

工艺文化

〔日〕柳宗悦著
徐艺乙译

中国轻工业出版社

工艺文化

〔日〕柳宗悦 著

徐艺乙 译

中国轻工业出版社

(京)新登字034号

01A99/25
内 容 提 要

柳宗悦(1889—1964)是日本著名民艺理论家、美学家,是日本民艺运动的主要倡导者。本书与他的另一本著作《工艺之道》被列为学习民艺与工艺理论的必读书,书中对工艺文化的本质及其发展趋势进行了阐述,对工艺之美的目标、美与工艺的关系、工艺性为美的重要因素等问题进行了深入的探讨。他的许多观点对我国工艺美术事业的发展,极有参考借鉴价值,广大美术工作者、民艺工作者很值得一读。

工 艺 文 化

(日)柳宗悦 著 徐艺乙 译

中国轻工业出版社出版
(北京东长安街6号)
河北省新城县印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行
各地新华书店经售

787×1092毫米1/32 印张: 7 插页: 17 字数: 148千字

1991年12月 第1版第1次印刷

印数: 1—2,300 定价: 11.10元

ISBN7—5019—0814—9/J·034

柳宗悦

序

张道一

我曾在一篇发表的文章中指出：中国工艺美术的发展，正走在一个十字路口上。意思是说，需要探寻新的路标。如果仍然沿着老路，硬着性子径直地走下去，将会步履维艰；或者失去平衡，不由自主地转了弯；也可能在这十字路口上就地徘徊，疑惑不决地踱起圈子。因为，时代不同了。科学技术的发展，产业制造的进步，不仅改变着人们的生活，连观念和意识也革新了。衣、食、住、行、用都在变化，工艺美术怎能守着原来的模式一成不变呢？严峻的现实是，当人们在古老传统的令人陶醉的梦中初醒，正在辩论手工制品之美和机械制品的实惠时，电子时代已经到来。是舍此逐彼呢，还是并行不悖？当然，生活的舞台是极为宽广的，人们的兴趣和需要也是多方面的；不过，在发展上的主与次，多与寡，本与末，无疑将会随着生活的变革而转化，绝不会谁能左右，凭着主观意志使然的。而所谓新与旧，时髦与过时，传统与现代，固有与引进，手工与机制等，同样存在着很大的差异，很大的矛盾。对于“多元化”的发展，新学科的建立，是否就意味着各不相干，还是有这样那样的联系？这些问题，都亟待我们去思考，去解决。

在这时候，最重要的是理论的思维。一方面，须要研究我们的过去和现在，找出本国的特点和道路；另一方面，也须要参考别国的经验，以清醒自己的认识。这是一个理论建

设的问题，说到底也是一个实践方向的问题。它不仅有利于工艺美术事业的整体发展，对生产有着战略性的意义，同时也是建设物质文明和精神文明的一项重要内容。

当我们以审视的眼光，对东西方文化作比较研究时，便不难发现，日本人所走过的道路会给我们更多的启发，甚至可以说，比之我们直接借鉴西方有一种“亲近”感。中国人到日本去，虽然也存在着语言和风习的不同，但并不觉得太陌生。在他们的传统文化中，能看到东方人所具有的共同素质，找见中国文化的影子；而在另一方面，他们学习西方的文明也卓有成效。传统文化与现代化文明交错杂陈，并出现了新的统一的势头，他们的一些有见识的理论家所思考的、设计家所实践的也着眼于此。为了更深切地了解“它山之石”，综观他们的发展全程是很有必要的。特别是研究他们之中那些有开创性的代表人物的言论，从其思想、理论之中找出可借鉴的东西，无疑会帮助我们进入高层次的思考。柳宗悦的著作很能说明这一点。

柳宗悦（1889—1961）是日本现代的一位著名学者，他的主要学术活动是在本世纪的前半期。柳宗悦在大学时期攻读哲学，并先后对基督教和佛教发生兴趣，在其晚年的思想中，颇有禅观之学的色彩。他在青少年时代即酷爱美术，以后终生不断，并专注于民间工艺的研究，发起了在日本影响很大的“民艺运动”。他在一生的活动中，跑遍了日本各地，进行民间工艺的考察、收集和研究；曾多次赴欧美各国和朝鲜，并两次来我国考察。他曾在日本数所大学任教，到各地讲演，以毕生的精力领导创办了“日本民艺馆”和“日本民艺协会”，一个接一个的民艺展览连续不断，为发展日本的民间工艺，工作到生命的尽头。

柳宗悦对工艺美术理论的建树是带有丰碑性的。他把工艺美术作为人类活动的重要文化现象进行研究，并提到了哲学——美学的高度。他认为“美的方向在于同生活的结合”，

“美与生活的结合体现在工艺文化中”，而“工艺之美的理论就是工艺文化论”。这本《工艺文化》的专著，是在他长期思考，和在发表了若干散篇论断之后，“完全靠的自我感觉”写成的。特别应该指出的，他的这种思考是以“民艺运动”为基础，用他的话说：“值得我们自豪的是，这个运动并没有导源于外国的思想，而是在日本本土产生的。我们回顾了当今欧美的人们对工艺所采取的立场，但是我们并没有过份地采用它。因此，这里所阐述的思想并不是模仿性质的。今天，在过于效法外国的思想界和造型界中，开辟了自己独有的道路，纵然是不成熟的，但却有着很大的意义。”

