

1

和风帖

张进步 程园园

主编

わふうちよう 和风帖

TAVERN
VENDING MACHINE
VINTAGE SHOP
GENERAL STORE
MUSEUM
JAPANESE RAILWAY
YOKAI
BOOKSTORE
GIFT

和风帖 · 探索日本的一切

日本を知り尽くそう

草间弥生

一生中，我对所有艰难都亲力亲为

探访

和式旅馆——北海道小樽大正昭和风格老民宿

自动贩卖机

尽量不打扰他人的生活

下北泽古着店

穿衣是表达自己独特生活态度的方式

好吃的博物馆

横浜拉面博物馆&横浜方便面博物馆

神奈川的“江之电”和湘南海岸

与《灌篮高手》有关的青春记忆

万物有灵

去日本各地寻找“妖怪”

探访

日本最美书店葛屋书店——不仅是书店，更是生活本身

探访

金子佳代子和她的和风旅猫杂货店

【大特集】

草间弥生与100种文艺日本
草间弥生と日本の文化芸術100選

わふうちよう 和风帖

1

和风帖

张进步 程圆圆

主编

图书在版编目 (CIP) 数据

和风帖. 1, 草间弥生与 100 种文艺日本 / 张进步,
程园园主编. — 重庆: 重庆出版社, 2016.6

ISBN 978-7-229-10978-3

I. ①和… II. ①张… ②程… III. ①文化—介绍—
日本 IV. ① G131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 023955 号

和风帖. 1, 草间弥生与 100 种文艺日本

HEFENG TIE. 1, CAOJIAN MISHENG YU 100 ZHONG WENYI RIBEN

张进步 程园园 主编

策 划: 华章同人

出版监制: 陈建军

责任编辑: 舒晓云

特约编辑: 王非庶

营销编辑: 刘 菲

责任印制: 杨 宁

装帧设计: lemon

重庆出版集团
重庆出版社 出版

(重庆市南岸区南滨路 162 号 1 幢)

投稿邮箱: bjhztr@vip.163.com

三河市嘉科万达彩色印刷有限公司 印刷

重庆出版集团图书发行有限公司 发行

邮购电话: 010-85869375/76/77 转 810

重庆出版社天猫旗舰店
cqcbst.tmall.com

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 13.5 字数: 217 千

2016 年 6 月第 1 版 2016 年 6 月第 1 次印刷

定价: 45.00 元

如有印装质量问题, 请致电 023-61520678

版权所有, 侵权必究

和风帖 · 在日本，好生活的种种可能

POSSIBILITIES OF GOOD LIFE

● 这本《和风帖》，是“地球旅馆工作室”最新推出的探索日本文艺生活的 Mook（杂志书）。一直以来，我们秉承“好生活的种种可能”的想法，在全球范围内探访有趣的人和美好的生活。我们认为，只有了解越多不同人的生活方式，才能在生活中获得越多的灵感，使我们找到更符合自身的生活状态。

● 众所周知，古代日本有不少文化及生活美学来源于中国，但在他们发扬、温养之后，却又变成了他们独有的一种全新文化、一方微妙世界。

● 凡在日本生活过的人，大都会被日本各种温暖的小细节打动：精准的交通时刻表、遍布全国的自动贩卖机、永远温热的马桶圈、露天

车站台上为了让等车的人呼吸舒适而设置的喷雾装置……这个国家的人像猫一样把自己照顾得又舒适又体面。同时他们也会将日式的生活方式推广至其他国家，就如最近，日本知名生活品牌无印良品将最大的店铺开在了纽约。即便是同日本的朋友一起工作，也会强烈感受到他们谦逊、守时、严谨的做事态度。这都让人受益匪浅。

● 这本书，我们试着通过旅馆、古着店、博物馆、手信、铁道、妖怪、书店、杂货店、自动贩卖机等诸多方面的主题，来探索纯粹的日式生活。

● 除此之外，本次大特集，我们还为著名艺术家、有着波点女王称号的日本国宝草间弥生

制作了一个较为详尽的图文介绍专辑。从她儿时为母亲画了布满圆点的画像、到独自在纽约艰难的创作生活经历，一直到她成功地在对于每个艺术家都具有重大意义的伦敦泰特美术馆做回顾展，再及最近在台湾举行的艺术展览现场传真……本书贯穿她的整个艺术历程做了全面的介绍。期间承蒙草间弥生工作室的关照和支持，我们在此一并鞠躬致谢，也为艺术家87岁高龄仍然具有旺盛的创作力而感到钦佩。

