

日本的花道起源于日本人民对自然的爱和对神佛的敬仰,同时它的发展过程中,也受到很多来自中国和西方等外来文化的影响。现在,日本的花道已经进入了空前繁荣的阶段,光是知名的流派就有两千多个。日本人民通过插花这种生活艺术,表达自己的思想情感以及审美观。通过它,人们不仅能够欣赏到自然与人类的创造力和结合而产生的特殊的艺术之美,还能从中汲取一种精神力量。花道的功能是多多种多样的,它将生活变成了一种艺术,也将艺术变成了生活。

王勇 主编 顾春芳 胡令远 著

花道

日本文化大讲堂

ribenwenhuadajiangtang huadao

上海辞书出版社

图书在版编目(CIP)数据

花道/顾春芳,胡令远著. —上海:上海辞书出版社,2007.7

(日本文化大讲堂)

ISBN 978-7-5326-2245-0

I. 花... II. ①顾...②胡... III. 插花—工艺美术史—日本
IV. J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 052346 号

出 版 人 张 晓 敏

日本文化大讲堂·花道

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上 海 辞 书 出 版 社

(上海陕西北路 457 号 邮政编码 200040)

电话: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

华东师范大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.5 插页 4 字数 210 000

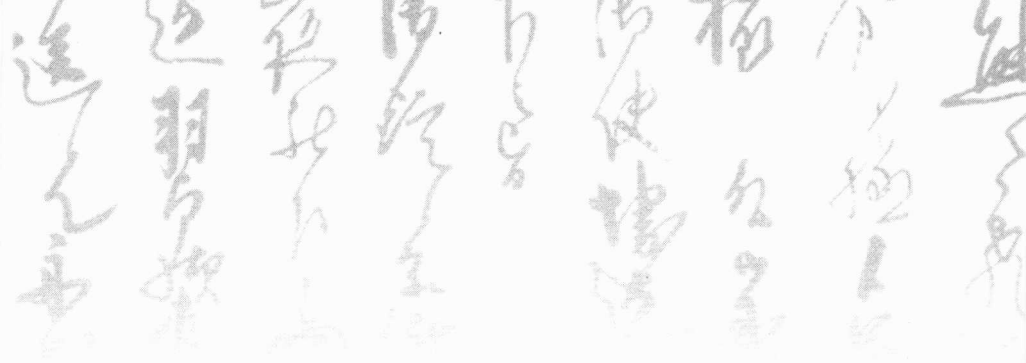
2007 年 7 月第 1 版 2007 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5326-2245-0/K·424

定价: 24.00 元

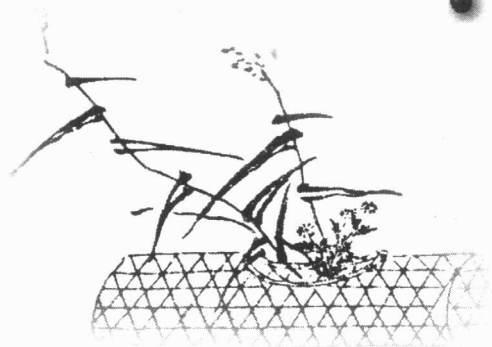
如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换。

联系电话: 021—62431119

第一章 花道的历史

- [壹] 日本的自然和花
- [貳] 插花的诞生
- [叁] 早期的立花
- [肆] 立花样式的展开
- [伍] 茶汤和抛入花
- [陆] 生花的成立和花形的完成
- [柒] 文人花的流行
- [捌] 近代生花的创始和发展
- [玖] 现代插花的状况

第一章 花道的历史

〔壹〕 日本的自然和花

日本独特的自然条件是花道产生和兴盛的重要条件,让我们来具体看看花道是怎样产生和发展衍变的。

日本环海多山,南北狭长,因而四季分明,风光多姿多态。樱花和红叶就不用说了,就是山野之中的花也开得很美,将这些自然中的花枝折下来,或是剪下来,插入花瓶或壶中,这样的花就增添了一种比开在野外的自然的花更美的感觉。从某种意义上也可以说,它给予了野外的花以新生,这就是“插花”的本意。

这样的行为自开始以来,就和日本的文化艺术创造连在一起,绵延发展,以至今日。日本从古代祭神的时候,就有“有花时供花,有果品时供果品”这样的说法。因此,可以说从那时起,花和果品就一直伴随着日本人的精神生活。而佛教传来以后,它就自然而然地成为佛前供花发达的原因之一了。

然而这种将野外自然美的活力挖掘出来,让它焕发出更有魅力的美的这种自觉,并不是自古以来就有的。从一定意义上可以说,它是日本人的先贤冲破了古代身份等级制度的束缚,把自身作为一个人来思索和活动的开始。

