

知日

it is JAPAN

ZHI JP. 09

知日MOOK | ZHI JP.

特集 森女

苏静 / 主编

¥ 35.00

特集
森女

中信出版社 CHINACITICPRESS

特集●森女

- 01 森女的前世今生 在自然和自我的探寻中荡漾生机 04
- 02 日本女性服饰分类大搜集 !!! 08
- 03 森女追梦人——酒井景都 15
- 04 NEO MORI GIRL——强中带柔的 2012 年进化型森女 20
- 05 爱生活, 爱手作——东京 TOTORO 的手作课 33
- 06 当森女真正进入森林 38
- 07 杂货精神 44
- 08 自然的状态最动人 访东京吉祥寺的纺织工坊—Jota 47
- 09 宫崎葵: 森的意志, 都在她的目光里 54
- 10 森系音乐 听她们的歌 72
- 11 二次元森女类型考 76
- 12 以木之名 枫木家具专门店 SERVE 80
- 13 高桥 YOKO: 我不是“森女摄影家”! 84
- 14 普遍即永恒 采访摄影师上田义彦 102
- 15 森女电影: 森林女孩的影像之旅 120
- 16 绘·日记 126
- 17 森系女优的治愈力 140

Regulars

Spoon 少女的世界有点甜 145

川岛小鸟: 很高兴大家把“未来ちゃん”当作我的女儿 146

惠己: 从“锦鲤”写真到

模型爱好者的天堂: 原

专栏: 吴东龙的设计疆界 在东京设计周里加值设计能量 174

知日 DRAMA ON AIR 《薄樱记》日本式武侠巅峰之作的再演绎 178

告诉我吧! 日语老师 人以群分 180

出版人 & 总编辑: 苏静

艺术指导: 马仕睿

资深主笔: 毛丹青

编辑顾问: 蒋丰, 姚远,

汤祺兆, 健吾,

剑心, 王众一

编辑: 胡智敏, 肖夏, 张泓瑶, 张洋

流程编辑: 岳浩

特约记者: 姚远 (东京)

策划编辑: 王菲菲, 王薇

责任编辑: 朱春艳

营销编辑: 邓丹

平面设计: typo_d

Publisher & Chief Editor:

Johnny Su

Art Director: Ma Shirui

Chief Writer: Mao Danqing

Editorial Consultant: Jiang Feng,

Yao Yuan, Tong Chingsiu,

KENGO, Kenshin, Wang Zhongyi

Editor: Hu Zhimin, Xiao Xia, Zhang

Hongyao, Zhang Yang

Coordinator: Yue Hao

Special Correspondent:

Yao Yuan (Tokyo)

Acquisitions Editor: Wang Feifei,

Wang Wei

Responsible Editor:

Zhu Chunyan

PR Manager: Deng Dan

Graphic Design: typo_d

联络知日 ZHI JP

电子邮箱

zhi_jp@163.com

微博

http://weibo.com/zhijp

小站

http://site.douban.com/113806/

发行支持

中信出版集团股份有限公司

北京市朝阳区惠新东街甲4号

高盛大厦2座

100029

图书在版编目 (CIP) 数据

知日·森女/苏静主编.—北京:中信出版社,2013.3

ISBN 978-7-5086-3808-9

I. 知… II. 苏… III. 女性-文化-研究-日本 IV. D443.138.68

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第009329号

知日·森女

主 编 : 苏静

策划推广 : 中信出版社 (China CITIC Press)

出版发行 : 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

(CITIC Publishing Group)

承 印 者 : 北京昊天国彩印刷有限公司

开 本 : 787mm × 1092mm 1/16

印 张 : 11.5

版 次 : 2013 年 3 月第 1 版

广告经营许可证 : 京朝工商广字第 8087 号

书 号 : ISBN 978-7-5086-3808-9/G · 948

定 价 : 35.00 元

插 页 : 4

字 数 : 110 千字

印 次 : 2013 年 4 月第 2 次印刷

版权所有·侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页,由发行公司负责退换。

服务热线 : 010-84849555 服务传真 : 010-84849000

投稿邮箱 : author@citicpub.com

森女

“森女”一词往往是知道的人觉得这个概念很古老，不知道的人对其含义又一头雾水。

究竟怎样算森女，老实说，做完整个特集我个人依然很难下定义。

“就像从森林里走出来的女孩”，这句话大概是我对森女定义印象最深的一句，因为很有画面感，一直在脑海里久久回荡。

不知道时尚圈给了森女什么硬性指标，我个人理解，这样的女孩儿大概就算森女：天然，率性，不造作，就像邻家女孩一样。

之前在知日新浪微博 (@知日 ZHIJP) 的调查中，我们提问“说到森女一词第一个联想到的日本女艺人是谁”，80%以上的人都选择了“苍井优”。所以说，想更快建立“究竟怎样算森女”的感性印象，也许可以简单描述为“像苍井优这样的女孩”。

