

日本江户小纹图案造型特征探析

罗怡然^a, 王宏付^{a, b}

(江南大学 a. 纺织服装学院; b. 生态纺织教育部重点实验室 江苏 无锡 214122)

摘要: 文章梳理了日本江户小纹的历史渊源和发展,对江户小纹图案进行分类整理。通过对其图案题材、造型审美、组合形式、常用色系等方面进行具体分析,将江户小纹中寓意性图案进行提取与整合。通过解读其文化语境,发现江户小纹的形成发展过程中,受政治历史背景影响,透露出深厚的文化审美形态和浓烈的日式风情,折射了江户时代含蓄中透着张扬的审美情趣。通过对江户小纹的深入发掘,提炼出其形式规律、内蕴情感和审美情态,以为当代设计提供灵感素材与人文情怀。

关键词: 江户小纹; 型染; 图案分析; 造型特征; 审美情态

中图分类号: TS941.11; J533.1(313) 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2018)06-0091-10 引用页码: 061303

Modeling characteristics analysis of Japanese Edo komon pattern

LUO Yiran^a, WANG Hongfu^{a, b}

(a. College of Textiles and Clothing; b. Key Laboratory of Eco-Textiles, Ministry of Education, Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

Abstract: This paper combs the historical origins and development of Edo komon, and classifies the Edo komon. Through the concrete analysis of its pattern theme, modeling aesthetics, combination form and common color system, the patterns with implied meaning in Edo komon are extracted and integrated. Through the interpretation of its cultural context, it is found deep cultural aesthetic form and strong Japanese style are reflected in the formation and development process of Edo komon, due to the influence of the political and historical background, revealing implicit and swanking aesthetic taste in the Edo period. Through the deep excavation of Edo komon, the law form intrinsic emotion and aesthetic modality were extracted, with a view to provide inspiration material and humanistic feelings for contemporary design.

Key words: Edo komon; the type of dye; pattern analysis; modeling characteristics; aesthetic modality

江户小纹是一种用纸型印染碎小花样的手工艺技法,其名称是在将小宫康助(公元1882—1961年)传下来的这种技法指定为无形文化遗产时所起。江户小纹在日本江户时代(公元1603—1867年)普及,主要用于制作武家的袴——武士上下身礼服,肩衣与和服裙裤配套穿的服装。其特点在于远看呈现朴素单一的颜色,近看则有着细腻精致、变化万千的碎小花纹,内敛含蓄中藏着无数玄机。江户小纹一直

是身份高贵的象征,在江户时代主要由上流武士阶层享有,她折射出江户时代的艺术生活情趣,是江户时代发展过程中,带有深厚政治文化背景和独特艺术审美形态的历史产物。而在今天,江户小纹虽然已经不再具有阶级特征,但依然透着格调高贵的古典韵味,常适用于举行法事、茶会、御宫参等庄重场合,显示出浓厚的艺术价值,其制作工匠也不局限于传统意义的手艺人,许多才华横溢的设计师亦倾力于此。现今,国外的许多设计都能透映出江户小纹散发的时尚魅力,而国内对江户小纹的研究和文献资料均极为少见,设计上也较为匮乏。因此,本文梳理了日本江户小纹的起源与发展,通过对其图案表现形式的深入分析,挖掘出江户小纹蕴含的无穷魅力,以为现代设计提供灵感与思路。

收稿日期: 2017-10-01; 修回日期: 2018-04-11

基金项目: 教育部人文社科基金项目(09YJA760013); 江苏省2014年度普通高校研究生科研创新计划项目(KYZZ-0316); 江苏高校优势学科建设工程资助项目(苏政办发(2014)37号)

