

日本的手艺

〔日〕小泽典代 著
陈明霞 译

一 镀锌铁皮制品

二 木制点心模具

三 竹筐

四 江戸唐纸

五 高冈铸件

六 江戸切子

七 手工呢

八 京金网

九 木屐

十 水扇

十一 小巾刺绣

十二 组子细工

十三 细工花簪

十四 会津木棉

十五 印花名片

WORLD
HANDCRAFT
SERIES

世界手艺
丛书

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

日本的手艺

〔日〕小泽典代 著
陈明霞 译

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目 (CIP) 数据

日本的手艺 / (日) 小泽典代著; 陈明霞译. — 武汉: 华中科技大学出版社, 2018.8

ISBN 978-7-5680-3454-8

I. ①日… II. ①小… ②陈… III. ①民间工艺—介绍—日本 IV. ①J53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第155629号

湖北省版权局著作权合同登记 图字: 17-2017-373号

日本の手仕事

© Noriyo Ozawa 2011

All rights reserved.

Original Japanese edition published by SHUFUNOTOMO Co., Ltd

Simplified Chinese translation rights arranged with SHUFUNOTOMO Co., Ltd.

through Beijing Kareka Consultation Center.

日本的手艺

Riben de Shouyi

[日]小泽典代 著
陈明霞 译

策划编辑: 白 雪

责任编辑: 陈锦剑

封面设计: 傅瑞学

责任校对: 北京佳捷真科技发展有限公司

责任监印: 徐 露

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国 · 武汉) 电话: (027) 81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编: 430223

录 排: 北京欣怡文化有限公司

印 刷: 北京富泰印刷有限责任公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 3.875

字 数: 95千字

版 次: 2018年8月第1版第1次印刷

定 价: 46.00元

华中出版

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118, 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

摄影/森隆志、主妇之友社摄影部

前言

我们生活在日本，这里四季分明，国土南北狭长，因而自然景观丰富，也给我们带来了多姿多彩的文化。如此显而易见的事实，我却花了好些时间才意识到。

我年轻那会儿，正值挥金如土的“泡沫经济”时期，比起关注脚下，人们更热衷于遥望远方。我那时也是其中一员，深信远方有着更美好、更精彩的事物。当然，从远方寻来的事物当中，有些也确实不同凡响。只不过，它们总会莫名地散发出某种“借来之物”的气息。我的确渴望并且喜爱它们。但是，周围都被这些东西充斥以后，我又开始产生不知此身为何物的奇妙迷失感。我的父母、父母的父母，还有更早的先祖们，他们曾经过着怎样的生活？他们与我有着血缘牵绊，虽然现在已经无法与他们相见，但是他们应该有很多事情想要传达给我。因为有这样的想法，我开始关注身边的事物。

已然无法相见的人们给我们遗留下很多东西，而且这些东西现在依然存在于日本。还有那些继承了手艺制作的人们，虽然处境艰难，却依然在努力把手中的接力棒传递下去。我想把视线聚焦到这群人以及他们的作品上，探寻他们必须传承的到

底是什么。

本书的写作素材来自目前已停刊的杂志——《杂货概览》上的连载报道。该杂志 25 年来一直致力于为读者呈现华美的作品，传达作者及相关人员的感想，并始终以此为使命。我希望自己也能秉承此理念并尽微薄之力。

目 录

- 一、镀锌铁皮制品 1
- 二、木制点心模具 8
- 三、竹筐 15
- 四、江戸唐纸 23
- 五、高冈铸件 31
- 六、江戸切子 38
- 七、手工呢 46
- 八、京金网 53
- 九、木屐 61
- 十、水扇 69
- 十一、小巾刺绣 77
- 十二、组子细工 84
- 十三、细工花簪 91
- 十四、会津木棉 98
- 十五、印花名片 106

本书中各类手工艺品的购买地点 114

质朴刚健、素净出尘的精美日用品

源自于都市角落所孕育的匠人手艺

在人称东京老街的台东区、墨田区等地，现在依然存在少量的小工厂，小工厂中的日复一日辛勤劳作的匠人身影隐约可见。

近些年来，我越来越喜欢在这一带漫无目的地四处闲逛，虽然这里既非时尚新潮的街区，也没有引领潮流的商店。由于工作关系，我总是一年到头都在追赶潮流，对这种行为本身已经有些厌倦，老实说，我也开始感觉到疲惫了。而且我感觉现在有种趋势，比起赶时髦，大家似乎更尊重脚踏实地的选择。我自身喜好与时代要求竟然如此不谋而合，有时也会让我产生怀疑：莫非这也是一种热潮，我只不过在无意中卷入了另外一种流行？