当然，建立森女感性印象的补充队列里，还有大家都提到的上野树里、宫崎葵等。

有关森女的卷首语，我就先写在这儿，不凑字数了。

姚远 | 西安人，毕业于厦门大学中文系。后在《青春潮》杂志社任记者、编辑。1988年赴日，从师于摄影大师森山大道。2000年起，创办电子杂志《日本流行资讯报》(后改名为《东京流行通讯》)，十年来坚持不懈地传播日本流行文化。为多家陆、港、台杂志撰稿，并助力日文书籍的中文版引介工作。

吴东龙 | 从事设计观察的作家、讲师、设计师，也是课程与书籍的规划者。再多面向的设计工作里，长期关注日本的设计场域，著有《设计东京》系列书籍，作品见于两岸三地。现在是“东喜设计工作室”、创意聚落“地下连云企业社”负责人。

金鱼屋 | ACG 爱好者。有日文漫画收藏癖。

云飞扬 | 山东省日照市人，现居北京。电影《老那》的策划人，著名影评人，同时也是一名民间诗人，也做编剧、写小说。喜欢网络创作，曾担任过网易之我爱电影、天涯社区之影视评论等论坛的斑竹，门户网站设有专栏、博客等。他常年为媒体撰稿，也曾担任过《电影双周刊》《银幕内外》《明星 BIGSTAR》等杂志编辑，也曾供职于“海岩工作室”。

任知 | 70 后代表诗人，作家、影评人。南开大学毕业，现居天津，独立写作。曾为《假日 100 天》人文版编辑、昆明《生活新报》、广州《信息时报》专栏作家，有影评、乐评、书评多见于《北京青年报》《南方都市报》《钱江晚报》《城市画报》《上海时代报》等，著有诗集《孤屿心》和日本文化随笔集《完全治愈系》各一部。

罗越 | 毕业于南京大学中文系，自称“日剧爱好者”，撰稿人。有剧必看，并固定在新浪微博撰写日剧评论，每季度同时收看的剧集多达 20 部以上。在文学艺术、日本文化等领域也有独到见解。

<http://weibo.com/raynlaw/>

※ 封面图片提供：上田义彦

知日
it is JAPAN

特集
森女

森女

象。自然风系月刊杂志《PS》的模特菊池亚希子经常使用“慵懒”一词来形容森女的状态。如何利用并度过空闲时光这件事，对森女们来说有着特殊的意义。推崇自然编织的服装材质的时尚态度也好，在咖啡厅喝着红茶，或是悠闲散步于街角这些特点也好，都带有某种关联性，而这其中的关联，可以说正是森女们倡导的生活方式的根本所在。

森女们强调“活出独特的自己”。她们穿着自己精心挑选的服装，通过这些服装材料、款式所传递的印象与概念以及休憩一刻，泡一家中意的书店或咖啡厅来消磨时间的方法，来展现自己的个性和与众不同。在这基础上，森女们还要有和“富有自然感”相匹配的价值观。喜欢没有任何化学要素的温暖的针织服饰，喜欢享受一个人的时间，这些都是获得最纯正的“自然感”的方式。如此推崇“非人造的灵性”即是森女的另一个要素了。

森女们所爱好的电影和漫画也都充满标签般的“森”气。对森女社团的成员们来说，最具有特殊意味的两名女优就该算苍井优和宫崎葵了。人气漫画《蜂蜜与四叶草》的真人版电影中，苍井优出演了“花本叶久美”这一人气角色。宫崎葵则在2006年上映的电影《现在只想爱你》中饰演女主角里中静流。作为时尚杂志封面常客的两位女优，最常见的即是花式的连衣裙或超长裙的清新打扮，编织物和对襟毛衣的混搭也被她们大量采用，这样的时尚潮流，潜移默化地带给了森女们更多的时尚灵感。

虽然此时森女的概念已经在森女社区中为大家熟悉，但森女真正受到大众瞩目的则是在2009年。当时的代表性杂志《CanCam》所推崇的“モテ系”①潮流开始渐渐失去人气，而杂志《小恶魔 ageha》一直积极倡导的“ギャル系”②的华丽夸张的服装、发型和生活方式则在新闻和电视上被大家渐渐关注。森女在很大程度上作为和ギャル系风潮相对立的存在而在当时登场。森女的概念，在当时更多地代表着一种将少女情怀中的清新元素融入服饰的潮流。

①モテ系：以受到异性欢迎为目的的时尚风格

②ギャル系：作为一种街头时尚，代表性特征为

棕色的头发，日晒肤色以及夸张华丽的混搭。

森女意识与风格露出端倪，是在 20 世纪 90 年代出现的“Olive 少女”※**橄榄少女**的时代。

Olive 少女中有很多人从事出版社的编辑工作，这也是当时诞生了很多森女相关杂志的原因。

Olive 少女指的就是传说中的杂志《Olive》的读者们。杂志的出版公司マガジンハウス社在 1982 年即创刊，标语打着“Megazine for City Girls”的旗号，这本杂志作为一本关注十几岁的都市少女的生活方式的杂志而出名。这本杂志由于受到强烈的以巴黎为代表的西欧及北欧的城市文化影响，刊载内容也不局限于时尚，而更多涉及了生活方式与艺术相结合的方方面面，从而吸引了大批对音