尽管后来的评论家说，柳宗悦有点像英国的威廉·莫里斯，尤其是表现在对于机械工艺的憎恶上。但是细细比较一下并不尽然，这里既有表与质差异，也有流与源的区别，即使所表现出的对于机械工艺的态度，却不能忽视工业大生产初期制品的粗糙，以及认识上的历史局限性。我曾问一位从事工业设计的日本教授，请他评论一下柳宗悦的功绩。他很认真的回答说，在日本发展工业设计的进程中，确实有些人采取了对柳宗悦的否定态度，但在进入七十年代之后，人们在回顾中省悟到，柳宗悦思想的伟大，不仅体现着对于日本工艺文化的继承与发扬，而且从工业设计的本质上说，传统美是不能忽略的。所以，现在人们又在重新评价柳宗悦，并且推崇得相当高。

这是耐人寻味的。其本身就值得我们冷静思考，不妨以为借鉴。诚然，柳宗悦的这部著作，是四十多年前完成的，其

中有些论断是否得当，所提问题是否符合我国的情况，都须要我们作出自己的判断。正如柳宗悦在本书的插图说明中所指出的：“选用这些插图的意思，决非是要在今天再使用或复制这些器物。只有将这些通行的法则贯彻在今天的新的形式中才是我的主旨。法则是不受时间的限制的，我们的任务是：立足于传统去进行新的创造。”我想，《工艺文化》中译本在今天出版，也该是这个精神。

柳宗悦的著作甚多，日本已出版了多卷本的《柳宗悦全集》，与本书相映照的还有《工艺之道》等。译者徐艺乙君，曾长期从事工艺美术的设计工作，在这基础上立志于民间美术和工艺理论的研究，已获得硕士学位。据我所知，他结合着民间美术的研究探讨工艺原理，同时注意于国外的资料和有关理论，作横向的比较研究，颇有成效。这可能是开拓我国工艺美术研究的一条路。因此，我也劝忠诚于工艺美术事业并立志于改革的同志，读一读这本《工艺文化》。它不可能提供我们解决工作困难的具体答案，但可从中受到启迪，以助于我们在高层次上进行理论思维：结合我们的实际，分析和概括出带理论性的问题，以便找出方法，创造多元化发展的具有中国特色的工艺美术。

一九八八年新年伊始

著者自序

我从美术文化到工艺文化的进程中感觉到了文化的方向。这并没有任何排斥美术的意思。我认为美的方向在于同生活的结合。现在，这个问题日趋显示出它的迫切性。从生活中摄取美的因素的时代已经到来。在这里，美的工艺化被赋予新的意义。美与生活的结合体现在工艺文化中，从而使人们观赏到健康的美。我们不能把非生活的美叫做美。美必须是生活的产物，这样才能逐渐地达到完美的境地。理论只有这样去解释才是未来的“美”所肩负的任务。

这个原理说明了什么？这样的事情具有多大的可能性？工艺之美的目标应该是什么？美与工艺是怎样的关系？本书的任务就是解答这些问题。

本书的大部分是在一个房间中撰写的。这个房间中挂着一块匾，上面写着两个字的禅语：“无事”。回想起来，我来到这个山庄所写下来的理论亦可归结到这两个字上。我没有寻找工艺之美以外的事物。无论在怎样的时代、怎样的民族中，永恒不变的理念在这里同样是不会变化的。这里用的是解释禅意的语言，然而在美的方面亦同样如此。乍一看，也许是平庸的理念，然而，这并非是非正常、确实的目标。但是，这里如果是从文化基础的角度来考虑的话，历史又如何是确实的呢？特别是在伴随着人类生活的工艺中，只有这样的理念才是不可动摇的目标。

本书大体上可分为三个部分。前篇为序论，探索工艺在

多种艺术中的位置，试图比较明确地说明在造型的领域中，美术与工艺的关系。中篇是各种工艺品的分类，目的在于说明各种工艺的特殊性质与它们之间的界限。因为，工艺之美的理论就是工艺文化论。在这里，叙述了为在将来实现最美的境界，供工艺驰骋的场所是何等的大，以及工艺性为什么是美的重要因素等问题。

我在说明这些目的时，基本上没有参考外来的思想。我在构思工艺论、并将其整理成文时，也像许多学者那样回顾了陆续出版的种种参考书，有的也许还应该添加一些小注脚。但是我舍弃了这些手续，完成本书完全靠的自我感觉。一方面，在我们周围找不到切实可行的工艺理论；另一方面，这样的学科只有在日本创始，才有可能在日本完全实现。事实上，我们工艺界的运动是以“民艺运动”为世人所知的。值得我们自豪的是，这个运动并没有导源于外国的思想，而是在日本本土产生的。我们回顾了当今欧美的人们对于工艺所采取的立场，但是我们并没有过份地采用它。因此，这里所阐述的思想并不是模仿性质的。今天，在过于效法外国的思想界和造型界中，开辟了自己独有的道路，纵然是不成熟的，但却有着很大的意义。在日本这一国家中，先驱者必须举起火把，我想这一时刻已经到来。

