

日本文明

RIBEN WENMING

需要全本请访问 www.ertongbook.com

日本人、大和民族、日本文字

日本小女孩穿着传统的和服

日本在古史中被称为“八大洲”，岛屿众多。中国古称它为倭国，日本人被称为“倭人”。日本民族又被称为大和民族，这源于公元4世纪神武天皇的说法，当时的建国之地叫做“大和”，即“多山之地”。

至于“日本”的来历，则是在公元645年，日本孝德天皇统一国家后，将古代的“日之国”和“大和”名称合并，定为“日本”，意即“日出之处”。

日本最早的原住民是今北海道附近的阿伊奴人。早期的日本文化标志是绳纹文化和弥生文化。大和国统一后，大和文化时期成为历史文化上的鼎盛期，约等于中国的汉唐。

日本《古事记》和《日本书纪》传说，日本岛是天上男女二神合作创造的，日照大神是女性，她的后代是日本天皇。

直至现代，“大和”成了日本文化的象征，日本服饰中有“和服”，音乐中有“和歌”，如此等等，都充分体现了日本民族的文化。

人物仕女图 19世纪 丰原国周

日本民族的语言是混合型的，融合了朝鲜语和中国吴越语，并综合了来自蒙古、土耳其的阿尔泰语系和来自琉球、南洋诸岛的南岛语系，形成了日本语。

日本文字最先使用汉字，大概是在公元1世纪和2世纪。公元5世纪至6世纪后，日本本土文字产生了。日本人用自己的语言朗读汉字，称为“训读”。在此基础上，公元9世纪创造了假名。其中，平假名是汉字正体的演变，而片假名则是由汉字草体演变而来的。在日文中，汉字是经过朝鲜化后再传入日本的。

《和汉名画选》
1905 **年**

日本是一个岛国，主要由本州、九州、四国和北海道组成，当时大陆上最近的邻居是朝鲜与中国。

明治天皇像

日本神道与天皇制

日本神道起源于日本先民的自然崇拜。自然物如山川、草木、鸟兽被赋予了神性，形成原始的日本神道。对太阳的崇拜逐渐演化成对“日照大神”的崇敬，太阳也成了日本国民精神的象征。有关神道最早的文献是成书于8世纪的《日本书纪》：“惟神者，谓随神道，自有神道也”。

古神道理论认为，宇宙由诸神居住的上天和包含神灵出生的八大洲，即日本人生息地和草原国，以及恶鬼生活的地下构成。到公元3世纪至6世纪期间，日本形成八色之姓，日本天皇的威势等同于“真人”，是神的化身，朝礼天皇祖先“御灵”也等于朝礼“八百万神”。这也形成了日本历史上的天皇制度。在《日本书纪》和《古事纪》中，有由太阳崇拜发展而来的融合了中国宗教神话和比附天皇谱系的神话，即“天皇开国”的记载。到公元8世纪，天皇制终于定型确立。但它依照的是中国隋唐的制度模式。古神道也形成神社神道、宫廷神道和教派神道的诸种方式，如西部神道、山王神道、惟一神道、理学神道等，到奈良、平安和中世纪武家统治阶段，相继出现。明治维新期间，神道成为国家神

严岛神社本社本殿
这个建筑的正面前后都有屋檐，两面都有勾裢褡屋顶，这种建筑形式被日本人称为“双流造”。

日吉大社西本宫本殿
大殿正堂三面都有屋檐，突出了背面的特色。

神社朝圣图
这幅16世纪的画轴显示日本香客前往伊势神社朝圣的景象。为太阳女神而建的伊势神社是神道最重要的神社之一。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