从花道产生和发展的历史过程中,不难看出它与人的身份地位的高低贵贱并无根本关涉,它是日本的民众对生活和艺术的一种非常自然的追求。由于对生命、生活自身抱着强烈和执著的渴望,才开始有了真正的花道。

树林与神的“依代”

花道形成之初,被称之为“立花”。这里的“立”的意思,是指花笔直地向上伸长,它的高高向上伸展的姿态,意在显示花和树一样,都是迎接神的地方。这样的意识,源于古代日本的民间信仰和常绿树林交织而成的一种文化。作为迎接神下降的场所,或者也可以说给神以依附之处,还有如正月里悬挂着的稻草绳等,至今还在一部分的山村中流传着。因为传说神是从天上降下来的,而高山上的树是神住的地方,因此人们将树当作神来对待,即可从这树上看到神。如在《万叶集》^①中就将杉树作为神树。古代的日本,还把花草称为神的名字。祭神时,为了抚慰神的心灵,产生了把草和树枝戴在头上或拿在手中跳舞的艺术,这就是后来“神乐”、“田乐”、“猿乐”等艺术的雏形。而后又进一步发展成为“能乐”^②、“歌舞伎”^③和“日本舞蹈”,可以说它

① 《万叶集》: 奈良时代末期,由大伴家持、山上忆良、柿本人麻吕作,日本最初的和歌集。

② 能乐: 室町时代,由猿乐发展而成的较成熟的艺术。合上日本歌谣和伴奏者的拍子而进行的舞蹈乐曲。

③ 歌舞伎: 源于“阿国”(日本国名),兴盛于江户时代,具有强烈个性的日本特有的戏剧。戏剧主要叙述历史、神话、社会生活等。以演员为主,边演边舞。另配以音乐、舞台背景等,使整个舞台显得生机勃勃。

是日本艺术和文化的起源之一。由于神住在高的地方,所以被用来供神的花和树也必须高高地、笔直地立着,只有这样才能被认为是迎接神的姿态。被用来供神的花木笔直地立着这一现象,以后就成为“花立着”这一词语产生的背景,同时也揭示了插花的源流。

树林中,神住着的,地方,即所谓神的“依代”,是树木和石头。经常被使用的是常绿树,即神树。在祭神或在各种传统节日举行的祭祀活动中,如日本有名的“祇园祭”^①时,铎^②上竖着的杉树的小树枝以及一般祭祀时常见的旗杆上竖着的杉树枝,都是神的“依代”。从中世开始,生花用常绿的松树和杉树,人们可以从那里感到神的姿态。神的“依代”已成了理所当然的事情。生花中的常绿的树枝并不是可以随便插的,它也必须笔直地立着。

由上可知,花是立着的与日本的民俗信仰有着不可分割的联系,相对于室町时期的

祇园祭铎上的神树枝

① 祇园祭: 在京都八坂神社举行的庙会(过去是6月7日,现在是7月17日到7月24日)。

② 铎: 以茅装饰的彩车。

“立花”，此时的立意在于“心”，一株花被笔直醒目地立着，成为把神迎来的标志。

佛前供花

从古代的民间信仰开始，然后通过佛教，插花艺术的历史逐渐向生花展开来了。佛教传来后将花供于佛前，意味着将原先献给神的花现在改献给了佛，这样，供花的对象及其意义都发生了重大变化。

公元6世纪中叶，佛教传到日本以后，寺庙里就开始盛行讲经、散花及在佛前供花。正月里有修正会、二月里有修二会等，都在佛前供花。现在，药师寺里流传的花会式(3月30日—4月5日)中，由梅花、桃花、樱花、山茶花、百合花、藤、杜若、山吹、牡丹花、菊花等十种花卉做成的十二瓶插花，被供在佛前。进入了平安时代后，佛教中，空海^①(774—835)开创了真言宗，最澄^②(767—822)开创了天台宗，密教兴起。密教有一定的修法，修法时用的大坛的中央和四角都放着花瓶，里面插着花，用的花虽说大多都是莲花，因为莲花受季节的限制，有时也用各种各样的花卉，个别时候也用制作的莲花。到了天台宗的僧侣源信^③(慧心僧都)

① 空海：日本真言宗的开创者，号弘法大师。公元804年到806年作为遣唐使前往唐朝修行。回到日本后在高野山建立了金刚峰寺，宣传真言宗的教义。

② 最澄：日本天台宗的开创者，号传教大师，公元804年到805年作为遣唐使前往唐朝修行。回到日本后在比叡山建立了后来的延历寺，在那里宣传天台宗的教义。

③ 源信：天台宗的学僧。以传教、因明学之理论而扬名。著有宣扬净土教的《往生要集》与另一部《一乘要诀》等。

(942—1017)时,他扩大了净土教的影响,人们多追求往生到极乐世界去。而王公贵族们盛行在自己的府邸中修建佛堂,有的甚至将自己的府邸作为寺庙。这些府邸中都挂有画着佛像的佛画,而在佛画前供着花,点香念经或是举行法会。

