

从符号视角下分析电影《千与千寻》中的服饰

李佳荣

(郑州大学, 河南省郑州市, 450000)

摘要: 本文以动画电影《千与千寻》中的日本民族服饰为研究对象, 从符号视角这个角度进行观察, 通过对电影中出现的日本民族服饰分析, 深入观察浴衣、狩衣、面具等日本特色服饰, 探索日本的服饰所蕴藏的深层文化内涵。

关键词: 服饰文化 千与千寻 文化内涵

中图分类号: 字号 G125 **文献标识码:** A

一、引言

《千与千寻》是由宫崎骏编剧并执导的一部经典日本电影, 2001年7月在日本上映, 八年后在中国大陆公映。时至今日, 仍有不少电脑发烧友反复观看该影片。电影本身故事情节趣味性较强, 主要讲了荻野千寻在误入异世界后, 为拯救父母和同伴而做出的一系列努力, 在不断地经历之中获得成长, 最终得以离开异世界。除了引人入胜的故事情节以及宫崎骏一贯治愈唯美的画风之外, 电影中出现的日本经典服饰, 例如狩衣、浴衣、面具等, 这些服饰的样式、色彩、纹路为故事情节的发展以及电影的文化内涵做出了巨大贡献。

二、《千与千寻》中的日本特色衣服

“符号学”一词由赵元任在1926年的《符号学大纲》中提出, 符号包括能指与所指两方面。在人类发展进化的几千年中, 服饰也早已经从单纯的御寒保暖功能, 转变为人社会地位、社会角色、社会身份的一种象征, 在不同场合着不同的服饰。电影《千与千寻》中出现了多款日本的经典服饰, 分别代表不同的意义。在电影中共出现了千寻、白龙、汤婆婆、无脸男、锅炉爷爷、坊、钱婆婆以及底层劳动群众。角色由于个性化定位, 穿不同的衣服, 并不断地随着场景而变化。

(一) 浴衣

千寻作为主人公, 她的角色定位是一名学生, 首次出场身穿白绿相见的短袖, 搭配蓝色短裤, 穿着凉鞋, 是简简单单的学生穿搭, 此时她还只是一个为上学而发愁的小姑娘, 会为手中的花枯萎而伤心。在意外进入异世界后, 她的现代化穿着表明了她是一个外来世界的闯入者, 与这里的环境格格不入, 亮色与暗沉交相辉映, 形成强烈的视觉对比。进入虚构世界的视觉文化里, 白龙指引她去寻找锅炉爷爷, 后在汤婆婆处寻得一份工作, 在那里千寻的着装发生了首次变化, 衣着从现代服饰变为传统和服。在千寻参加浴场节庆活动时, 所穿的衣服即为浴衣。

1. 起源与发展

浴衣是日本传统夏季服饰, 在此影片中多次出现。在汤屋工作时, 千寻穿着一身红色的工作服, 身上围着白色围裙, 腰间系着白色腰带, 以突出整体的简洁感和利落感。

浴衣起源于日本的平安时代, 当时被贵族用作沐浴时避免烫伤的“汤帷子”, 用来避免沐浴时被水蒸汽烫伤, 此时的语音仅为贵族所有, 象征着高级的身份地位。经过室町时代、安土桃山时代的演变, 发展到江户时代时, 随着“町人文化”的兴起, 浴衣的名称正式确立。町人文化逐渐被众人所接受, 使得这一原本被视为上层人士象征的服饰, 慢慢融入普通市民的生活。这时, 人们穿着浴衣参加社会活动已经成为常态。由此, 浴衣失去了社会地位的象征, 转变为大众服饰, 成为普通的一种代表。

2. 款式与设计

千寻在浴场工作，故而浴衣颜色及款式会比较简洁，通常采用比较淡雅素净的颜色，如浅蓝色、浅灰色、米白色等。图案一般比较简单，有些可能会有一些小的设计。通常情况下，浴衣款式可以分为白无地、色无地、重染。白无地是最简单的款式，通常为白色，简单大方；色无地是在浅色底上印有深色图案，色彩对比柔和；重染就是在同一布料上重复染色，形成多层色彩效果。像蓝白、紫白这些是比较传统的色彩搭配，能够给人眼前一亮、清凉之感，这是颜色所赋予浴衣的符号化特征。现代浴衣色彩更加丰富多样，除了传统颜色之外，还有红、粉、绿，包括渐变色，从而满足人不同的审美需求，人们不再只是简单地追求素雅，对美有了更高的要求，通过不同的图案展示美学功能。