作者简介: 罗怡然(1993—),女,硕士研究生,研究方向为服饰文化。通信作者: 王宏付,教授,565445723@qq.com。

1 江户小纹的历史渊源与发展

江户小纹最早源于日本的室町时代(公元338—1573年)的东京。室町时代后期,人们开始把刻印在武士盔甲和皮革剑鞘上的家徽花纹印染到衣服上,此时的家纹由于受禅宗文化的影响,设计上强调简洁自然、安静朴实。由此,素雅纤细的家纹图案,为江户小纹的形成奠定了艺术基础^[1]。江户初期,人们的服装上印有的花样大小不一,形式多元。在江户幕府把小纹用于制作武士公服后,各藩开始竞相定制买购这种细小精致的花样,小纹成了当时的主导风向。此时的小纹带有较大阶级属性,武士的等级越高,服装上的小纹越为碎小精致,平民不敢穿着碎花服装。江户中期,经济文化达到全盛。小纹逐渐加入了百姓元素,变得平民化。当时作为时尚领袖者的歌舞伎演员也尤为钟爱小纹,在一定程度上推动了其在民间的流行普及。而随着江户时期奢侈禁令陆续被发布,幕府对服装的面料、质地、甚至颜色都做出了严格规定。而这种禁令并没有被平民百姓,尤其是当时的商人阶级接受,他们想方设法在服装和生活形态上以一种隐蔽的方式进行反抗并展示自己的个性,江户小纹在此阶段得到极大发展。各地的染袷者纷纷集结到江户,工匠们凭借其非凡的创造力和细腻的技术,将传统技艺与当代社会背景相结合,于方寸之间印出拥有无限细微差异的江户小纹。穿着印有江户小纹的和服,远观如素色^[2],近看细腻高雅,有着无穷奥妙。既不违反幕府禁令,又能满足追求“奢侈”的时尚。江户小纹凭借其精致花纹与不俗气质深受当时人们喜爱,并使得江户小纹染这种印染工艺得以巩固发展和传承。

现代,由于日本对匠人的高度重视,使得匠人有

着良好的传承环境,在生产工艺中往往带有自己对文化和技艺的揣摩和理解,这些都十分有效地促进了江户小纹的传承和发展。日本于1950年颁布了《文化遗产保护法》,将江户小纹认定为无形文化遗产,对于致力于其传承与保护的匠人——小宫康助,由文科部大臣授予“人间国宝”之称,自此,这种印染工艺才被正式命名为江户小纹。

2 江户小纹的分类与图案造型分析

2.1 江户小纹的分类

本文主要按阶级属性不同、图案题材不同两个维度对江户小纹进行分类。

2.1.1 按阶级属性分类

江户时代,拥有智慧而又富于匠心的手艺人,利用多样的题材与精湛的纸型雕刻技法,创造了丰富优美、形式多姿的江户小纹。因不主张浓艳色彩,也不主张大面积图案,江户小纹被赋予与世无争、高雅内敛的气质,一直是身份高贵的象征。从花样上能反映出穿着者的阶级属性,一般可由此分为由武士阶层所穿着的御定小纹和平民所穿着的缘由小纹。

武士阶层以其特定的“御定”小纹,来显示武家之发达,其图案大多与家徽图案相同,如德川家的松叶、武田家的武田菱、加贺前田家的菊菱等。而平民小纹一般花色复杂,图案来自自然风景或是民间的吉祥花纹,洋溢着百姓的幽默感,体现百姓的生活情趣与美好愿望(表1)^[3]。无论是武士穿着的“御定”小纹还是百姓穿着的“缘由小纹”,都反映了江户时代的艺术审美形态与文化特征,表现形式上凝聚了江户人的无穷创造力。

表1 按阶级属性分类及代表性图例

Tab. 1 Classification by class attribute and representative legend of Edo komon

类别	特点	代表性图例			
武士御定小纹	大多与家徽图案相同,用以区分各藩,显示武家之发达				
		松叶 MATSUBA 德川家	十字(御召十) JU-JI 德川家	竹田菱 TAKEDA HISH 武田家	胡麻 GOMA 锅岛家
平民缘由小纹	以花草植物、虫鱼鸟兽以及生活工具为主,体现百姓的生活情趣				
		花草植物	虫鱼鸟兽	生活工具	

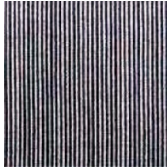
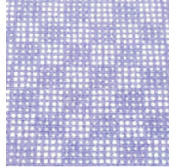

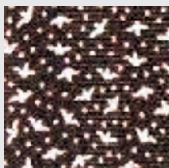

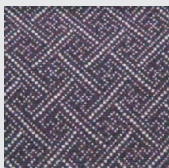
2.1.2 按图案题材分类

从图案题材上进行分类,江户小纹可以分为几何元素图案与寓意性图案(表 2)^[4]。几何元素图案包含了点、线、面、格等多种形态,在工艺上透出追求极致的匠人情怀,利用方寸之间的万千组合,创造出无穷魅力的抽象图案。而有着吉祥寓意性图案,题

材触及到自然与人文等方面,种类包含自然天象、风景、动植物、生活器物、文字、空想图案等,其丰富的象征意义传达了江户时代人们情感世界与生活情趣,哪怕是在“禁止奢侈”封建环境下,也禁锢不了当时人们的智慧和幸福美好的向往。其丰富寓意的背后,透露出的是深厚的文化审美形态和浓烈的日式风情。