东照宫唐门
唐门的四方具有曲线形装饰前檐，别具一格。

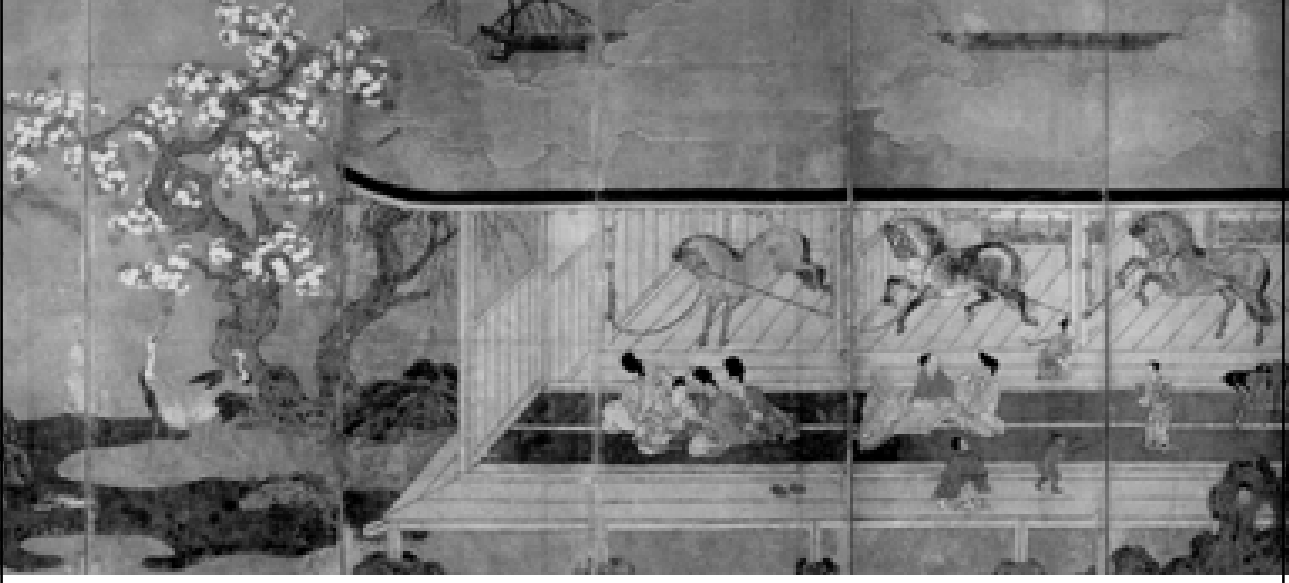

道，日本亦演变成“神国”，神道成为维护万世一系的天皇统治和万邦一体的天皇国体的理论依据。同时，明治政府也强调“祭政一致”，将国家神道分为“官社和民社”，官社神职人员由皇族充任，后者则是民间组织。1879年，日本靖国神社建立，祭祀阵亡将士，有关经费由政府拨给。日本侵略朝鲜和东南亚后，也先后建立了朝鲜神社、昭南神社等。1940年，日本天皇在异域采用了“神武纪年2600年”这一概念，“圣战”也成了美化侵略战争的借口。日本神道、武士道和天皇制的歪用，导致世界各国的反对，也加速日本军国主义的失败。日本投降后，在各国的压力下，取消了“神祇院”。国家与神道分裂。神祇院下属的8万神社被划给神社本厅。

目前，日本神道已成为民间宗教组织，大小神社设施有18万处。日本神道依然像天皇制一样有持久的影响力。直至现在，日本右翼分子和军国主义分子甚至一些政府官员不顾世界舆论的反对，一再参拜靖国神社，引起各国人民的关注。

鹿岛立神影图
本图描绘的是春日社创建的传说。在奈良时代神护景云元年（767年），常陆国（现茨城县）的鹿岛上，有一位叫武瓮槌命的神，他乘鹿出门到各地巡游时，到了奈良春日的御盖山，第二年在山下建造了神殿，由此诞生了春日社。

日本武士木雕像

日本武士道

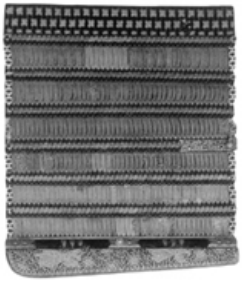
日本武士道是日本武士所恪守的规范准则。自平安时期后期始，贵族和武士成为统治阶级的主要身份。起初武士道叫做“兵之道”、“弓矢之道”，或者称“武者之习”。“武士道”是在江户时期后出现的称呼。

武士道综合了中国传统“忠孝”的儒学观念，在镰仓、室町后，日本神道和禅宗的思想也融合了进去，如神道中的“正直”和禅宗的“死生一如”思想影响到武士道的“忘我”、“忘亲”、“忘家”等理论要求。在江户时代，武士成了日本民众等级身份最高者。生于1622年的山鹿素行(公元1622－1685年)在原有的武士道理论基础上加以新的发展，强调所谓“道的自觉”。他的这一武士道学说，明显地影响到日本民族的品性优劣。

