

解析日本平安时代“十二单衣”及其情境表达

苏文灏

(大连艺术学院 服装学院, 辽宁 大连 116600)

摘要:日本平安时代的“十二单衣”是日本服饰文化发展的精髓。通过对历史文献的分析,得出在政治因素作用下,日本逐渐脱离中国服饰的影响,形成了独具东瀛民族特色的制衣技术、服饰廓形、花纹制作、丝绸纺织等发展方式;而另一方面,随着藤原氏族打造的一时太平盛世,社会对女性的审美要求以及女性追求美的目的发生了较大变化,一种通过层叠服饰形成的若隐若现情境审美开始出现。这种服饰文化不仅贯穿在后期日本服饰发展的感官之中,同时也为后期日本的其他艺术门类提供了灵感思源。

关键词:平安时代服饰;服饰情境表达;十二单衣;隐晦表达;日本服饰文化

中图分类号:TS 941.11 **文献标志码:**A **文章编号:**2096-1928(2018)02-0167-05

Analysis the Situation Expression of the "Twelve Separates" of Heian Period

SU Wenhao

(Fashion College, DaLian Art College, Dalian 116600, China)

Abstract: The "twelve separates" of Heian period is the quintessence of the whole Japanese costume history. It is concluded that under political factors, through the analysis of historical literatures, Japanese clothing has gradually broken away from the influence of Chinese because of politics, while some developed ways in costume industry were formed in Japan, such as garment, profile, decorative pattern, silk production etc. This change is full of the characteristics of Japanese nation. On the other hand, along with Itoe family building a time of national peace, the society changed the view that a woman should obey the new aesthetic and rules. There appeared a situation of woman's obscure expression formed by stack-up clothes. This costume culture not only was throughout the processing of the subsequent Japanese costume, but also inspired other genre of Japanese modern arts.

Key words: clothing for the Heian period, situation expression of costume, twelve separates, obscure expression, Japanese costume culture

“十二单衣”是日本平安时代女性服饰的代表,层叠多、色目多且图案精美是其独树一帜的服饰风格特点^[1]。与此同时,其服饰感观与社会制度、文化氛围的密切关联,逐渐形成了具有隐喻内涵的日本服饰美学,也为之后日本艺术风格发展奠定了一定的基础。研究“十二单衣”的意义,其一在于通过了解日本平安时代服饰,可从比较的角度分析中国唐代服饰,以及唐代服饰对日本服饰文化的辐射作用,为研究中国服饰历史开辟新的研究点;其二则因日本平安时代服饰的社会属性以及“十二单衣”的自身结构,衍生出服饰情境表达的深层文化。文

中以“十二单衣”为载体,分析女性与社会的关系、服饰与女性审美的关系、服饰与社会制度的关系,从而探寻“十二单衣”的服饰情境表达。

1 日本平安时代“十二单衣”的特征

从历史维度进行服饰文化的比较,在公元9世纪至10世纪之间,中国(唐代)与日本(平安时代)在服饰文化发展上形成十分微妙的关系。一方面,9世纪早期,日本服饰仍按照唐代服饰的总体样式进行学习、仿造。从这一时期的日本绘画以及文献

收稿日期:2017-12-19; 修订日期:2018-01-08。

作者简介:苏文灏(1988—),男,讲师,硕士。主要研究方向为设计艺术学。Email:13591534895@163.com

记载中可见中国服饰文化对日本服饰尤其是女性服饰的影响,表现为宽大的袍衫以及服饰上的团花图案。而到了9世纪末期,日本断绝了与中国的官方交流,迫使日本服饰在政治影响下,发展出自己的风格。正是在此节点,日本服饰开始逐渐形成鲜明的审美特征,“十二单衣”的服饰形态至此逐步形成。

