

1

2

時尚的黑色詩意

英國維多利亞與艾伯特博物館「山本耀司作品回顧」展

Yohji Yamamoto

文／黃朵莉 Huang Duo-li · 圖片提供／Victoria and Albert Museum

2011年3月中，倫敦維多利亞與艾伯特博物館展出聞名國際的日本服裝設計師山本耀司風行時尚圈三十餘年的作品回顧，從山本耀司五百多組衣品當中，精選出八十餘件展出，是山本耀司在英國的第一場作品回顧展。

山本耀司，1943年出生於日本東京，父親原本是擁有自己船隻的漁夫，二戰後期被政府徵召作戰而喪生，山本耀司靠著母親裁縫的手藝，一手拉拔長大。青年時期的山本耀司，已經開始幫忙母親打理服裝事業。當時裁縫工作的地位極為低下，必須挨家挨戶拜訪請託，還不能從正門登堂入室，只能從小偏門進出，才有生意可做。而在服裝的剪裁上，也不可以有自己的主張，只能小心翼翼地照著西方流行的趨勢，依樣畫葫蘆。雖然如此委屈，但他內心仍深信裁縫技藝，終有獲得重視的一天。

1966年，山本耀司完成慶應大學法律系的課程，進入文化服裝學院（Bunkafukuso Gakuin School of Fashion）正式學習設計服裝。家中裁縫的基礎，加上勤懇好學，使他於1968年畢業時得到「裝苑獎」，並獲得前往巴黎的獎學金。這趟遊學之旅，是他人生的轉捩點，因為他觀察歐洲文明遞嬗的步伐與時尚訊息，從中深思領悟並且再次確信：服裝設計也可以像繪畫一樣，成為一門具有創造價值的專業藝術。

他滿懷雄心，1970年回到日本繼續進行與母親的裁縫事業，1972年開始成立自己的服裝公司。延續第二次世界大戰以來的時代轉變，當時的許多日本婦女為了生計，都到外頭工作補貼家用，但她們並沒有真正得到與男子同等的待遇。山本耀司對於日本社會許多老舊陳腐的世俗觀念與教條框架，本來就有

1-2 山本耀司 Dream Shop
（攝影：Ronald Stoops）

3 山本耀司2009年設計服飾
（攝影：Monica Feudi）

4 「山本耀司作品回顧展」展出現場

所不滿，彷彿為自己、也為廣太的弱勢階級族群發出不平之鳴般地，他開始為她們設計寬鬆流暢、靈巧俐落的衣服，讓婦女們工作時的穿著既美觀又簡便舒適。因為設計的衣裝具有獨特的精神哲理與美學品味，逐漸拓展出他的服飾之路。

幾年後，山本耀司已是日本時裝藝術先鋒派的代表人物，與三宅一生、川久保玲並列為日本三大服裝設計師。到了1981年，他與川久保玲在巴黎舉辦的時裝發表會，展現法國前所未見黑色奔放寬鬆的服裝，頓時引起群眾關於傳統美學、優雅和性別的熱烈討論與迴響，從此讓山本耀司在國際舞台發光發熱，風行國際時尚界三十餘年之久。

山本耀司的服裝藝術，從傳統的日本衣服汲取精華，經由色彩與質料的豐富組合搭配，傳達時尚理念。有別於西方設計師從上至下的立體裁剪，他總是從二度空間的直線出發。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙，來展現女性優美的曲線，他則是從和服的基礎輾轉變換，藉著層疊、懸垂、包纏、盤拓、迴旋等技巧，讓領型、衣飾、下擺形成一種非對稱式的外觀，衣服本身與著裝之人，在移步前進挪騰之際，因此旋轉延伸出更為寬廣

的空間。奇怪的是，這樣不規則的形式，並沒有矯揉造作之態，反倒呈現一種自然流暢從容不迫的藝術風味，而這正是日本傳統服飾文化中的精髓。

山本耀司的服裝以黑、白兩大調性為主軸，尤其在他眼中既謙遜又狂妄的黑色，更是他慣常且巧妙運用的色澤。他曾說自己有時會忘卻服裝設計裡的色彩元素，讓單純卻服裝設計裡的色彩元素，讓單純原始的黑白盡情發揮。但從另外一個角度來看，由於父親因戰爭而逝，帶給其自由主義的深切體認，所以看似沈穩平靜默默無語的黑色，搭配不對稱不平衡的設計風格，其實蘊藏著叛逆、奔放、反戰、默思的深刻意涵。而原本極可能是平淡無奇甚至是呆板沈悶的黑色，經由山本耀司的巧手一揮，多層次的變化疊盪而出，竟演繹成狂放美艷豐富又略帶神祕的視覺觀感，讓他獲致黑色魔法師、甚至是黑色詩人的美譽。

至於服裝的材料質地，那更是他藝術設計的重點。他認為：「布料就是一切！」（fabric is everything），材質經緯線之間的精確平衡、染色過程、耐洗程度……統統都在他服飾選材的考量之列。他不計成本採購或是乾脆直接定製

頂級的手工布品、針織、刺繡、絲棉、絞染（Shibori）、京都友禪染（Kyoto Yuzen）、麻織物、粘膠面料……甚至採選日本皇室專屬御用的手工織物，無論多麼費工多麼昂貴，亦在所不惜。順著布料本身的特殊質地，剪裁構思之後，往往能將材質的特性發揮得淋漓盡致。山本耀司堅持質料本位的做法，翻轉了時尚圈流行已久偏重裝飾的路線，出神入化皺疊褶襴的效果，展現別具一格的布料肌理之美。

展覽的主展區，展出六十餘件山本耀司的精品衣裝，還有他歷年來時裝展示會、電視報導、設計圖檔、影像記錄、報紙雜誌封面照片等所精選剪輯而成的多媒體資料，一系列的回顧，讓觀者得以綜覽山本耀司作品的全貌。另外二十餘件展品，則由該館的外區展場呈現。

從地方裁縫師變成一代國際藝術服裝設計家，山本耀司的作品，融會東方哲學的細緻沈穩與西方建築的浪漫熱烈。這位我行我素卻又低調謎樣的設計師，奇特的創意、獨樹一幟的風格，有時竟還與主流背道而馳。他的作品不僅只是外觀的美觀，更深究直達服裝的內在，箇中有他不隨波逐流的禪意，還有他堅持追求永恆的藝術哲理。🌱