乐、电影、室内设计、绘画等方面兴趣浓厚的读者。

《Olive》会介绍针织帽或贝雷帽搭配淡妆的个性装扮，让人看到就自然想起奥黛丽·赫本或某位法国电影里面的女演员；杂志也提及咖啡厅、芳香疗法、有机食品等概念，这些新名词无不暗含着一种当时大多数人不了解的富有文化气息与休闲意识的先进生活理念；在提到糖果制作或针织服饰时，《Olive》会着重强调其中的手工元素；当介绍小物件时，则钟情于北欧的家具与杂货。“这些特征在之后森女流派出现后也随之被继承下来。”日本现今典型的森女元素杂志《Spoon》的编辑安西由里子

如是说。这样说来，当年的 Olive 少女该会有一种对森女的天然的亲近感吧，并热切期盼将巴黎、伦敦、斯德哥尔摩甚至哥本哈根的欧洲生活文化方式向下传承。

由《Olive》杂志的模特起步的市川实和子和市川实日子姐妹已经开启了崭新的演艺生涯：酒井景都也设立了自己的服装品牌并发展了自己的美术事业，还开办了画展；蜷川实花则作为“女性写真家”浪潮的先驱者扬名，继而开创电影事业，以导演身份再一次赢得大众认可，尤其是得到了女性的崇拜。她们已然逐渐跳脱出时尚与潮流，成为一种文化现象。

但森女与 Olive 少女的不同在于，森女的概念虽然由社区开始，但这些森女们并没有最终走进电视、杂志等媒体渠道，成为艺人而被热切地吹捧。Choco 本人的确在杂志做连载，但除此之外，她并没有上升成为一种传承文化的载体或是大众宣传的视点。森女中的大多数人还是更享乐于自己的特色服装和杂货小物之中，用相机记录生活点滴，经常性地穿梭于各式咖啡小店，以这样的消费习惯和生活方式贯彻自己的主张。Olive 少女风靡的时代的确开始涌现大量想开咖啡店、杂货店而跃跃欲试的人，但也正是因为当时的年代没有先驱者，除了自己制作而别无他法。现在，当鳞次栉比的洋装店、百货店已经让人应接不暇，人们恐怕也没有更多精力和意愿去自作主张经营杂货小铺。这也是不同的世代带给两种女性时尚的最大的差别吧。

到了 2011 年，越来越多专做森女或涉及大量森女风格的杂志相继停刊，连森女一词本身也被提及得越来越少。

一方面，热衷原宿、涩谷绚烂多变时尚风格的十几岁的少女博主们开始被瞩目，其中就出现了代表性的以《PONPONPON》一曲席卷全球的 19 岁女艺人 Kyary Pamyu Pamyu。同样，杂志《KERA》和《Zipper》模特们的时尚也被同龄人们所追捧，粉丝人数甚众。

另一方面，时尚潮流的演变中，森女概念虽从电视、新闻、杂志中渐渐淡化，但森女们所主张的时尚风格却没有因此消失。相反，

这种自然风的时尚以及生活风格被原来越多的女性所接受并推崇。Earth music & ecology、Lowrys Farm、Pageboy、Ehyphen 等众多有“森味”的服装品牌在日本全国火热贩卖，不同年龄阶段的女性都可能是这些品牌的忠实消费者。这些品牌的单品价格从 3 000 日元到 6 000 日元不等，平价策略的营销方式、与低压环保的服饰设计，使处在经济困境中的日本人也更能做出轻松的时尚选择。

另外，迷恋针织物的女孩子们聚集到一起开办工作坊，在艺术和技艺的磨合中寻求心灵的安定：喜欢拍照的女孩子们从随走随拍的业余兴趣慢慢倾向于研究更系统的摄影技法：甚至街边的简单散心也作为健康的生活方式而被越来越多人接受。森女文化虽然主要诞生并发展于东京，但这种崇尚自然、低碳、清新无添加的生活方式以及随时记录生活与旅行的悠然人生态度却在日本全国被广大女性所喜爱并习得。

在日本，森女热潮作为一种带有时间标记的概念会渐渐走向衰落，但由森女的理念所衍生出的各种爱好、对美的领悟、对生活的态度已经在日本女性中蔓延开来，并渗透到她们自身和家庭生活中。“想要悠闲地过日子”的主张，对如今这种过度消耗的社会下每天忙于工作学习中的女性们来讲是难以舍弃的愿望。“至少在休息日的时候想让自己被喜欢的东西团团围住”，抱有这种愿望的女性，手持相机在自由之丘、中目黑、下北泽或吉祥寺一带悠闲漫步，流连于杂货店与咖啡厅，淘些自己喜爱的小物，这些有意无意的“森动作”，给原生的美景又增添了一丝恬淡。有连续假期的话，就去镰仓、金泽、神户、长崎这样的城市来一番一个人的小旅行吧！留下治愈心灵的回忆并伴随自己一生。森女影响着她们身边的每个人，从而也渗透到社会，由此，每天看似相同的景致在不经意间也正慢慢发生着那么一点儿温馨的小变化。

日本女性服飾分類大搜集!!!