“十二单衣”多层次覆盖结构从视觉上吞没了女性的身体,也改变了日本女性对于服饰审美的追求以及吸引异性的方式。穿着者通过服饰细节与周围环境(尤其以家具为主)的交错,为异性带来暧昧且模糊的感官触动,形成了长久以来日本服饰艺术中忽隐忽现的审美情趣。与此同时,由于贵族女性迷恋衣着、竞相攀比,促使服饰在颜色搭配、廓形变化、图案组合上形成一套新的标准,之后的女性都以此作为个人形象设计的参考。综上所述,平安时代女性服饰表达了一种特殊历史时期下的感官之美,同时体现出女性外观审美与社会结构间的矛盾与融合。

1.1 层叠

日本平安时代“十二单衣”流传下来的实物几乎没有,但通过当时的文学记载,如《源氏物语》《枕草子》等,以及同时期的绘画作品,都间接反映出平安时代女性服饰的层叠之美。

层叠即指平安时代女性服饰由多件单衣依次穿着所形成的堆叠之感。通常由唐衣、裳、上衣、打衣、袷(五衣)和单衣等基本形式组成,如层次分明的雕塑一般,“十二单衣”的层叠感官如图1所示。由于穿着者往往对“十二单衣”颜色、图案进行精心搭配,使其呈现出色彩斑斓、图案丰富的视觉效果,在平安时代形成了独具特色的服饰风格。

图 1 “十二单衣”的层叠感官

Fig. 1 Cascading the senses of "twelve separates"

形成服饰层叠效果的原因有两点:首先,这是一种平安时代盛世的具象表达。在平安时代由于前期嵯峨等朝的改革、田堵制的出现以及社会职业的多样化发展,形成日本平安时代一时富足、稳定的状态,贵族阶层奢华之风得到了物质上的支持。同时,为摆脱中国的影响,日本开始研发纺织与染色技术,促使平安时代开启了丝绸产业的黄金时代。在此基础上,女性的层叠服装成为平安时代辉煌丝绸产业的表象,女性不是着装形象的主体,而成为展示华丽丝绸质感、纹样的“活体模特”,此种方式满足了当时贵族阶级的审美欲望及其对财富彰显的目的。其次,女性自身审美的转变。平安时代之前,日本女性的审美态度与当时中国唐代女性十分接近,即以展现女性身材、姿态为目的,服装只有衬托体态美的作用。但在平安时代中后期,由于服装轮廓改变,宽大的服装外形把女性身材完全掩盖,迫使女性为了迎合异性审美以及实现自我美穿起了多件单衣,并对单衣间的颜色搭配、整体效果以及袖子边缘的图案都进行了精心设计,至此出现了以“十二单衣”为代表的层叠女装,这种另类般的遮掩服饰审美就此诞生。

1.2 色目

“十二单衣”从概念上分析,不是指结构上有十二件单衣,而是通过“十二”这个略数突出其较多的衣饰数量。实际传统的“十二单衣”由10~25件单衣组成,并且因为层叠方式,服饰上的色目就愈发突显出层次感与意境感(见图2)。

图 2 “十二单衣”中的多重色目

Fig. 2 Multiple color orders of "twelve separates"

“十二单衣”的颜色构成受到社会等级、季节气

候、社交场合与年龄等因素的影响。其中社会等级方面早期受中国服饰礼教的影响,日本服饰中紫、赤以及青色仅三品以上贵族所用,而平民阶层的女性则为从外至内由浅至深的服饰色彩搭配。通过“色彩并置”的方法,服饰色彩产生了具有转瞬即逝感的自然具象色目,例如:从白色半透明纱渐变至红色丝绢所形成的“红梅”效果,或是淡紫色与白色面料叠加下所形成的“樱”色,另外,还有柳、林道以及麦尘等自然景色的色目,是平安时代女性服饰隐现美感的颜色表达。