表 2 按图案题材分类及代表性图例

Tab. 2 Classification by pattern theme and representative legend of Edo komon

类别	特点	代表性图例					
几何元素图案	主要分为点、线、格子、多边形,图案生动抽象,多体现极致工艺						
		点	线	格子	多边形		
		寓意性图案	主要分为动植物、自然天象、风景、生活器物、文字、空想图案等,表达江户时代人们的智慧和幸福美好的向往				
				动植物	自然天象	生活器具	吉祥文字

2.2 江户小纹图案运用分析

主要以图案题材不同的维度,分别对几何元素图案、寓意性图案在江户小纹中的运用进行具体分析。

2.2.1 几何元素图案在江户小纹中的运用

在日本的装饰图案世界,几何图案一直占据着重要的位置。早在绳文时代,日本岛民便利用点、线、面等元素创造了隆起纹、栉目纹等几何纹样;弥

生时代中期,流水纹、漩涡纹等旋转式纹样逐渐形成^[5];而到了江户时代,几何纹样已较为成熟,形式和应用上都十分丰富多元。

在“奢侈禁制令”被陆续颁发后,为了互相竞争细节,工匠们制作出了细若微尘的雕刻印染,这种近似达到极致的工艺在几何图案上得到淋漓尽致的体现。其中最为高贵的三个几何元素小纹为鲛、角通和行仪,在日本有“江户小纹三役”之称(图 1)^[4]。

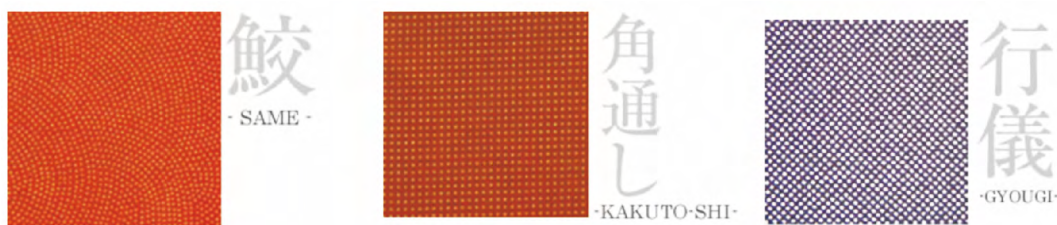

图 1 “江户小纹三役”(鲛、角通、行仪)

Fig. 1 The three representatives of Edo komon (shark , through , etiquette)

名字中带有“极”为最高规格的小纹,以“鲛”纹为例,可以根据型纸上几何圆点的雕刻密度不同,来分为“极鲛”“中鲛”和“并鲛”,其中“极鲛”的等级最高。制作“极鲛”时,匠人需要在 3 cm² 的型纸上钻刻出 900 枚以上的孔洞,因此,“极鲛”的颜色更为轻薄有质感,光泽相对更闪透,价格也更昂贵(图 2)^[4]。

类似的几何图案还有利用“条纹雕”创作的“万条纹”,匠人需要在 3 cm 左右的距离中雕刻 12 个条

图 2 相同底色的“并鲛”和“极鲛”对比

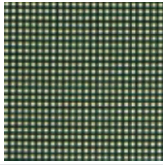
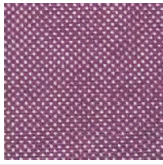
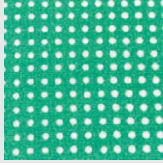

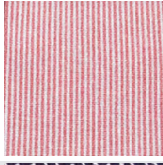

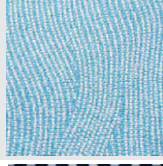

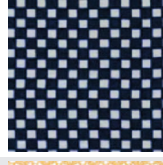
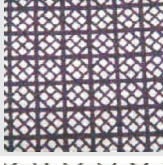
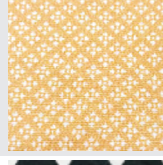

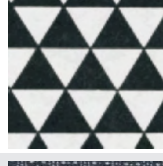
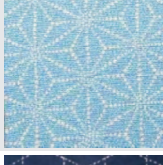

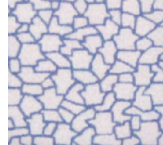
Fig. 2 The contrast of the “shark” and “very shark” of the same background

纹,“毛万条纹”则需要雕刻 20 个条纹,其制作精细复杂程度可见一斑。利用点、线、面的精妙组合,江户人创造了如市松、三角、龟甲、立涌、菱、跳格、水玉波点等一系列几何小纹(表 3)^[4],这些小纹当时都

非常受人们喜爱。而歌舞伎的盛行对几何纹样的发展也有一定影响,例如,市松花纹是演员佐野川市松的衣服下摆中首次使用的几何纹,由于他的表演深受人们喜爱,因此促使了市松花纹在民间广为人熟知^[5]。

