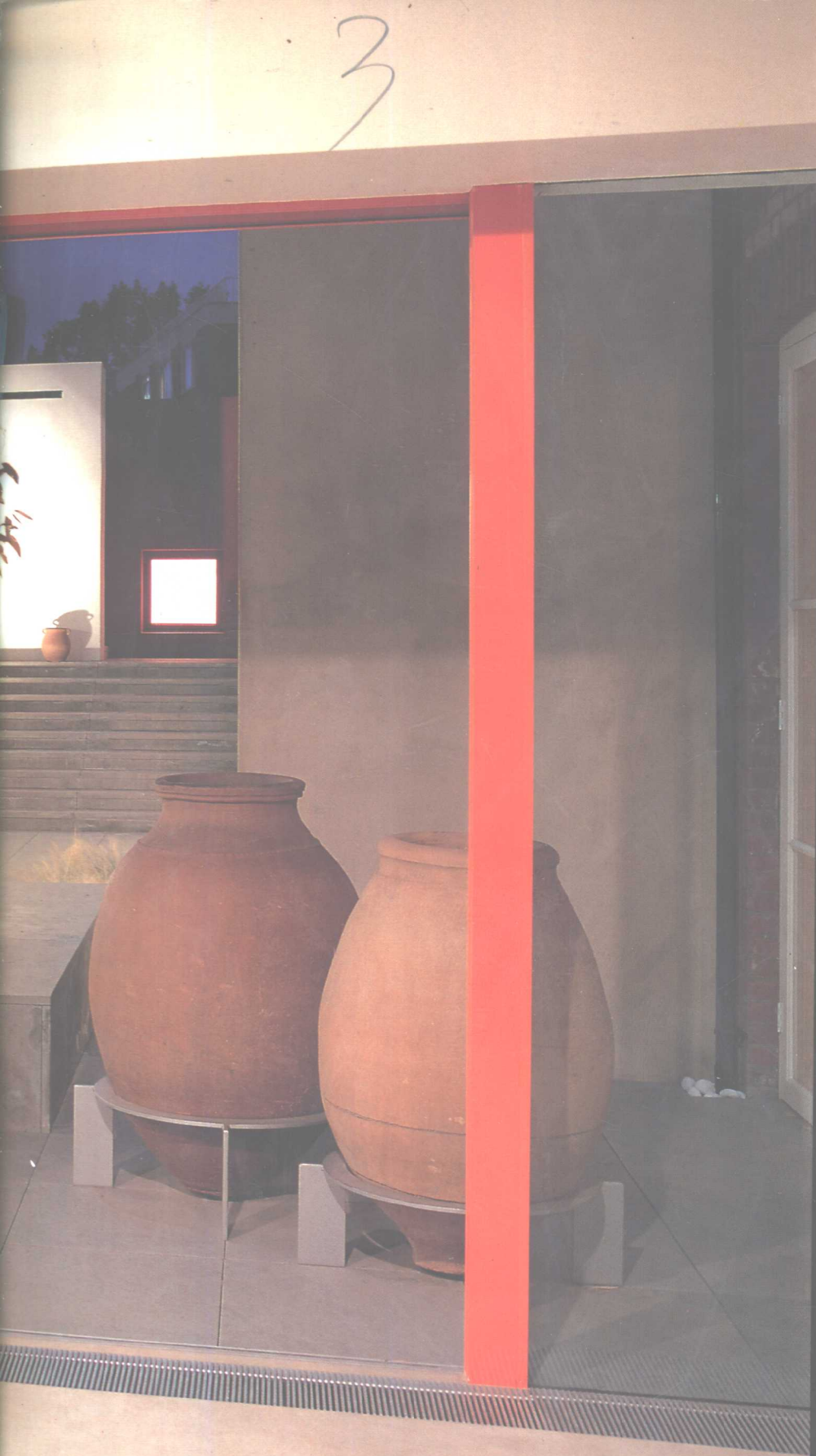




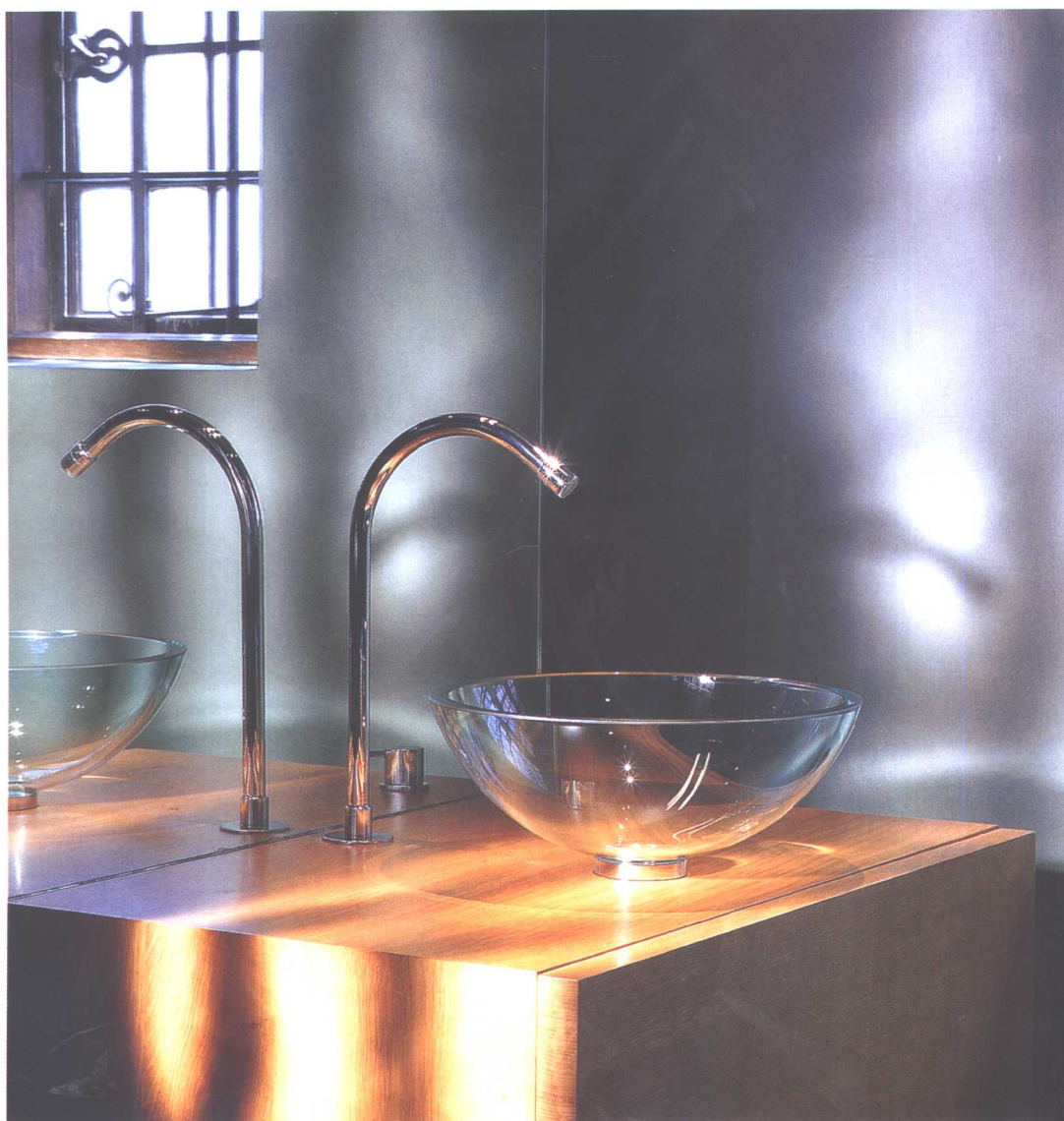
极少主义 与禅宗

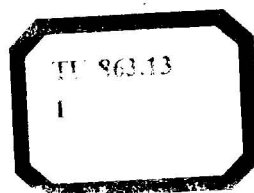
[英] D·斯科特 著
熊 宁 译

中国建筑工业出版社

极少主义与禅宗







[英] D·斯科特 著 熊宁 译

极少主义与禅宗



中国美术学院出版社

著作权合同登记图字：01-2001-1168号

图书在版编目 (CIP) 数据

极少主义与禅宗 / (英) 斯科特著; 熊宁译. —北京: 中国建筑工业出版社, 2002

ISBN 7-112-05049-9

I. 极... II. ①斯... ②熊... III. 古建筑—建筑风格—关系—禅宗—日本 IV. TU-863.13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 015650 号

本书经新荷兰出版公司正式授权我社在中国翻译、出版、发行中文版

Copyright © 1999 in text David Scott, Siân Evans, Marc Peter Keane

Copyright © 1999 New Holland Publishers (UK) Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publishers and copyright holders.