1931年日本侵华战争中，武士道和天皇制的反动性发展到极致。山鹿素行的武士道理论成为日本军国主义对军队实施奴化教育的工具。武士道精神进而从军队扩展到全体国民，被狂热地崇拜和鼓吹。日本投降后，武士道精神和“武运长久”的日本军国主义也随之宣告失败。

马厩武士休憩图
陈列骏马的马厩外，朝臣、马夫、武士与僧侣或劳作，或嬉戏，或休息。

武士的浅葱威肩赤大袖

彩漆马鞍 18 世纪
马蹬铁质，金漆彩绘，呈半圆弧状，表面起脊，大而宽，和中国古代马镫迥然不同。

武士头盔

红地洒金漆腰刀

绳纹文化、弥生文化、古坟文化

公元前8世纪是日本文化的分界线。因为在此之前，没有文字记载，故称原史时期；公元前8世纪后，称为历史时期。公元前8世纪前的日本文化可分为绳纹文化、弥生文化和古坟文化三个时期。

公元前8世纪至公元前3世纪为绳纹时期，它与新石器时期相类似。这时，陶器在日本已经开始制造使用。在制造过程中，或直接用绳滚轧，或用缠绳的小棒滚轧出陶器上的绳纹。首先是敞口尖底的炊具，然后是陶罐，紧接着，陶壶和高脚杯等也出现了。

绳纹时期也有人制作陶偶，它基本上以女性为主，用于祭祀崇拜。在后期则有头部如山形或鸱鸮形的人形陶偶，将自然崇拜物

陶偶 绳纹中期

彩漆钵形陶器
绳纹前期

胜板深钵
绳纹时代中期

需要全本请访问 www.ertongbook.com

加以人格化。

公元前3世纪到公元3世纪属于弥生文化时期，这主要是根据弥生町出土的陶制和铜制器物而名。这个时期陶器种类较绳纹之时繁多，有壶、盘、杯、瓮和铜制的剑、矛、镜、铎等。其中，以铜铎为标志。铜铎身钮一应俱全，并饰有各种凸起花纹图案。特别是表现自然物和人物的图案是研究当时社会的重要资料。当时，工艺品制作种类也有所增多，较以前更精湛。

古坟时期即公元3世纪至公元8世纪，它主要的文化表征为宏大的坟墓及坟墓里的随葬品。其中用作助祭的轮状器物(冥器)埴轮，或抽象或具象，尤其是器物形、动物形、人物形更精美。这种埴轮类似于俑。在日本雕塑史中占有重要地位。除此，古坟中的壁画则从早期的抽象圆形、三角形向器物、人物过渡。特别值得一提的是《四神图》和《人物渡海图》等，是古坟壁画的代表作。它明显受到中国汉墓壁画的影响。

方格规矩兽纹镜 古坟早期
镜内区的圆钮被方格围着，其四周刻有T、L、V形纹并配有8个乳钉纹的花纹座，间隙处用线刻饰禽兽纹样。

炊用陶制水壶
弥生中期

埴轮 古坟中期
埴轮制作于古坟时代，排列于古坟上，是埋葬礼仪中使用的素色陶俑。

日本佛教的源流

药师如来铜坐像 奈良时代
佛像头部丰润圆满，躯体魁梧。写实性的衣褶表现出复杂的动感，

作为亚洲大陆文明的重要组成部分，佛教经中国、朝鲜再传入日本。公元5世纪，中国移民就把佛像带到日本去了，引起了统治阶级的重视。

公元6世纪，日本圣德太子注重学习当时的大陆文明，亲奉佛教大乘教义，恭礼三宝，本人也撰写《法华文疏》等，主张《三会合一》，并将佛学定为“国学”。公元6世纪“大化革新”时，日本天皇则儒佛并重，开创了日本的全盛期。公元710年，日本迁都奈良，揭开奈良文化的序幕。其时，奈良六宗(即三论宗、法相宗、成实宗、华严宗、律宗和俱舍宗)，基本上是从中国和高丽传入的。公元742年，鉴真就开始东渡，753年，鉴真第六次渡海到达日本。鉴真在东大寺设立戒坛，为圣武太上天皇和日本僧徒授戒，并传播了中国的寺院建筑艺术和绘画雕塑艺术。平安时代，日僧最澄入唐求法，到浙江天台山国清寺，学习天台宗教义，然后到临海龙兴寺学习密宗。回国后，在比睿山建延历寺，开日本天台宗。

