

日本时尚设计领域划上一个时代句号 三宅一生设计,为何流行全球?

■ 倪琪

L'Eau D'Issey 香水

PLEATS PLEASE服饰

“132.5.”系列的折叠形状

三宅一生与蔡国强于《龙：炸三宅一生服装》爆炸后合影，巴黎

日本媒体8月9日报道,时装设计师三宅一生(Issey Miyake)因病去世,享年84岁。三宅一生是国际设计舞台中最有名的日本艺术家之一,亦是20世纪70年代中期在巴黎大放异彩的日本年轻设计师中的一员,为现代时装与设计写下充满风情的一笔。可以说,三宅一生是日本设计界的一个神话。

他旗下有多个子品牌,各有各的特色,但最让国内熟悉的,还是那只名为BAO BAO的包包。自2000年问世以来,BAO BAO包就一直被全球创意人士视为永恒的最爱,它延续了三宅一生褶皱、立体主义风格的设计,外表独树一帜。三角菱格片拼接而成的包袋带有建筑风格,能根据内容物多少、静态和动态下呈现多样的结构和造型。除了这只热卖的菱格包,其著名的设计还有为苹果创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)设计的黑色高领毛衣、瓶身设计和气味皆独特的“一生之水”(L'Eau D'Issey)香水、与建筑师安藤忠雄一起合作的设计博物馆等等。今天,就让我们来回顾他的那些经典设计及其跨界艺术之路。

一块布 席卷时尚界的根本力量

1970年,三宅一生的服装设计工作室成立,随着大阪世博会的顺利开办,日本的设计风潮引起了全世界广范围的关注。而在这个时刻,他也开始了自己对于“一块布”的理念追求。

这个参考自日本和服的设计理念,来源于三宅对于“服装的原点”的认知。对于人类来说,以衣覆体的最初表现就是通过

一块布来实现。不论东方或者西方,“一块布”都是人类对于衣物着装的最初起点。而在这一块布合理的设计之下,将每一个部分做到自由搭配组合与分解,那么东方与西方将不再有明显的界限。拆分带来了余裕与空间的关系,这种从容自得、日常实用且充满时尚感的设计,就是三宅一生的设计。

在当时,每一件服装都带有明显的地方特征,而三宅的设计击碎了这个固有观念。这是一件没有国别文化界限的设计作品。这是独属于他的解构主义。

1973年,三宅一生带着自己的作品参加巴黎时装周,靠“一块布”惊艳全场,征服了整个世界。所有人都被这种惊世骇俗、又回归到极简的设计理念所折服,他从此成为了国际时尚圈中来自东方的大师。而获得了如此成就的三宅一生,并未停下创造力的脚步。他将目光,放在了素材之上,这次选择了“一条线”。

一条线 对于“一生褶皱”的探索

如果说“一块布”是三宅一生对于服装历史从古至今返璞归真的总结,那么“一条线”则是三宅服装设计探索未来的航船。以此为基调,将素材改良与开发运用到更新的层次,让衣服呈现出“不挑体型、不看西东、不惧皱缩”的形态的作品——1993年设计、直到现在依然为品牌主力的“PLEATS PLEASE”(一生褶皱)。这个系列的衣物设计轻盈而剔透,代表了当时日本素材纤维制造业界的最高峰水平。

从衣物表面,我们也可以感受到纤维设计的流线型美感,而在与“一块布”的设

计理念进行结合之后,成衣显现出一种跨世代的未来色彩。“这是为每一个独立而生的人所设计的自由的衣服。”确实,这件衣服形成了日本设计哲学独有的“间”的概念,每个人穿上后都呈现不同的造型感。

在服装设计创新的生涯中,他从未满足过:将服装设计的素材视野从普遍的亚麻等纤维进行拓展,开始积极地尝试其他包括塑料、纸、绳索等非常规素材,并将之运用于设计之中。三宅的衣物就是纯粹的、抛弃一切杂糅属性、而回归到最初功能的衣服。“我不是在设计潮流,我不管潮流,我只是在设计衣服。”