Introduction written by David Scott

Zen Interiors text written by Siân Evans

Zen Gardens text by written by Marc Peter Keane

责任编辑: 黄居正 崔 勇

极少主义与禅宗

[英] D·斯科特 著

熊 宁 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/12 印张: 10 1/4 字数: 270 千字

2002 年 7 月第一版 2002 年 7 月第一次印刷

定价: 99.00 元

ISBN 7-112-05049-9

N · 21 (10576)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

目 录

导 言 6

D·斯科特

室 内 19

S·埃万斯

庭 园 86

麦克·P·基恩

海外的庭园 124

参考文献 125

索 引 126

图片授权者以及致谢 128



下图：一尊风化侵蚀的佛教创始人
Siddhartha Gautama(即释迦牟尼)带着两位
随从的石像。禅即以佛教为基础。它注重
自然物质随时间的流逝而发生变化。
正如这尊石像所表现的那样



导 言

D·斯科特

佛教禅的哲学以及与之相关的价值——朴素、克制、自然——连同日本文化和地理的其他方面，都对传统的日式花园和建筑起了重要的影响。在《极少主义与禅宗》中，我们探究了他们的设计、构造和禅的美学，并解释了它的思想和精神价值是如何以实践的方式，或多或少地应用在我们的生活空间中的。通过将禅中的宁静、静止的思想，对大自然的感激引进到西方家庭中，我们或许可以将一种和平的感觉引入我们的生活，那是我们先前的日常事务的压力下和无数外界分心的事物中所未曾体验过的。

禅宗传统的历史对我们理解它随后对禅宗僧人以及他们生活的方式、他们如何设计自己的花园和住宅所产生的影响是非常重要的。禅宗源自于印度，Siddhartha Gautama(即释迦牟尼)出生于此(公元前563年)，并在这里得到启迪，创建了佛教。日本的禅宗起源于中国，最早的禅宗大师授道及最早可辨认的禅宗寺院都是在中国发现的。

大约五个世纪后，佛教的这一宗派传入中国，又过了几个世纪，发展出了佛教别具特色的宗派—Ch'an(日语中禅宗的发音)。唐代(618年—906年)以禅宗的黄金时代而著称，此时禅宗宗派在艺术家和知识分子中受到特别推崇，并且影响了他们的作品和

思想。宋代(960年—1276年)，禅宗受到更为广泛的欢迎，它同时得到政府的支持和各阶层人民的追随，并流传到了日本、朝鲜和越南。禅成为影响中国文化的最有力的精神因素，禅宗寺院也成为研究学问的中心。引用这一领域有影响力的英国作家A·瓦茨的话说：“禅宗和道教关于自然的感受成为主音符，使哲学的、学者风度的、诗歌的、艺术的追求得到极大的交互发展。”宋代的水墨画后来就对日式禅宗花园的设计产生了直接的影响。

