融合贯穿了文化和社会的角落，形成了日本文化的崭新面貌，随着时间的流逝为日本文化增添了新的魅力。创意转型的力量是大和民族的独特灵魂，它是几千年历史发展中形成的特有灵魂——和魂。

2.1 开放包容性

日本民族在保存其独特的传统文化过程中,对外国文化一直采取开放和包容的“政策”,区别于中国的原始文化之处,日本文化是继发性的缺乏文化创意。因此,日本一直以引进外国文明来完善自己的文化多样性,由于日本文化的这种延续性,日本自古就有学习和接种异国文化的倾向,古代日本吸收了中国的唐文化,然后很好地融入了日本风格。在设计方面,唐代文化在日本古代的融合,德川时代的荷兰文化的融合,西欧的古典文化的融合等,都将作为学习和模仿、窃取的最佳途径,明治维新时期和二战后美国的“现代和后现代文化”最为突出。

2.2 实用性

由于日本文化中缺乏绝对价值观念,日本人只关注现实利益,其价值取向和民族特征具有明显的实用主义倾向。这种实际行为不仅导致日本民族和文化缺乏理性的光辉,而且还产生可感知的色彩。他们了解到,西方文化中的先进科学技术对日本是有益的,历史表明,如果没有长期的积极支持和科学技术的大力引进,日本将无法在现代化道路上奔驰。如果要从未知中发明和创造,那么日本理想就是建立在某些成品的基础上的,进一步发展和创新的是更舒适,更实用的产品。

大和民族的灵魂是“和魂”,具有开放性、包容性和实用性。前者促进后者发展,而后者则增强前者,创造出许多独特的文化景观。

3. 文化特点

文化特征基于历史和地理,所谓的“日出国”位于亚洲的最东端,在四个季节中都有丰富的降雨,气候温暖潮湿,茂密的森林散布着长长的绿色韵律,在新鲜的空气中,带有一些水分和甜味,雾霾经常造成雾蒙蒙的场面,日本的岛屿融入了柔和的自然之中,这就是为什么日本在独特的自然和气候条件下形成的人与自然之间的关系不是对立的而是融合的。在12世纪—13世纪佛教禅宗传入日本之后,这种自然的历史环境和旨在“中和”的政治和经济形式形成的这种日本文化可能是混合文化。在幕府的支持和保护下,它取得了长足的进步,并渗透到日本日常生活和社会文化的各个方面,不仅对日本人的心理结构和生活态度产生深远影响,而且对日本人的审美品味和文学创作产生影响。

像世界上所有国家一样,自然的地理条件、历史传统、政治、经济和文化形式对于创造独特的日本文化特征也很重要,甚至是决定性因素。

3.1 文化中的“调和、中庸”

日本人充分吸收了自然环境和气候中的营养,形成了和谐、中庸的特征,日本学者称其为“中正”,即它不是中心,也不在旁边。相对主义的态度和在判断事物上的妥协,即中庸的态度。

日本人的这种特性与其自身文化形式的心理特征相似,日本学者指出,文化形式的共存模式和广泛吸收模式是吸收外国文化的重要内部协调机制,因此,日本的文化结构既复合性又多层性。它的根源包含各种复杂的元素,即原始的地方文化和神道文化。通过创造力的融合和转化,本土文化和外国文化进入了现代化,日本文化史以调和的形式展开。

日本人以人与自然的和谐为标志,柔和的中间色为主题,追求精神美为目标,可以说和谐与节制是日本特色的根本和主要方面,是日本文明生存与统一的精神基础。

3.2 文化中的“精致、纤细”

日本人居住的面积很小,大陆几乎没有广阔而严峻的自然景观。由于它们仅与小景观接触并被温和的自然环境所包围,因此塑造了他们的温柔感觉和温柔情感。他们愿意追求小巧精致的事物,而不像大陆国家的人民那样强调宏大。