● 这本读物之所以命名为《和风帖》，大致具有如下几个原因：一，这是一本日式生活美学读物，因此，“和风”也即“日本style”的意思；二者，和字也包含了我们的美好愿望，和风的意境，也是对生活最良好的祈愿。我们中国古人生活得真是特别精致幽微的——就连风，一

年四季都有着不同的命名，春夏秋冬的风，分别对应了和风、熏风、金风、朔风。和风，也就是春风。

● 值此冬日，诚如雪莱的诗语：“冬天来了，春天还会远吗？”

● 祈愿春风拂面，唯愿和美长存。

OUR TEAM

● 岛影均

知名中日友好人士。《和风帖》顾问，负责本书的学术指导。

1946年，出生于日本北海道旭川市的一个小学教师家庭。

1971年于东京外国语大学中文专业毕业，同年进入在日本发行量排名第七（日均发行量121万份）的纸媒《北海道新闻》工作。历任社会部、政治部、国际部记者，并于1988-1992年间，作为特派员被派驻北京。之后回到日本，就任北海道新闻高级评论员、政治部长，2004年成为北海道新闻社董事。后任销售局局长、常务总经理。2010年退休。随后被中国外文局作为外国专家聘请，在外文局下的《人民中国》工作5年，作为编辑、翻译顾问，同时也撰写连载专栏，将中国各种各样的新面貌介绍给日本读者。2015年回到日本，现居埼玉县草加市。

● 张进步

《和风帖》主编。

知名诗人、作家、职业出版人。出版繁体作品十余部。2012年创办“沐文文化（MooNbooks）”，并创建全球生活美学品牌“地球旅馆”，主编《地球旅馆》系列MOOK。

策划设计了本书的整体架构，并负责全书统稿，以及开篇语的撰写。

● 程圆圆

《和风帖》主编。

作家、出版人。“沐文文化（MooNbooks）”创办人之一，《地球旅馆》系列MOOK执行主编。

本书策划之一，本书的“草间弥生”特集以及“贩卖机”主题中对于日本摄影师大桥英儿的专访由其撰写。

● 樊瑛

现担任《和风帖》视觉监制。

资深平面设计师，于2010年成立自己的Lemon书籍装帧设计工作室。负责本书的视觉设计。

● 郭睿

《和风帖》特邀主笔。

日本北海道大学文学学士，国际传媒学硕士，职业广告人，北海道穷游锦囊作者，北方民族历史文化与人文地理研究者。曾客居京都、东京、北海道札幌多年，被日本媒体誉为“中国最懂北海道”的人。

是本书旅馆、博物馆、和风地铁、书店、手信等主题的主要撰稿人。另外参与撰写了“自动贩卖机”和“妖怪”主题的一些章节。

● 胡晶坤

《和风帖》特邀主笔，驻东京记者。

同济大学日语语言文学学士，日本早稻田大学新闻学硕士在读，其间担任过新华社东京分社的实习记者，并长期为日本历史最悠久的高人气女性时尚杂志《an·an》采访撰文。现居东京，即将毕业入职东京某音乐公司。本书中的“杂货店”主题由其采访撰写。另外，承担了本书部分资料的现场搜集任务。

● 无茶

《和风帖》特约撰稿人。

长期游走于日本各地的日本文化爱好者。本书全部的“吐槽”栏目，以及“和风地铁”主题中的《京都：登山地铁》和“贩卖机”主题中的《尽量不打扰他人的生活》等章节由其撰写。

● 杨晨

《和风帖》特约撰稿人、驻东京记者。

诗人，日本早稻田大学硕士在读，社会学探究者。常年混迹于东京的大街小巷，妄图窥探生活百态。摄影是生活习惯，旅行是度日态度，除东京外，对日本北海道、九州、冲绳、关西等地区较为了解。

本书“古着店”主题和“情人旅馆”部分由其采访撰写。

● 任知

诗人、日本文化学者，南开大学毕业。曾为昆明《生活新报》、广州《信息时报》、上海《时代报》等专栏作家。著有日本文化随笔集《完全治愈系》、《东瀛文人风谭》，及诗集《孤屿心》等。