11世纪和12世纪，由禅激发的敏感性，在所有精神上、文化上和艺术形式上被那些访问日本的中国僧人以及早期到中国旅游并受到禅宗大师教诲的日本僧人带到日本。由于禅宗严厉的训练及它更强调直觉而不是学习，而对日本的武士有着特别的吸引力。武士阶层在12世纪取代了皇帝和朝臣而成为国家的统治者。禅的传统很快在这一新的国度的文化和精神生活中占据了一席之地，同时也注入了独特的日本风格。

其后，禅对于日本人生活和性格的影响是深远的。禅的思想不仅引导了日本文化，还为证明日本人与生俱来的价值观提供了依据，例如，他们对大自然热爱，接受艰苦训练并把其作为精神发展的前期必备，对宗教和世俗缺乏区分，对美丽与丑陋、温和

与猛烈、精致与粗劣的理解是统一的，正如气候和风景所证明的那样。禅也给日本社会带来对宁静的尊重，对保持思想平和，能在混乱中、外界的干扰分心情形下得到休息表示赞赏。禅的艺术，例如茶道和插花的目的便是对这种平静的培养。这种精神的休息使得日本人能在嘈杂的人行道中或在外部世界的噪声中可以在自己的纸墙屋中孤芳自赏。

禅文化也对日本人审美的观念产生了影响。一个禅宗艺术家在创造的过程中或是在对完美的联想中发现美，而不是在完成中。因此，不对称设计的、未完成的自然状态比对称的状态更有吸引力，同其他日本艺术一样，它反映在许多禅宗花园和房屋的设计特征中。例如，一个技艺高超的制陶人可能会选择给他的陶器一个粗糙、未完成的外形。

禅的观点也和日本人内在的喜爱简朴、缺乏技巧相符合。摒弃混乱、过分精美或奢华，传统的日式房屋、花园、厨房器具或烹饪用具毫无例外地被设计成简洁、优雅的线条以此证明克制和纪律，隐含着不能一目了然的深奥的感觉。这一点尤其体现在禅宗石制花园上，每一次游览都会有新鲜的感受。日本的禅文化同样珍惜年龄和服饰的痕迹，从中找到美——岁月的痕迹证明了事物的无常同时也赋予它们一种高贵的感觉。例如，木制的建筑不经处理，这样，人们便能欣赏它那因风化或多年使用而产生的光泽。

为了全面理解禅的传统对日本人民的影响，注意历史、气候、

景物的互相影响也同样重要，反之亦然。这些以及前面讨论过的影响力就包含了日本现今风俗习惯和信仰的起源。

直到第二次世界大战结束，外国势力还从未成功地侵入过日本，并且，除了在8世纪和9世纪对中国开放过一段时期，以及后来对欧洲文化和艺术开放过，这个国家直到19世纪中叶一直与世隔绝。9世纪以前，日本断绝了同外界的一切联系，经历了长达200年的孤立。正是这段时间，武士发展成为一个独特的武士阶级，武士道（武士的行为规范）得到了发展。武士们效忠于某个地方派系的领导人或军阀，从12世纪到16世纪，日本遭受了连绵不断的国内战争。国家政治、军事的领导人——幕府将军一脉相承地敌视外国宗教和世俗的影响，并制定了国家隔离的政策：日本公民严禁到本国以外旅游，外国人不允许进入。目的是控制这片土地上每一个角落的日本人生活的每一个方面——他们住在那里，吃什么，穿着衣物的样式，甚至是采用的姿势和睡觉的方式——这一切都由政府规定。然而艺术却持续兴旺，普通人只要遵守法令就能过上相对和平的生活。

