

柳宗悦

民艺思想研究

王宇 著

文信堂出版社
Chunmei and Co., Publishing, Inc.
www.chunmei.co.jp

柳宗悦

民艺思想研究

王莘
著

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing Co.

图书在版编目(CIP)数据

柳宗悦民艺思想研究 / 王芊著. — 北京: 文化艺术出版社,
2017.7

ISBN 978-7-5039-6172-4

I. ①柳… II. ①王… III. ①柳宗悦(1889—1961)—
民间艺术—艺术评论 IV. ①J131.309.5

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第173383号

柳宗悦民艺思想研究

著 者 王 芊

责任编辑 蔡宛若

装帧设计 李 鹏

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条52号(100700)

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666(总编室) 84057667(办公室)

(010) 84057691-84057699(发行部)

传 真 (010) 84057660(总编室) 84057670(办公室)

(010) 84057690(发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2017年7月第1版

印 次 2017年7月第1次印刷

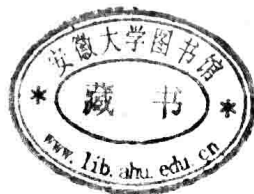
开 本 710毫米×1000毫米 1/16

印 张 15.5

字 数 200千字

书 号 ISBN 978-7-5039-6172-4

定 价 58.00元

序

孙建君

日本著名的民艺理论家、思想家柳宗悦先生（1889—1961）一生致力于对日本一般民众的日常生活和器用的研究，从宗教哲学和东方美学的角度，发现了这些日用品的“出尘超俗的美”，由此而创造了“民艺”一词。柳宗悦认为：“民艺”这一词汇是取“民众”的“民”与“工艺”的“艺”，即“民众性的工艺”而创造的。柳宗悦是一位了不起的思想家，他的民艺理论和思想体系开创了日本的民艺事业，对亚洲乃至世界的民艺学发展都产生了巨大而深远的影响。

本书作者以柳宗悦的主要著作与一生的实践活动为依据，运用田野调查、文本分析与阐释学的研究方法，东渡扶桑，对柳宗悦民艺思想的形成与基本内容进行了深入的探讨，特别是从民艺本质、民艺美学、民艺文化三个方面对柳宗悦的民艺理论进行了高度概括与广泛解读，为柳宗悦民艺思想研究提供了新的视野与认识途径，从而使柳宗悦的民艺思想体系得到了相对完整的论述与深刻呈现。

柳宗悦认为，真正的民艺品是实用的、廉价的、平常的、健康的、单纯的，并且是可以合作生产的；民艺品之美来源于自然的恩惠和传统的力量，来自于人们的审美体验。柳宗悦还认为，美的本质是可以直接接触到的，这样的美的“直觉”是人类天生具有的本能的力量，是不受固有的知识和成见所约束的，是以自由的心和眼以及手去体验的。柳宗悦研究工作中的“将直观能力与思维能力紧密结合”的方法论，也在此认识和实践的基础上逐渐得到确立与成熟，值得我们学习与借鉴。

柳宗悦曾在作为日本民艺运动宣言的《日本民艺美术馆设立趣意书》中写道：

若想追求自然、朴素又充满活力之美，必须求诸民艺之世界。经过长期的摸索，我们发现最原始的美就存在于民艺之中。但是，或许就因为民俗艺术世界与日常生活的关系太过密切，所以反而被视为平常而没有深度的艺术，未能得到应有的重视。而且，迄今为止，还没有人进行过将民艺之美镌刻于历史的尝试。

民艺品中含有自然之美，最能反映民众的生存活力，所以工艺品之美属于亲切温润之美。在充满虚伪、流于病态、缺乏情爱的今天，难道不应该感激这些能够抚慰人类心灵的艺术美吗？谁也不能不承认，当美发自自然之时，当美与民众交融之时，并且成为生活的一部分时，才是最适合这个时代的人类生活。

从此，一个名为“民艺”的运动，随着日本民艺美术馆的成立，在日本有声有色地开展了起来，一直延续至今。

柳宗悦的民艺思想是以美的价值为基础、以探求美的奥妙为目标的理论。在领导日本民艺运动的岁月里，柳宗悦始终将民艺美学纳入到他的佛教美学体系中进行思考，他发愿要建立“美之法门”，要将民艺美论打造成一宗，并以毕生的精力投入其中。中国文化与日本文化渊源流长，禅宗与净土宗是对中日两国佛教影响深远的两个佛教宗派，柳宗悦先生的工艺美术学思想从根本上来说是由于佛教净土宗的思想。

