

doi: 10.3969/j.issn. 1674-2346.2016.01.009

和服家纹上的日本文化

邢永凤¹ 周晓飞²

(1. 山东大学 外国语学院, 山东 济南 250100;

2. 山东旅游职业学院, 山东 济南 250200)

摘要:和服是日本文化的代表之一,和服上的优美图案是和服的魅力所在。和服上的图案除了表现自然世界的山川、草木、花卉之外,还有另一种特别的图案——家纹。顾名思义,家纹是家族、姓氏的象征,是日本家族传承的一个主要表现形式,在日本存在了上千年之久,至今盛行不衰。家纹有着传承家族和历史的重任,家纹上体现着丰富的日本文化。文章就和服上的家纹所体现的日本文化作了分析。

关键词:和服;家纹;日本文化

中图分类号:TS941.12

文献标识码:A

文章编号:1674-2346(2016)02-0041-05

1 和服上的家纹

1.1 家纹的历史与作用

家纹来源于“纹章”,是用来表示各家的家系、血统、地位的纹样。纹章指的是一种具有传承性的、并且独一无二的用来识别个人身份的标志。根据该定义,能够满足纹章条件的地区只有日本和欧洲^①。其他国家中出现的有别身份的“符号”,最多被称为徽标,却不能与纹章一词混为一谈。在日本,人们更多地使用“家纹”这个说法,成为日本区别于欧洲国家纹章的独特名词。英文甚至将家纹直接音译成“kamon”或者“mon”来表示日本的家纹。根据《日本家纹总鉴》^②记载,日本目前有大约有2万种家纹。再加上民间未统计的、逐渐消失的,实际数量要远多于此。

日本家纹的起源可以追溯到平安时代后期贵族阶层对家纹的使用。贵族通过把喜爱的纹样添附到生活日用品、衣物、牛车上,来区分自己和他人的物品。但是这种行为在当时更多地起到了装饰的作用,实用性并不强。到了镰仓时代,家纹逐渐渗透到武士阶层,武士把家纹挂在旗杆上,一方面有祈祷胜利的含义,另一方面便于区分敌我。同时,在战乱不断的年代,家纹还有了耀武扬威的作用。由于军事上的实用性,战国时代家纹的发展突飞猛进,纹样也增多了,还出现了第一本归纳纹样的专业书籍《见闻诸家纹》^③。到了江户时代,各地大名在拜见将军或进京时必须穿着带有家纹的和服,随从挑的行李上也

收稿日期:2016-03-02

第一作者简介:邢永凤,女,教授,博士。研究方向:日本文化及中日文化交流史

① 森护:《纹章学入门》,河出书房新社,1996年版第17页。

② 千鹿野茂:《日本家纹总鉴》,角川书店,1994年版。

③ 《见闻诸家纹》,又名《东山殿御纹帐》,是室町八代将军足利义政时期收录诸家家纹的古书。上至将军家纹下至百姓家纹,约有260枚。

有左右对称的圆形家纹。这既显示了家族的权利与地位,也表达了对尊主的礼貌。另外,在江户时期普通百姓对家纹的运用和创新,使得家纹无论从数量上还是样式上都得以进一步发展。可以说,此时的家纹与现代社会的家纹已经非常接近。

1.2 家纹的颜色和图案

家纹的颜色一般选取黑白两色,这是为了对比鲜明从而易于区分敌我而产生的一种表现方式。进入江户时代,人们追求家纹样式的纷繁复杂,开始在颜色上下功夫。经常选取与五行相对应的青赤黄白黑5种颜色,以及花草树木的颜色。这与家纹所要求的由黑白两色构成的定义是相悖的,因此这种带颜色的家纹被称为“洒落纹”^④。现在,家纹仍以黑白色调为主,洒落纹比较少见。