1.3 图案

除了由多种颜色的层叠构成之外,独具民族性的图案刺绣装饰也是“十二单衣”的重要特征。通过研究诸多现存“十二单衣”的文献,不难发现在其图案的表现方面,既有参照中国唐代纹样,也有日本民族特有图案纹样。早期日本平安时代服饰受中国服饰影响较深,“十二单衣”最外层的唐衣以及里面每一层的衫基本形制都取自中国。纹样也是如此,除工艺使用刺绣的方式之外,内容上也使用鸟纹、菱形纹、团纹、牡丹等具有中国传统文化色彩的样式。后期像龟甲、海浪、星叶草等颇具日本民族特色的图案逐渐发展起来,成为日本服装中的重要纹饰组成部分。

在层层单衣堆叠下,图案之间形成了艺术化、形象化的搭配方式。通常最外层以团花图案为主,再通过递进层次设计条纹、碎花、几何图形等,以此形成以自然生长形态为参照的图案搭配方式。同时,由于单衣长度不一,穿着女子往往会选择自己心仪的图案装饰在最长单衣的边缘,以此达到吸引异性的作用。

2 “十二单衣”的情境表达

探究“十二单衣”的情境表达,需从历史文化情境、性别意识以及审美意象 3 个角度完成。历史文化情境即是“十二单衣”在日本平安时代所处的社会审美地位以及相应的审美作用;性别意识是指通过对“十二单衣”的分析,探究日本平安时代女性对于自身美以及外界对于女性美的认知;审美意象是指通过浅层次的着装形象以及深层次的美学情境,解读“十二单衣”所蕴含的审美情境。

2.1 “十二单衣”在历史文化情境中的表达

服饰是一个时代文化的标签,历史的痕迹。无论在东方还是西方,一个时代的服饰往往就是这个时代文化的缩影,小到配饰细节、大到服装的整体造型,都体现了社会、国家制度,以及习俗、文化、礼

教等。在平安时代,“十二单衣”蕴含着繁多的深层意义。

从历史角度,服饰扮演的角色一方面反映服装自身美与穿着者的情感表达,另一方面来自社会对于着装者的看法或是被要求的装扮形象,在女性群体中体现尤为强烈^[2]。15 世纪西方由于“黑死病”的爆发,死亡率大幅度提高,导致人口负增长。因此,在当时的欧洲,生育能力被看作是女性最为重要的身体特质,所以许多女性会有意在袍服内塞一些填充物,形成一种怀孕的假象,这种形象在凡·艾克的名作《阿诺菲尼的婚礼》中可以见到。而在 20 世纪初期由于一战阴霾,很多女性的服饰开始从华丽的“维多利亚时代”装饰风格转向简洁的服饰风格,历史上第一次出现女性服装的重量比男性服装轻。

中国服饰发展史中,这种现象也比比皆是。魏晋时期由于常年战乱,“营妓”在军队中流行,此时男性的审美观完全来自于妓女们竞相富丽的装扮。宫中的贵妇们也将打扮自己当作生活中的重要内容,因此,女性重视装扮的潮流自下而上的发展起来。而到了 20 世纪 60 年代中期,“文革”的爆发导致严肃的政治氛围笼罩社会,人们的着装被看作是个人的政治立场的体现,许多女性被厚重且单调的“列宁装”覆盖住了身体,失去了展现女性身材美的权利。

通过参照中、西服饰史中的案例,不难发现日本平安时代“十二单衣”在历史文化情境中也存在着很大程度的大众评价因素。首先,女性着装的主导权不在女性,而是掌握在贵族男性手中,穿着的要求与标准并不是女性设定,而是由男性左右;其次,女性服装层叠之下,图案与颜色搭配的根本目的在于取悦男性。因层叠衣服掩盖了女性体态曲线特征,女性无法以性别特点来吸引异性,于是通过精心设计的服饰来换取异性认可,同时影响了大众男性的审美。此外,在平安时代女性合理搭配、设计自己的服饰会被认定为一种良好学识、修养的体现^[3]。在人们看来,别出心裁的衣裾或是图案是一名优秀女性的象征,这种判断来自于大众社会。