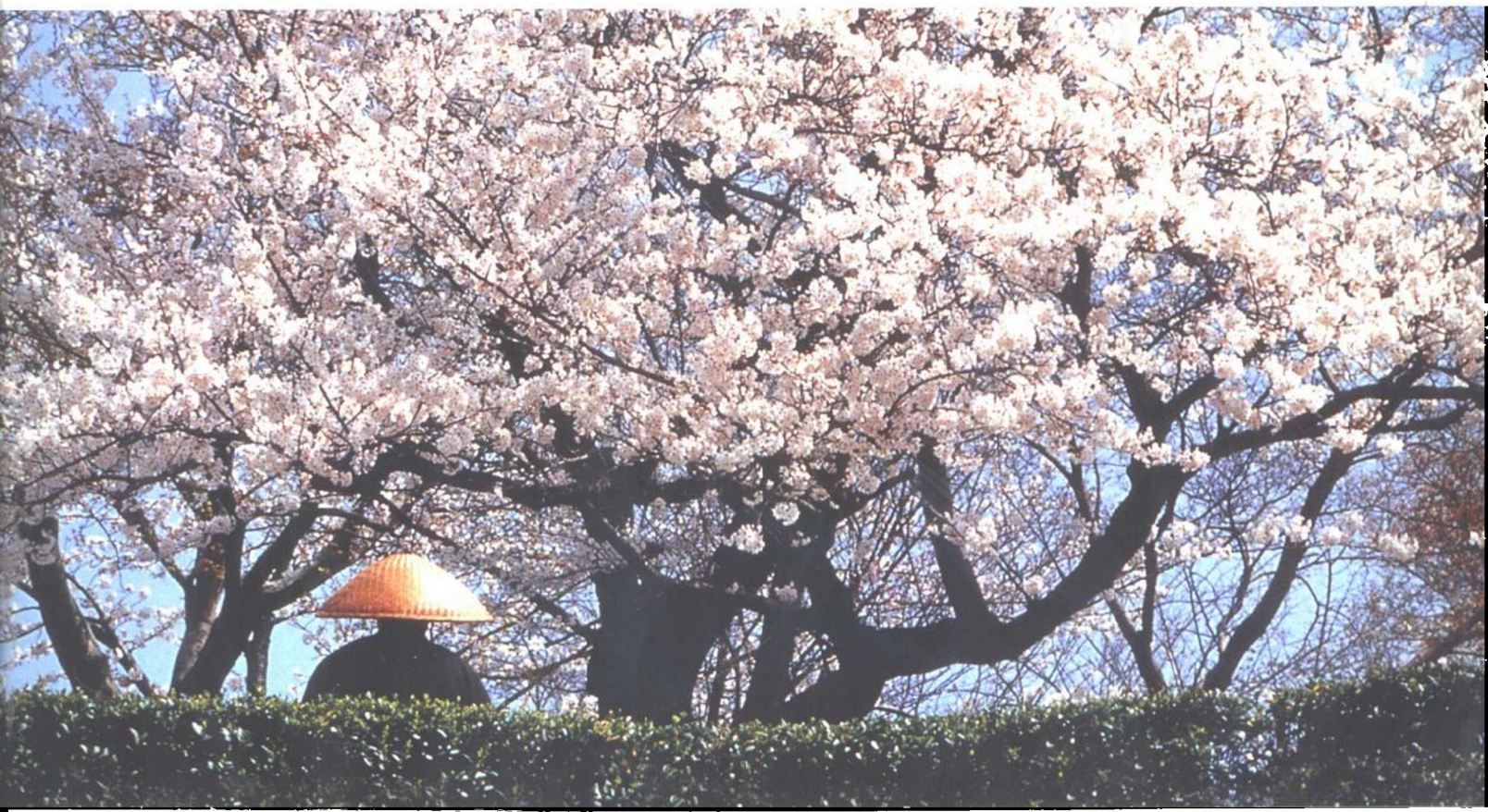
18世纪和19世纪，因为没有战争，武士们已无事可做，但他们仍是特权阶级，人们期望他们为社会上的其他人做出好的榜样，领导冷静、诚实的生活。在这段和平时期，尚武艺术的实践逐渐成为一名武士表达自己对禅宗思想理解的工具。武士道的影响使禅的传统得以渗透到日本社会。