中国的民间工艺与日本民艺在形态学上有着许多相似之处，柳宗悦的民艺思想与理论对于中国学者来说具有很重要的借鉴和启发意义。柳宗悦的人格魅力与文章风格平实隽永、耐人寻味。从柳宗悦先生的学术品格、学术理想与道德文章中，我们可以感受到他作为一位具有世界影

响的东方学者的优秀品质，中国儒家的“道一”、“德一”、“诚一”与“行一”诸品质在他的身上得到很好体现，“一”者，专一也。

古人说：“大道之行，天下为公。”所谓“道一”，就是追求真理、坚持真理、始终如一。“德一”，亦称“一德”，即道德纯正专一。“诚一”，“诚者天之道也，思诚者人之道也”。司马光去世后苏东坡曾奉旨为他作神道碑，苏东坡除了赞赏他的“一德”以外，论其功德做人“蔽之以二言：曰诚，曰一”。“行一”，是“知行合一”，还是“先知后行”，或是“以知代行”，古人有许多看法。陶行知则认为“行是知之始，知是行之成”，要通过实践去明白其中的意义与道理。

这也可以说，是我们研究柳宗悦的民艺思想、理解柳宗悦的学术精神、感受柳宗悦的人文情怀、领会柳宗悦的治学之道的又一重要感悟与启迪。

是为序。

前言

柳宗悦被誉为日本的“民艺学之父”，其民艺思想对日本乃至世界民艺学的发展都产生了深远的影响。本书以柳宗悦的主要著作与一生的实践活动为研究依据，运用田野调查、文本分析与阐释学的研究方法，对柳宗悦民艺思想的形成进行追本溯源，并对其思想的基本原理与内容进行系统的论述，特别是对其美学与文化方面的内容进行深入的解读，使柳宗悦的民艺思想得到了一个相对完整的梳理与呈现。

本书对柳宗悦民艺思想形成的因素做了总结与归纳，分析了当时的社会风气、系统的教育经历、宗教的神秘主义倾向对柳宗悦民艺思想形成的重要影响。明治维新的社会氛围使柳宗悦萌生了“平民”的观念与意识，而日本国内当时热衷于东西方美学比较与宗教哲学研究的风气影响了柳宗悦最初学术兴趣的形成并奠定了其后专注于民艺研究的基础。先进而完善的教育经历对柳宗悦学者般素养的形成具有重要的作用，在其求学生涯中创立的《白桦》杂志及结交的“白桦派”同仁对柳宗悦新锐思想的产生具有积极的意义。大学之后，柳宗悦对威廉·布莱克的研究奠定了柳宗悦的“不二”之美、“直观”与“协会团体”等思想的形成。

本书还将柳宗悦的民艺思想依据考察内容与研究主题的不同进行了分期。以“民艺思想的萌芽、形成、展开与完善”为线索，分为四个时期：朝鲜考察时期、木喰佛研究时期、民艺美学时期、佛教美学时期。在朝鲜考察时期，柳宗悦打开了民艺认识的大门，从一个来自朝鲜的李朝瓷器引发了对于民艺美的追求与研究。而由于关东大地震对其家庭的影

响，柳宗悦终止了对朝鲜的考察，在朋友家中偶遇的“木喰佛”引领着柳宗悦转向了对本国民艺的研究，开始了日本境内的民艺考察之旅，并将民艺考察活动一直延续到晚年。1923年，在与朋友河井宽次郎、滨田庄司在集市上闲逛时，发现了一件件“粗货”，柳宗悦终于找到了内心中追寻多年的民艺之美的载体，并开始了民艺理论尤其是民艺美学理论的研究之路。直到“二战”时，由于战争的波及与影响，柳宗悦的一系列民艺活动不得不被迫终止，民艺研究也耽搁了下来，但正是这次间隔时间使得柳宗悦的民艺思想发生了一次巨大的转变，由对民众之美的研究转向了对“信”与“美”的佛教美学的研究，由之前的从具体事物出发转向探究信仰之美，这次转变可以说与柳宗悦在铃木大拙家中休养有很大的关系，当然也是柳宗悦自身思想的一次沉淀与升华的过程。