肖夏 / text 王钰 / picture courtesy

日本是一个充满矛盾的国家。这个以集体主义行为准则和集团文化闻名天下的东方国家，在服饰穿搭上却衍生出了比任何国家都多的亚文化概念。让人眼花缭乱的各种「系」，一眼看上去并无太多差别，而日本人却会认真地总结、归类，甚至每一本时尚杂志都有自己的阵营，绝不越雷池一步。

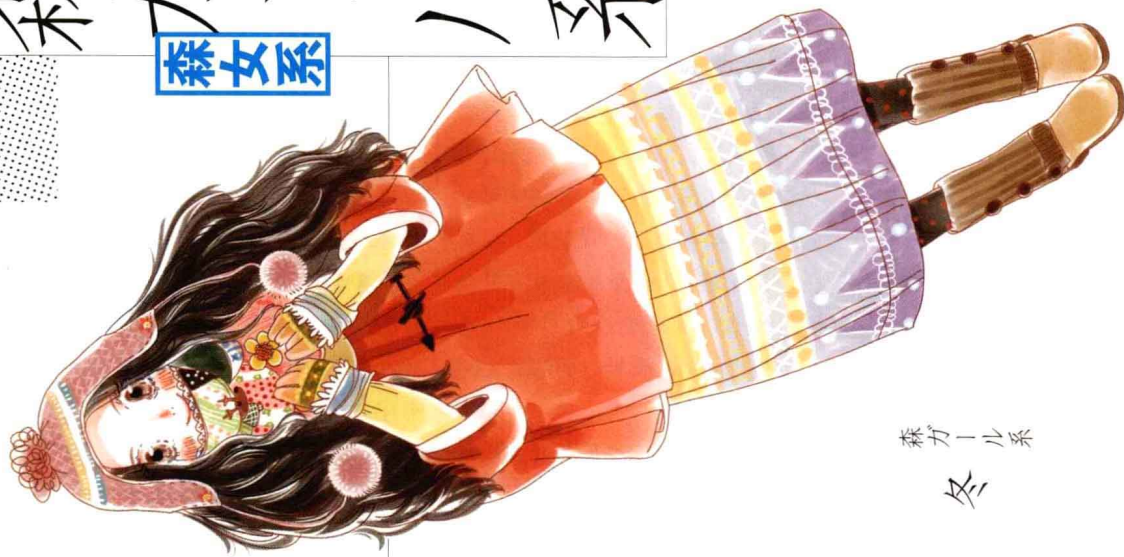
稍作研究就会发现，这些所谓的系，都是年轻人的时尚，作为年轻人群体亚文化的一环而存在，是年轻人追求个性表达和创造力的表现，当然，也可以理解为对集体主义引领下的生活方

式的逃避。所以，这是一篇建立在自由主义立场之上的总结，仅通过这些服饰穿搭风格的分类，我们就能大致感受到如今日本年轻人文化与原有文化之间的断裂与分层。

这篇文章主要总结了六大类在日本具有代表性的女性服饰分类，充其量也只能算是九牛一毛，其中不乏很多在「主流」群体看来「非主流」的穿搭风格。也许，给这些风格扣上主流或非主流的帽子，本身就是一种戴着有色眼镜的做派。刚才也说了，这篇文章的立场是自由主义的，那么，每一种风格应该都是平等的，对吧？

森力儿系

森女系

森力儿系

冬

既然本期《知日》特集的主题就是「森女」，那么当然要以这一风格作为开篇。

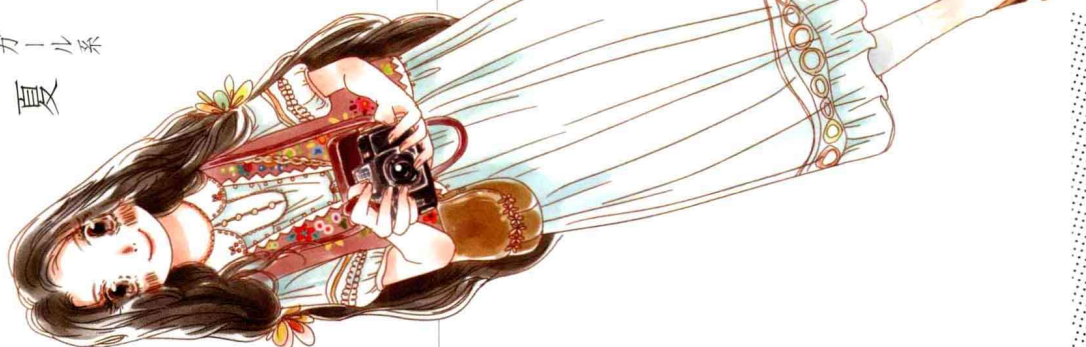
森女们喜欢古着，在东京的下北泽和高圆寺等古着店聚集的地区，经常能看到她们淘货的身影。

最早对这个潮流动向做出反应的，是日本的时尚杂志《Spoon》。

2009年的情人节，《Spoon》刊发了一本《森力儿 A to Z》别册，由苍井优代言做封面，从此彻底引爆了森女这个概念。那几年，森女系可谓火遍日本，也让日本的时尚「返璞归真」了一把。