这时,佛教的仪式已浸透到了人们的生活中,同时,佛前的供花也进入到人们的住宅。在《源氏物语》^①的“铃虫卷”中,有这样一段叙述:

夜间帐帟的垂帘向四面卷起,后方挂着法华的曼陀罗,银制的花瓶高高地站着,里面插着色彩鲜艳的莲花,香炉里燃着中国的名香“百步香”。

就像这里描写的那样,平安时代,将住宅中的一室作为佛间来使用,在那里供着佛像或挂着佛画,在佛像或佛画的前面供着花,成为一种很常见的现象。

“花合”的产生

当时的贵族们住的是适合日本气候的所谓的寝殿式样的住宅。宽敞的房间都用拉门和屏风隔开。拉门和屏风上面画着各种各样的画,有四季画、名胜画等,在以四季的自然景色为主题的风景画上,以画题作和歌,再配上画

①《源氏物语》:紫式部著,平安时代中期的长篇小说。描述当时的贵族源氏家族的盛衰起伏。被翻译成多种语言版本。

中的色彩来书写。拉门和屏风的画题与和歌就这样密切联系着并不断发展。最初的敕撰集《古今和歌集》^①就采用了四季的划分。在这里四季的季节感已经确立,根据各种节令举行的活动也定了下来,如人日(正月七日白马会)、上巳(三月最初的巳日曲水之宴)、端午(五月五日)、七夕(七月七日相扑会)、重阳(九月九日菊花宴)等。这些节日成了月次画的画题,每一季节的花被描绘其中,自然环境和生活艺术融合成了一体。

将四季的花草插在瓶中加以欣赏,比起在山野中踏青赏花草更有一种美的情趣。由于贵族们对花的观赏产生了强烈的兴趣。对花的高度和强烈的兴趣最终使之成为一种高雅的娱乐活动,于是被称之为“花合”的游戏开始在贵族中流行起来。“花合”是比赛的参赛双方左右分开,各方分别展示自己的花,在判别比赛双方花草孰优孰劣、一决高下的同时,还会吟唱和歌。显然这是一种有闲阶层所玩的优雅的游戏。“花合”后来就发展成为在花器里插上花,比赛花和花器优劣的“瓶花合”,于是渐渐地走向了插花。而对花的美感和悲哀感在贵族们的心中产生了无数的和歌,花就这样成了和歌永远的主题,和人们的文化生活紧紧地联系在一起。

这里,不能忽视的是“花合”中的“前栽合”,这也是当时的贵族们所热衷的娱乐,同时它与生花和盆栽也有着紧密联系。所谓“前栽”就是在庭院的一角,种上草花。而

① 《古今和歌集》:亦称《古今集》。日本最早由天皇(醍醐天皇)下令制成的和歌集。至今无法确认是公元905年还是914年左右制成。内容是宫廷内管们对和歌、对联等。当时被称为《续万叶集》。

“前栽合”就是宫廷大臣们汇集在某人的庭院中，有的会将自己种在庭院中的花带来参加比赛。关于“前栽合”，《古今著闻集》中记载嘉保二年（1095年）八月二十日在上皇鸟羽殿里举行的“前栽合”的情形：

有前栽五种。长柜由两个武者担来后，放在阶前，先用别的花做上装饰，然后供置前栽于长柜。（在它的旁边）做上水洲和河岸，移入前栽。左、右各为女郎花、薄、菊花等。然后以这一景致作为那天的和歌的题名，每人用这个题名作和歌、尽雅兴。

这种所谓的“前栽”，与后世的盆栽和盆景有着不可分割的联系。室町时代的《花王以来的花传书》中的画中，有在容器中盛着砂的插花的观赏花，恐怕就是前栽的传承。这样看来，前栽也是属于观赏花的一种，只是观赏的地方局限于庭院，而且都是人工栽培的，是人们为了观赏而做的花，这种花先是进入庭院，然后才逐渐进入到室内。

瓶花与和歌

四季的花草插在瓶中，便另有一种美的情趣。在和歌中我们可以看到当时的贵族们已有了把花插在瓶中观赏的情趣。

在《古今和歌集》卷一中，文德天皇的皇后把樱花插在瓶中，藤原良房对此作了这样一首和歌：“岁月流逝人亦老，愁思消尽赏花中。”藤原良房是皇后的父亲，他在和歌中表达的

是：随着岁月的流逝自己渐渐地老了，可是当看到了樱花时，就把所有的人世的艰辛都忘记了。在这里，他把自己的女儿——皇后比作插在瓶中的樱花，体现了父亲对女儿的爱。

此外，在《后撰和歌集》卷三中，有著名歌人贯之^①的一首和歌：“但愿樱花永盛开，插入瓶中亦凋谢。”这枝樱花是别人赠送给贯之的，贯之为了要让樱花永不凋谢，特意把樱花插在带有乌龟的瓶里，因为乌龟是不老长寿、吉祥的象征，可瓶里的樱花却还是凋谢了。这首和歌不仅仅是对樱花易谢的一种惋惜，应该还暗含了对人生的深深感慨。