2.2 “十二单衣”中性别角色在社会结构情境的表现

女性与男性有着较为明显的外观差异,具体表现在着装方面。进入文明社会以来,男性的阳刚之美、女性的阴柔之美一直被视为普遍的服饰呈现与审美要求,因此“十二单衣”无论是在服装的整体效果,还是颜色、图案、廓形等细节内容,无一例外地

表现出女性在当时社会中的地位、处境以及认知。

平安时代“十二单衣”在社会结构中的性别特征较为矛盾。一方面,服饰抑制了女性性别中的生理表达;另一个方面,“十二单衣”却让女性在服饰上需要更加强烈地表达性别的本质与渴望异性认可的欲望。无论是最容易被注意到的宽大袍服边缘,还是通过服装与室内隔断(如屏风、帘子、隔扇等)以及光源所形成的暧昧情景,女性都将性别中的鲜明情感赋予服饰与周围环境之中,成为了平安时代女性的审美追求。

如上所知,“缝中窥看”成为了平安时代男性对于女性外貌认知的审美形式,同时这种方式造成了女性的边缘化社会定位。“十二单衣”加深了女性与社会之间的距离感,但又激发了男性对于女性美的好奇,形成日本平安时代女性着装的朦胧之美,以及男性具有“偷窥”意味的审美习惯。

2.3 “十二单衣”审美意象表达

通过“比较艺术学”中的“形态研究方法”,进行唐中后期与平安时代女性服饰特征的异同比较,总结日本平安时代女性服饰的审美意象表达,以形成“十二单衣”情境表达的理论支撑。

唐中后期与日本平安时代在时间节点上相交。从文化角度分析,日本奈良时代审美受初唐影响颇深。在服饰上,无论是面料、颜色、技艺还是服装的廓形、穿着方式,都是由中国不断渗透到日本的^[4]。随着日本进入平安时代,社会的物质基础、文化氛围发生了很大改变,女性服饰风格逐渐趋于保守、含蓄,而此时唐中后期女装则更为大胆、艳丽,突出女性较高的社会地位与丰富的审美情感。

2.3.1 着装形象的比较 唐中后期和日本平安时期的女性着装形象呈现出截然不同的风格。由于唐代中期形成了盛世局面,社会风气的极度开化以及对外文化的大交流,使得当时女性的社会地位逐渐提高,无论是贵族女性还是平民女性都具备着相对公平的审美追求,受社会制度以及礼教的约束较少。因此大胆着装并尝试特立独行的装扮成为了该时期唐代女性的主要着装形象,具有代表性的为“袒胸襦裙”与“女着男装”等^[5]。

而在日本平安时代,由于贵族对于奢华服饰的较大心理需求,以至于女性成为了展示服装的载体。然而在很大程度上女性身穿的华丽服饰并不符合自身主动的审美追求,更多是为了迎合贵族们的审美情趣。女性的身材被宽大、厚重的袍服覆盖,女性服饰也从展现体态美的角度转移到服装表面的精心设计。

2.3.2 美学情境的比较 从美学的角度进行比较,唐代中后期崇尚的美学思想是“象外之象”、“景外之景”,强调通过具象事物的外观使人产生更多的联想,在唐代中后期盛行的山水画、建筑、人物陶塑以及服饰都将这一美学主题进行了诠释与升华。尤其服饰艺术在开放的社会氛围中,融入了外来民族文化、宗教元素,最终形成色彩浓艳、配饰华丽的奢华服饰风格。

而在平安时代,日本美学开始呈现出宗教的神秘感与本土文化。一方面受到中唐时期流行的天台宗与密教影响,日本开始信奉山岳佛教,即把寺院建在深山丛林,以出世静修,此种信仰的传播开始影响上层社会的审美意识,趋于简单、保守的审美方式逐渐形成^[6]。另一方面,由于平安时代日本文化在努力摆脱中国痕迹,树立日本形象成为当时主要的文化发展方向,因此事物的禁忌成为了日本文化的主题,并在诸多方面有所呈现。例如,禁忌祭祀时的开设酒宴、歌舞表演,司法上对神亵渎的惩罚条例以及服饰上的感官禁忌^[7]。