我综合了迄今为止所写的种种工艺散论，将其组织在本书中。并打算按照顺序，尽可能恳切地去阐述。为了所有篇章的立论不至于落入抽象，本书将努力不断地举出实例加以具体说明。谈论工艺品及其领域的话题，我想是极有希望的一条道路。出于同样的目的，书中还安排了插图并加以短注。这是因为，离开物去谈论美，意义就不大了。

读本书的读者们，最好结合分类再读一下我的另一本主

要著作《工艺之道》。以便在工艺的世界里汲取种种潜在的、神秘的真理。最近刊行的两本书《民艺是什么》、《工艺》，都能从中找到归纳好的工艺美论。

本书的写作，是在豆州今井滨和相州箱根分别进行的。借此机会，向为我提供幽静别邸的中丸一平、住井辰男两位先生表示深切地怀念。本书在出版时曾得到式场俊三君的帮助，在此表示诚挚的谢意。

柳宗悦于函岭小塚山庄

一九四一年九月一日

目 录

序 (张道一)	(1)
著者自序 (柳宗悦)	(1)
上篇 造型艺术	(1)
一、工艺问题	(3)
二、艺术的分类	(7)
时间的艺术	(7)
时空间的艺术	(8)
空间的艺术	(9)
三、美术与工艺	(14)
综合的时代	(14)
美术之产生	(21)
美术的界限	(25)
分化的余弊	(30)
中篇 各种工艺	(35)
一、手工艺	(37)
手工艺的历程	(37)
贵族工艺的性质	(42)
贵族工艺的界限	(44)
个人工艺的性质	(46)
个人工艺的界限	(48)
民众工艺的性质	(53)
民众工艺的界限	(57)
二、机械工艺	(61)
机械工艺的性质	(61)

	机械工艺的界限.....	(63)
	机械工艺之订正.....	(68)
三、	工艺之正宗.....	(74)
下篇	美与工艺.....	(77)
一、	工艺之成立.....	(79)
	用途.....	(79)
	材料.....	(81)
	手工与工具.....	(86)
	技能与技术.....	(91)
	劳动与组织.....	(97)
	传统与时代.....	(100)
二、	美的目标.....	(106)
	目标之必要.....	(106)
	涩之美.....	(106)
	通俗性.....	(109)
	健康性.....	(113)
	单纯性.....	(115)
	国民性.....	(116)
	地方性.....	(117)
三、	工艺美的特色.....	(120)
	工艺的性质.....	(120)
	实用性.....	(123)
	反复性.....	(126)
	低廉性.....	(129)
	公有性.....	(134)
	程式性.....	(135)
	装饰性.....	(137)

非个人性.....	(140)
间接性.....	(145)
不自由性.....	(147)
四、美的境界与工艺.....	(152)
对美的境界之要求.....	(152)
美的境界与工艺的境界	(156)
美的境界之例证	(160)
安全的途径.....	(164)
美丑之区分.....	(167)
他力之路.....	(170)
附录.....	(175)
民艺之趣旨	(175)
柳宗悦年谱	(185)
插图说明.....	(198)
译后记.....	(209)

上 篇

造 型 艺 术

一、工艺问题

按照一般的理解，工艺只不过是粗陋的东西。大多数人们，对于每天与之共同生活的器物并没有过多地去注意，这是很遗憾的。因为是始终围绕在身边的平凡器物，所以基本上没有人去从这一领域中探讨理论的问题。人们也没有想到能从这里找到美的法则。可是我们现在是被无数丑陋的器物包围着。所以就失去了在身边考虑美的问题的机缘。要探索美只有从高雅的美术领域中去考虑。这样一比，工艺的世界就显得平庸了。从这里探讨理论的人极少，这是毫无道理的。可是，每天都在使用着的器物的性质与美相距很远吗？即使就是最普通的器物，也还具有某些无法取代的性质吧。

一般只须通过几个人便能看出人们的修养如何。我们在购物时一定不会忘记对商品的揣摩，判断一件商品是好是坏，是喜欢还是厌恶。我们可以从这样的选择中看到对工艺的批判的萌芽。即商品为什么难以使人喜欢。嗜好的存在对人的一生有着相当大的影响。从爱惜发展到爱好是极少的。仅仅停留在“自我”的爱好上的人非常多，而且不同的爱好尤其多。

然而，或许有人已先迈出了一步。不只仅仅是选择，还考虑了种种使用方法。理由是，器物应在生活中得到有效的利用。这样，工艺品就更加接近人们了。而人们思考工艺品的机会也会多起来，这样的标准是相当高的。所有器物往往能够在使用方面显示出本质的意义。在这里，值得一提的是日本