唯一可以确定的是，匠人制作的东西中凝结着人们悉心守护的灵魂之物，诸如世代相传的技艺、感觉之类。换言之，匠人制作的东西背后都蕴含着故事。人们劳心费力的制作行为背后有着各种各样的背景，蕴含了相关人员的日常生活，夸张一点，可以说是喜怒哀乐。我之所以被手工艺品吸引，也是因为它们背后的故事。

近藤隆司和八代子夫妇经营的镀锌铁皮制品工厂位于台东区藏前。那是凝聚了夫妻二人多年心血的小工厂，盘踞其中的是仿佛舞台设备般的巨大冲压机床。夫妻二人来回穿梭其间，好像配

巨大的冲压机床仿佛雕塑造型，散发出金属制品的惊人气魄。

成品米缸内放置了螺丝钉等物品，长年累月的使用给这些米缸带来令人迷醉的沧桑感。

合默契的网球双打搭档。这里离我以前因公常去的一家公司很近，每次我去那家公司都要从这里经过，从敞开的门窗可以看见夫妻二人忙碌的身影，这场景总让我兴趣盎然。我从日用杂货批发店“松野屋”的老板松野弘那里得知，在时尚造型工作中经常会用到这家工厂生产的镀锌铁皮米缸。

听到松野弘说“现在在日本还会做镀锌铁皮米缸的恐怕只有近藤了”，我马上坐不住了，心里暗暗发誓非采访到他们不可。

众所周知，不光是近藤，绝大部分日本的手艺现在都危机四伏，可以说已濒临灭绝。为什么会这样呢？这也是我这次采访日本的手艺工作的重要主题：探寻其衰落背后的原因。

“说到镀锌铁皮制品，战后那几年应该是最兴盛的时期吧。我们家是从父亲那一代开始做这行的，那时还有好几个工人。最早是生产洒水壶，后来洒水壶逐渐被塑料制品所取代，我们又改为制造缸罐类的有盖产品。”

近藤制作的是米缸、垃圾箱之类的箱体物品。同样是镀锌铁皮制品，他们不生产圆桶类产品，四四方方的产品才是他们的得意之作。如此清晰的产品分类大概也只有城市中的小工厂才能做到吧。据近藤介绍，1955年以前台东区周边有很多金属板工厂，生产了大量的金属日用品。但是，东京奥运会之后，塑料制品逐渐盛行，生产金属制品的工厂渐渐消失。近藤家的工厂在夫妻二人的苦心经营下总算得以幸存。

“生产金属日用品的工厂，整个日本也只剩几家了。桶类产品的需求量虽然比米缸要大，但其实数量也不多。”松野弘说道。

确实，塑料制品可以大批量生产，相应地成本也降低了，价

格自然更便宜。作为日用品，它们更具备普及的条件。只是这些产品全部都是由机器生产，不需要花费人力。这让我有种微妙的违和感。那些大批量生产的東西，不知为何，我总难对它们产生钟爱的感觉。无法钟爱自然不久就会对它们产生厌倦，于是下次又想购买新的。而塑料变成垃圾以后永远无法分解，它们将作为垃圾永远存在。这种消费行为产生的不良后果现在已经无须赘述。

当然，我们这么说并不是要全盘否定塑料制品。它们也有优点，比如，让人赏心悦目的鲜艳色彩、随手可得的便利。尽管如此，比起自动化流水线生产出来的东西，我还是难以抗拒有人工介入的、经过精心雕琢打磨的东西。

近藤制作的米缸具有很好的密封性，就像用机器精密地计算出来一样。这是近藤凭借敏锐的手感成就的技艺，是在长年累月的工作中积累出来的经验。人的手艺，经过时光的打磨和历练，甚至比机器还要更胜一筹。亲眼目睹这一事实的时候，我的心中有一种莫名的感动。

“经久耐用，而且很耐热，非常适合用来收纳物品。歌舞伎座就喜欢用镀锌铁皮制作的服装箱，因为万一发生火灾，这种箱子可以保护贵重的服饰，使其免受损坏。”