表 3 几何图案的分类与整合

Tab.3 Classification and integration of geometric patterns

类别	名称	图例	图案特征	名称	图例	图案特征
点	角通		小纹中的最高级样,纵横整齐排列的小点,有纵横自如之意	行仪		与角通相似,斜向排列的小点;根据行礼时弯腰的姿势而来
	水玉		均匀平整的水玉圆点	鲛		类似鲨鱼皮的纹样,呈曲线排列的圆点,小纹中最高级的纹样
线	万筋		均匀细密的直线条纹	立涌		波状的曲线,表现水汽,云气向上涌出的情形
	斜竹节		类似竹节的斜线纹理	法式条纹		优美的曲线,展现女性柔美优雅
格子	桧垣		斜向方格,像编织的桧树(丝柏)薄皮一样的纹样	市松		矩形连续花纹
	升目割付		由方格、菱形组合的几何图形	剑菱		排列整齐的菱格图案
	网目文		类似渔网网眼的格状纹样	鳞		类似鳞片的多边形
多边形	麻叶		类似麻叶的组合六角形纹样,很受江户少女喜爱	龟甲		类似龟甲的六角形纹样
	笼目		六边形与三角形的组合图案	冰割		类似冰破碎时产生的不规则的裂缝

2.2.2 寓意性图案在江户小纹中的运用

江户中期,文化经济一片繁荣,江户小纹开始平民化,具有象征意义的寓意性碎花图案频繁出现。这些图案加入了很多“御定小纹”中没有的元素,带着百姓的幽默风趣和向往祝愿,选材多源于自然生活及民俗文化,多为象征着吉祥幸福、富有、长寿、健康的吉祥图案。精致美丽的江户小纹,在很大程度上反映出江户人的艺术审美与生活面貌。

日本人崇尚自然,和服纹样通常反映着四季时令的演变,季节感浓厚的植物纹样在小纹中运用频繁,春季多以樱花为主题。樱花在日本象征着万物之始,寓意开端、丰盈,相传樱树是稻神寄居的树,所以也寓意着五谷丰登。樱花自古便颇受日本人喜爱,樱花本身的纯净美丽、飘落的风趣情致,及其随流水飘逝的孑然,都与日本的哀物美学息息相通。江户时代,细川、松平和仙石等大名都使用樱纹作为家纹,而江户小纹的樱纹除了有单纯的以樱花为纹路的图案和花瓣为纹路的图案,还包括花叶组合而成的纹路,以及和树枝搭配的“枝樱”。无论是从象征寓意还是纹样的组合形式上,都透露出日本民族的独特审美和自然观(表4)。类似的季节性花草纹还有菊花、牡丹、梅花、竹子、松叶、梧桐、柑橘等,大多包含高洁清雅祥瑞之意^[6],以寄托江户人的情思雅致。这些纹样带之清爽低调的颜色,将小纹的古典韵味发挥至极致。而像狐狸、龟、仙鹤、蜻蜓等动物,常被作寄以丰收胜利、福德长寿之意,出现在江户小纹之中。流水、雪花、波纹、云霞等瞬息万变的自然天象纹样,和像吉、喜、福、寿及“卍”等吉祥文

字,也常被纳入小纹题材。除此之外,在江户小纹中还出现了一些简化生活器具,反映了当时人们的日常生活状态。

在这些纹样中,大多包含着日本历史中的神话传说,颇具浓厚人文情怀。其中也不乏由中国传入图案,如带有佛道等宗教影响的宝相花,以莲花为母题综合各种花草纹云纹演绎而成,成为幸福的象征^[7]。类似的还有唐草纹、七宝纹、“卍”字纹等,显示出江户时代的中日文化交流,反映出极具东方特色的审美观和设计观。

2.3 江户小纹图案组合造型分析

在闭塞的封建时代,人们将对美好生活的憧憬物化在服饰文化中,作为表达情感寓意的媒介的江户小纹,表达了人们对吉祥、幸福、长寿等理念的向往与追求。匠人们在创作江户小纹时,尽可能使不同纹样结合搭配,构成了丰富多样,形式优美的组合小纹图案。本文通过研究江户小纹布局中不同题材图案的组合造型,总结出了主次图案沉浮搭配组合、几何骨架式图案组合、多种类图案平铺式组合三种造型形式。

2.3.1 主次图案沉浮搭配组合

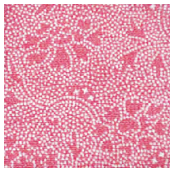
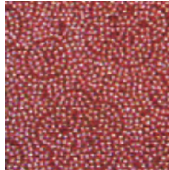
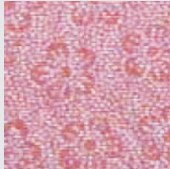

