

和風得味

日本艺术的文化特征

伍斌 著

北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

和风禅味：日本艺术的文化特征 / 伍斌著. —北京：北京理工大学出版社，2008.8
ISBN 978 - 7 - 5640 - 1489 - 6

I. 和… II. 伍… III. ① 艺术—设计—作品集—日本 ② 艺术评论—日本 IV. J06 J053.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 092701 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室) 68944990 (批销中心) 68911084 (读者服务部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京中科印刷有限公司

开 本 / 889 毫米 × 1194 毫米 1/20

印 张 / 17.4

字 数 / 349 千字

版 次 / 2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

印 数 / 1~3500 册

定 价 / 68.00 元

责任校对 / 申玉琴

责任印制 / 吴皓云

图书出现印装质量问题，本社负责调换

和風得味

日本艺术的文化特征

伍 斌 著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

伍斌

副教授
高级工艺美术师
广东省家具协会理事
新陶网学术主持

个人简历

1959年12月出生 江西南昌人
1985年7月 毕业于江西景德镇陶瓷学院设计系 获学士学位
1985年7月 执教于华东交通大学建筑系
1990年7月 结业于中央工艺美术学院特艺系
2005年8月 中山职业技术学院艺术设计系系主任

作品获奖 (1999-2008) :

1999年6月 广东省优良工业设计奖
1999年6月 广东省高教厅、省经委颁发的《园丁奖》
2001年6月 《建筑师杯》全国首届家具设计大奖赛一等奖
2001年9月 中国家具协会家具设计大赛优秀奖
2004年9月 广东省工艺美术大师暨名人名作展 铜奖
2005年9月 广东省陶瓷美术作品展 银奖
2006年10月 全国第八届陶评展“陶瓷艺术与设计发展论坛” 优秀论文奖
2006年10月 全国第八届陶评展“DV展播” 优秀奖
2008年2月 《中国西部陶艺家作品大展》 特别奖

策 划:

2007年 9月组织与策划《首届全国现代壶艺作品双年展》
2001年 10月组织与策划《“美的杯”全国首届工业设计作品大赛》

专著出版：

- 1992年4月 《硬笔行书字帖——流行歌曲作词集粹》
(中国发展出版社)
- 2007年9月 主编《设计思维与创意》
(北京大学出版社)
- 2007年8月 主编《首届全国现代壶艺作品双年展作品集》
(中国国际图书出版社)

艺术实践：

- 2000年9月 南非华侨报专题报道《中国陶艺家伍斌入选南非国际陶艺展》
- 2000年9月 作为中国唯一入选的陶艺家应邀出席
《南非国际陶艺作品双年展》开幕式
- 2003年9月 应邀访日，出席《日本第六届亚洲设计国际会议》，宣读
并发表题为“工业设计体验现代生活中的快感文化”论文
- 2004年2月 随团出访澳大利亚
- 2004年5月 台湾台北县莺歌陶瓷博物馆《伍斌新青花作品展》
- 2004年5月 《景德镇·国际陶艺教育大会》(景德镇)
- 2005年5月 《首届国家陶艺教育年会》(西安)
- 2006年8月 随中国陶艺家代表团出席第42届国际陶艺学会会议，
并出访德国、法国、比利时、丹麦、荷兰等欧洲七国
- 2007年10月 《2007年第三届全国艺术院校院长高峰论坛》(沈阳)
- 2007年11月 《2007年全国视觉艺术教育论坛》(重庆)

参 展:

- 1999年9月 澳大利亚“金海岸”国际陶艺作品展 (布里斯班)
- 2000年5月 景德镇国际陶艺作品交流展 (景德镇)
- 2000年9月 《南非国际陶艺作品双年展》 (约翰内斯堡)
- 2001年6月 宜兴国际陶艺作品交流展 (宜兴)
- 2001年9月 第一届全国陶瓷艺术与设计展览 (北京)
- 2002年9月 第一届中国佛山现代国际陶艺作品邀请展 (石湾)
- 2000年9月 2000年清华大学国际陶艺作品交流展 (北京)
- 2002年10月 全国第七届陶瓷艺术设计创新评比展 (龙泉)
- 2004年5月 《景德镇国际陶艺教育大会陶艺作品展》 (景德镇)
- 2004年3月 广东省工艺美术大师暨名人名作展 (深圳)
- 2006年10月 全国第八届陶瓷艺术设计创新评比展 (宜兴)
- 2007年6月 《景德镇陶瓷学院师生陶艺作品展》 (中国美术馆)
- 2007年6月 石湾当代陶艺作品展 (佛山)
- 2008年2月 《中国西部陶艺家作品大展》

