

日本紡織解謎

在八十年代初，修讀時裝設計的同儕，大致上可分為三種風格派別：英國反叛的 Punk，意大利優雅的 Armani，及日本的寬鬆服，我是屬於後者。這種帶有東方內涵的靜態與和諧美，既簡潔又豐富，剛柔並重。當年幾位震撼巴黎時裝界的日本設計師之中，我特別迷上三宅一生 (Issey Miyake)，他的布料設計得出神入化，當中最具影響力的折褶系列 "Pleats Please"，多年以來都希望可以深入了解這種風格的技法和源頭。

Rhythm Pleats

三宅一生的 Rhythm Pleats，是先完成車縫後，才壓出紋理，衣服要穿上身後才看到立體效果。(擇自《Issey Miyake - Making Things》)

無款但有型

日本和服的基本形態不分男女，款式以寬鬆為主，採用同款多層穿法。從窄封的布料剪成數片縫合成一件方方正正的長袍，太長或太寬的話就多縫一點布，多餘的布料則納入款式之中，成為衣服的骨幹，穿起來時可以整齊地掛在身上。日本的服裝專注在布料上，讓布料的厚薄、質感與特性，在身上發揮效果。三宅一生早於八十年代時已嘗試以一布到底，只用極少或甚至不用裁剪技巧，去完成一件衣服。作品從外觀看來平平無奇，穿上身後方可看到其立體效果，設計功力深厚，對物料具備豐富的理解及要求才可做出如此的作品。相比起西方服裝顯而易見的款式，這種和風派別便多了一層讓用家去發掘的驚喜。概念影響深遠，至今還可以在不同的時裝設計上看見這風格的影子。

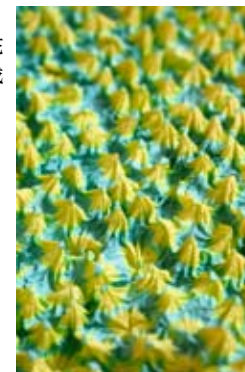
傳統絞織師

從木版畫中看到的日本傳統絞織工序，右邊一位利用木柱借力拉緊布料紮線，旁邊的木地板上則可看到完成品。

蜘蛛花紋

在日本的紡織工藝專門店，可以買到已紮好的棉質手帕，回家後只須染色便可。包裝標名叫「總手蜘蛛」的大花紋，有如一海底生物造型，我一直保留下來，不捨得染。

平面變立體

絞織不單可以造出彩色的花紋，更可以使平面的布疋變成立體浮雕。

絞織工藝

現代日本紡織界大師新井淳一 (Junichi Arai)，將絞織工藝用於金屬聚酯纖維上，沒有紮線保護的部分，隨着金屬被溶化後而呈現透明效果。

日本紡織解謎大師

令我對日本紡織設計有進一步認識，就要感謝和田良子 (Yoshiko Iwamoto Wada)。作為一位移居美國的日本人，和田具備日本人對手藝的重視，及美國人開放的精神。在她的著作《Shibori, The Inventive Art of Japanese Shaped Resist Dyeing》及《Memory on Cloth》不單詳盡地介紹日本傳統絞織工藝的歷史及技法，更鼓勵大家配合現代科技物料作新嘗試。

絞織輪迴成 Pleats Please

日本的摺紙藝術，由一塊方形紙，無須剪貼，變化出無窮的可能性，他們的文化早已具備這種從平面進化至立體的本能。那麼三宅一生的 Pleats Please 系列到底是什麼一回事？當年有人說三宅的縐褶是源自古希臘的女神服，因為西方設計師 Mariano Fortuny 及後來的 Mary McFadden 的靈感都是來自古希臘。謎底直至 2009 年當我到日本名古屋附近的有松地區，學習日本傳統絞織 (紮染) 時解開，原來三宅的縐褶就是來自這種日本古老工藝。絞織原本是把布料局部紮起，方便染色時充當防染保護之用，拆線後布面上便見到花

紋。在有松這絞織工藝備有百多種圖案及技法，由最含蓄的小點、條子，到富士山風景也可呈現。當年設計師的新思維就是取其紮染後的立體效果，運用於聚酯纖維上，先紮布，再加熱定型，拆線後便可保持立體的形狀。三宅一生每次都預先製作寬大的衣服，然後把整件衣衫放入壓褶機內壓製儼如絞織的花紋，這些不同的條紋，帶給衣服不同的懸垂性，營造出不同的性格，尺寸。當中採用的依舊是日本傳統，款式裁剪不變，只是運用了不同的折褶方法改變布料面貌，變化出不同的效果。近年繼而再發展成 APOC 及 "132 5" 系列。和田在書中更提及三宅的右手主將 Makiko Minagawa，她是眾多服裝實驗中的主要人物，也是和田在京都市立藝術大學的同學。這兩位女士不單尊重傳統工藝，同時具備前瞻實驗的精神。

有幸從和田的讀者變她為的朋友，亦很高興她今年選擇了香港作為第八屆世界絞織染織研討會的地點，其中 Makiko Minagawa 也將會是主講者之一。作為紡織藝術界的靈感繆思，這次研討會上和田更會推廣環保草木染，及「慢著」(slow fiber) 概念。活動合辦學院，香港理工大學紡織及製衣學系及香

港知專設計學院的師生，正密鑼緊鼓地準備，迎接一班國際專家及同好。在兩個校園內將舉辦有多個展覽和工作坊，現時已收到六十多篇發表論文。深信這次盛事將會是紡織藝術界一重大里程碑，也為我的 2012 年作一個精彩的開步。

《Memory on Cloth》

和田良子的《Memory on Cloth》書中，道出傳統絞織工藝到當代布藝發展的歷程，更包括技法配方，鼓勵大家學藝創作。

Info

第八屆世界絞織染織研討會

日期：2011 年 12 月 28 日至 1 月 2 日
www.8iss.wordpress.com