森ガール系

夏

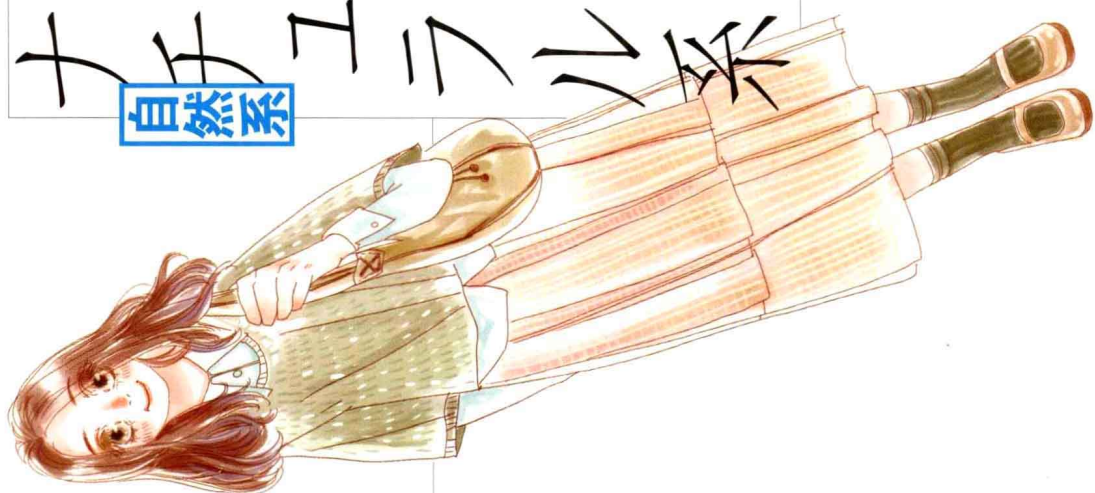

森女系的典型搭配是：复古或民族风的娃娃装连衣裙（A字形连衣裙），材质以棉和麻为主，配以简单的蕾丝钩边和小动物造型的长吊坠，下半身

是打底裤，加上一双平底圆头的皮鞋。另外，印第安风、西伯利亚风等也是她们中意的搭配风格。

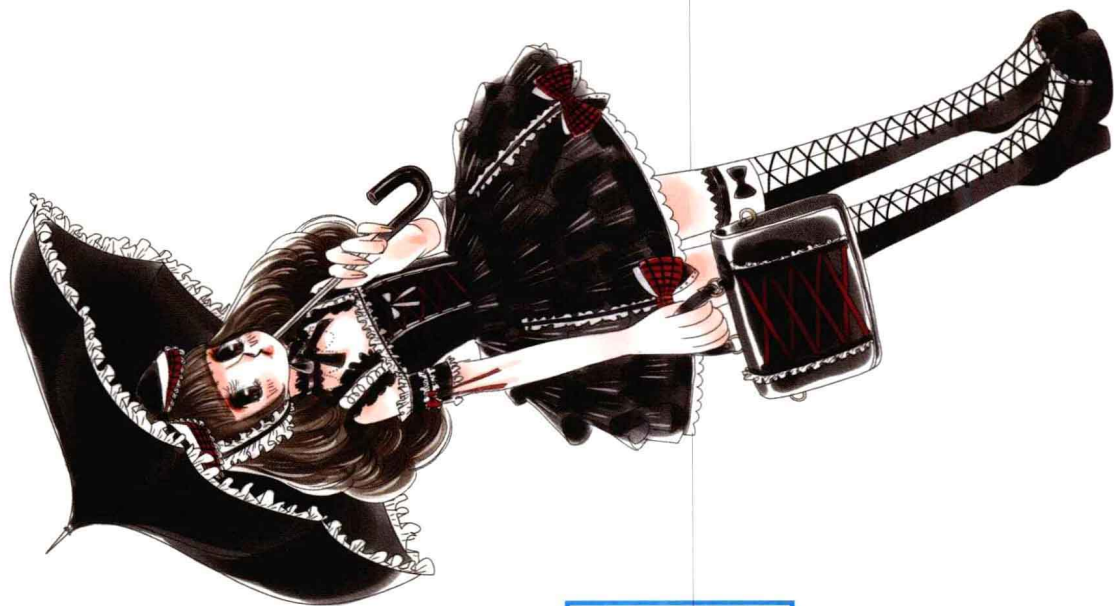
森ガール系

自然系

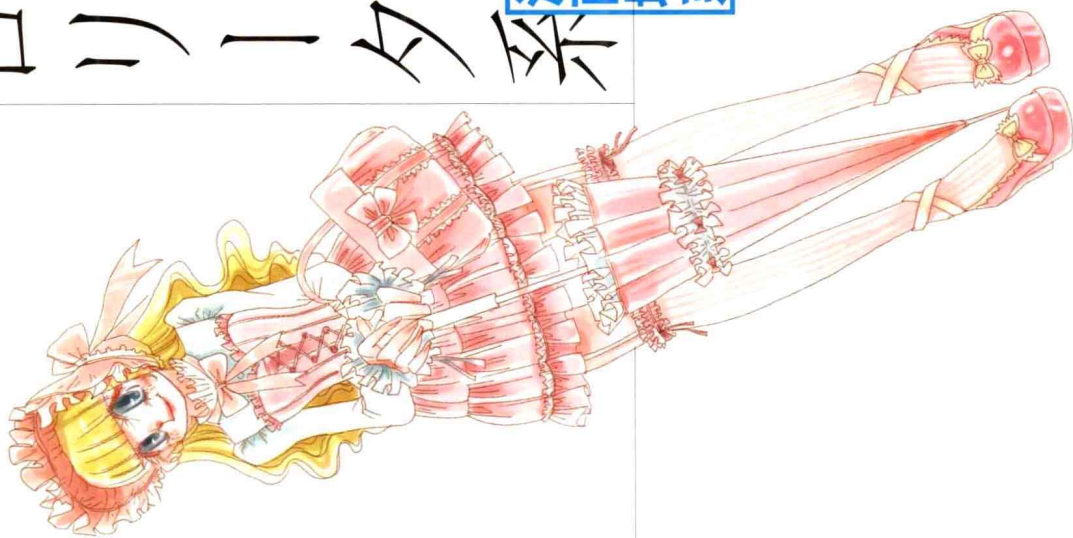