1998年至2008年分别在《美术观察》、《中国陶瓷工业》等国家级核心期刊, 以及《美术文献》、《包装与设计》、《中国家具》、《设计》、《产品》、《家具与室内装饰》、《雕塑》、台湾《陶艺》、《中国陶艺》、《中国陶艺家》等专业期刊发表文章80余篇和作品50余幅, 参加国际国内艺术设计展20余次。

味禅風和

内容简介:

对中国人而言,日本是一个既熟悉又陌生的国都。尽管我们同属于亚洲儒教文化体系,在传统文化上也有着同文同种的历史渊源,但是如果深入研究,就会发现,日本文化艺术实际上与华夏文化是“大异小同”,或者说是“似同实异”。日本文化艺术上呈现出的“和风”,不仅反映出其民族在实际生活中的智慧与才能,也表现出其民族固有的文化精神。

作者通过对中日文化的比较,不仅察觉出各自在设计理念与审美观念上的差异,而且感受到日本的设计艺术始终闪烁出禅宗光芒,令其设计艺术愈发显得灵性和深幽,如日本民族素以“娇小纤细”为美,反映出禅宗的谦虚品德和神道教的朴实美学;日本民族欣赏自然形成的“残缺”之美,这种“轻圆融,喜残缺”的审美习俗,也是符合禅学“物体不完整的形态和有残缺的状态”的主张。同时,又注重物体的“简素”之美,这也正是禅学中简素精神的再现!

作者以一个陶艺家的独特视角、场景体验与心理感受,并凭借500多幅精美的彩色图片和翔实而贴切的文字(八万多字)说明,用禅宗的美学理念,来解说现代日本的建筑、园林、陶艺、花道、茶道、书道的艺术之美。本书图文并茂,对从事建筑设计、景观设计、陶艺设计、家具设计等相关专业的人士均具有很好的参考价值。

目 录

序	
引言	
活用传统	
矮小为美	
素色与残念	
禅宗与设计	
日本家具	
日本园林	
日本茶道	
日本花道	
和屋之美	
日本陶艺	
美秀美术馆	
木材之乡	
遗世傲立的京都	
后记	
参考文献	

10
12
28
74
86
122
158
166
196
210
230
258
296
314
330
343
345

陈淞贤

中国美术学院教授

国际陶艺协会会员

中国首届陶艺大师评审委员

在我的印象里，参禅论画的人为数不少，但把禅与设计联系在一起进行研究探讨的人却为数寥寥。其实禅与设计的关系是一门既有趣又有学术深度的研究课题。当我读了伍斌撰写的这本书稿《和风禅味》后，不禁为之心动，感触颇深。能看出来，伍斌是带着既崇敬又困惑的复杂心情写完这本著作的。东瀛之行给他带来的虽然是鲜活的日本设计大餐，但也留有一种苦涩的回味，以及对自己民族文化的反思，他既崇敬日本设计师将自己的美学意识中的“空”、“寂”、“佗”的禅意，深深地融入到当代社会的日常生活中，开创了具有东方意味的日本现代设计文化的新格局，又为当今的中国设计在许多方面为什么滞后于曾经长久仰视过我们传统文化的岛国民族而感到困惑，如今他终于觉悟：“一个民

族忧虑的不是你追求什么，而是在盲目的追求中失落了自己传统文化上的优势！大树只有将自己的根基扎得越深，这样抵御自身肌体病毒的能力才会越强，吸收外界的营养也才会越充分。传统文化就像是这大树的根，在这个地域就是独一无二的最具特色的东西，倘若将这代表传统文化的东西抛弃，那么，必将会被浮躁的、哗众取宠的、外来的东西所替代！”这样的体会是深刻的。

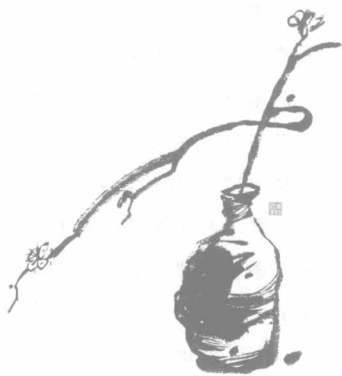
禅，本来是印度大（小）乘教东传中国之后同中国本土的道教、儒教融合，重新建构的佛教修炼法门。“空”是禅的最高境界，“悟”则是禅的入门之道，如果拿唐代司空空的“不着一字，尽得风流”八个大字来作为禅的注释，可谓是入木三分、精辟之至。

