

何谓“日本文化”

——代《日本文化大讲堂》总序

谈起“日本文化”，世人多存误解。

回想18年前在杭州大学创办日本文化研究中心时，好心人善意劝导：“日本没有文化，研究又有何益？”从20世纪70年代开始，先是日本语言文学热，接着经济贸易热，继而政治外交热，唯独冷落了文化。直到政治冲突升级、经济摩擦频发、国民感情恶化，这才祭出“以民促官”、“以经促政”、“以文促情”^①的法宝，文化总算登堂入室，在日本研究中占得一席之地。

稍有国际常识或文化修养者，虽然不会全盘否认日本文化的存在，但谈论起来也多显露鄙夷之色：“日本民族擅长模仿而拙于独创，明治维新前照搬中国，明治维新后抄袭欧美，民族文化不值一谈。”这使我联想起周作人的日本观感：“我们在日本的感觉，一半是异域，一半却是古昔……”（《日本的衣食住》）作者解释“古昔”即

---

① “以民促官”即民间推动官方；“以经促政”即经济促进政治；“以文促情”即文化交流改善感情。

“中国古俗”，而所谓“异域”多半指明治维新后西化的层面。

这里我要唱个反调：说日本“擅长模仿”，不免抬高了他们，说日本“拙于独创”，过于贬低了对方。为何这么说？先说模仿，众所周知，假名脱胎于汉字，但平假名歪七扭八，片假名残缺不全，今天有几个中国人能认出原来的汉字？所以他们不算是模仿高手。再说独创，古代的折扇、现代的卡拉OK，应该归于日本人的创意；高名凯的《现代汉语外来语研究》收录1270个词汇，其中日本词汇达458个，这是我们学人家的，总不能与其争功吧。所以他们也不是毫无创意。

我倒是认为，日本文化的特点不在于模仿或独创，而在于取舍与组装。古代学习中国文化，即使极力吸纳的儒学，喜好《论语》而规避《孟子》，因为标榜“万世一系”的天皇家消受不起“易姓革命”思想^①，所以日本儒学并非中国儒学之完全翻版；近代学习西方文明，岩仓具视使节团历访欧美十余国，从德国学立宪政治、从英国学资本主义、从美国学教育制度等等，博采众长而组装成明治体制，所以日本的近代化也不似西方的真实写照。

中国人观察日本文化，往往重“同”而轻“异”，此癖自古有之。隋代裴世清奉使倭国，路经“秦王国”便感叹“其人同于华夏”（《隋书·倭国传》）；五代僧人义楚认定日本

^① [明]谢肇淛《五杂俎》（卷之四地部二）载：“倭奴亦重儒书，信佛法，凡中国经书，皆以重价购之，绝无《孟子》，云：有携其书往者，舟辄覆溺。”

人是徐福后代,说“今人物一如长安”(《释氏六帖》)。他们只看到“华化”层面,忽视“倭变”侧面,怪不得会走眼。多说茶道传自中国,经过日本人取舍、拼装、改良,中国人脱鞋踏进低矮、狭窄的茶室,已经不自在,正襟危坐在那里,等待一道道繁琐至极的工序,又有几人乐意领受绿色糊状的“抹茶”?茶道已经日本化了,不管起源于何处,反对中国人而言,是地道的异国文化。

西方人观察日本文化,往往重“异”而轻“同”,此癖亦自古有之。1563年耶稣会传教士罗伊斯·佛洛伊斯赴日,逗留30余年后撰写《日本备忘录》,罗列日本与欧洲风俗迥异之处,如云“我们以脱帽示敬意,日本人则以脱鞋表恭敬”;“欧洲女性起立迎客,日本女性则坐着待客”;“我们的书本从首页开始,日本的书本则从尾页开始”等等,诸如此类的事项多达611条。不明就里的读者,还以为日本人路遇长者都会手脚麻利地脱去鞋子,还以为日本女性倨傲无礼,还以为日本文人具有倒读书本的特异功能。

日本人不像西方人描述的那么神秘异类,日本文化也不像中国人想象的全是“二手货”。所谓“一方水土养一方人”,日本民族有自己的秉性,有自己的嗜好,有自己的追求,有自己的美感,这些构成他们的精神世界;人类精神之发露而为文化创造之动力,那么文化必定带着该地区水土之气息,该民族精神之烙印。

尽管如此,古今以来,中国人东渡日本,中国文化的影子随处可觅,也是不争的事实。周作人在发表日本观感的文章里,提到“夏穗卿、钱念勋两位先生在东京街上走

路,看见店铺招牌的某文句或某字体,常指点赞叹,谓犹存唐代遗风,非现今中国所有”这又该如何解释?周作人的结论是:“日本与中国在文化的关系上本犹罗马之与希腊,及今乃成为东方之德法。”

