

〔日〕笹冈隆甫——著

いけばな

知性で

愛でる日本の美

「木生流世冈」三代家元

抽丝剥茧

揭示日本花道及传统文化之精髓

花道

感知日本的理性之美

李 宁 译

在一花一叶的
组合中
体悟宇宙和生命的
哲学意味

〔日〕笹岡隆甫——著

いけばな

知性で

愛でる日本の美

李 宁——译

花 道

感知日本的理性之美

社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

花道：感知日本的理性之美 / (日) 笹冈隆甫著；
李宁译. -- 北京：社会科学文献出版社，2017.9
ISBN 978-7-5201-0937-6

I. ①花… II. ①笹… ②李… III. ①插花—装饰美
术—日本 IV. ①J535.1

中国版本图书馆CIP数据核字（2017）第136889号

花道

——感知日本的理性之美

著 者 / [日] 笹冈隆甫

译 者 / 李 宁

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 杨 轩

责任编辑 / 杨 轩

出 版 / 社会科学文献出版社·电子音像分社图书编辑部 (010) 59367069

地址：北京市北三环中路甲29号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：880mm×1230mm 1/32

印 张：8.375 插 页：0.5 字 数：174千字

版 次 / 2017年9月第1版 2017年9月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0937-6

著作权合同 / 图字01-2016-7544号

登 记 号

定 价 / 49.00元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心（010-59367028）联系

 版权所有 翻印必究

IKEBANA Chisei de Mederu Nihon no Bi

Copyright © Ryuho Sasaoka 2011, Printed in Japan

Chinese translation rights in simplified characters arranged with

SHINCHOSHA PUBLISHING Co., Ltd. through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

前言

男性插花的理由

如果来自海外的客人问起什么最能够代表日本，你将会如何回答？丰田汽车公司的改革模式、游戏、漫画、动画作品，甚至宅男文化都能被称为日本特色。但是，如果由我来回答这个问题，我一定会说，日本 = 花道（IKEBANA）。

花道（IKEBANA）和歌舞伎（KABUKI）、茶道（CHANOYU）一样，如今越来越被世界所认知，并作为一种高雅的兴趣爱好而受到尊重并得到普及。在世界范围内，插花是很普遍的活动，而日本人从一枝一叶的组合中读出了宇宙观和人生观的哲学含义，从而演绎出独特的花道艺术。

明治时代以来，花道始终是与女性教育紧密联系在一起的，即使在当今社会，给人们的感觉也是女性修身养性的活动。然而，有关女性插花的最早的文字记录出现在江户时代后期的浮世绘中。在此之前，花道是由男性专门负责的。

可能与一般人对花道的印象不同，艺术感觉对插花来说并不是必要的。花道入门最初学习的是“型”，即前人总结的花艺设计图。按照设计图组合排列的话，任何人都能做出美丽的插花作品。花道，比起随心所欲的泼墨山水，更像严格按照设计图组合排列的塑胶模型。

现在，日常生活中能够接触到花艺的机会越来越少，而男性比女性接触花艺作品的机会可能更多，比如客户公司附近的车站，招待客人的高级料理店，回家途中随意进入的小酒馆，等等。但是，对目之所及的花艺作品发表评论的男性则少之又少。其实，如果能对精心摆放的花艺作品做出恰如其分的评论，无论是给拜访的客户，被招待的客人，还是小酒馆里的老板娘，都能留下深刻的印象。

然而，了解花道的最大益处莫过于“读懂日本”。作为家元直系后代的我，从三岁开始，就由上一代家元，也就是我的祖父亲自进行彻底的技巧训练，一遍遍在重复中学习古典的花

型。但是，我开明的父母教育我“自己的未来应该由自己决定”，于是，我选择了建筑这条不同的道路。

我在大学学习日本建筑史时接触到很多东西，左右非对称之美、异三元素的和谐、白银比例，等等。这些理论与我从小学习的花道之美的法则如出一辙。花道之美与以建筑为代表的其他日本文化有着共通之处。我不禁推测，这其中一定隐藏着揭开日本文化特质的钥匙。

置身花道世界之外对其重新观察审视，让我惊奇地发现学习花道与感知日本是如此紧密相关。于是，用逻辑来分析从幼时起就融入身体和记忆的花道成了我毕生的事业。如今，我要大声宣布：不懂得花道，就不能阐述日本。

本书的目的是尝试以花道为切入点解读日本。有些论说仅代表我个人观点，恐有偏颇之处。但是，我确信，如果能够观察传统文化的代表——花道，就能更加自豪地向世界各国的朋友解说日本的魅力。