本书的主体内容是从民艺本质、民艺美学、民艺文化三个角度对柳宗悦的民艺思想做了系统的论述。

（一）“民艺本质论”主要是从“民艺”的分类、含义、性质、现状及未来实现等方面对“民艺的本质”进行了说明。柳宗悦在划分了艺术及工艺的类别之后，指出“民艺是正宗的工艺”。所谓“民艺”不仅是“民众的工艺”，更是“最普通的工艺”。民艺的性质是多维的，包括实用性、民众性、诚实性、健康性、社会性。柳宗悦记录了当时日本民艺的现状，并指出需要尊重传统并发展未来的民艺。

（二）“民艺美学论”则分阶段地梳理与总结了柳宗悦的民艺美学思想的内容。柳宗悦对于民艺美的认识经历了三个过程，20世纪20年代借由对实用之美的认识形成了其最初民艺美的思考，进而在20世纪40年代建立了系统的民艺美论，晚年又基于佛教思想形成了民艺自在之美与“不二”之美的论断。柳宗悦在其民艺美学形成过程中，以“直观”为基础，摒弃“自力”，强调“他力”，即自然、传统，特别是宗教在民艺美中的作用，提出民艺美的特征。柳宗悦注意到与艺术之美相对应的实用中同样蕴藏着美，为实用而塑造的造型、修饰本身就是美的。柳宗悦在民艺之中寻找到原本为人所忽略的民艺之美，并且通过创建民艺馆，设

立民艺美的标准，宣扬民艺之美。

（三）“民艺文化论”是柳宗悦关于民艺与社会、文化、宗教、经济之间相关问题的思考与归纳。受亚瑟·潘梯的影响，柳宗悦认为协会团体是民艺发挥其价值的最佳社会基础，进而推崇基督精神影响下的中世纪行会制度。同时，他认为宗教是民艺的精神源头，而民艺不仅广泛参与经济，经济也塑造了民艺的特性。在论述民艺与传统的过程中，柳宗悦一方面强调“手”连接了古代与近代正确的工艺方向，另一方面也强调了“旧品”中的永恒是可以也是需要在“新品”中继续传承的。

本书的最后部分论述了“柳宗悦民艺思想的影响与贡献”，重点谈及柳宗悦民艺思想对日本本土的影响、对中国“民艺学”学科建设的影响、对朝鲜的文化保护与审美趣味的影响，从而指出柳宗悦独特的认识论与方法论，以及柳宗悦对提升下层文化及保护和促进文化多样性的历史贡献。

希望本书可以通过对柳宗悦民艺思想的系统研究与全面分析，给予大家一个客观而翔实的柳宗悦民艺思想的面貌，并通过笔者的总结与阐释，使大家对柳宗悦民艺思想的基本理论与学术价值有更深入的理解。

目录

前言.....1

引言.....1

- 一 柳宗悦生平简介.....1
- 二 研究背景及意义.....4
- 三 文献综述与研究现状.....5
- 四 研究内容与框架结构.....10

第一章.....13

柳宗悦民艺思想的

形成

第一节

柳宗悦早期成长经历（1889—1916）.....15

- 一 柳宗悦青年时期的社会背景.....15
- 二 学校教育与“白桦派”的影响.....21
- 三 大学毕业后，对威廉·布莱克的研究.....32

第二节

柳宗悦民艺思想发展分期（1916—1961）.....36

- 一 朝鲜考察时期——开启民艺认识之门.....36
- 二 木喰佛研究时期——将研究重心转向日本本土文化.....41
- 三 民艺美学时期——从“民艺”概念的确立到民艺运动的展开.....43
- 四 佛教美学时期——“二战”后柳宗悦民艺思想的升华与完善.....54

第二章.....61

民艺本质论

第一节

民艺的分类.....63

- 一 艺术的分类.....63
- 二 工艺的分类.....66
- 三 民艺的地位.....71

第二节

“民艺”的含义.....73

- 一 “民艺”一词的发展.....73
- 二 “民艺”的内涵与外延.....78

第三节

民艺的性质.....81

- 一 民艺制作的目的——实用性.....82
- 二 民艺的主体与受众——民众性.....83
- 三 民艺制作的状态——诚实性.....84
- 四 民艺作品的审美——健康性.....88
- 五 民艺的作用——社会性.....91