上图：东海堂的收藏品名为《五十三个阶段》的木版画。由广重（1797年-1858年）创作。在其他欧洲画家中，这位著名的禅宗艺术家对马奈和梵高产生过影响。

下图：樱花是日本的国花，每年樱花盛开的那几天，日本人会聚集在传统的观赏点欣赏美丽的樱花，纪念、缅怀过去的季节。

下图：佛教寺院悬挂的一座大钟（吊钟或梵钟），它能发出深沉洪亮的声音。敲击寺院的钟有着宗教的作用或是召集僧人们。



右图：一个天然露天温泉。为了肉体上和精神上的重生，日本人极为重视净化和清洁。但普通淋浴的地方也是会面、聊天、说笑、能洗去一身病痛的场所，天堂与现实在浴盆中相遇



左图：对于早期的日本人，像在日本的阿尔卑斯山上深深的河沟那样难于接近的山脉风光和特征，被赋予一种神秘的气氛。它们是由于深思而不是探究的，对自然景色的欣赏逐渐聚焦于某一特定景物而不是匆匆扫过全景



禅对于传统的日本房屋和花园设计的历史性影响,同气候、景物及本土宗教神道教一样重要。

总的说来,日本的气候类似于美国东海岸温和的气候,只是在亚热带的南部岛屿九州岛更温暖,多雪的北部岛屿北海道更寒冷。这里有分明的四季。春天始于三月(北部的本州和北海道始于四月上旬)并持续到六月初。四月、五月是温暖、干燥的月份。三月底至四月中旬从九州到北海道樱花盛开。夏天和雨季从六月初开始——炎热、潮湿的时期(除了北海道)。从七月中旬到九月初,仍然很热但不再潮湿。在每年此时,山区开始更新。秋天天气晴朗,温度适宜,但九月末会较潮湿。在北方和高纬度地区,冬天寒冷、多雪且美丽;其他地方冬天温度极少会降到零下。

日本的气候主要受山脉地形的影响,而它又确实是一个多山的国家。实际上,日本本土的四个主要岛屿可以被看作是深深淹没的山脉中几座可见的山峰。这些山峰,有些是火山,高可达4000m(超过13000英尺),山峰的坡度很陡,直到山顶都覆盖着茂密的森林,山峰间是又深又窄的山谷。结果便是人口被密集地限制在沿海平地和少数开阔的河流谷地。日本正好位于太平洋和亚洲构造板块并列线上的地震带上,互相挤压的地下构造导致了地震。海底地震产生潮汐,波浪不断地击打着海岸。除了这些危险,还有台风经常袭击这片国土,北部的暴雪、南部夏季的暴雨、中部及九州和本州西部的潮湿酷暑等等威胁,这样人们才能理解

气候和地形在日本人的精神和生活方式中所起的作用。就花园和房屋的设计而言,它们的重要性在于三个主要方面。

首先,山峰的难于接近使它们产生神秘的气氛。这里是沉思的地方而不是被探究的,出于必要,日本人欣赏自然景物更倾向于聚焦在某些特定的景物而不是纵览全部景物。其次,居住在高度密集的生活区,小花园的设计要表现自然世界的精髓,给人以大规模风景的感觉。这两个因素直接影响了以后花园的设计。第三,日本气候的特点以及随时可能遭受的地震或台风的毁灭,对日本人的家产生一定的限制。抵制极端恶劣的气候的需要应该与设计和材料的选择相符合,以便在遭受恶劣气候的破坏后能迅速重建。简单的设计和小范围的当地材料的使用,例如未上漆的木头、石头、米纸、树皮和麦秆,都是解决的方法。

日本盛产木材。木材也是最适合于气候潮湿、经常存在着地震威胁的地区的建筑结构材料。各种各样的木材加上纸,也被用来建造日本房屋内部的特色部分,比如障子(日本房屋用的纸糊木框)、灯罩、底座和特有的常见的澡盆。使用未经处理的自然材料的传统被由禅宗激发灵感的建筑师们所采用,创造了一种房屋不露锋芒的风格,同地形和气候保持一致,这一点正是颇为禅宗传统所称道的。