比较之下,日本平安时代女性服饰图案、颜色甚至服装形制与中国唐代女性服饰有着诸多相似之处,但在细节表现以及整体的美学意境表达上却有着巨大区别,各具韵味。服饰上层层堆叠、覆盖是日本平安时代文化中深幽意境的最好诠释,同时服饰中自然景色的色目以及代表自然界各种事物的纹样,正是日本民族美学中对自然世界崇敬与认可地表达^[8-9]。

3 结语

通过服装历史中的现象解析“十二单衣”,诠释人类社会服饰发展中的共同点与规律,进一步阐释中国唐代服饰与日本服饰的紧密联系,说明了在历史上服饰文化的跨民族传播性。对“十二单衣”情境表达的分析,逐渐显现出服饰的每一个部分都与社会、艺术、政治等方面有着十分密切又相互制约的关系,延展了服装学科的哲学思维与社会属性,该研究方向为当今服饰社会心理学研究提供了新的启发。

参考文献:

- [1] FOGG M. 时尚通史[M]. 陈磊,译. 北京:中信出版社,2016.
- [2] KAISER S B. 服装社会心理学[M]. 李宏伟,译. 北京:中国纺织出版社,2000.
- [3] 曹媛. 日本古代服饰审美思想的成因——以《源氏物

语》中服装描写为例分析平安时代日本人的审美思想[J]. 美与时代,2011(4):111-113.

CAO Yuan. The origin of Japanese ancient costume aesthetic thought—take the clothing description in the *Yuanshi Wuyu* as an example to analyze the Japanese people's aesthetic thoughts in Heian times[J]. *Beauty and Times*,2011(4):111-113. (in Chinese)

[4] 刘明利. 日本传统文化中唐文化的烙印[D]. 济南:山东大学,2009;04.

[5] 沈从文. 中国古代服饰研究[M]. 上海:商务印书馆,2011:12.

[6] 王海燕. 日本平安时代的社会与信仰[M]. 杭州:浙江大学出版社,2014.

[7] 紫式部. 源氏物语[M] 丰子恺,译. . 南京:译林出版社,2011;6.

[8] 清少纳吉. 枕草子[M]. 林文月,译. 上海:上海人民出版社,2015;3.

[9] 卢坦. 中国清朝旗袍与日本江戸小袖比较研究[J]. 日本研究,2011(1):123-128.

LU Tan. A comparative study of cheongsam in Qing Dynasty and small sleeve of Japanese Edo[J]. *Japan Studies*,2011(1):123-128. (in Chinese)

(责任编辑:卢杰,邢宝妹)

(上接第 152 页)

[52] 柯律格. 长物:早期现代中国的物质文化与社会现状[M]. 高昕丹,陈恒,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2015.

[53] 邢乐. 近代中原地区汉族服饰文化流变与其现代传播研究[D]. 无锡:江南大学,2017.

[54] FOSTER H B, JOHNSON D C. Wedding dress across cultures[M]. London: Bloomsbury Publishing PLC,2003.

[55] SHOUP J A. Culture and costumes of Syria[M]. New York:Greenwood Press,2008.

[56] DORÉ H. Recherches sur les Superstitions en Chine[M]. Miami:Hardpress Publishing,2013.

[57] 李慕寒,沈守兵. 试论中国地域文化的地理特征[J]. 人文地理,1996,11(1):7-10.

LI Muhan, SHEN Shoubing. On the geographical features of the regional culture of China[J]. *Human Geography*, 1996,11(1):7-10. (in Chinese)

[58] 梁惠娥,沈天琦. 地域性服饰色彩的研究现状与发展趋势[J]. 服装学报,2016,1(1):90-93,122.

LIANG Hui'e, SHEN Tianqi. Current situation and future development trend of regional clothing color[J]. *Journal of Clothing Research*,2016,1(1):90-93,122. (in Chinese)

(责任编辑:沈天琦,邢宝妹)