第四节

民艺的实现.....92

- 一 当时日本民艺的状况.....92
- 二 民艺未来发展的方案.....97
- 三 提倡促进民艺的价值.....101

第三章.....103

民艺美学论

第一节

柳宗悦民艺美的认识过程.....105

- 一 20世纪20年代发现民艺之美.....106
- 二 20世纪40年代系统的工艺美论.....110
- 三 “二战”后宗教哲理意味的“自在之美”.....112

第二节

柳宗悦民艺美的内涵.....116

- 一 民艺美的直观基础.....116
- 二 民艺美的目标与特征.....121

第三节

民艺之美的“他力道”.....126

- 一 自力的束缚与“自由”之美.....127
- 二 民艺与佛教的“不二”之美.....129

第四节

柳宗悦民艺美学的意义.....131

- 一 现实的民艺之美——与约翰·罗斯金工艺美学的比较.....131
- 二 创立“民艺馆”——树立民艺美的标准.....135
- 三 民艺的旨趣——美之王国.....137

第四章.....141

民艺文化论

第一节

民艺与社会文化.....143

- 一 基尔特社会主义倾向——亚瑟·J. 潘梯的影响.....143
- 二 维系协会团体的信仰基础.....147
- 三 民艺运动中的特殊群体——个人作家.....148

第二节

民艺与宗教、经济及民俗文化.....152

- 一 民艺与宗教.....152
- 二 民艺与经济.....157
- 三 民艺与民俗.....159

第三节

民艺与传统文化.....163

- 一 “手”在民艺中的作用.....163
- 二 如何看待古代文物（旧品）与民艺新作（新品）.....166

第五章.....169

柳宗悦民艺思想的
影响及贡献

第一节

柳宗悦民艺思想的影响.....171

- 一 柳宗悦民艺思想在日本的影响.....171

- 二 柳宗悦民艺思想对中国“民艺学”的影响.....175
- 三 柳宗悦民艺思想对朝鲜的文化保护与审美趣味的影响.....181
- 四 柳宗悦民艺理论与新艺术运动的比较.....188

第二节

柳宗悦民艺思想的贡献.....191

- 一 柳宗悦独特的认识论与方法论.....191
- 二 柳宗悦民艺思想对提升下层文化的意义.....197
- 三 柳宗悦民艺思想对保护和促进文化多样性的贡献.....201

结语.....205

- 一 柳宗悦民艺思想的局限性.....207
- 二 对柳宗悦民艺思想的再思考.....211

参考文献.....214

附录.....219

柳宗悦年表.....221

引言

一 柳宗悦生平简介

柳宗悦（Yanagi Soetsu，1889—1961），日本著名民艺理论家、美学家、宗教哲学家，被誉为日本的“民艺学之父”。

1889年（明治二十二年）3月，柳宗悦出生于东京麻布市的一个贵族家庭，父亲柳栖悦是一位著名的和算学者，是日本海军草创时期重要的水道测量专家。虽然父亲在柳宗悦两岁时就去世了，与父亲相处的时间并不多，但他却承继了父亲的学者素养。柳宗悦自小深具文才，考察事物缜密，学习能力很强。6岁开始进入学习院初等科就读，在学校期间的教育经历对他思想的成熟产生了深远影响，在初等学科就读期间，他依据自我的兴趣广泛吸收哲学、文学等知识，并直接受教于神田乃武、西田几多郎、铃木大拙等著名学者。在高等科学学习期间，与武者小路实笃、志贺直哉等人创办了《白桦》^①杂志。随后进入东京帝国大学主攻哲学，在大学期间主要关注西方基督教神秘主义等课题，同时也多次撰文对西方艺术、思想等进行介绍。

1914年（大正三年）秋天，浅川伯教带来了朝鲜李朝陶器“秋草纹

---

① 《白桦》杂志是文学流派白桦派于1910年（明治四十三年）所创立的文艺杂志。此刊物标榜人道主义、个性主义、理想主义，对西洋美术、新思潮的介绍也不遗余力，主要成员包括武者小路实笃、志贺直哉、有岛武郎、木下利玄、儿岛喜久雄与柳宗悦等人。