浴衣上的设计种类繁多，有花卉图案、动物图案、几何图案以及自然颜色图案。花卉主要是樱花、牵牛花、牡丹和芍药。浴衣与樱花的结合，展示了日本人对于生命的看法，樱花代动物图案有蜻蜓、燕子、蝴蝶等，几何图案包括条纹、格子、菱形，通过不同的颜色及图案风格调配，展现出时代感和现代气息。此外，浴衣上的自然元素，例如波浪、云朵、枫叶等，彰显了日本人对自然的热爱与崇尚。

3. 适用场景

浴衣作为日本传统服饰的一种，具有独特的穿着场景，主要包括夏日祭典、烟花大会、温泉度假、传统表演、毕业旅行等等。在《千与千寻》中，主要的工作场景是浴场，这也是浴衣频繁出现的原因。不同的场合之下浴衣的款式及搭配有所不同。

（二）狩衣

狩衣是白龙所穿的服饰，这种衣服上衣为白色，袖子短而且宽大，与衣体并未完全缝合，从肩部可以看见里面所穿的蓝色衣服，腰部系有衣带，下装是裤长到膝盖的裤子，并在膝盖处束起，交穿木屐，整体穿搭简单大方，便于活动。

1. 历史起源

狩衣是日本平安时代的贵族服饰。但从其名可以看出，一开始狩衣只是贵族打猎时穿的衣服，多为布制。为了活动方便，狩衣的两腋之间是开着的。狩衣整体基本都靠纽扣来完成各个部位的连接。腰的部位以一根带子系紧便可。这根带子也被称之为“当带”或者“当腰”。随着历史发展，狩衣的使用逐渐从中流贵族上升至上流贵族。平安时代以后，狩衣成为公家贵族的日常穿着。由于此时对于狩衣的纹样和颜色都没有任何限制，狩衣得以进一步全面流行开来。狩衣装束包括狩衣、乌帽子、单衣、指贯（袴的一种）等。宫崎骏动画电影《千与千寻》中出现的狩衣系列服装主要有千寻与小玲穿着的浅红色狩衣与狩袴的组合，类似于“退红”；“油屋”中普通蛙员工穿着的白色布衣与白色小袴的组合，称之为“白张”；还有白龙所穿的白色狩衣与蓝色小袴的组合、“父役”员工穿着的暗黄色狩衣和白色小袴的组合、管理“药浴牌”的员工穿着的明黄色狩衣与紫色指贯的组合、“兄役”员工穿着的绿色狩衣和白色指贯的组合等。除此之外，女性员工的服饰还出现了紫色狩衣与红色大口袴的组合，这是将上衣的衣襟掖进袴里面的“水干”样式。

2. 文化内涵

在日本，衣服有很强的符号特征，在社交场合中有充分的社交功能，在工作领域中有较强的职业标识，例如茶艺师的服饰、艺伎的服饰等，不仅实用而且能够展示专业形象。人们在体验日本文化时，也经常去感受日本的服饰，通过体验穿着和服化道游览感受日本的传统文化，狩衣作为传统服饰的一种，也在履行着这些职能，体现等级观念，象征身份地位、进行宗教仪式、体现美学价值和彰显武士精神等。

（1）体现等级观念

狩衣在日本古代历史上最先是野外狩猎时所用的运动装，后由武家根据披肩与铠甲发展而来，其中蕴含着较为丰富的传统文化元素，在官家社会身份等上下阶层关系中，具有严格

的服饰概念。一般来说，地位身份高贵的家族，所穿狩衣在材质与装饰上都更为精美华丽不失身份，而普通人穿的则更为简洁与实用。在平安时代，狩衣是武家和公家的重要服饰，而在江户时代，它成为武士的礼服，标志着“垂直”阶级的诞生

（2）象征角色身份

在《千与千寻》中，白龙的服饰就是在狩衣的基础上改进而来的，且是以白色为主色调，象征着纯洁、美好、强大，与其角色定位相称。白龙在此部电影中充当着千寻的保护神，一直指引她从避免被浴场发现千寻是人类，到提醒千寻要记得自己的名字，最终牵引着千寻会到她原本的世界，不忘初心，坚守本心。同时这个服饰也暗示了他并非普通的人类或妖怪，而是有着一定的身份和地位，通过白色狩衣凸显人物形象的高大，代表正义的一方，敢于与邪恶势力斗争，狩衣也能够体现他作为河神的高贵血统以及在神怪世界中的特殊角色。