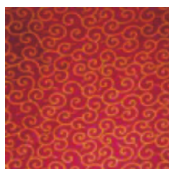

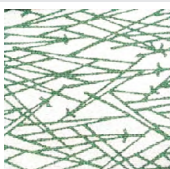

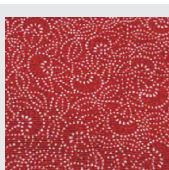

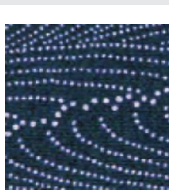

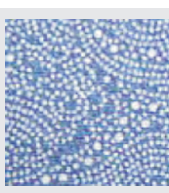
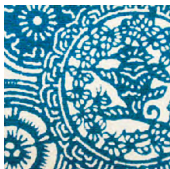
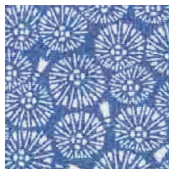
即通过主次两种图案的沉浮组合,构建一种新的纹样。该造型方式不仅丰富了纹样的形式感,使其在设计创作上更加丰盈灵动,也包含着更多的情感寓意。其在花卉植物之间的尤其多,基本表现形式主要以主花型以聚散组合的形式在前,辅助花型平铺在后,从而搭配成一种上下沉浮、和谐平衡的组合花型。

表 4 寓意性图案的分类与整合

Tab. 4 Classification and integration of symbolic patterns

类别	名称	图例	图案特征	名称	图例	图案特征
	狐狸		在日本被认为是五谷丰收的神,象征丰收	麻雀		居家欢乐、加官进爵、祥瑞
动物	毗沙门龟甲		毗沙门龟作为祈祷胜利的神,深受武士阶层喜爱,象征财富、长寿、福德	鸟		象征夫妻和睦,家庭圆满
	蜻蜓		象征胜利,寓意十分受武士欢迎	仙鹤		长寿安康

续表 4

类别	名称	图例	图案特征	名称	图例	图案特征
植物	牡丹		“百花之王”,美丽女性的象征,寓意财富和幸福,刚毅、闪耀、长寿	樱花		极受欢迎的花纹,象征万物之始,丰饶;相传樱树是稻神寄居的神,寓意五谷丰登
	梅花		在日本有着“忍耐力”的象征,寓意高洁、端庄、谦逊	菊花		高洁,长寿,雅致
	竹子		坚韧、坚强、长寿和谐	唐草		由中国传入,有祥瑞的寓意
	南天竹		以前人们会在有灾祸和忌避的方向悬挂南天竹,象征转祸为福	梧桐		品格高洁、吉祥
	松叶		坚贞不屈、长寿安康	辣椒		日本人认为辣椒是“避邪”的符咒,象征消灾辟邪
	茄子		表示事事顺利完成,象征出人头地、有成就,梦想成真;江户时代深受人们喜爱	柑橘		从中国传入的吉祥纹样,象征长寿和幸福
自然天象	流水		生生不息,永不停止孕育、滋养	波纹		武家尤为喜爱,在古代,“波”是龙神所为,其中有着对神明的信仰,寓意勇敢
	雪轮		雪的六角形的轮廓,象征祥瑞、丰收和浪漫	海浪		勇武、乘风破浪
	镜子		以镜子背面雕刻的碎花为题材,象征对神明的信仰	伞		消灾辟邪、平安祥瑞

续表 4

类别	名称	图例	图案特征	名称	图例	图案特征
	箭羽		箭尾的羽毛(多为老鹰羽毛),象征勇敢善战,驱妖降魔	扇子		喜悦、快乐
生活器具	茶具		茶道精神,象征谦逊、安静、品格高贵,气质优雅	手鼓		丰收、吉祥、愉悦
	砧码		象征财富、吉利	七宝		佛教七珍,金、银、琉璃、璃、珊瑚、玛瑙
吉祥文字	“卍”字纹		中国明朝传入,寓意长久、吉祥	惠比寿大黑七福神		象征生意新隆的惠比寿、丰收之神大黑天以及“七福神”的文字

以菊花为例,有菊花和芒草、菊花和唐草、昼夜菊、菊花与龟甲、菊花和竹篱笆、菊花和云彩等多种类型组合。菊花与龟甲,寓意品格高洁和延年益寿;菊花和梧桐,即有着延年益寿和品格高贵的梧桐的双重寓意;菊花和云彩,有着一一种高洁祥瑞的美感;菊花和手鼓,则代表长寿和丰收的吉祥寓意;菊花和竹篱笆,将其沉浮搭配则有一种和谐共生的寓意(图3)。