日本人甚至喜欢的花木也小,王室把菊花当作王室徽记,但民间却赞扬了精美的樱花,它很小、不香,但非常细腻,成为日本人心中的国花,在生活的各个方面,日本人也表现出这些精致的特性和举止得体,尽管日本人和中国人都使用筷子,但日本筷子比中国筷子短小很多,从汽车到玩具、餐具,所有的日本产品都很精美,强调轻巧、薄、短、小。

日本人的精致特征和由此形成的审美意识不仅体现在外表上,而且还体现在思想和感情上,特别是日本艺术的精致表现和简洁形式最适合表达日本人的精致感受,尽管作品不大气磅礴,但它们温柔而精致的感觉是无与伦比的。

3.3 文化中的“简约、优雅”

日本优雅的自然环境和禅宗的朴素思想极大地影响了日本人简约和淡泊的特点形成,总的来说,日本艺术以柔和朴素为外观,但其中蕴含着深厚的精神内涵。绘画很少追求复杂的结构和强烈的色彩,但大多是简单而优雅的结构,追求中间色彩,注重线条的简洁性和色彩的冷淡。它以优美优美的口感和沉稳的韵味为主要成分,日本音乐的旋律是单调的,却蕴含着无限的美妙味道,让人感到持久的魅力。日本舞蹈的动作是缓慢的,但却显示出内在的张力。日本诗歌相对较短,表现出错位的句型和不均匀的线条,但可以准确捕

提到面前的风景和瞬间现象，这与美丽的变化和无限的境界相关，这更加有趣和深刻。在日本茶馆的中，墙上只挂着一幅画卷，花瓶里只放了一朵小花，以反映禅宗的境界：“一无所有，一无是处”，但这也是与简单的审美意识有关。

3.4 文化中的“含蓄、暧昧”

日本人的特征是直觉的，而不是理性的，他们对事物的观察常常直接诉诸感觉，日本文化的各个方面都是基于敏感性，但根据“感觉的局限性”原理，它集中于主观内在表达。感觉非常隐含和模棱两可，日语最能反映日本人的特征，其歧义性很强，常常缺少主语和宾语。因此，外国人说日语是一个“谜语”，而日本人认为仅仅显示日语的美是不够的，这些隐含和模棱两可的特征在艺术中得到了具体体现。艺术语言不注重直接表达，而是注重含蓄和暧昧的感觉。无论是关于材料还是表演内容和技巧，它都清楚地体现了这一特征，这一特征不是形式，而是艺术意念和晦涩风格的倡导，日本文学的主要特征是委婉、自然而随意，着重探讨内在的气韵。

3.5 文化中的“外柔、中刚”

日本文化的特点是外柔、中刚的两面特点，以日本美术史的发展为例，绳文化时代的日本陶器造型奇特，诅咒且富有生命力，而随后的安成时代的陶器造型简单而愉悦，由绳文化和安成两种文化共同形成。一方面，它既强大，又暴力又复杂。另一方面，它既柔和、快乐又简单，而柔和而简单的艺术形式却在其中包含了强大而复杂的元素时成为了外表。最早民族诞生的特征已经成为日本民族文化的特征和日本民族精神结构的特征。

一面使用樱花，另一面使用刀，大和民族是世界上最独特和最分裂的民族，但对于日本人来说，这两个方面并没有完全不同；尽管日本人处于两个极端，但他们有能力将两个极端融合在一起。对于日本现代设计，西方文化和东方文化中，传统与前卫之间的矛盾，一些擅长缝制的日本人可以将两者的优势结合起来，创造出一种新的文化和时尚，可以震惊世界。

4. 日本服装设计的文化特点

经过近半个世纪的发展，日本设计师实现了自己的时装梦想，从传统到现代，大师们一次又一次地通过将东方哲学与现代风格和自然融为一体，并通过将传统的渗透，一次又一次地深入更高和更深的领域。在实验和创作中得到了改进和诠释，时尚荒野中的每一次冒险都是对未来创意空间的挑战，是思想和灵感的火花，以及自由生活的喜悦，不妥协的个性和特征是当代时尚游戏的规则。