1988年,在研究完什么样的衣服面料才能适合所有人之后,三宅又开始研究衣服的褶皱。他最终找到了一种制作新型褶皱纺织品的技术——不仅能使穿戴者感到灵活和舒适,且生产和保养也更为简易。这种工艺既富有日本折纸艺术情怀,也极具现代东方温柔细腻之美。它就是“一生褶皱”,这是三宅一生最为人熟知、也最具个人鲜明特色的经典之作。

痛惜好友三宅一生

对于中国艺术界来说,他是殿堂级别的设计师,而与中国当代艺术家的友情也有一段鲜为人知的故事。蔡国强看来,三宅一生是他一生的知音。1998年,三宅一生邀请了蔡国强作为客席艺术家,为“PLEATS PLEASE”褶皱系列设计图案。擅长火药作画的蔡国强,将63件纯白褶皱裙摆放成一条蜿蜒的龙的形状,再按图纸铺上火药,盖置石块,进行爆破,最终衣服

的焦痕便显现出抽象的游龙。这些衣服被三宅一生基金会(Issey Miyake Foundation)永久收藏,并被用作复制样板,制作成了三宅一生1999年春夏成衣系列。

近日,蔡国强在《痛惜好友三宅一生!》一文中,表达了哀思与缅怀。并以2016年他在为东京国立新美术馆的个展画册写的小文《写意的衣服和情感以及思考》,作为送行好友的寄托。

蔡国强指出,三宅一生的友情对他人生意义远大。“记得有次一生来找我,临走时,从挂衣架上拿着他进来时穿的衣服对我说‘好像我的衣服更适合你’。我穿上刚好合身!而我是那样瘦高……他很东方的含蓄方式让这份礼物令我有意外的温馨和收获。几乎每次见面,谈着谈着,他又送我们衣服……让我仿佛兰亭论艺、醉意微熏”。

三宅不仅是日本和东方的,更是世界的。他作品中体现的情感交流和方法论,常提醒我们东方的美和力量所在。蔡国强认为,三宅一生的作品赋予人们丰富自由的穿法和搭配。而一元复始,强调回归本真和原初的哲理,在他那里即是“一块布、一卷纸,拥天下”。东方的自然观在他的作品里展现了谦和的自我与周遭环境的融合。对比西方更强调人体的线条和形状的美学,三宅是写意的,衣服和人体处于若即若离的关系,无形而不散。

三宅世界里的东方,是用有说服力的方法和方法论来表现。这里面包括了日本的美学和传统工艺,但这些都随着一生的强大创造力而消化、而腾飞。

跨界超越 为了不断开拓边界

1999年起,随着商业与美学体系的日渐成熟,三宅一生逐渐退出了创作一线,将其同名品牌业务交给徒弟泷泽直己打理。但他并没有“退休”,在接下来的十余年里,研发了自己的全新品牌线132.5.;与建筑师安藤忠雄等人开设了日本首家设计博物馆“21_21”;还在2016年于东京六本木国立艺术中心举办了个人展,同年他获得了法国荣誉军团指挥官殊荣。无论是时装设计,还是在迟暮之年的跨界尝试,三宅一生一直不断打破、开拓自己的边界。

早期与田中一光作品的跨界,不仅是对于老友的怀念,同时也是对于艺术在服装设计表达上的创意探索;与吉冈德仁的联名,则是为了探索对于陈列新方式的演绎;他还曾经设计了一组代表日本“阴翳”哲学的灯具——最终目的是为了实验新的光影陈列创新组合。对他而言,跨界与联名并非为了噱头与宣传营销而存在,而是在于未来行业的探索。

其公司在公开声明中缅怀:“三宅一生从不拥抱潮流,充满活力的精神源于不懈的好奇心和通过设计媒介传达快乐的愿望。作为一位先驱,他既拥抱传统手工艺品,也期待下一个解决方案:研发迭代的最新技术。他从未放弃过自己的毕生热爱,那就是设计制造事物的过程。他所信奉的欢乐、平等和美丽的精神将继续被下一代继承。”

他总在尝试向前,磨练心智,从未间断研究与开发新事物。在三宅一生身上,我们看到了一种远见,是对于工作不断追求创新与突破,并且连接过往与未来价值的远见。(部分图文来源周末画报、日本设计小站)