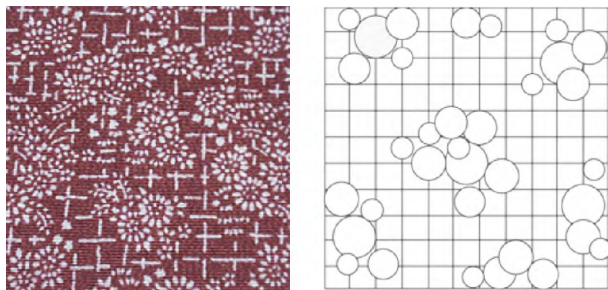

图3 小菊竹垣

Fig. 3 Small chrysanthemum clouds

2.3.2 几何骨架式图案组合

即以几何形为骨架,花型整齐排列在几何骨架上,整体花型呈现完全对称式结构,给人稳定、平衡的视觉感受。

例如立涌图案和花型的组合,在江户小纹中最为常见。立涌本为一种表现水气、云气向上涌出的

曲线几何图案,小纹图案常在其曲线凸起的地方,加入波、藤、菊花等,形成波立涌、藤立涌、菊花立涌等组合纹样。如菊花和力涌图案的组合,即将碎小菊花沿着立涌的波形骨架排列,塑造一种柔和流畅灵动的感觉(图4)。类似的还有菊花和菱型图案的组合,将菊花图案整齐地排列在菱形骨架中,造型十分清新爽洁,大气高雅。

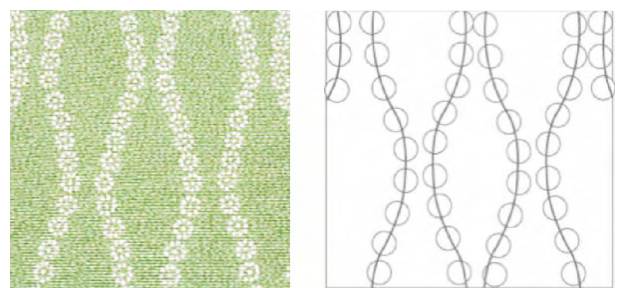

图4 小菊立涌

Fig. 4 Small chrysanthemum and Li Yong pattern

2.3.3 多种类图案平铺式组合

即多种类图案相互穿插平铺,在均匀平铺的大花型间隙处穿插小花型,花型与花型间紧密密布,形成一种丰富多姿、错落有致的视觉感受。由于多种类图案的相互组合,构成某种带有完整故事性的纹样,以此表达人们的愿望和追求。旨在于传统图

案中注入新生命,诠释一种新的古典主义。

例如花鸟风月纹,其纹样整合平铺了花、鸟、风、月四种题材元素,将人们向往的美丽景致与诗意情怀融入纹样中,象征着高雅的生活情趣。家内安全纹,代表家人幸福安康,免于灾祸,家运兴隆。而一富士二鹰三茄子,包含着茄子、鹰和藤蔓(日语中“藤”与“富士”同音)三种图案,日本人认为在新年的首梦中梦到茄子、富士山或老鹰的话,往后的一年都将拥有好运,同时,这也是德川家康最深爱的东西,象征着招揽福气,好运与家庭安康(图5)。

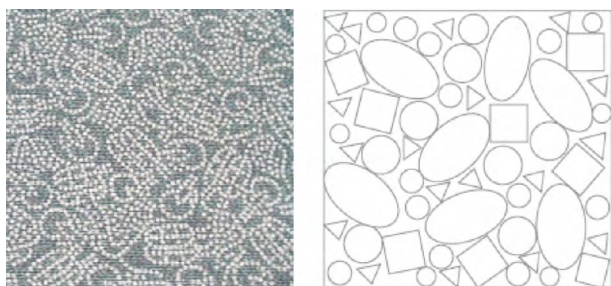

图5 一富士二鹰三茄子
Fig. 5 A Fuji two eagle three eggplant

3 江户小纹的色彩特征

江户小纹的印染技法为纸型单色印染,即在纸型镂空处涂好防染糊以留白,然后印染底色以衬托出花样。印染出的花色即为印染底色和留白的搭配,近看整体感受细腻精致、情趣盎然,而远观则呈现朴素单一的颜色,这种奇妙的色彩感受中蕴藏着江户人的智慧和独特审美观。表5为江户时代小纹