众所周知，日本文化的根在中国，日本文化的魂是禅学。以陶艺为例，早在公元五世纪，中国的制瓷技术就已传入日本，日本陶艺之质朴、自然、淡雅、清新，完全是日本陶者参禅的结果，那种“信手拈来”的造物手段和“韵外之致”的自然风范，带给人们一种回归自然、回归人性的现代审美情趣，而这种审美定格自然离不开日本民族对禅学的崇尚与普及，诸如“茶道”、“花道”、“书道”、“和服”、“和屋”、“和纸”等，它已将“和风禅味”渗入到普通平民百姓日常生活的方方面面，也许正是由于形形色色“礼”的张扬，日本终于抵御了西方强势文化的冲击，从而维护了民族精神，弘扬了民族文化，就此而论，日本文化传承和发展的经验是值得我们借鉴和吸收的。

中国是一个有着几千年悠久文化积淀的大国，对于中国的传统文化，世人高山仰止，但是对于当今中国文化的某些表现，别人并不以为然，只能是感叹而已。历史赋予我们这一代人的使命和责任是重大而艰巨的，我想这肯定也是伍斌撰写《和风禅味》的心底本意吧！

于杭州西子湖畔

从日本神游归来，感慨万千，不时有提笔行文的冲动，急切地想将自己在日的所见、所闻、所感、所思，向同行们倾诉，以一吐为快！却又迟迟不敢贸然动笔，毕竟只有二十几天的行程，这来去匆匆、浮光掠影、蜻蜓点水般的游历，唯恐草就的文字与自己的感受相去甚远，愧对期望从我的字里行间得到点滴信息的同行们。于是，便在拍摄的数千张图片中翻来覆去地筛选，并久久地凝视，冥想……

我甚至不愿意正视这些日本建筑、园林、陶艺、茶道、景观的存在，有时很想回避它，装作视而不见算了。因为它是那样令我坐立不安！在近距离的感触这些设计艺术时，会为其设计细节的精美呈现出的艺术高品质而赞叹，日本国民那种追求完美的

精神令我感动不已！而当面对我们当下的某些建筑、园林、陶艺、家具设计，有时似乎怀疑我们华夏民族那些精美、典雅的传统建筑、园林、家具、陶艺是否真的存在过。因为，我们当下的某些城市的现代建筑、园林、家具的设计，总是令我们感到陌生，难以找到认同感。我们的某些设计因为在快节奏中突显出的是粗糙与简陋，在唯利是图的功利中我们将人文的精神几乎丧失殆尽，在一窝蜂地相互抄袭与模仿中，我们的创造力几乎泯灭！眼前这些和式的建筑、园林、陶艺的设计，的确会令我们现代的设计师们汗颜！

日本城市建筑、园林和景观设计对细节的微妙处理，可谓是无微不至！使得人性化、个性化的设计在日本随处可见，即便是餐馆一处不起眼的园林小品、街市中的小栏杆、住宅里的小围墙、洗手间与电梯内残障人的专用设备、机场候机室免费的手机充电设备等，无不体现出设计者的良苦用心，这看似微不足道的细节设计，对提高城市整体环境质量起着不可忽视的作用。

这种“大处着眼，小处着手”的设计理念，令日本的设计大到城市环境，小到一个路标，不仅有广博之美，也有着精致之美。日本的城市环境设计非常重视环境中各种细节的处理，对于各种近人尺度的建筑细部、环境细部以及相关的服务设施等都考虑得非常周到、详尽，这些不起眼的细节设计，不仅给人们的日常旅途带来了方便，而且提高了城市整体环境的质量，使每一个初来日本的人感到舒服和便利。无论是城市绿化、路面铺设、建筑立的面、公共场所的座椅、无障碍设施、广告、标志，甚至是公共场所的卫生设施，都能成为一种别致的景观。这是因为从造型、构图到材料的质感、颜色都是经过精心设计的，看不出一丝的随意，也很难从中寻找到明显的瑕疵。与此同时，加上优质的施工和精致的制作，使这些设计具有了更强的表现力。日本人的这种精致有时带有点痴迷、颠狂之状，其施工质量精细