自然系与森女系有相似之处，比如都喜欢手工小物，都喜欢棉、麻、毛材质的衣服等。但是两者之间的差别也是很显著的。比如说，自然系的服饰没有鲜艳的颜色和花式，也绝不会有

层层叠叠的蕾丝花边和繁复的装饰品，而这几样都是森女系的主流。不仅是衣服的材质，自然系衣服的颜色也很接近自然，以白、灰、淡（土）黄等为主。

洛丽塔系

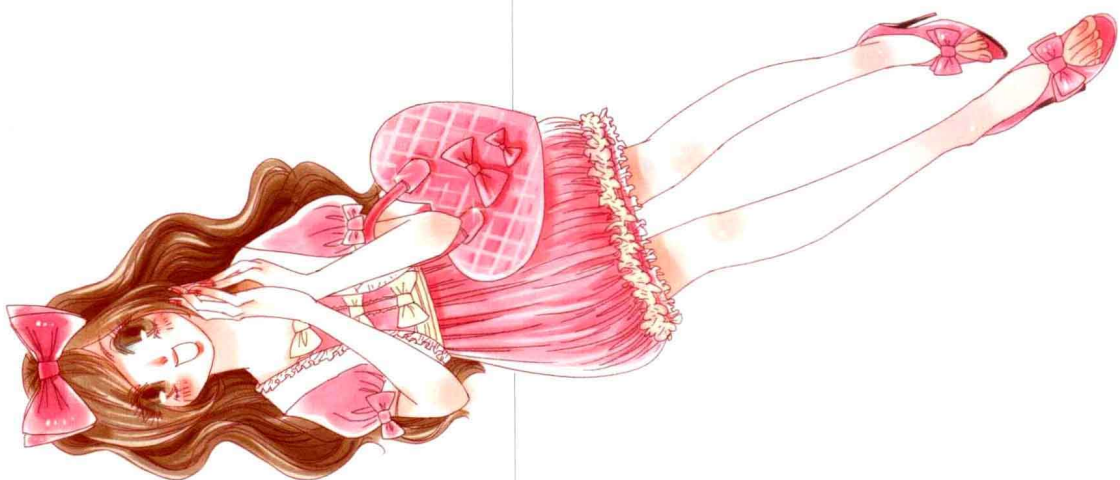
ロリータ系

洛丽塔系也是一种日本独有的穿衣文化，也叫洛可可系。「洛丽塔」的称呼来自于弗拉基米尔·纳博科夫的著作《洛丽塔》中的女主人公，12岁的少女洛丽塔。如其名，洛丽塔系是从少女的视角出发，将古典少女风的形