（3）进行宗教仪式

在现代社会，狩衣在日本的神道教等宗教仪式中，狩衣也常被神官等穿着，作为神官的专门服饰。它被视为一种能够沟通神灵、传递神圣力量的服饰，具有净化和祈福的寓意，穿着狩衣进行仪式，象征着与神灵的亲近和对神灵的敬畏，体现了日本宗教文化中对神秘力量的尊崇。

（4）体现美学价值

狩衣虽然简约，但其中仍蕴藏着一定的美学价值，狩衣整体设计简约而不失典雅，其宽松的款式、自然的线条以及素净的色彩，都体现了日本传统美学中“侘寂”“幽玄”的理念，即追求一种朴素、寂静、含蓄的美。它不追求过多的装饰和华丽的色彩，而是通过简洁的形式来展现出一种内敛而深沉的美感，反映了日本民族独特的审美情趣。

（5）彰显武士精神

狩衣与日本武士阶层紧密相关，它本身便来自于上古时期日本武士的盔甲和甲冑，通过改良而来，只是为了日常出行方便，才卸去沉重的披甲，一定程度上它体现了武士的勇敢、坚韧和忠诚等精神品质。武士们穿着狩衣驰骋战场或执行任务，狩衣成为了他们展现自身荣誉和使命的象征，代表着武士道精神中对正义、责任和尊严的追求。

二、《千与千寻》中的日本特色饰品

（一）面具

除了千寻和白龙，电影中的无脸男也占据了很大一部分的画面。故事开始，无脸男浑身污垢来到浴场，被刚到岗位的千寻所接待，电影中将“无脸男”称为“不好的东西”，然而当无脸男在浴场变出金子时，众人又被金钱所诱惑。无脸男的经典形象是带着衣服面具。面具也是日本的一大特色，在其文化中具有重要地位，常见的日本面具主要有能面、狂言面具、歌舞伎面具、祭典面具。

该电影中的面具属于能面的一种。这种面具通常在日本能面的表演中使用，通常是木制，工艺精湛，能够通过面具的精湛刻画，通过精美的线条和色彩，来展现出角色的性格与情感。无脸男的面具以白为底色，与他黑色的身体形成强烈的对比，眼眶空洞，在脸颊以及额头上分别有灰色的三角块作装饰，嘴唇与眼睛的形状基本一致，制作画风简单，但却能给人较大的想象空间。这样的面具，任何人带上去都会呈现出相同的效果，因此该面具是迷茫无措的符号特征。日本文化中，面具通常用来掩饰真正的自我，人们掩饰掉自己的真实身份、情绪情感、带着面具生活，看不出喜怒哀乐。看似这样的人生活情绪稳定，实际上却体现着对生活的一种麻木感，丧失对生活的感受。无脸男被人嫌弃，被普通生活所边缘化，内心是充满孤独与寂寞的，面具之下的他是什么样子，很难下定论。

面具同样也是人性的伪装，人出生之后，进入社会之中，就会变成社会人。为了适应生活，人们为自己带上面具，让贪婪、欲望、卑鄙、怯懦掩盖在面具之下，混入人群之中。与通体的黑相应的，面具也为角色本身增加了神秘感与死亡气息。

（二）乌帽子

日本和中国同属于东亚文化圈，在文化方面有许多相同之处。尤其在古代时，在国力强盛的唐王朝，日本曾多次派遣唐使来朝学习，这也是为什么日本文化与中国传统文化密切相关。《千与千寻》中出现的日本民族服饰大致形成于日本平安时代（794-1192）。这一时期，正是日本向中国学习的热潮期，这一时期日本的服饰多受中国文化影响。经过改良，将中国文化与其本土文化相融合，形成了颇具特色的日本文化，乌帽子就是在中国影响下的产物。

日本的乌帽子是服饰文化中的重要饰品，它不仅作为装饰品存在，更是人们社会阶级的象征，本身蕴含着丰富的历史内涵。

1. 历史起源

乌帽子顾名思义，即为一种官帽，通常为黑色。最早可以追溯到中国的南朝时期，因形状与中国传统的乌纱帽相像，故被认为是由中国乌纱帽演变而成。乌帽子最初也是由贵族专属佩戴，后逐渐扩展到武士阶层。平安时代至明治维新期间的日本成年男子（朝臣、贵族和天皇）会戴上这种帽子。现如今，只有皇室和政府官员在极少数场合（例如婚礼和即位礼）会戴上此类帽子，而且戴上日本冠时往往还要身穿束带（类似中国的常服）。