程度使我们常常会忽略其设计的高下，而专注其高超的施工技术和工艺水平，令人赞叹不已！

或许我们不愿面对这样一个现实，当我们被沉重的文化遗产的负担压得喘不过气来，以至于一会儿食古不化，一会儿又全盘照搬西化，找不到自己民族的文化魂魄时，而经历了数百年的文化和经济革命后的日本，却似乎游刃有余地把玩着现代文明与传统文化的传承游戏！而且，他们始终没有放弃作为自身文化传统的外在形式的张扬，他们不仅仅是将东方文化中的“礼”存在于想象的价值观念中，同样也是可以表演出来的一整套礼仪形式。或许正是这些执著的仪式，在无意识中抵御了西方强势文化的侵蚀，在“道”的仪式操演中显示了一种东方文化传统的神圣与庄严。这种用强化仪式的方法来挽救传统、弘扬民族文化的形式，恰好被我们自己给忽略了。由于“道文化”将日本的美学观念与具体技艺相结合，使得日本的茶道、花道和书道等独树一帜。在这种“道文化”孕育下的设计艺术，也充分体现出日本传统美学的特征——简素、闲寂、幽玄、精致。

日本政府早就提出了以“设计立国”的治国理念，并将其渗透到社会的各个领域。由于对设计的高度重视，使得日本的建筑、园林、景观的设计艺术在当代能够引领国际设计潮流，并对西方乃至全球产生着重要的影响。

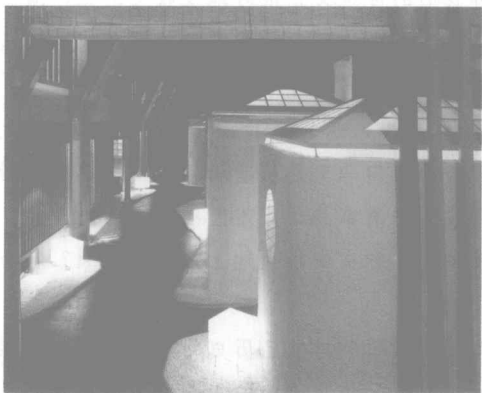
★伊势神宫

伊势神宫秉承弥生时代建筑文化的表现形式：抽象、洗练、崇尚自然和自我压缩的风格，它不仅张扬了神道文化精神，而且展现的是日本建筑的洗练之美和日本特有的空间艺术之美。

日本设计艺术上呈现出的“和风”，是在“和”的基础上建立起来的，他们将日本精神称之为“和魂”，意为中和的精神。“和”又是日本的特指，如“和纸”、“和服”、“和屋”。“和魂”不仅反映出其民族在实际生活中的智慧与才能，也表现出其民族固有的文化精神。日本文化中“和风”的形成，是在与外来文化的交融过程中通过“冲突、并存、融和”的文化模式中调和而成的，因为在对外来文化进行分解、还原、取舍上，日本民族有着超常的能力与智慧。

日本设计艺术在借鉴和吸收中国唐朝、朝鲜李朝的艺术形式的基础上，形成了有自己民族特色的艺术形式。在漫长的历史发展中，它逐渐地丰富了日本民族对自身感情的表述，例如，文学上有和歌与俳句；还有形式独特的花道、茶道艺术；美术上有大和绘、浮世绘；书法上有“和风”特征的书道。这些艺术本身就是外来艺术形式和民族性审美相结合的优秀范例。从某种意义上说，“和风”实际上是日本神道教信仰的变换发展与不断延伸。在这个过程中，又大量地吸收中国的儒教文化思想和佛教的禅宗理念，并将以改良后“日本化”的儒教文化为核心与以先进科学技术为内涵的西方文化相结合，它构成了近代日本文化的重要基础，也成为日本现代设计艺术发展的指导思想。可以说，日本的设计艺术的发展史，是一部外来文化与本土的“和”文化不断交织的历史，也是外来文化移植后被摄取与同化的历史。

在日本神社、茶室与庭园等处，不仅可以充分感受到传统的“和文化”带来的具有“禅味”的园林

★日本料理的室内设计

日本的神道教认为大凡有鲜艳色彩的物体都是肮脏的，不洁净的！

所以他们形成了崇尚原始、

自然、朴实的风气，

注重的是物体的简素之美，

使空间展现出一种禅宗的简素精神。