面曲壶”，柳宗悦从中体会到了东洋世界的美感，且感动于日常杂器所散发的美感。从此，让他将目光转移至东洋。1916年（大正五年）8月，柳宗悦首度到访朝鲜，并在往后的数年间多次造访。除了对朝鲜文化保存不遗余力之外，对于民族与社会问题他也非常关心。特别是对于当时发生的“三一运动”与“光化门保存”等事件，他多次撰文抒发己见，显露出反抗权势的性格。同时，基于对朝鲜艺术的关心与重视，在研究与收集朝鲜民艺品之外，他也积极在朝鲜创设“朝鲜民族美术馆”。1924年（大正十三年），柳宗悦在友人的家中与“木喰佛”^①相遇，一时间被这个木喰佛所散发的朴实、健康的美感所深深感动，由此激起了柳宗悦对日本工艺与佛教美术的投入。在这段时期，柳宗悦、河井宽次郎、滨田庄司等人开始遍及全国大街小巷探访木喰佛与民间工艺的踪迹。他们通过本身所具有的审美眼光，找寻潜藏于日常生活中的美感，在似乎毫不起眼的生活用具上，柳宗悦等人感受到了一份属于健康、传统的美感，令他们感动不已。

深入民间进行考察之余，脑海中不断地对民艺理论进行构思与诠释。1926年（昭和元年）年初，在友人富本宪吉、河井宽次郎、滨田庄司等人共同的构思之下，发表了《日本民艺美术馆设立趣意书》这个计划，并取“民众的工艺”之意，创造出“民艺”这一个新语。日本民艺馆在提出创立计划的十年后，正式于东京驹场开馆，此壮举可视为日本民艺运动中一个重要的里程碑。随后，柳宗悦以民艺馆为理论平台，展开了一系列的推进“民艺”的活动：举办各种民艺相关主题的展览，发行了《工艺》与《民艺》杂志，对日本国内的手工艺状况做了系统的考察与记录，设立了民艺协会，并推进了各地方民艺馆与协会的成立，促进了民艺的商品化以及地方产业化发展。柳宗悦在倡导这一系列活动的过程中，不断深化与发展其民艺理论，将民艺的内容、分类、性质等问题一

① 木喰佛是江户后期一位名为木喰五行的游行僧人所雕刻的佛像。木喰五行上人生于甲斐国（现山梨县），22岁进入佛门，45岁开始受木喰戒，晚年于全国各地进行朝拜巡礼，并雕刻了千尊以上造型独特的木雕佛像流传下来。

再地在陆续出版的文章与著作中重复与强调。

柳宗悦对于“民艺之美”的认识也是不断深入的，从1926年第一篇民艺美学文章《杂器之美》，到1942年《工艺文化》中的《美之目标》和《工艺美之特色》，到1949年《美之法门》，再到1960年《民艺美之妙义》以及后期的《美之法门》、《无有好丑之愿》、《南无阿弥陀佛》等文章，柳宗悦逐步完善着民艺美学体系：从设立“民艺之美”的标准到对“民艺之美”内涵的丰富，从对“民艺之美”的“他力道”诠释到建立“美之王国”的意义。其中宗教对于柳宗悦民艺美学思想的影响很大，他自己曾说：“我从年轻时便倾心于宗教，虽然不成熟，但我有几本书谈到了自己心灵的轨迹。一个偶然的机会，随着接触到佛教净土宗的教义，我开始感到依靠这一民众佛教的教义可以解开民艺美的秘密。”“我偶尔在越中的城端的下院度过一夏。一天，翻阅《无量寿经》，重读其中所记的四十八大愿时，猛然注目在第四愿上，因为这里有‘好丑’二字。所谓‘好丑’即‘美丑’。这时，我感到获得了某种启示，美之思想的大门很快被打开了。”“十年后，我又潜心专注于这一想法，写成了《无有好丑之愿》为题的小册子，虽在病中仍随即付梓，可以说是《美之法门》的姊妹篇。”^①

同时，柳宗悦在冲绳地方方言的保护、日本茶道的重新审视与定位、个人作家在民艺中的作用、如何看待传统等具体的民艺文化相关问题上亦作出了突出的贡献。

柳宗悦的民艺理论不仅包括“民艺”的本质原理等问题，还涉及了“民艺美学”、“民艺文化”等几个方面的问题，在日本乃至世界的民艺界不单开先河而且完整地建立了体系。

1957年，在柳宗悦68岁的时候，他接受了日本政府颁发的“文化功劳者”的荣誉称号。柳宗悦为振兴日本传统的民间工艺作出了杰出的贡献，对保护日本的民族文化起到了相当大的作用，他一直考虑的

^① 柳宗悦著，石建中、张鲁译，徐艺乙校：《民艺四十年》，广西师范大学出版社2011年版，第321页。