象发挥到极致的一种穿衣风格。

引爆洛丽塔风的，是深田恭子在电影《下妻物语》中饰演的龙崎桃子这个角色，在剧中，她总是把自己打扮得像是中世纪欧洲的大小姐，并向往着穿越回中世纪的法国宫廷。

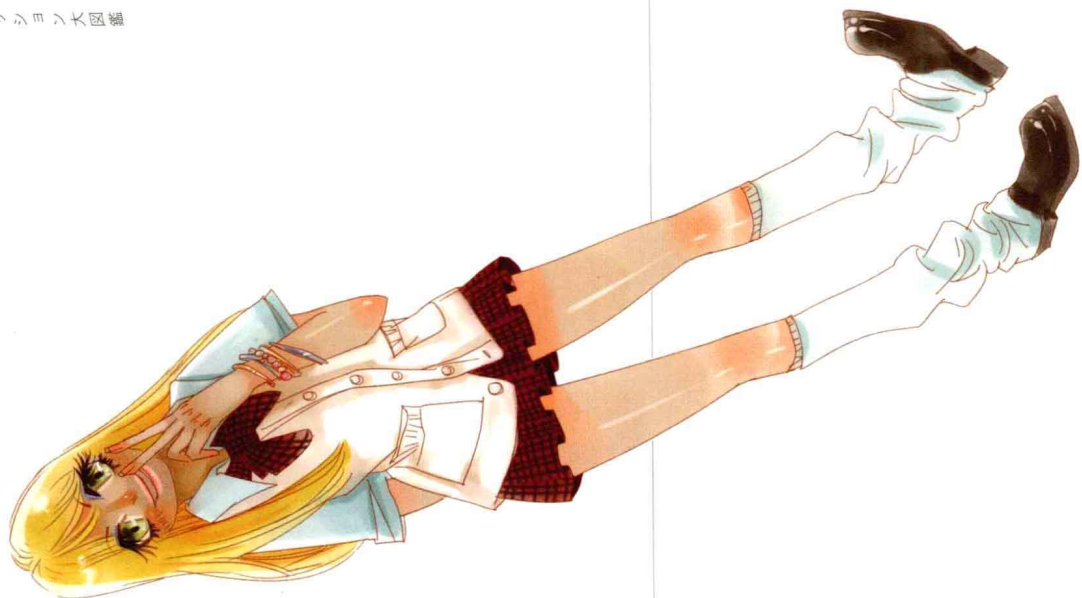
姫系

公主系

「公主系」顾名思义，就是喜欢把自己打扮成全身冒着粉红泡泡的公主那样。这一系的爱好者们喜欢一切带有粉红、玫瑰、花边等元素的衣服、饰品、家居物品等等。她们往往心思细腻而

敏感，用现在的话说，有些「玻璃心」，幻想着能遇上的一位属于自己的白马王子。这个描述不带任何贬义，哪个女性没有经历过这样的一段时光呢？

或者称「GAL」系

半ヤル系

涩谷系

／原是对潮流一族的称谓，安室奈美惠、滨崎步先后成为过GAL系的教主级人物。因两人人气极高，故穿衣打扮也受到众多女生推崇。

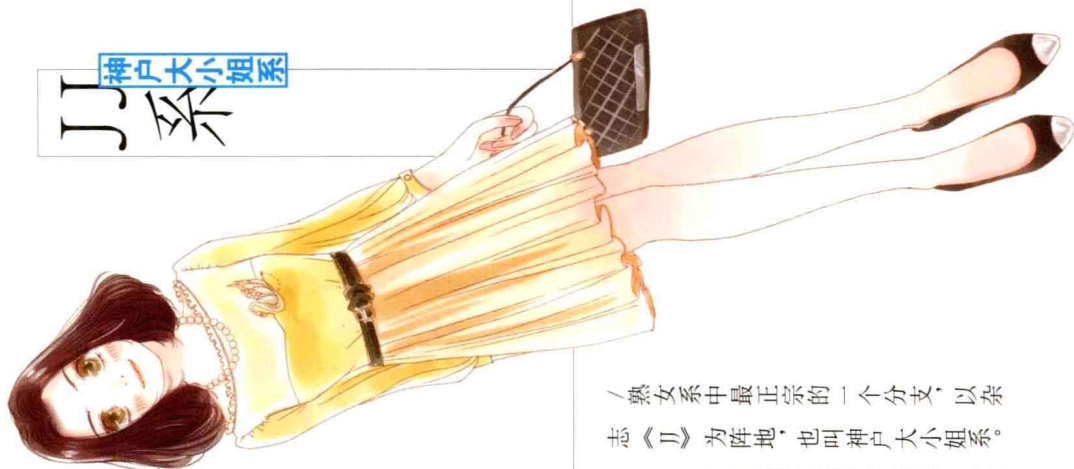
／后来，GAL系渐渐演变成对东京潮流中心——涩谷109大厦附近最常见到的「奇妆异服」人群的称呼。此类人群多为女高中生，她们喜欢将自己的皮肤晒成油棕色，画上很浓的眼线，涂上睫毛膏，头发染成茶金色或

其他乱七八糟的颜色，衣着极端暴露，前卫得让人受不了。

／穿着上，一类爱穿有豹纹元素的衣服和高跟鞋，烟不离手；另一类喜欢将校服的裙子改得令人难以置信的短，几乎到大腿根部，然后穿上层层叠叠一直到小腿肚的泡泡袜。因此，这个词也被当作问题少女的统称而含有贬义的成分。