2. 款式类别

乌帽子早期为薄绢制作，后是纸质，并在上面涂成黑色，后材质多为丝绸或麻布，经特殊工艺染黑定型，形制多样，一般包括立乌帽子、风折乌帽子、侍乌帽子、折乌帽子。从镰仓时代开始，帽子越高代表身份等级越高，立乌帽子属于最高等级，呈圆筒形，高耸直立，象征公卿身份，在现代社会日本的神职人员使用较多。其次是风折乌帽子，这种帽子的顶部向后折叠，行动较为方便，多为武士佩戴，因此常见于武士阶层。第三是侍乌帽子，也是武士专用，形制较简朴，实用性较强。最后是折乌帽子，通常指的是被折叠的立乌帽子，供武士与庶民使用。在电影中汤池的男性工作者所佩戴的就是这种。乌帽子的形制演变与日本政治结构紧密相关。平安时代贵族通过高帽彰显权威，而武士阶层兴起后，实用性更强的风折乌帽子逐渐流行，反映了权力从公家向武家的转移。

现在的帽子佩戴其中的等级观念已经淡化，除了在一些特定的传统仪式和场合中，仍可见旧的规范。在今天重看这部电影，会赋予它新的时代特色，弯折下来的帽顶和松松垮垮的衣服，以及浴池的外在环境，为画面平添了几分松弛感。

3. 文化内涵

同中国古代一样，男子 20 岁行冠礼，日本男子在 15 岁时要举办元福礼，在日本传统成年礼“元服”仪式，由“乌帽子亲”（又称“加冠者”）为其佩戴乌帽子并赐名，象征步入成年。这一制度在武士社会中尤为重要，受礼者的新名通常取自乌帽子亲的名字，如新田义贞之名中的“义”即源于足利尊氏之兄足利高义。另外，加冠与政治联盟密切相关，乌帽子亲关系可以用于巩固家族纽带。但同时，它也存在一定的弊端，加冠者一般社会等级地位较高，短期内实行该礼的权贵者不会轻易变化，从而导致人群等级和社会阶级固化。

乌帽子也不再仅仅是一个服饰，更成为了一种权利符号。镰仓幕府时期，公家与高阶武士佩戴立乌帽子，而庶民仅能使用低矮款式。室町时代（1336-1573 年）后，乌帽子进一步成为武士礼服标配，强化了社会身份的视觉区分。今日，乌帽子主要作为传统文化符号留存，人们会在特定的场合进行佩戴，例如神官在祭祀活动中佩戴，部分地区的遗留元福礼、影视化作品中的身份标记。

三、结语

《千与千寻》通过服饰符号的多层次设计，构建了一个兼具传统神韵与现代封为的叙事空间。浴衣、狩衣、面具、帽子，不仅仅是装饰品和遮羞保暖物，更承载了日本文化的演变，映射时代的变迁，反映社会结构的变化。人们通过服饰寻求认同感，也通过服饰来展示自我成长变化，服饰作为一种符号能够传达出来的信息，远比我们想象的要多，不过该文章仅仅

以《千与千寻》这一步步动漫电影为例，论述较为浅薄，有待寻求更多的资料和考察才能得出更深层次的结论。

参考文献

- [1] 余微.《千与千寻》中的日本民族服饰文化研究[J].美与时代(上),2024(02):148-151.
- [2] 陆奕铭.梦与幻想的冒险——《千与千寻》色彩分析[J].中国广播影视,2020(16):93-95.
- [3] 郭婷.动画电影《千与千寻》色彩隐喻及其艺术效果解读[J].艺海,2019(11):74-77.
- [4] 袁梦.从传统元素的运用看中日动漫作品的文化表达——以《大鱼海棠》和《千与千寻》为例[J].艺术评鉴,2020(09):166-167.
- [5] 秦耕.浅谈日本文化中服饰与自我认知的关系[J].文学艺术周刊,2024(23):89-91.

An Analysis of the Costumes in Spirited Away from a Semiotic Perspective

Li Jiarong

(Zhengzhou Uuniversity, Henan Province, Zhengzhou, 450000)

Abstract: This paper takes the traditional Japanese clothing featured in the animated film Spirited Away as its research subject, examining it from a semiotic perspective. By analyzing the Japanese garments appearing in the film—such as yukata, kariginu, and masks—it delves into the cultural significance embedded in these distinctive items of attire, exploring the deeper cultural meanings conveyed through Japanese traditional dress.

Keywords: Clothing Culture, Spirited Away, Cultural Connotation