家纹的图案可以说是从纹样演变而来的。后来加入诸多元素,再加上人工的雕饰,使得家纹的样式多得不可计数。从宏观上来看,主要分为以下几种。1)以日常用品为模板的“调度纹”,如梳子、熨斗、铃铛等。2)以花朵为原型的“花纹”,如菊花、樱花、山茶花等。3)以植物为原型的“植物纹”,如松树、竹叶、枫叶等。4)以动物为原型的“动物纹”,如蝴蝶、鹤等。5)以自然界的存在和自然现象为原型的“天然纹”,如山川湖海、风雨雷电等。6)以几何纹理为原型的“文样纹”,如菱形、巴字形等。7)以崇尚武道为原型的“尚武纹”,如弓箭、鹰羽等。从图案素材可以看出,日本人对自然界十分重视和亲近(图2、图3、图4)。

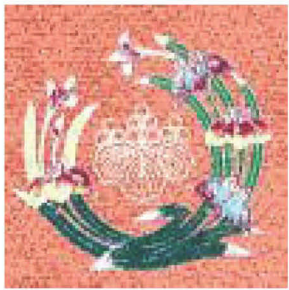

图1 洒落纹^④

图2 木瓜纹^⑤

图3 鹰羽纹^⑥

图4 鹤纹^⑦

综上所述,由于家纹数量繁多,使用场合也多种多样,日本可称为世界上屈指可数的活用家纹的国家。已存在了1000多年的家纹,能够反映日本人什么样的特点?体现了何种日本文化的特色?

2 家纹上的日本文化

2.1 家的“代言”

如前文所述,由于家纹有代表身份的作用,所以它们经常用于日用品、服饰、广告牌等。在不同的物品上家纹的尺寸也不尽相同。一般在和服上的尺寸是比较固定的。

带有家纹的和服叫做纹服,出现在纹服上的家纹一般都是圆形图案。家纹的大小随着时代的变迁也在发生变化,战国时代的家纹有远距离辨别敌我的作用,因此主张越大越好,就连和服上的家纹也占据了整件和服的大小,被称为“大纹”。到了江户时代,家纹作为和服的一种装饰,不再强调大,而是把重心转移到样式上来。即便如此,家纹的尺寸也远比现代社会的家纹大得多。现在,家纹尺寸以小见长。男士和服的家纹尺寸固定在直径1寸(约38毫米),女士尺寸则为五分五厘(约21毫米)。

根据场合的不同,和服也有不同的规格。而出现在和服上的家纹可以通过嵌入方式、笔法、数量等

④ 洒落:漂亮,好打扮。洒落纹可以理解为绚丽的家纹。

⑤ 出自“着物俱乐部” <http://www.kimonoclub.info/050>

⑥ 出自网址 <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%A8%E7%93%9C%E7%B4%8B>

⑦ 出自网址 <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%B7%B9%E3%81%AE%E7%BE%BD>

⑧ 出自网址 <http://xn--4gq074ao5z7sk.crest-japan.net/dobutsu/tsuru.php>

很好地表示和服规格的高低。通常,和服上的家纹有5个、3个、1个的区别,数量越多规格越高。最高级别的5枚家纹分别位于后背、左右后袖、左右前胸;3枚家纹的情况是后背和左右后袖各1枚;1枚家纹就只有后背处出现。在诸如婚礼、会见贵客等正式场合,一般以白底5枚家纹的和服为最高标准的礼服。

和服上的家纹直径男性只有38毫米左右,女性也不过大约21毫米。家纹虽小但是收纳了自然万物,能象征一个家族的地位、一个国家的血脉,发挥着以小博大、四两拨千斤的效果。家纹最大的作用是表示家族,虽然家纹不像姓名或族谱那样能明确地展现主人的姓氏和历史,但是对于日本人来说看到某些家纹就能立即分辨出它所代表的家族。比如十六八重菊的家纹(图5)代表了皇室,五七桐纹(图6)在日本国以外的国家是内阁总理大臣的家纹,德川家是三叶葵纹,足利家为二引两纹等。正因为如此,在穿上带有家纹的和服后,如果做出有失礼节的举动,不仅个人,就连整个家族都会被他人耻笑。因此家纹在无形中也成为约束个人行为的一种力量,使日本人无论在公共场所还是私有领域,都会严于律己、遵规守纪。