J系

神戸大小姐系

／熟女系中最正宗的一个分支，以杂志《J》为阵地，也叫神戸大小姐系。

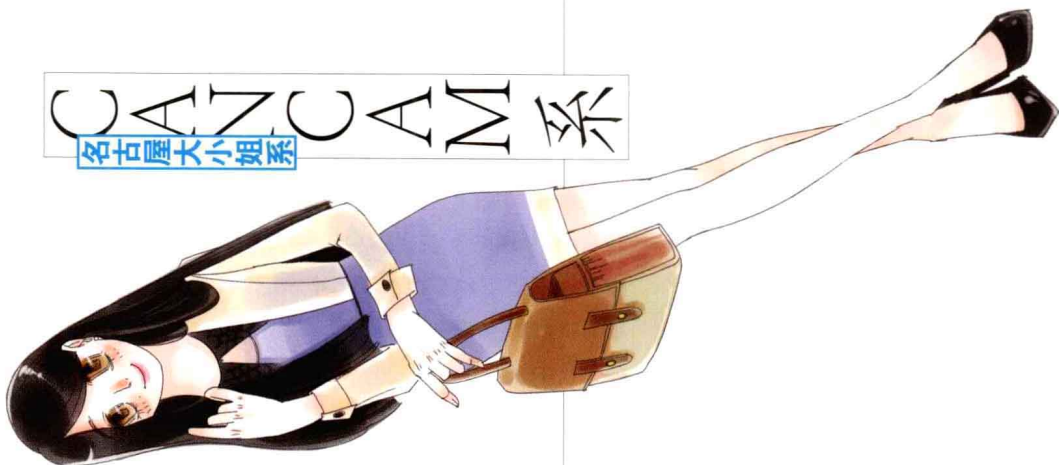
2000年前是熟女系的主流，也是最受关注的熟女系装扮。全身搭配显得极为优雅高贵，服饰价钱也比熟女系的其他分支昂贵，是熟女系中「最像大户人家小姐」的一个分支。

お姉系

熟女系

CAN CAM系

名古屋大小姐系

／熟女系中最妩媚性感的一个分支，以杂志《Can Cam》为阵地，也叫名古屋大小姐系。大卷发是这一分支的主流发型，打扮上性感得恰到好处，既不显得很保守，也不是过分暴露，很能吸引男性目光。是熟女系中「男生缘最好」的一个分支。

V·i·V·i系

性感系

／熟女系中最接近涩谷系的一个分支，以杂志《V·i·V·i》为阵地。妆容是所有熟女系分支中最浓的，头发喜欢染上明亮的金黄色，然后把头发高高地盘在头顶。背包和首饰的颜色也非常艳丽，喜欢穿紧身的服装，是熟女系中「最酷、最性感」的一个分支。

R·A·Y系

邻家女系

／熟女系中最强调「可爱感」的一个分支，以杂志《R·A·Y》为阵地。是仿佛邻家女孩那样乖巧可爱，放在人群中虽不起眼（穿着上没有自己强烈的个性），但很能给人安心感的人群。服饰的价钱同其他分支相比是最便宜的，也是熟女系中「最不像涩谷系」的一个分支。

／日本的女性服饰，除了这次总结的六种「系」，还有小恶魔系、GAL妈妈系、男孩系、山女系、沙龙系、蓝文字系、古典系、PINKY系、女仆系、妖精系等无数个让人眼花缭乱的分类。即使是这样，绝大多数的风格因为有着自己固定的聚集区域和欣赏群体，因此，走在日本的大街上，也不会有夸张到仿佛进了动物园的感觉：上班族们依旧规规矩矩地穿着浅灰色的正装，高中生也都穿着学校统一的制服，家庭主妇们穿着休闲服穿梭在菜场和居民区的小道上……一眼看过去，还是一个统一

度很高的国度。

／然而在这表面的统一之下，竟然蕴藏着数量如此惊人的亚文化群体，这便是日本这个矛盾体的奇妙所在：所见非所得，越是充满着矛盾，就越是散发着神秘的吸引力。

森女追梦人——酒井景都

张洋 / text

／她不是“森女”一词的创始人，却早于森女风刮起的许多年前就摸索出属于自己的自然之美。
／她不是森系模特中最有人气的，却有一批因为爱她而爱上她的“森系风格”的忠实粉丝。
她不是最富盛名的设计师，但坚持自己的设计理念让她的设计之路坎坷但充满惊喜。
／她不是专业的画家、写手，但写写随笔、办办画展展现给人们的是她满满的个性与才华。
／因为她爱所做的每一件琐碎的事，每一次独一无二的经历，每一个擦肩而过的人；她爱每一个突然闯入的灵感，每一种一期一会的感受，每一个闪闪发光的梦。

夢を
追
い
か
け
る

1982	她出生在东京代官山，父母经营着一家英式古董店。
1996	她在《Olive》以平面模特的身份出道。
2002	她在庆应大学就读时创立了自己的女装品牌“COLKINIKHA”，设计简约而充满了女性特质。
2009	突如其来的森女热让她人气直线上升，而对她说来，这只是长年坚持自己的美学观得到的小小收获而已。
2012	她开办了首场插画个展“neoteny girl”。
2013	她将推出新的原创品牌“K and Kate”，依旧是她擅长的清新、自然、微微梦幻的风格。

○作为一名设计师、艺术家、模特、音乐人……你以各种各样的身份活跃在许许多多的领域，在这些身份转换时会需要特别地进行自我调整吗？你又是怎样看待它们之间的区别的呢？

×我倒是没有特别地去区分它们呢。虽然我不能一概而论，说这些都是充满自然复古情怀的、具有幻想性的、更具深意的少女向文化，但它们确实都展现了我相同的世界观，只是在不同场合展现的形式不同罢了。

○虽然你现在似乎已经达成了“全方面发展”，不知道你最初的梦想是什么呢？

×最初是想成为一名绘本画家。因为我非常喜欢画画，也喜欢编故事，所以当时就觉得能将这两项结合起来是再好不过了。