在本书中，有时会将日本和欧美进行对比，虽然这种单纯的比较文化论在一定范围尚存在异议，但是为了更好地理解和捕捉日本文化的特征，这里还是采用了这种做法，敬请谅解。

目录

序章 理性的素养

数学式的美学意识 〇〇三

『型』的含义 〇〇四

专业插花和业余插花 〇〇六

花道家的思考方式 〇〇七

鉴赏礼法 〇一〇

巧妙评论 〇一一

日式插花与西式插花的差异 〇二三

在传统中创新 〇一六

花道家都是傲慢的吗 〇一八

人类也是自然的一部分 〇一九

作为美的象征 〇二二

第一章 从『供奉』到『热爱』

花道的衍生之路 〇二七

佛前供花 〇三〇

鉴赏之花 〇三三

集会之花 〇三四

『同朋众』的活跃 〇三七

园艺之花 〇三九

数以百计的流派 〇四〇

主要流派与四个基本型 〇四一

出人意料的新家元制度 〇四五

资格认证机制 〇四六

七分花材，三分技艺 〇四九

西式插花的起源 〇五三

第二章 『型』所反映的思想

日本人的自然观 〇五九

花道之『道』 〇六一

宗教世界观的投影 〇六三

阴阳五行说 〇六五

与西方三元论的差异 〇六七

缘何东为左京，西为右京 〇七〇

女儿节人偶与铝制门窗 〇七一

上座床，下座床 〇七四

奇数为尊 〇七七

坐垫的前后 〇七八

万物之源的五大元素 〇八一

五行对应的颜色 〇八二

水和火的关系 〇八五

颜色亦有上下之分 〇八八

最上等的颜色 〇九〇

第三章 变化的设计 不变的审美

最古老的「型」 〇九五

大名书院的装饰 〇九八

受到市民喜爱的质朴风 一〇一

对新兴外来植物的处理 一〇二

运用植物的艺术 一〇四

花道的是与否 一〇八

非主流的花型设计 一二〇

谜语画题 一二三

桂离宫与日光东照宫师出同源 一二五

崇尚残缺之美 一二八

刻意为之的左右不对称 一二〇

支离之美 一二三

天地人 一二五

生花欣赏时的正面性 一三〇

留白之美 一三三

品赏时光变迁 一三六

由白银比例反映出的无常性 一四〇

茶道之花 一四四

第四章 瓶中四季

寄宿着神灵的松 一五一

象征着成长与繁荣的竹 一五二

先于百花盛开的梅 一五六

新年的各种插花 一六〇

柳和山茶的最佳搭配 一六一

『节句之花』 一六三

菖蒲杜若，难分伯仲 一六五

菊有不祥之意吗 一六八

矫正的技法 一七〇

历史浅短的剑山 一七四

莲所蕴含的极乐净土之思 一七七

樱不随意下剪 一八〇

用南天竹衬托的牡丹 一八二

紫藤以酒相喂 一八三

『养育』之法 一八六

桧扇以京都为最 一八八

禁忌之花 一九一

插花手法的禁忌 一九二

终章 传统的变化

随高速增长长期而来的高峰 一九九

男性教授期望论 二〇〇

探寻新的市场 二〇二

我的诞生 二〇四

世袭的优点 二〇六

父母与祖父母的影响 二〇八

不以经济效益为先的城市 二二〇

打破常规的束缚 二二四

居于京都 二二六

日本建筑与日本文化 二二九

DO YOU KYOTO? 二三一

作为舞台艺术的花道 二三五

寄语下一代 二三八

后记 二三一

译后记 二三四

主要参考文献 二三七

序 章
理性的
素养

世人对花道有很多误解：

“对于才疏学浅的我来说，花道的门槛太高了。”

“花道完全是女性的爱好，与男性无关。”

“花道完全是感性的世界，无法用理论来阐释。”等等。

其实，花道是任何人都能够接触并贴近日常生活文化的存在，

是男性也应该修习的一种素养，

是一门像数学一样可以通过理论公式运算的逻辑美学。

接下来，我们从对花道的种种误解开始讲述。

数学式的美学意识

我出生于一个花道世家。外祖父是植根于京都的花道流派“末生流笹冈”的家元。外祖父有两个女儿，但都已经出嫁改姓，身为其长女长子的我便以外祖父养子的身份拜入他门下，继承了笹冈这个姓氏。

母亲的结婚对象，也就是我的父亲，是一名数学学者。花道与数学看起来是完全风马牛不相及的两件事，然而实际上并非相距甚远，为什么这么说呢？花道所必需的思维方式与数学如出一辙，需要条理性、论理性以及逻辑性。

每个花道流派都有各自的精要、教义，用来阐述如何展示花姿美感的具体方法，如“将主要花枝的长度比例修剪为 $1 : \sqrt{2}$ ”这样的要求。首先，要深刻理解教义中所阐述的美的构成理论。然后，具体到眼前的花材，仔细辨别它们的个性。最后，从教义中选出最符合这种花材美感的法则技巧并加以灵活运用，从而创作出理性的插花作品。

花道所表现出来的美，实际上是经过严密的计算呈现出来的，所以我认为，花道与数学是非常相似的。

“型”的含义

诚然，花的插法并没有唯一正解，因为喜好本就因人而异。

有人以呈现质朴纯净的自然形态的作品为美，也有人以经过人力渲染，在细微处都精心雕琢的花型为美。并且，人们的喜好也会随时代的发展而改变。花道本就存在许多流派，顺应时代的要求，新的插花方法也在不断涌现。

既然不存在唯一的正解，那么随心而动，率性而为的插花应该是无伤大雅的吧？但是，很少有花道教室会告诉学生“插花可以自由随意”。

花道教室最初教给学生的，是被称作“型”的插花设计图。各流派都有各自特有的插法，外行看来很难分辨，其实存在很多微小的差异。这些“型”经历了从师父到弟子的数代传承，从多次尝试中进行修改、升华，是先辈们努力的结晶。只有理解了“型”，才能够掌握前人数百年积累的成果，因而这