的常用配色及RGB色值,常见色系有鼠色系、茶色系、墨色系、青色系,能从图例感受到色彩远近间的妙趣横生。

江户时代的日本,色彩审美崇尚于自然色,人们追求一种典雅、潇洒的色彩。人们偏爱不甚鲜明的含灰色和淡雅的中间色,这些色调和大自然呈现的色彩相近似^[8],印染底色往往多为此类中间色。江户后期出现了被俗称为“四十八茶百鼠”^[9]的茶系、鼠系色彩,其中的鼠即指灰色,“四十八”和“百”并非实指,而是形容茶色和灰色之多,如“焦鼠”“深川鼠”“樱鼠”“利休茶”“金茶”“市红茶”等(表5),其中多个色彩命名均出自人名、地名,颇具时代流行感。当时的奢侈禁止令,使得江户小纹就在茶色、黑灰色及青色之间来回变换,以一种返璞归真、归于自然的审美哲学,营造出一种充满微妙变化的暖昧色彩世界。江户时期松尾芭蕉的诗句中曾透露了这样的色彩审美趣味——“迷猛马背眼,月随残梦天边远,淡淡起茶烟”,这些颜色都透着微冷的“物哀”情节,因而,基于这种素朴色彩基调的江户小纹,外表上始终给人传递着一种内敛之感。这种纤细、敏锐的色彩审美观构建了江户小纹的色彩基调,它强调色彩本身带来的装饰性,细微的色彩变化中流转出傲然不群的美感。这种质朴的视觉印象表现为日本式的“wabi-sabi”审美意识的体现^[9],即日本最具代表性的文化哲学,在日语里可以拆解为侘(wabi)寂(sabi),其讲求历经岁月洗练而呈现的古朴、收敛的意象。而在调色染色过程中,天气的变化和匠人的感觉都会使

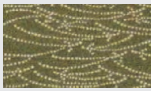

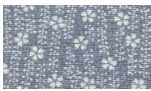

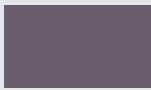

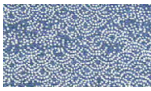

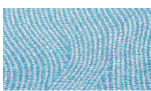

表5 江户小纹常用色分析

Tab. 5 Common color analysis of Edo komon

色系	名称	色彩描述	近观图例	远观效果	印染色	R	G	B
鼠色系	江户鼠色	混合棕色和灰色,远看颜色更为寂寞、苦涩				155	148	156
	葡萄鼠色	红灰色,像成熟葡萄的颜色				113	77	89
	消炭鼠色	近看是微冷的蓝灰色,远看偏向木炭灰				88	91	110
	白鼠色	明亮的灰色,冷灰中透着闪白,远看偏银色				204	202	223

续表 5

色系	名称	色彩描述	近观图例	远观效果	印染色	R	G	B
茶色系	江户茶色	近似红棕色 远看偏粉				186	114	89
	利休茶色	绿棕色 代表休闲、温暖				134	128	102
	伽罗茶色	偏橘的红棕色,由日本最高级的一种沉香——伽罗颜色命名				209	147	108
	路考茶色	黄茶里加入了红黑的颜色 与江户歌舞伎演员濑川菊之丞(又称路考)服装颜色相近 故得名				186	105	54
墨色系	薄墨色	淡水墨色,近看偏青灰,远看更为轻薄淡雅				163	169	192
	涅色	偏红的深棕灰色,柔软温润				115	102	116
	铁色	偏绿的墨色,远看色彩感受冷峻硬朗				106	116	117
	蓝下黑色	偏青的墨色,比黑色明亮深邃				81	83	101
青色系	缥色	淡青色,即靛蓝染色,为日本蓝色的起源				120	147	198
	留绀色	偏暗色的靛蓝色,江户小纹中最常用颜色				59	66	112
	水色	清爽洁净的淡蓝色				188	219	242

颜色产生细微变化,人与物之间产生的情感依恋使得小纹色彩有着一种强劲自然“生命力”,浸润着大自然中的谦怀气度。近现代以来,随着各民族文化交流,江户小纹的色彩日趋于明丽多样化,但这种传统朴素自然的色彩观仍根植于小纹色系之中,蕴藏悠远而又厚重的文化气息。

4 江户小纹体现出的审美情态

川端康成说“悲与美是相通的。”受禅宗文化影响,奠定了日本以悲忧愁怨为主体的审美情趣^[10]，“物哀”之感始终贯穿日本文化形态中,酝酿出一种枯淡悲寂的审美哲学。深涩的颜色加之似有轻似叹息的花纹,使得江户小纹承载了日本沉寂隐晦艺术