2.2 有限中的无限

一枚小小的家纹,能容纳日月星辰、自然万物,而且家纹基本上都是用圆形表现。这与日本人的太阳信仰不无联系。日本人崇拜太阳,他们认为天皇是太阳神的化身,自己是太阳神的后代。日本的国名和国旗都与太阳有关。此外,古人天圆地方的概念,也引入到家纹的创作中来。圆是无限的象征,也是宇宙的象征,用有限的空间表示无限的宇宙,是日本人自古以来就有的一种凝缩的意识。据考证,家纹中经常出现的诸如“巴字纹”一类的“涡旋纹”就是无限宇宙的化身。在《日本绳纹文化寻根》一书中便有相关的记载:绳文时代,最为发达的花纹便是“涡旋纹”。在那个时代出土的土器上就体现了漩涡带给人们的无限和永久的神秘感觉^⑨。随着时间的变迁,“涡旋纹”逐渐过渡到与宇宙中旋涡状的星云相似的“巴字纹”、“卍字纹”。以“巴字纹”为例,根据“巴”字的数量,有一巴、二巴、三巴的区别;根据“巴”字的方向,又分为“右巴”和“左巴”;更有借用自然界的万物来表现“巴”字的家纹,如“藤巴”、“银杏巴”、“浪巴”等(图7)。这与佛教中信奉的轮回转世也有密切的关系。

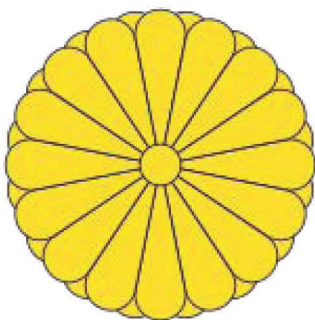

图5 十六八重菊^⑩

图6 五七桐纹^⑪

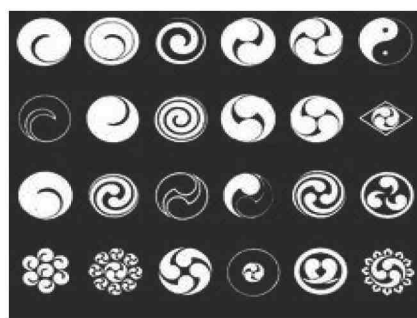

图7 各种各样的“巴字纹”^⑫

正如韩国作家李御宁所论述的那样,日本人喜爱狭小空间的理由是非常明确的,他们享受在狭小的空间里描绘广袤的宇宙的乐趣,在思考的世界里,在无限的可能性面前,现实世界小的不能再小了^⑬。中国近代著名的思想家戴季陶也针对日本人的缩小意识提到过:“日本人对于自然美的玩赏是很有一种微妙的情趣的”^⑭。其实早在500年前的安土桃山时代,日本茶道的集大成者千利休就有过“手中的宇宙”这

^⑨ 森川昌和著,蔡敦达、郇利明译:《日本绳纹文化寻根》,上海古籍出版社,2008年版第51页。

^⑩ 出自网址 <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%8A%E8%8A%B1%E7%B4%8B%E7%AB%A0>

^⑪ 出自网址 <https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%B6%E7%B4%8B>

^⑫ 出自网址 <http://baike.baidu.com/view/504627.htm>

^⑬ 李御宁:《日本人的缩小意识》,山东人民出版社,2003年版第170页。

^⑭ 戴季陶:《日本论》,九州出版社,2005年版第57页。

种想法。他认为,美原本就是小得可怜的东西。所以他的茶室比普通的4张榻榻米^⑮的茶室还要小,浓缩到了2张榻榻米的大小。因为日本人认为,不论世界多么大,只有触手可及的距离才能具备足够的安全感去感受美、创造美。