日本的本土信仰神道教的追随者们,崇拜无数的神(共同被称为神),这些神能够通过具体化到如河流、山峰、岩石、树等等

自然现象的表现方式中而被人们感觉到。一棵古树或一块形状有趣的岩石，或者更大范围的一座山（特别是富士山）成为了神圣的崇拜对象，它们其中的神灵往往代表健康或丰收。为了接近这些圣物，崇拜者们需先用水清洁自身，神道教的圣地无一例外地会准备水以备崇拜者们象征性地清洗手和嘴。对自然界中的岩石等事物的欣赏以及水重要的象征意义后来成为禅宗花园的典型特征。同时，神道教自然胜地的设计，尤其是建筑的整体化和位置安排的重要性，都对住宅建筑的设计有很大的影响。

R·史密斯是一位曾在日本居住过许多年的美国建筑师。他对于我理解日本住宅建筑有很大的帮助。他提出的我们能从传统建筑中学到什么观点非常有教育意义：

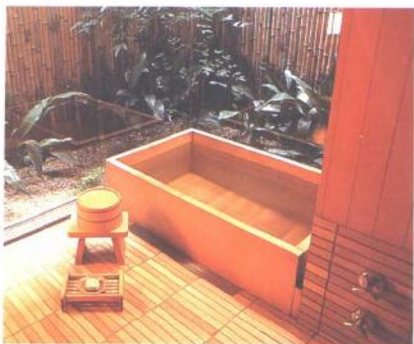
“或许我们从日式房屋中得到的最大的教训就是提醒我们，在西方我们已远离更为自然、健康的世界。生活各个方面的工业化，证实每一项新技术或科学思想的愿望以及房屋结构的超前意识对我们健康的影响已经远远超出我们所敢于想像的。”

不幸的是，日本的现代建筑也已像西方的建筑一样，不再或较少地具有与环境的和谐性。尽管关系到现代的环境和健康，仍然可在城市中古老的地区和乡村发现古典的、经典的、传统的日式房屋，它提供了完美的可使用模型。它是由仅有的、有限的几种色调及很易获得的材料建成的，因此，可以减少对工业程序的依靠和运输，以及伴随而来的环境污染。禅宗尊重自然界物质通

过风化侵蚀产生的变化，以及岁月带走的表面上的修饰、处理和它们可能产生的毒素。房间隔板和滑动门板的使用可以对气候做出健康的反应。夏季，所有的滑动门板能够全部打开或搬走，以利于新鲜空气在屋内的对流。冬季，屋内可转换成许多单个房间的排列，与其他房间或外界隔开。

日本人洗澡的方式，除了可以帮助保持个人卫生和健康，还是保持温暖和身体热量的另一种方法。日式大浴盆是相对深而较短的。水由自身的，通常放置在室外的加热器加热，在进入澡盆前应彻底洗净，有时也同其他人一起泡澡。这水自然是保持干净的，需要时可以重复使用或重新加热。有时会用浮在表面的木板将水与外界隔绝以防热量散失。更多的时候，木板被用来做盖。

传统日式房屋的设计既注重人们对物质的享受，也注重人内在的需求，并且因为我们上面已经讨论过的影响而得到发展，成为两种来源的混合。最初的灵感是一种建筑学上称为“唐样”的样式，是在13世纪传入日本的。唐样是中国宋代建筑的样式，它本身起源于长安的修道院及贵族官邸的建筑样式。另一个影响，即禅宗与武士道精神的融合，赋予了日式房屋确定的特征形式。禅宗修道者和控制国家的武士们有许多共同点，都以严肃、节俭、自律及精神上的无畏为荣。设计他们自己的住宅时，他们将这些美德带入唐样建筑样式中。融合的结果即是被称为书院样式的房屋，其特征是开旷的空间，简洁的线条，长方形的形状，内部的私人