空海入唐求法，在长安青龙寺师从裹果，深研密宗。平安时日本佛教则是完全本土化了。到平安末期，净土宗和禅宗也传入日本。

新时期，道教与佛教都达到相当高的地位。神佛接触自7世纪的奈良形成“诸神解脱”和“本地垂迹”现象。在公元8世纪的平安时期，把天照大神比附成大日如来的化身，每个神社都有神佛的化身可以比附，垂迹日本各地的地藏菩萨、龙树菩萨和佛教四大天王，都成了生产、航海的保护神。平安晚期的山王神道与一实神道把本地垂迹论发展到另一种新境界。它广受天台宗影响，日本天台宗把比睿山的日吉明神作为本地释迦佛的“山王”。

镰仓时代，禅宗在日本大兴。所谓禅亦即瑜珈“禅即”，旨在通过苦修达到“梵我合一”的境界。日本高僧荣西于1168年入宋学习禅法，在浙江天台山万年寺、宁波天童寺带回禅宗经典，在比睿山传播“叶上派密法”。20年后，他又赴天台山万年寺从师于虚庵怀敞，学习黄龙派禅法，归国后

鎏金种子铜花蔓 镰仓时代

在九州开创日本临济宗，当时遭到了日本各佛教宗派的抵制，他竭力辩驳，著述《兴禅护国论》，得到幕府上层实权人士的赞赏。

12世纪，中国许多高僧在日本传播佛教各宗教义。13世纪，荣西弟子希玄道元学习曹洞宗，归国后创立了日本曹洞宗，弟子有300之众。

净土宗早在9世纪就传入日本。11世纪，源空完成判教，写了《本愿念佛集》，提倡专念“南无阿弥陀佛”佛号消除罪瘴，抵制苦修，受到日本民众尤其中下级武士的欢迎。后来，净土宗分为西山派和镇西派等许多宗派。

17世纪，佛教董檗宗也传入日本。它与神门临济宗、曹洞宗三足鼎立。净土真宗是源空弟子辛鸾创立的，他不承认苦修、禁欲和清规戒律，受到底层百姓的青睐。时宗是12世纪一遍和尚创立的，他鼓吹舞蹈念佛，即一边跳舞，一边念佛，在九州、四国等地拥有大批信徒，后来分化衰落于南北朝时期。日莲宗是日莲在12世纪开创的，他死后弟子竭力弘法，发展成为日本佛教影响最大的一个派别。

日本佛教发展到16世纪，德川幕府将它提到最高地位，管辖神道、儒教，结果导致了僧侣的颓废与腐败。16世纪中期至17世纪初，头林罗小和弟子竭力贬斥佛教，神道教吉川惟足也指责佛教背离国体。日本佛教腹背受敌，导致“废佛毁释”的结果。18世纪中叶，明治元年，日本比睿山延历寺被捣毁，奈良、伊势、富山等地的佛寺佛塔难免横祸，许多僧侣被迫还俗，明治时期的打击使佛教陷入困境。但明治政府也禁止基督教、天主教等西方宗教。

当麻曼陀罗图 镰仓时代
本图描绘的是阿弥陀如来净土的壮丽景观。

唐招提寺
此寺为中国唐代鉴真和尚兴建的寺院，兴建时的主要建筑都保存完好。

古奈良法隆寺内的五重塔

奈良、平安诸佛寺及佛雕

法隆寺西院伽蓝的大讲堂

随着佛教在日本的传播和发展，以佛像为主的雕刻绘画以及佛寺建筑等应运而生，以飞鸟这一地域形成的文化叫做飞鸟文化，其中，就以佛像雕刻为标帜。鞍作业利是当时的雕塑家。他完成了法隆寺金堂的三尊释迦像。而法隆寺中的梦殿观音和百济观音则以樟木制成，法隆寺中的玉虫橱子，也荟萃了当时的工艺水平。该橱子是一座微缩的佛寺建筑，以金铜透雕带板下贴有灿烂的玉虫翅膀而名。它既有雕刻，又有绘画，是飞鸟佛教艺术的代表作。