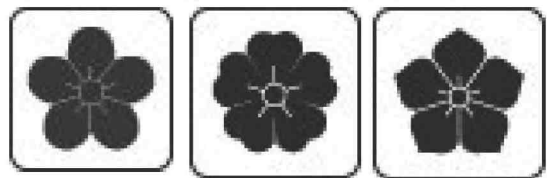
日本地域狭长,人口密度大,这大概是造成日本人对微缩事物感兴趣的原因之一。日本著名的建筑师黑川雅之曾对微缩意识发表过如下言论:对于日本人而言,当下和眼前是非常重要的,眼前的一瞬间,就已经预示了与某个人在未来会发生的一切^⑯。换言之,日本人把世界进行各种微缩,又通过微缩后的事物来观察世界,用有限的范围来表达无限的认知和对未来的探索。家纹正好印证了日本人的这种意识。

2.3 日本人崇尚自然的意识

如前所述,日本人的家纹中以自然万物作为原型的比例是非常大的。据考证,在制作家纹的300种基本素材中,一半以上都为植物纹,其中大多数又以“花纹”为主^⑰。再加上动物纹、天然纹,以自然界事物为素材的家纹占据了相当大的分量。这与欧洲国家以人物、盾牌或者猛兽为造型的纹章是截然不同的。日本家纹更多是自然界的花草树木、日月星辰、风雨雷电,以及表现可爱、美好、吉祥寓意的动物。这源于日本人对自然的热爱与亲近的意识。

日本的《古事记》中出现过大量与自然有关的神话故事。日本人把自然界中出现的万事万物赋予神的形态,便有了“八百万神”的说法。也正是因为这种认识,形成了日本人对自然的敬畏和崇尚。戴季陶在书中说过:“美是人类文化的一个最大的特质,也是一个最大的需要”^⑱。日本人对美的认知和创造,更多的是建立在对自然的亲近与热爱这个基础上的。因此,家纹上出现大量以自然界事物为原型的图案也就不难理解了。

具体以“花纹”为例,除非花的形状差别明显,对于普通人来说,对花朵进行区分并不是件容易的事。但是日本的工匠却能通过对自然细致的观察,把花朵细微的差别体现得淋漓尽致。比如同为5朵花瓣的梅花、樱花、桔梗花(图8),分别对应的花瓣是圆弧形、内凹形、外凸形,在家纹看来只有弯曲度上几毫米的差异,却是差之毫厘谬以千里。没有对自然界的热爱,就不会发现自然界的千差万别,更不会诞生这么多种类繁多的“花纹”。

梅花

樱花

桔梗花^⑲

图8 花纹

日本人崇尚自然的意识也体现在生活的方方面面。日本人把自然界的花草树木放在自家院落里,便产生了惟

妙惟肖的庭园景观;摆在房间中,便出现了和敬清寂的和室房间;穿在身上,便成为含蓄优雅的和服。说到庭园景观,这是日本另一种独具特色的文化,它是一种把辽阔的大自然搬入狭窄的空间,使之诞生出日本式假山假水的文化^⑳。庭园里不仅有花草树木,还有用砂石铺建的自然景观用以表现大海、宇宙这样广袤的空间。日本人虽然不是人人有条件建造这种庭院,但是拥有独栋住宅的人还是会利用盆栽、插花、碎石等方式来布置院落,尽量呈现自然的美感。尤其值得一提的是和服与自然界的协调。作为传统服饰,和服强调的是人与自然的融合,在纹样的选取上,绝大部分和服都会利用与自然界有关的事物。文学家芳贺矢一曾说,从绉纱、友禅的和服大腰带,到木屐的绳带,都采用像菊花、樱花、梅花、牡丹这样自然界的花草树木作为装饰。在正装的留袖和服上,规格最高的一种花纹叫做“绘羽模样”,指的是和服的肩、身、袖等各个部分,都绘以连续的图样,包括接缝处都有图案,从整体上来看,就像一幅画