本书“妖怪”主题的主体部分由其撰写。

● 任紫玉

在路上的旅行者，旅行摄影撰稿人，汉语国际教育硕士，各大知名旅游网站的旅行达人，图文作品见于《孤独星球》等杂志。

本书中《日本的火车旅馆》和《一定要有手信哟》两节的撰稿人。

● 许阳

《和风帖》特邀摄影师。

资深摄影师，尤其关注东北亚地区。其作品曾广泛被北海道、南非旅游局等世界各国官方机构推介，摄影作品被《中国国家地理》、《华夏地理》等多家主流媒体使用。

本书中：“自动贩卖机”主题（除采访之外）的部分、“和风地铁”主题（除资料图外）的部分、北海道小樽的民宿、网走监狱博物馆、葛屋书店等图片系由其拍摄。

和風帖

创作出品团队

顾问

岛影均

主编

张进步

程园园

视觉监制

樊瑶

特邀主笔

郭睿

胡晶坤

特邀撰稿人

无茶

杨晨

任知

任紫玉

特邀摄影师

许阳

特邀插画师

黄少钦

设计制作

陈建军

出版监制

陈建军

责任编辑

舒晓云

特约编辑

王非席

营销编辑

刘菲

责任印制

杨宁

目录

CONTENTS

大特集

SPECIAL EDITION

草间弥生 YAYOI KUSAMA

- 6 一生所历 | 草间弥生 Yayoi Kusama：一生中，我对所有艰难都亲力亲为
- 16 重要作品 | 艺术的角度：深邃如宇宙，梦幻如仙境
- 36 其他艺术 | 天才的角度：不同的身份，全方位的艺术家人
- 42 如人饮水 | 一生所遇之人：迷雾森林深处，净水之源头
- 48 现场传真 | 梦我所梦：草间弥生亚洲巡回展台湾站
- 74 真实之味 | 体会草间弥生：日本松山宝庄酒店和松本市美术馆

旅馆 HOTEL

- 82 日本宿泊文化：不见星级，以心而居
- 84 探访 | 北海道小樽大正昭和风古老民宿
- 94 日本的火车旅馆
- 95 爱意弥漫的日本情人旅馆
- 96 推介 | 东京、奈良、大阪、神奈川、茨城的九家情人旅馆

自动贩卖机 VENDING MACHINE

- 102 自动贩卖机：尽量不打扰他人的生活
- 108 由贩卖机引发的社会事件：500 日元换脸记 & 总会有收获的
- 110 访问 | 孤独贩卖机：和风帖 × 摄影师大桥英儿

古着店 VINTAGE SHOP

- 116 情怀古着：坚持独立思考和选择的人生态度
- 118 推介 | 东京下北泽的五家特色古着店铺
- 122 访问 | 穿衣是表达自己独特生活态度的方式

杂货店 GENERAL STORE

- 128 探访 | 金子佳代子和她的和风旅猫杂货店

博物馆 MUSEUM

- 134 东洋博物馆诸事情
- 135 好吃的博物馆：新横滨拉面博物馆 & 横滨方便面博物馆
- 140 铁道迷的朝圣地：日本铁道博物馆
- 142 日式创意美学：东京 ADMT 广告博物馆
- 144 曾经的流放之地：北海道网走监狱博物馆大冒险
- 147 努力的鲑鱼的一生：北海道千岁鲑鱼故乡馆
- 150 吐槽 | 博物馆里的日本人

和风电铁 JAPANESE RAILWAY

- 154 日本铁道：慢生活的趣味美学
- 156 日本铁道的开端：俄国传入和田中久重
- 158 明治维新之后的铁道大发展
- 162 神奈川的“江之电”和湘南海岸：与《灌篮高手》有关的青春记忆
- 168 京都：睿山电铁
- 170 吐槽 | 精准到可怕的列车时刻表

妖怪 YOKAI

- 172 妖怪出没！注意！
- 173 日本妖怪文化的流变与萌愈
- 180 日本的人气妖怪：河童、狸、座敷童子
- 182 日本“狸猫”大揭秘
- 184 万物有灵：去日本各地寻找妖怪
- 188 吐槽 | 那些没用的妖怪们

书店 BOOKSTORE

- 192 探访 | 日本最美书店函馆茑屋书店：不仅是书店，更是生活本身
- 200 吐槽 | 包上书皮才能在大庭广众下阅读的日本人

手信 GIFT

- 202 一定要有手信哟！
- 203 日本的土产与手信传统：用心馈赠的礼物
- 205 北海道的手信三宝：白色恋人、生巧克力与薯条
- 207 吐槽 | 同日本友人的手信交换大作战

大特集

SPECIAL
EDITION

草间弥生

YAYOI KUSAMA

她的人生，画画、软雕塑、装置艺术、行为艺术、写书、拍电影、做歌剧、涉足时尚，排列得密密麻麻，没有缝隙。她像是地球上一棵特殊的植物，立于山野之间，吸收着大自然的精华，又源源不断地释放出强大的能量，将每一个靠近她的人包裹住。她一直在艺术中强调“自我消融”，“忘记你自己，成为永恒的一部分，成为环境的一部分”。她像一颗超体，穿越现实与梦幻之间，把普通人看不到的景象，用她的方式表达出来，即便死去，也是永恒存在的，就像她的波点艺术要表达的那样：爱是无限（Love Forever）。