左图：日式澡盆或叫风吕，其中的水总是保持清洁，可以重新加热，重复使用，禅宗使用未经处理的天然原料的传统，使其具有自然的外观

下图：典型的，简朴的，多功能的日式房间，蒲团直接铺在榻榻米上（白天收起来），障子用以控制气流流通，靠近走廊，在这里风景定格成帧



空间与对大自然的开放、和谐、统一。书院样式起初被用于武士的官邸及禅宗方丈的私人空间，但在江户时期（1600年—1868年），它小规模地被一些城市商人和工匠们所运用。他们保持了书院基本的要素，如 tokonoma（一种装饰性的壁龛），榻榻米（地板席），隔扇（纸糊门）和障子（滑动门）。

隔扇是不透明的，垫入纸的门，上面有时会有装饰性的画，而障子——可滑动的半透明的嵌板——通常用来将房间与外部空间隔开。它们创造了内部空间的隔墙及外部房屋的墙，但并没有结构的用途。日式房屋的内部是一个功能自由的空间，可以根据你如何使用房间，通过关闭、打开、移走滑动门而将其分成各种不同的空间。外面的屏风可以打开或关上，或尽览满园美景，或改善屋内的通风状况。

榻榻米是由秸秆编织而成，铺满整个房间，可用来坐或睡。为保持地板干净，房间里不使用椅子，外出穿的鞋放在玄关处，即门廊，作用是将街上的灰尘与屋内隔开。

传统房屋的另一个特点是缘侧，一种有顶遮盖的走廊或过道。这是屋内与花园的中间地段，弱化了人与自然的分别。这种内部与花园的关系自觉地同禅宗的思想一致，将外部世界看作我们内在生活的延伸。

Tokonoma 是一种带平台的壁龛，用来展示艺术品，通常是一种特别的插花或一幅水墨画，一般单色的易于融合于房间内柔和

的色调。插花艺术（日本花道）即按照规定的方法在花瓶中展示四季的鲜花和其他的植物，并在日本逐渐发展成为一门精美的艺术形式。Tokonoma 是传统的展示插花艺术的位置。

16 世纪书院样式又受到茶室建筑发展的影响，茶室有一套设计规则来控制茶道仪式，他们由茶道大师及权贵们的美学顾问千野利久（1521 年—1591 年）创造，正是他建立了茶道仪式的四条规则：和谐、尊敬、纯洁、沉默。他强调美与自然结构中的简单和质朴。书院样式受到质朴的茶室的影响，它们又共同影响了数寄屋样式。数寄屋样式后来逐渐发展成为目前公认的日式传统住宅。

禅宗思想对日式花园结构的冲击最早是通过一本早期的技术论文，Enposho or Book of Gardens（也称为Senzui Narabini Yagyuzo，出版日期不详），作者是真言宗佛教僧人 Zoen。这是日本关于花园设计最有影响的书之一，它强调宁静与和谐而不是变化和装饰。这一观点被后来的僧人在禅宗传统的基础上发展，许多日本最著名的花园都是由禅宗僧人所设计，并在禅宗修道院和寺院的基础上创建的。它们为僧人们提供了深思、日常生活、体验及欣赏自然美景的场所。

与西方对应物相比，传统日式花园更为柔和，强调不对称和空间和谐胜于对称和几何形状。对于构造方式和建筑材料的节俭是传统的日式花园的另一特征。基本的成分——石、沙、水、树、灌木、蕨类、青苔——都被用来表现山峰、河流、海洋和瀑布，创

下图：位于四国高松的 Ritsurin 公园一景，这是一个供人漫步的花园。利用葱郁的山坡（被称为借景）在视觉上加大了花园的规模 and 变化

右图：具有自然雕塑般的石头及被耙过的砾石花园一角，松树经过修剪再现了自然的风吹后的形态。自然形态与人工修饰相结合正是日式花园设计的特征



下图: 传统的具“乡村特色”的茶室, 修建在日本山区中休闲或隐士的隐匿之处。茶室模仿深山的宁静, 以终年常绿的树和灌木为特征