法隆寺建于607年，是世界上最早的木结构建筑，其样式是中国南北朝的伽蓝形式。自西院伽蓝大门进入，左有五重塔，右有金堂，给人以稳定庄肃之感。除三尊释迦和百济观音、玉虫橱子外，寺中还有金刚和五重塔的佛像群以及金

堂中的壁画。金堂壁画是奈良时期壁画的代表作，《四方四佛净土图》、《飞天图》、《罗汉图》等等，人物富丽，神采斐然，尤其《阿弥陀佛净土图》更引人注目，这些壁画明显带有敦煌艺术的初唐风格。

东大寺是世界上最高的木结构建筑，亦是日本佛寺在奈良时代的杰作。它是独具一格的伽蓝建筑，其气势以金堂为最，高51米，东西57米。东大寺雕塑有本尊不空绢观音及胁侍梵天、帝释天、四天王等，还有日光、月光等，都享有盛名。特别是东大寺的铜铸巨佛，据说是倾尽全国所有的铜铸造而成的。东大寺中的正仓院中有100叠屏风画，是天平时期世俗画的代表性作品。同时，东大寺还保存了3000多种共4万余件手工艺品。

唐招提寺是奈良后期在中国高僧鉴真和尚东渡日本后建造的，金堂和讲堂是现存的原有建筑。金堂中的卢舍那佛以及千手观音、药师如来诸佛像，则是当时木雕中的精品。受唐朝夹纻工艺影响的鉴真像，成功地体现了一代高僧的精神面貌。

平安时期的佛教建筑主要代表是1020年建成的法成寺和平等院，主要供奉阿弥陀佛像。而公元11世纪后，一些寺院中的日本佛画亦趋于世俗化。在日本佛寺中，除上述以外，还有奈良西町的药师寺、奈良郊外的兴福寺，以及京都的东寺、西本愿寺等。从佛像艺术风格来看，奈良至平安时期以朴素为主，而镰仓时期的则显富丽雅致。

法隆寺，位于日本奈良县的生驹郡斑鸠町。

释迦如来木雕立像 镰仓时代

日本的艺道

松竹梅图茶碗 18 世纪末

日本的艺道基本上是在中世纪时发展起来的。它的内容极其丰富，涉及范围也很广，主要包括歌道、茶道、花道、棋道、画道以及柔道、剑道等。在有些时候，武士道也属于艺道的一种。艺道文武兼备，规则也各不相同。

公元12世纪，日本的主流文化是由“空寂”、“物哀”为指导思想，体现的是以静寂慈哀为核心的朴实素雅的精神境界。在茶道、能艺道和画道中表现得尤为极致。

世阿弥是公元 12 世纪日本能艺道大师。能艺道起源于日本平安时期，它综合了歌舞演奏以及服饰的多方面艺术。世阿弥率先在《至花道》中提出与空寂有关的思想，强调一种“心学”。他认为“花”是心，“种”是艺。通过艺道，达到一种“无”的境界。所谓的花道，也就是插花。它与茶道一样体现妇女的性情与修养。

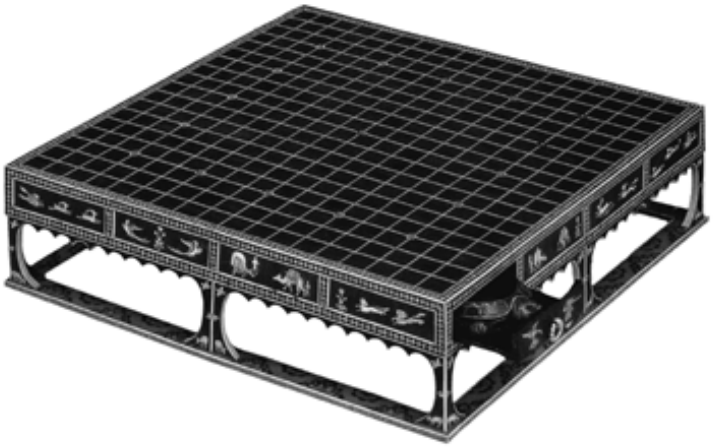
而茶道则主要受中国文化的影响。日本高僧荣西到天台山去“请”茶叶种子，在日本开辟了日吉茶园，写了《吃茶养生记》，促进了日本茶道的发展。日本茶道以“和、敬、清、寂”为指导，融进了佛禅的“空”，使人产生悠然清幽的文化情感。