审美情趣,而其内敛背后的无数玄机,仿佛在诉说着一种特立独行的高贵与华美。

在微妙区域追求极致美感,“奢侈禁止”的背后,产生的是最隐晦的奢侈。前一个时代颇为流行的“冷淡隐讳”时尚潮流已慢慢褪色,人们试图以隐蔽的方式展示其独特个性。细若微尘、精致无比的江户小纹便迎合了这种审美追求,而如何在小纹面料的背面下功夫,亦是每一个江户人不俗品位和高傲气质的体现。尤其是在被缝制成和服后隐约藏起来又隐约会露出的袖口、脚踝等处,在其内里的色泽和花纹上,通常会有着张扬高调的设计,让人隐约能感受到江户人的反叛精神和潇洒个性。这种高傲的审美理念在江户时代称之为“粹”^[11],其展现为一种通晓风雅、矜持自洁、乐在情中的生活情态,酝酿出一种暧昧又矛盾的审美哲学,表达了一种傲世的达观态度。处于江户时代的人们,并不禁锢于封建思想,亦不执念于清心寡欲的生活,而是如同歌舞伎的服装色彩一样,对生活充满了激情与向往。

5 结 语

江户小纹以其若有似无的图案和素淡暧昧的色彩,造就了一种暧昧内敛而又张扬高傲的形式美感。在其形成发展过程中,始终带着有着深厚政治文化背景的独特审美形态,表达了封建环境下的江户人的智慧和幸福美好生活的无限向往。在其方寸之间的细微差别里,反映出追求极致的工艺特色,透露出江户时代人们的潇洒个性与独特审美。其不俗品味和高傲气质,使得江户小纹魅力无穷,至今仍被人追求。在当今,江户小纹的艺术价值在更多的领域大放异彩,涉及到家居、服饰、建筑等领域,以更多的形态诉说着她的极致美感。设计师们在以其作为灵感来源和素材应用时,不应忽视了其作为文化精粹背后的情感升华和匠心情怀,这也是本文研究的初心所在。

参考文献:

- [1] 崔岩,刘元凤,郑嵘. 日本传统染织艺术之旅:以东京、冲绳两地为例[J]. 艺术设计研究,2016(4): 21-26.
CUI Yan, LIU Yuanfeng, ZHENG Rong. The traditional

- Japanese textile art journey: a case study of Tokyo and Okinawa [J]. Art & Design Research, 2016(4): 21-26.
- [2] 陈枫. 日本传统型染与中国蓝印花布制版工艺比较研究[J]. 装饰,2017(7): 136-137.
CHEN Feng. A comparison of the stencil craft between Japan's traditional katezome and China's blue calico [J]. ZHUANGSHI, 2017(7): 136-137.
- [3] JCRAFTS. EDOKOMON [EB/OL]. [2017-08-05] <http://www.jcrafts.com/eg/shop/>.
- [4] RANYIHUI. EDOKOMON [EB/OL]. [2017-04-05]. <http://www.someichie.jp>.
- [5] 周燕佩,李广志. 日本和服纹样起源的探究[J]. 黑龙江教育学院学报,2011,30(9): 128-131.
ZHOU Yanpei, LI Guangzhi. An exploration of the origins of Japanese Kimono patterns [J]. Journal of Heilongjiang College of Education, 2011, 30(9): 128-131.
- [6] 廖文华,王宏付. 日本絁织及其代表性纹样特征探究[J]. 丝绸,2017,54(1): 56-63.
LIAO Wenhua, WANG Hongfu. Discussion on Kasuri pattern in Japan and features of its representative patterns [J]. Journal of Silk, 2017, 54(1): 56-63.
- [7] 包铭新. 中国的传统染织纹样及其对日本染织纹样的影响[J]. 中国纺织大学学报,1992,18(3): 25-35.
BAO Mingxin. Traditional motifs of Chinese textiles and its influence on Japanese textile motifs [J]. Journal of China Textile University, 1992, 18(3): 25-35.
- [8] 陈健. 论和服纹样的审美情趣[J]. 丝绸,1998(2): 36-39.
CHEN Jian. On aesthetic appreciation of Kimono patterns [J]. Journal of Silk, 1998(2): 36-39.
- [9] 刘淑霞. 试析日本人的色彩观[J]. 北京社会科学,2015(5): 11-16.
LIU Shuxia. An analysis of Japanese color sense [J]. Social Sciences of Beijing, 2015(5): 11-16.
- [10] 辛维金,吴铭. 日本传统染织纹样与其文化内涵[J]. 纺织科技进展,2005(1): 30-32.
XIN Weijin, WU Ming. The Japanese traditional yarn-dyed pattern and its culture [J]. Progress in Textile Science & Technology, 2005(1): 30-32.
- [11] 徐金凤. 江户时代“粹”的审美意识形成的社会背景[J]. 日本问题研究,2016,30(5): 32-40.
XU Jinfeng. Social background of aesthetic consciousness of "Iki" in Edo period [J]. Japanese Research, 2016, 30(5): 32-40.