罗马继承希腊文化而自成气象,德国吸收法国文化而别具一格,两者既有血缘关联,又非单纯模仿,用以比拟中日文化关系,最贴切不过了。周作人还说,中国古俗“乃是健全地活在异域的,所以不是梦幻似地空假,而亦与高丽安南的优孟衣冠^①不相同也”。大意说高丽、安南学习中国文化,仅及皮毛,装点门面;日本传承中国文化,深入肌肤,化为血肉。

周作人不愧行家里手,基本点明日本文化之特质。笔者不避画蛇添足之讥,多说几句以尽余兴。纵观古今中外,大凡人类越界移动,多会引发正面或负面的文化交流,但岛国日本四面隔海,在航海技术落后的古代,依靠人员往返输送文化效果甚微,于是书籍成为文化传播的媒介。从遣隋使到遣唐使,再从入宋僧到遣明使,日本人冒鲸波之险,孜孜不倦地购求中国书籍。他们学四书五经,习汉文唐诗,读宋词元曲,看明清小说,与中国人接受大致相近的熏陶,潜移默化之间,形成相似的道德观念、风俗习惯、审美意识、行为规范、艺术情趣。他们的知识构造与心灵世界,具有东亚的普遍特征;由心灵发露而创造

---

①“优孟”是楚国优人,愤于宰相(孙叔敖)死后遗族未获厚遇,遂穿戴故人衣冠见楚王,历数孙叔敖功绩,楚王触景生情,下诏优待其家族。引申为逢场作戏、粉墨登场、生硬模仿等。

的文化,自然也具有东亚的普遍特征。书籍犹如文明基因,一旦植入日本民族的心灵,他们创造出的文化,看似眼熟,未必就是模仿;即使陌生,亦非全部独创。^①大概这就是日本文化,我认为是由“书籍之路”造就的独特文明景观。^②

自从1989年创办杭州大学日本文化研究中心以来,日本文化一直是我們高度关注的对象,1998年“四校合并”而为浙江大学日本文化研究所,2004年整体搬迁而为浙江工商大学日本文化研究所,此一宗旨未尝有过变化。近些年,日本文化由冷转热,各校开设的相关课程、讲座颇受欢迎,于是我们萌发编辑这套系列讲座的念头。

在此首先感谢惠赐书稿的同仁、学友,同时感谢日本国际交流基金会提供部分出版资助,还要感谢上海辞书出版社的大力支持。

浙江工商大学日本文化研究所

所长 王 勇

2007年5月1日

① 高名凯《现代汉语外来语研究》收录的458个日本词汇,多为借用汉字表述西方概念的翻译词汇。

② 关于笔者倡导的“书籍之路”文明构想,请参见王勇等著《中日“书籍之路”研究》,北京图书馆出版社,2003年版。

前言

在日本这个美丽的岛国中，一年四季都盛开着各种各样的鲜花。人们喜欢把花采来插在花瓶和壶中，或置于水盘及其他各种花器中，让它焕发出新的生命力，呈现出艺术的美。看起来这好像是一种随意的行为，但实际上它有着一定的格式和做法，而且这一格式和做法是经过漫长的岁月发展变化才逐步确定下来的，从而形成所谓日本的花道。

日本的花道起源于日本人民对自然的爱和对神佛的敬仰，同时在它的发展过程中也受到很多来自中国文化的影 响。中国宋、元、明时代的瓷器、绘画，以及著名文人袁宏道的《瓶史》、张谦德的《瓶花谱》等，都曾 在日本的花道形成的历史过程中产生过举足轻重的影响。如花道的流派之一“宏道流”，就源于袁宏道的《瓶史》。明治维新以后，花道又受到欧洲各国的影响，出现了“自由花”和“现代花”。花道发展到现代社会，已经成为日本的“国民艺术”，在大正年间和昭和时代的早期，花道成了姑娘们出嫁时不可缺少的嫁妆。

现在，日本的花道已经进入了一个空前繁荣的阶段，光是知名的流派就有两千多个。各个流派每年都要在各 大百货商店和各种会场举办各式各样大型的花展，充满

个性和创新精神的作品于此争奇斗艳,各展风姿。

现在,日本从事插花艺术的人,在花的世界里自由自在地遨游,他们在继承传统的插花艺术的同时,又不断地创造出新的作品。日本人民通过插花这种生活艺术,表达自己的思想情感,以及审美观。通过它,人们不仅能够欣赏、享受到自然与人类的创造力相结合而产生的特殊的艺术之美,有时还能从中汲取一种精神力量。花道的功能是多种多样的,她将生活变成了一种艺术,也将艺术变成了生活。