4.1 融合观念

日本人精神结构的特征主要体现在对“和”的追求上，日本所谓的“和”是指将不同的事物融为一体，将对立的事物融合在一起，实现适度的融合，实现和谐统一。日本人追求心理、思想、自然和社会的和谐，这也是日本美学的最高理想和最高美，融合是日本设计的潮流和时尚。融合这一概念是日本人对于服装的一种全新理解，他们协调了东西文化的融合，发现了民族的审美习惯，发掘了日本文化最深的东西和西方最广泛的东西，并使其融合方面找到了自己的历史位置。融合了高端时尚与日本传统美学，它融合了自然，禅宗思想和华丽的装饰。同时，它强调简单的美学，作品既具有都市现代感又具有优雅和神圣性。余潇潇（2021）三宅一生在设计中强调东方精神和独特的艺术观念，就像他的时尚认可一样，他有时会利用房间微弱的声音与模型观念进行协作，大自然的声音与他的服装空灵的艺术理念完美融合。当光线时亮时暗时，无表情的模特，神秘又纯净的衣服似乎到达了空虚的宇宙。

4.2 自然本色

日本人具有独特而强烈的自然意识，他们对自然之美有着敏锐而细腻的感觉，并且拥有丰富的艺术知识，形成了日本的自然美学原则，可以向自然学习并与自然联系，将自然观相结合。在色彩上，经过多年的发展，从而创造出一种难以表达的自然美。这种沉闷，深色和内敛的色彩反映出空虚而神秘的禅宗世界。回智光（2021）在《日本服装设计中的美学价值》一文中提到高田贤三（Kenzo Takada）的大胆机智设计和富有想象力的色彩结合了自然主义和日本传统，激发了西方人的好奇心，超越了东方风格。日本设计师在面料选择中大多使用羊毛、麻、丝绸、棉等天然纤维，三宅一生甚至使用纸张、丝绸、绢、竹子等天然材料制作作品，他们对材料的精神和天然感寄予厚望。由于万物有灵论，日本设计师对自然的態度是谦虚和尊重的，因此他们对材料的態度符合他们的初衷，不会完全改变材料的原始风格，由于质地丰富，给自然添加了些许风味，日本设计师不仅将自然主义视为一种形式元素，而且还注重魅力。同时，他们融合了自己的感受并将它们融合在一起，他们营造出一种具有自然光环的特殊氛围，使作品具有自然的灵魂。

4.3 “卡哇伊”元素

为了深入剖析日本时尚的精髓，日本人通常会用这句话赞美漂亮可爱的女孩，即“卡哇伊”。可爱这句话在法国很少见，而且在美国却很少见。“可爱”确实是日本大众女性都在追求的审美标准。并已成为日本女孩的最大特征，有些人装

扮成童话女孩,无论是粉红色的柔软的衣服,还是黑色连衣裙和黑色裤子,都给人以美丽的感觉,这可能是由于日本长期存在的男性主义的影响。女人不一定要美丽,但必须小巧、甜美、温柔和体贴,以使“卡哇伊”成为日本女性骨子里对美丽的定位。对于日本女性服装,几乎没有女权的大气,始终是柔软、美丽或整洁的服装,卡哇伊不仅是日本女性独有的特点,也是日本特有的文化特征之一,融入了服装、漫画、玩具等文化商品。这些产品在全世界销售,随着日本文化传播到全世界,“卡哇伊”成为世界潮流,影响着全世界。

4.4 简素精神

总的来说,日本艺术以柔和和朴素为外观,却蕴含着深厚的精神内涵,日本美的朴素和以朴素求美的艺术思想并没有让日本设计走上弯路。日式设计以简约精致的风格,在最纯净的自然和最大的简约中展现出其极致的美感,朴素典雅的自然环境和禅宗的简约精神形成了日式简约与冷漠的特征。从设计上体现,结构简洁大方、色彩淡泊、寓意沉稳,朴素不仅是一种境界,更是一种美的升华和更高的复杂性,许多日本时装设计师的镇定、僻静、干净、朴素的特点,是日本文化和日本禅宗精神的自然体现。传统和未来主义,东方和西方在日本设计师的手中都有诗意的味道。