雅堂花鸟图

彩绘粟鹑纹茶罐 江户时代

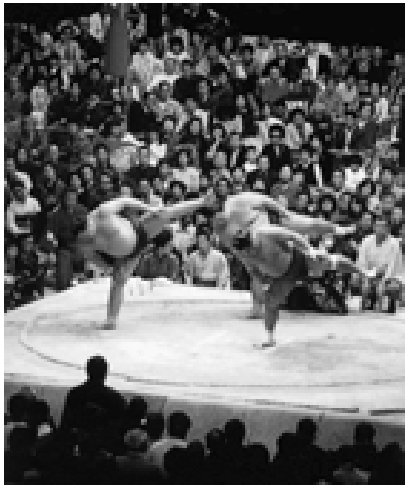

围棋棋盘
这块以檀香木镶嵌而成的棋盘，是圣武天皇宫中下围棋用的。棋子放在抽屉中的龟形棋盒里。

彩绘藤花纹茶壶 江户时代初期

日本的柔道以及相扑等诸多体艺，已成了当今还很盛行的体育活动。在强调武士道精神的同时，艺道与武士道形成了相互促进的关系。在徘道上，以汉徘为主体的徘句，与歌道融合。松尾芭蕉是日本徘谐与闲寂相结合得极为和谐的代表性人物。“风雅之诚”是他致力推崇的境界。他的《古池》中把这种境界表现得淋漓尽致：“闲寂古池旁，青蛙跃入水中央，水声扑通响”，充分描述出寂的氛围。在日本艺道与汉文化结合的过程中，松尾芭蕉是一个关键性的人物。

相扑表演

柔道比赛

日本的舞蹈、音乐、神乐、歌舞伎、净琉璃

19 世纪中期日本的民间生活

日本舞蹈指的是日本本地的风土舞，如古代舞、能、乐、民俗舞和歌舞伎等。日本人称舞为游和踊。神乐是祭神的舞蹈，而外国传入的伎乐和散乐也促进了日本舞蹈的发展，歌舞伎则把日本舞蹈推进到一个新的阶段。

神乐是原始的日本舞，直至现在还在日本的乡村流传，如一些神社中演出的巫女舞。雅乐则是宫廷中用以祭祀宴会时的舞蹈，除了日本本土原有的催马乐等方式外，还有从中国及西域传来的唐乐和高丽乐各部。这些舞蹈逐渐融合于当地的舞蹈中，并被日本化。在奈良时期，宫廷中专门设立了雅乐所等专门舞蹈机构，由伎乐生等负责日常工作，后几经兴起和衰落。以前雅乐秘传，现在则打破了这一惯例。日本还有各类众多的狮子舞，成为民间舞蹈的保留节目，《太神乐》属于祭神的狮子舞，另外还有《枕狮子》、《镜狮子》等，表现狮子的特技动作。

歌舞伎源于日本游艺人演出的一种歌舞。它的最初目的是神社和寺院向人们宣传，以得到布施。在江户时期也有女能人和女狂言从事这项工作。1603年有人在京都演出“念佛舞”，即一边念“南无阿弥陀佛”，一边跳舞，受到许多女艺人的模仿。这种带有挑逗性的歌舞，是日本戏剧的雏形，也是歌舞伎的来历。

当初歌舞伎只是纯粹的歌舞表演，没有情节。后来结合了净琉璃(即木偶)和能乐的技法，演出有故事的时代剧和世态剧。当时的净琉璃和歌舞伎作家有近松门左卫门。他的代表作是《世继曾我》和《情死天网岛》，这都是日本文学史上的名作。从此之后，歌舞伎成为日本戏剧的优秀传统，犹如中国的京剧一样，深受群众的欢迎。

除歌舞伎外，上方舞诞生于京都大阪，原是当地的民间歌舞发展起来的，京舞和地唄则是它的别名，在演出中，结合了歌舞伎与净琉璃的风格。

1904年，歌舞伎中的一些缺陷被摒弃，一种新的日本舞形成。后来，日本歌舞吸收了西方舞蹈尤其是芭蕾的表演程式，伴奏采用西洋乐器，从而注入了新的生命力。

日本传统乐器——三味线的演奏

需要全本请访问 www.ertongbook.com