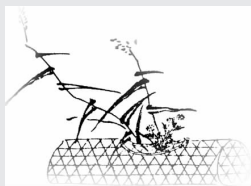
目录

何谓“日本文化”——代《日本文化大讲堂》总序/1
前言/1

第一章 花道的历史/3

- [壹] 日本的自然和花/3
- [贰] 插花的诞生/14
- [叁] 早期的立花/19
- [肆] 立花样式的展开/27
- [伍] 茶汤和抛入花/34
- [陆] 生花的成立和花形的完成/37
- [柒] 文人花的流行/52
- [捌] 近代生花的创始和发展/59
- [玖] 现代插花的状况/71

第二章 花道史上的名师/83

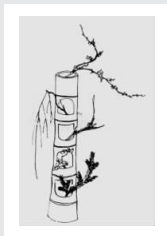
- [壹] “凝聚着风情的插花”的名师——
初代文阿弥/83
- [贰] “新”和“美”的插花世界的探索
者——池坊专应/85
- [叁] “枯寂之花”的创始人——千利休/88

- [肆] 古典立花的第一人——初代池坊专好/91
- [伍] 立花的佼佼者——二代池坊专好/92
- [陆] 被世人误解的开拓者——大住院以信/94
- [柒] 生花的理论和样式的集大成者——末生斋一甫/96
- [捌] 造型插花的先驱者——勅使河原苍风/99

第三章 中国文化和花道(上)/105

- [壹] 宋元文化和禅宗的东传/105
- [贰] 明窗净几的书斋和书院建筑/107
- [叁] 中国文人的趣味和五山僧人/108
- [肆] 宋、元、明代中国文人关于插花的论述/114
- [伍] 宋、元、明的瓶花诗/125
- [陆] 日本五山文学中的瓶花诗/135
- [柒] 瓶花诗对插花的影响/147
- [捌] 花传书中所见中国插花的影响/149

第四章 中国文化和花道(下)/155

- [壹] 袁宏道和《瓶史》/155
- [贰] 张谦德的《瓶花谱》/159
- [叁] 中国画和文人花/164
- [肆] “趣”万变不穷的文人花——细川

吾园和趣味插花/167

[伍] 盛花中的“文人之心”——小原云心和盛花/170

[陆] 风流一世的才子——西川一草亭/173

[柒] 文人的悠然自得——蒲田素石和草心流瓶华/176

[捌] 煎茶道和文人花/177

[玖] 插花中的菊花和杨柳/179

第五章 花道的几个主要流派/183

[壹] 池坊/183

[贰] 利休的茶花及其流派/191

[叁] 远州流/196

[肆] 古流/201

[伍] 小原流/207

第六章 插花的几种主要方法/215

[壹] 生花/215

1. 生花的美/216

2. 生花的技法/218

3. 生花的花器/224

4. 生花的创意和禁忌/229

[贰] 投入花/231

1. 投入花的历史/231

2. 投入花的美/238

3. 投入花的技法/242

4. 投入花的花器/244

[参] 茶席的花/245

1. 何谓茶席的花/245
2. 利休关于茶花的论述/247
3. 茶花的插法和欣赏/248
4. 茶会的花和茶事的花/250
5. 茶花的“花入”/252
6. 茶花的风姿/255

[肆] 文人花(文人生)/260

1. 文人花和投入花的关系/260
2. 文人花的特性/261
3. 现代文人花的装饰和趣旨/264
4. 文人花的“谜语雅题”/265
5. 文人花中的供品/266

[伍] 盛花/268

1. 盛花的美/268
2. 盛花的创始/268
3. 盛花的技法/269
4. 盛花的花器/273
5. 造型盛花/274

[陆] 自由花/276

1. 自由花和现代花的成立/276
2. 自由花的特征/279
3. 自由花的花器和素材/281
4. 自由花的表现和构思/282
5. 自由花的基本形态和构成/283

005 目 录

6. 自由花的美/285

附录/288

(一) 生花史年表/288

(二) 现代生花诸流一览表/305

参考文献/314

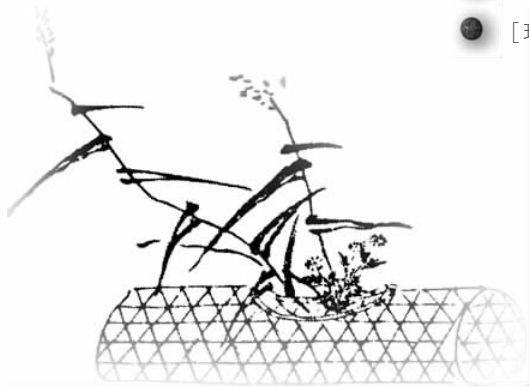
跋/317

第一章 花道的历史

- [壹] 日本的自然和花
- [贰] 插花的诞生
- [叁] 早期的立花
- [肆] 立花样式的展开
- [伍] 茶汤和抛入花
- [陆] 生花的成立和花形的完成
- [柒] 文人花的流行
- [捌] 近代生花的创始和发展
- [玖] 现代插花的状况