4.5 完美细节

日本是一个美丽的国家,从“美”一词的词源学上,我们知道日本人称其为“美”,因为它又小又精致,日本人生活在一个狭小的世界中,没有大而严谨的自然景观。它们仅与小规模的景观接触,并被温柔的自然包围,从而塑造出它们的细腻感觉,它们喜欢细腻的事物。日本人的精致个性使日本人的审美优雅而精致,他们相信完美而狭窄的细节空间可以

到达广阔的宇宙。追求完美细节是一项艺术活动,对生活和精神意义非常有意。在时装设计中追求精致的细节定义了高贵的品质,注重做工是日本服装业的精髓,可以无限制地对设计进行破坏和修补,但做工必须一丝不苟。无论是精确的折痕,皮草和线的缠结,还是绣花和流苏的结合,工艺都精湛细致。日本是一个传统的手工艺国家,追求手工艺的完美和精致,甚至达到了艺术和道的水平。

5. 结论

日本服装设计是基于民族传统的,独特的设计风格征服了世界,成为了可以与西方抗衡的东方时尚力量,民族精神融于世界精神,传统精神融于未来精神,得以强化和体现。东方和西方在不同的哲学和审美观念下所表现出的不同精神和魅力恰恰是当今服装设计必须展现的时代气韵,它们善于吸收传统的生活艺术并将其吸收培育,他们对完美的追求实际上转化为经济发展和文化繁荣的能量。对非凡时代的理解以及对知识水平和精神品味的深刻磨蚀和完善使日本在时尚界找到了自己的历史地位。

日本的时装设计强调个性和独创性,日本服装设计以丰富的形式语言和出色的设计技巧,以最适合的服装词汇表达了他们对生活世界的感知和态度。有时他们不拘一格,有时他们很奇怪,他们成功挑战并叛逆了西方时尚传统,并彰显了日本服装设计的反思想个性。

日本服装的精湛工艺,优美的风格,传统与前卫特征的共存恰恰是对日本文化特征中美学和破坏的两个极端的诠释。日本服装设计风格在传统的基础上不断被吸收和完善,并以一般的设计风格向世界展示日本设计的独特魅力。

参考文献:

- [1] 尹菲菲.当代服装设计中的文化挪用现象[J].服装设计师,2021(07):92-100.
- [2] 余潇潇.三宅一生设计中的身体意识研究[D].武汉纺织大学,2021.
- [3] 陈先芹,曾思艺.基于解构主义的服装设计研究与应用——以日本设计师为例[J].创意设计源,2021(03):48-52.
- [4] 回智光.日本服装设计中的美学价值——评《服装设计基础与应用》[J].印染助剂,2021,37(01):67-68.
- [5] 郑晨华.浅析日本传统色彩在服装设计中的应用[J].大众文艺,2019(17):123-124.
- [6] 周鑫,程伟.日式道袍元素在现代服装设计中的应用研究[J].服饰导刊,2019,8(03):46-56.
- [7] 李丹.中日服装设计中民族文化元素的应用比较研究[D].西安工程大学,2019.
- [8] 于舒凡,李正.日本传统美学对现代服饰设计的启示——风雅与简素并行不悖的高品质设计[J].大观(论坛),2019(03):49-50.
- [9] 杨奕.日本服装设计的文化特点[J].山海经,2016(07):44.

- [10] 任力,史楚钊.论东方工匠精神在山本耀司服装设计中的表述[J].创意设计源,2019(04):59-64.
- [11] 陈丁丁. 山本耀司的服装设计研究[D].苏州大学,2019.
- [12] 柳文海. 传统文化元素在当代服装设计中的运用[D].湖北美术学院,2019.
- [13] 陈雅婷. 山本耀司服装的民族特征及设计研究[D].长春工业大学,2019.
- [14] 胡晓. 三宅一生的服装设计研究[D].苏州大学,2019.
- [15] 陈文静.日本服装设计中的传统文化——《服装设计风格》[J].染整技术,2018,40(08):92-93.