自我消融（self-obliteration）：

草间在自传中陈述：“一般而言，艺术家不会把自己的心结直接和盘托出表现在创作里，可是我是把自己的心结和恐惧直接转化为表现的物件……把自己融进那些表现物里面，这就是我所谓的‘消融’……当我在自己全身画满圆点，然后把背景也都填上一样的图案，我就可以消除自己的存在。”“自我消融”可以说是草间创作的动力。

● 图片提供 © YAYOI KUSAMA

S P E C I A L

1

一生所历

草间弥生 YAYOI KUSAMA

一生中，我对所有艰难都亲力亲为

2

重要作品

艺术的角度

深邃如宇宙，梦幻如仙境

3

其他艺术

天才的角度

不同的身份，全方位的艺术家

INFORM

E D I T I O N

4

如人饮水
/
一生所遇之人

迷雾森林深处，净水之源头

5

现场传真
/
梦我所梦

草间弥生亚洲巡回展台湾站

6

真实之味
/
体会草间弥生

日本松山宝庄酒店和松本市美术馆

ATION

1 一生所历

草间弥生 YAYOI KUSAMA

一生中，我对所有艰难都亲力亲为

◇ DOTS OBSESSION
◇ 2015
◇ 圆点执念

● 草间弥生 1929 年出生在日本长野县松本市一个保守的资产阶级家庭，是家里最小的孩子，家族一百年以来都以经营采种场为生，家境富足。

● 10 岁时，草间弥生便被幻觉、幻听所困扰。这种在医学上被称为“人格解体神经症”的精神类疾病伴随了她的一生。她常常会看到河边的鹅卵石向她袭来，看到远处的山突然金光闪闪，听到狗用人类的语言对她喊叫，看到紫罗兰长着人的脸，还张开嘴巴同她说话……每次她都气喘吁吁跑回家，把这一切画下来。这只是开端，有时候，她觉得自己的灵魂离开躯体，被幽暗森林里的湖水吸引，被引领着走进池中溺毙，“我的人生就这样被迫漂流在生死之间”。每次往返现实与虚幻之间后，她都会大病一场，又因无法与别人交流，醒来便用画画

来抵抗内心的恐惧。

● 草间弥生的母亲茂，是个脾气火爆的女人，父亲草间嘉门则是个风流浪荡的人。家族虽然经常资助贫困的画家，但是当母亲知道草间的志向是画家的时候，却大发雷霆，百般阻挠，甚至毁坏她的画作。让草间弥生的母亲大发雷霆的不只是“草间要当画家”这件事，还有草间四处偷腥的父亲。

● 年幼时的草间常常奉母亲之命跟踪前去与情人约会

的父亲，但很快就会被父亲甩掉，回去后，暴躁的母亲便骂她出气。这个一生都情人不断的父亲却是家里唯一支持她梦想的人，他瞒着草间的母亲偷偷给她买颜料和纸。少女时期的她每天都在画画，作品多到堆至天花板。但这个时期创作的部分作品在她从日本出发去美国前，

◇ ↑ 草间弥生 10 岁时画的母亲肖像，画面中充满了小圆点。

被她自己烧掉了很多，因为她自信到了美国后，会创作出更好的作品。后来，她提及此事，说到当初被她烧掉的画作，说现在看来是烧掉了几个亿。她从不避讳对金钱和名声的热爱，也毫不留情地指出，艾迪·沃霍尔在模仿她的作品，但也承认“他是一个好对手”。

● 草间弥生的家乡松本市四周被飞驒山脉包围，太阳很早就落山，小时候的她就萌生了想要看看外面世界的心愿。长大后，她去京都学画，但却不喜欢艺术学校呆板的灌输，常常躲起来创作自己的作品。当时的日本饱受战争困扰，思想封闭，女性的社会地位低下，尽管当时的草间弥生在松本和东京已经举办过画展，并小有名气，但仍为当时的社会环境和艺术环境束缚，倍感痛苦。有一天，草间弥生在书店看到美国画家乔治亚·欧姬芙

(Georgia O'Keeffe)的画册，于是想方设法找到她的通讯地址，很冒昧地写了一封信，连同14幅水彩画稿一起寄给她，没想到十几天之后便收到欧姬芙的回信。后来，在

草间艰难的纽约生活时期，欧姬芙从隐居的新墨西哥州，乘八个小时的飞机去看她，并将自己专属的经纪人介绍给她。对草间来说，欧姬芙是她一生中最敬重的恩人。

◇ ↓ 1939年，10岁的草间弥生。