^⑮一张榻榻米的面积大约为3尺*6尺,即1.6562平方米。

^⑯黑川雅之:《日本八种美意识》,物学研究社,2004年版。

^⑰泡坂妻夫:《家纹の話》,新潮社,2008年版第180页。

^⑱戴季陶:《日本论》,九州出版社,2005年版第55页。

^⑲出自网址 <http://xn-4gq074ao5z7sk.crest-japan.net/docs/hana.html>

^⑳李御宁:《日本人的缩小意识》,山东人民出版社,2003年版第105页。

一样。将和服展开,成为近似长方形的画卷,宛若精美的工艺品。这正说明了日本人对自然的热爱与亲近,通过服饰拉近与自然的距离。此外,日本四季分明,日本人的季节感也十分强烈,体现在和服上表现为,春季以红梅、山茶、樱花、牡丹为纹样;夏季多选择绣球花、紫藤做纹样;秋天是最为有代表性的枫叶、桔梗;冬日多见穿着松、菊装饰的和服。连日用品的纹样也与当时的季节相吻合。

关于日本人对自然的崇尚之情,黑川雅之曾提到:“从最初开始日本人就本着不去加工世界的态度来进行调和,这是日本审美意识的重要组成部分。人们热爱自然,与自然相调和,并且在很早之前就深信,自然是非常伟大的,不需要刻意做什么,只是放在那里就足够美好了。从这个层面来看,日本人的‘自然崇拜’、‘自然信仰’是根深蒂固的。”^②他们想表达崇尚自然、亲近自然的感情,于是用最简单的方式,将自己与自然界的花草草通过家纹、服装、住宅等形式融合在一起。以上种种顺应自然的态度和行为,无不体现着日本人对大自然的尊重与热爱之情。

3 总结

家纹对日本有着巨大的影响,在世界上也受到很多人的关注。20世纪初诞生的品牌“路易威登”的创始人路易曾说过,“LV”的标志就是从日本的家纹中产生了灵感创作而成的;高级珠宝品牌“蒂凡尼”也是从家纹的纹样中得到启发,创造出大量深受东西方人们喜爱的作品,成为世界一流品牌。而家纹的价值远不止于此。家纹在存在了千年的历史中历经兴衰变迁,最终沉淀为现在的形式,无论在哪个阶段,家纹都生动地体现着时代的信仰、意识形态与历史文化。通过长久的洗礼与丰满,它所蕴含的日本人的民族性、日本独特的文化、以及日本的时代特征都不可小觑,具有重要的研究价值。

参考文献

- [1]森护.纹章学入门[M].河出书房新社.1996.
- [2]森川昌和.日本绳纹文化寻根[M].蔡敦达 鄢利明 译.上海:古籍出版社 2008.
- [3]李御宁.日本人的缩小意识[M].济南:山东人民出版社 2003.
- [4]戴季陶.日本论[M].北京:九州出版社 2005.
- [5]黑川雅之.日本八种美意识[R].物学研究会 2004.
- [6]泡坂妻夫.家紋の話[M].新潮社 2008.
- [7]森本景一.家紋を探る[M].平凡社 2009.
- [8]韩立红.日本文化概论[M].天津:南开大学出版社 2004.

On the Japanese Culture Reflected in the Family Pattern on the Kimono

XING Yong-feng¹ ZHOU Xiao-fei²

- (1. School of Foreign Language and Literature, Shandong University, Ji'nan Shandong 250100, China;
2. Shandong College of Tourism & Hospitality, Ji'nan Shandong 250200, China)

Abstract: The kimono is one of the symbols of Japanese culture and the elegant patterns are where the charm of the kimono lies. Besides the patterns showing mountains and rivers, woods and flowers in the natural world, there is a special pattern on the kimono --- family pattern. As the name suggests, family pattern is a symbol of the family and the surname, and is a main form of expression of Japanese family heritage. It has been in Japan for over a thousand years and is still popular today. The family pattern means the responsibility of inheriting the family and the history, and reflects rich Japanese culture. This paper analyzes the Japanese culture reflected in the family pattern on the kimono.

Keywords: kimono; family pattern; Japanese culture

(责任编辑:竺小恩)

^②黑川雅之:《日本八种美意识》,物学研究会,2004年版。