第一章 花道的历史

[壹] 日本的自然和花

日本独特的自然条件是花道产生和兴盛的重要条件,让我们来具体看看花道是怎样产生和发展衍变的。

日本环海多山,南北狭长,因而四季分明,风光多姿多态。樱花和红叶就不用说了,就是山野之中的花也开得很美,将这些自然中的花枝折下来,或是剪下来,插入花瓶或壶中,这样的花就增添了一种比开在野外的自然的花更美的感觉。从某种意义上也可以说,它给予了野外的花以新生,这就是“插花”的本意。

这样的行为自开始以来,就和日本的文化艺术创造连在一起,绵延发展,以至今日。日本从古代祭神的时候,就有“有花时供花,有果品时供果品”这样的说法。因此,可以说从那时起,花和果品就一直伴随着日本人的精神生活。而佛教传来以后,它就自然而然地成为佛前供花发达的原因之一了。

然而这种将野外自然美的活力挖掘出来,让它焕发出更有魅力的美的这种自觉,并不是自古以来就有的。从一定意义上可以说,它是日本人的先贤突破了古代身份等级制度的束缚,把自身作为一个人来思索和活动的开始。

从花道产生和发展的历史过程中,不难看出它与人的身份地位的高低贵贱并无根本关涉,它是日本的民众对生活 and 艺术的一种非常自然的追求。由于对生命、生活自身抱着强烈和执著的渴望,才开始有了真正的花道。

树林与神的“依代”

花道形成之初,被称之为“立花”。这里的“立”的意思,是指花笔直地向上伸长,它的高高向上伸展的姿态,意在显示花和树一样,都是迎接神的地方。这样的意识,源于古代日本的民间信仰和常绿树林交织而成的一种文化。作为迎接神下降的场所,或者也可以说给神以依附之处,还有如正月里悬挂着的稻草绳等,至今还在一部分的山村中流传着。因为传说神是从天上降下来的,而高山上的树是神住的地方,因此人们将树当作神来对待,即可从这树上看到神。如在《万叶集》^①中就将杉树作为神树。古代日本人,还把花草称为神的名字。祭神时,为了抚慰神的心灵,产生了把草和树枝戴在头上或拿在手中跳舞的艺术,这就是后来“神乐”、“田乐”、“猿乐”等艺术的雏形。而后又进一步发展成为“能乐”^②、“歌舞伎”^③和“日本舞蹈”,可以说它

-
- ① 《万叶集》:奈良时代末期,由大伴家持、山上忆良、柿本人麻吕作,日本最初的和歌集。
- ② 能乐:室町时代,由猿乐发展而成的较成熟的艺术。合上日本歌谣和伴奏者的拍子而进行的舞蹈乐曲。
- ③ 歌舞伎:源于“阿国”(日本国名),兴盛于江户时代,具有强烈个性的日本特有的戏剧。戏剧主要叙述历史、神话、社会生活等。以演员为主,边演边舞。另配以音乐、舞台背景等,使整个舞台显得生机勃勃。

是日本艺术和文化的起源之一。由于神住在高的地方,所以被用来供神的花和树也必须高高地、笔直地立着,只有这样才能被认为是迎接神的姿态。被用来供神的花木笔直地立着这一现象,以后就成为“花立着”这一词语产生的背景,同时也揭示了插花的源流。

树林中,神住着的的地方,即所谓神的“依代”,是树木和石头。经常被使用的是常绿树,即神树。在祭神或在各种传统节日举行的祭祀活动中,如日本有名的“祇园祭”^①时,铎^②上竖着的杉树的小树枝以及一般祭祀时常见的旗杆上竖着的杉树枝,都是神的“依代”。从中世开始,生花用常绿的松树和杉树,人们可以从那里感到神的姿态。神的“依代”已成了理所当然的事情。生花中的常绿的树枝并不是可以随便插的,它也必须笔直地立着。

由上可知,花是立着的与日本的民俗信仰有着不可分割的联系,相对于室町时期的

祇园祭铎上的神树枝

- ① 祇园祭:在京都八坂神社举行的庙会(过去是6月7日,现在是7月17日到7月24日)。
- ② 铎:以茅装饰的彩车。