近藤简单介绍了镀锌铁皮制品的优点，他的态度谦虚而又诚实。近藤朴实寡言的性情与质朴无华的米缸在我眼中逐渐重合起来，静静地展现含蓄内敛之美。

1

2

3

4

5

1. 有盖的垃圾箱是“松野屋”的独创产品，印上号码便有了杂货气息。 2. 左为近藤隆司，右为松野弘，两人都生于老街，长于老街，他们通过严谨认真的工作建立起相互信赖的关系。 3 近藤八代子。从产品制造到销售发货全部由他们夫妻二人完成。 4. 熔接需要利用烙铁手工完成。点燃炭火、仔细熔接是从古至今永恒不变的工序。 5. 从上一代开始沿用至今的各种稀有工具。

冲压机床有3台，都是从上一代人开始使用至今的。根据需要施加的压力，选用不同的机器。

将四季交替刻入风花雪月 成就刚柔并济的美妙结晶

聆听匠人说的话，有时会给我醍醐灌顶的感觉。因为谈话的内容都与他们自己亲手制作的东西有关，所以不同于寺庙的和尚、学校的老师，匠人并不是以说教为前提，讲的也不是什么人生大道理。尽管如此，他们所说的话却时常在我的耳边回响，让我难以忘怀。我对人生的认识向来肤浅而幼稚，可是如果有人对我当面说教，我又觉得别扭。幸好，匠人们的金玉良言让我在日常生活和工作方面都受益匪浅，真是值得庆幸和感激。

市原吉博在香川县高松市工作，是目前为数不多的木制点心模具制作匠人。要制作出有代表性的日式点心，比如，精致的带馅儿甜点、和三盆干点心，都需要用到木制点心模具，这是一种刻有风花雪月、花鸟虫鱼等自然景物的木制模型。点心模具的制作选用樱花树之类坚硬的木材，模具上面的图案用雕刻刀精雕细刻而成。日式点心是日本优秀文化代表之一，而日式点心之美又得益于堪比艺术品的模具，大概每个看到木制点心模具的人都会认同这一点吧。但是，木制点心模具只是工具，它就像幕后英雄，通常不会出现在台前。想到这些，我不由得对这种模具的制作、这种艺术品级别的创作场景，产生了难以言喻的感动。

“我父亲做木制模具批发，我自己在24岁那年跟认识的匠人学了一点基础的东西，就从打杂开始做起来了。但是没过多久我

便发现，自己选的其实是一份艰难的工作。每个模具做起来都很辛苦，需求量还在不断减少，就连女儿都开始担心了，她还问学校的老师：“我爸爸的工作能够养家糊口吗？”

市原笑着回忆当初的艰辛，他很清楚，这份工作的辛苦程度非比寻常。首先，必须要把精巧的图案完美地雕刻出来，即使是我们这些外行也知道，这是需要花费许多时间才能练成的技艺。其次，日式点心的手工制作环境已经发生变化。据市原介绍，以前除了点心店，家家户户都会制作雕刻有家纹的木制点心模具，并代代相传，制作婚礼中用来回赠亲友的点心也要用到这些模具，总之，普通家庭制作点心时，也会用到木制点心模具。但是，近些年来几乎没有这种需求，就连日式点心店都很少做新的木制模具了。木制点心模具非常坚实耐用，可以用好几十年，甚至上百年。然而具有讽刺意义的是，木制点心模具非同一般的坚固程度或许也是促使木制点心模具制作行业衰落的重要原因之一。

我想，市原一定不希望木制点心模具这种从江户时代延续至今的精致文化就此消失。那些被称为匠人的出色手艺人，都有一种共同的精神，就是一旦决定，绝不轻言放弃。

“光靠手艺埋头苦干是没有销路的。意识到这一点之后，我们决定采用积极的营销策略。比如，在互联网上开通了网站，还写博客，尽可能多地与访问者交流。其实我并不擅长与人交往，但这都是必不可少的。”

市原的举措让很多以前不了解木制点心模具的人认识到它的美妙，并且开拓出各种新的可能性。他的产品被用做日本桥三越、银座三越的橱窗展示，他还被委托制作“LV”招待会的日式馒头

一天 10 小时，每天重复做同样的工作。这是摆放在一起的劳动成果，每一个都像艺术品而非工具。

木制点心模具和日用杂货混搭，做个造型也很不错。