从这里可以看到贵族们的生活中已经有了单独作为观赏的瓶花。他们在赏花时倾吐自己的愁思和忧虑，叹息人生的无常。对花的美所产生的咏叹和看到花凋零时所产生的枯寂感交织在贵族们的心中，由此产生了诸多优美的和歌，如前所述，同时也加速了插花诞生的步伐。

客厅装饰和插花

在日本历史上，代替平安贵族登场的是镰仓时代的武士。出身、修养不同，“花思”自然也就不一样。平安贵族是非常怜惜落花的，可具有武士道独特的道德观念的镰仓武家，将落花看成具有一种壮烈牺牲的精神，蕴含着一种悲壮之美。

依附武家的日本武士中，受禅宗的影响很大，就像在

① 贯之（约868—945）：全名纪贯之。平安时代前期的和歌人、和歌学者。“三十六歌仙”之一。著有《古今和歌集》、《贯之集》、《古今假名序》、《大堰川幸和歌序》、《土佐日记》、《新撰和歌集》等。

枯山瘦水的庭院中也能看到真正的青山绿水一样，对没有花的草和树也能感到花的美感。水墨画的世界中也有和禅宗相通的东西。水墨画的清一色墨的世界实则摄取了自然风光的深奥处，而能与之有同感的武士们的审美眼光也是非常深刻，且具有丰富的内涵。以素朴为特征的武士对内修习和精研武艺怀着极大的热情，而与前代的“花合”之类的游戏几乎是没有什么缘分的。

因而，作为贵族们集体娱乐形式之一的“花合”曾一度衰落，一直到了室町时代才以“花御会”的形式复活了起来。当时的执政者足利义满^①将军对王朝文化（平安时代的贵族文化）是非常憧憬和向往的，沉醉于樱花之美的平安贵族的兴趣爱好与义满喜欢色彩鲜艳、极富工巧的舶来品的癖好，有着相通之处。“花御会”在上流阶层中可以说是盛极一时，有关这方面的记载，可以从东坊城秀长（二条家的管家）所写的日记《迎阳记》中一窥端倪。1380年（康历二年）6月9日，在二条良基（1320—1388）（足利义满的朝臣教养指导官）的府上举行“花御会”，朝廷大臣中夹杂着几个僧人，共有二十四个人，左右分开，相互品第，决出胜负。而最终的结果，是由在座的众人们的评论来决定的。

这里，名义上是“花御会”，可实际上更关心的是花器，

① 足利义满（1358—1408）：室町幕府的第三代将军，是二代将军义隆的儿子，十岁的时候就继承了家业，翌年就成了将军。得到了细川赖之的辅佐，将足利尊氏以来的幕府政策彻底化。二十一岁的时候，在京都建造了在室町被称为“花御所”的华丽建筑。三十七岁出家，在北山建造了新的府邸，并在庭院里建造了舍利殿金阁寺，开创了北山文化的时代。义满酷爱学问和艺术，给予这一分野的影响也是相当大的。

因为当时的审美对象主要是被陈列在那里的“唐物”^①。因此,左右分开的人们的名字下面,都明确记载着各人带来的花瓶种类。这些花瓶都是从中国舶来的唐物,它们被陈列在花台上竞奇斗艳。这样一来,所谓的“花御会”不如说成是“花瓶会”更为贴切。整个“花御会”中,充满了对中国舶来品歆羡崇拜的气氛。为何中国的花瓶会受到如此重视呢?因为总体上说日本人对中国的憧憬和向往,在律令社会^②时就已十分强烈。其背景是那时所有的制度和文物都是唐风的。日本在平安时代所展开的同中国宋朝的贸易,就是专门为了满足贵族们对中国物品的欲求。而在室町时代,由于室町幕府积极开展和明朝的贸易,所以,对中国物品的憧憬和向往再次成为一股潮流。从中国渡海而来的中国物品,以绘画为首,同时还有漆器、胡铜^③器具、瓷器、陶器、茶壶、书院用具等。这样,由嗜好这些舶来品、爱好唐物的禅僧、武家、大臣等组成的上流阶层就开始形成了。义满将军特别嗜好收集唐物,他将大量珍贵的唐物弄到手中,同时也非常热衷于“花御会”。

“花御会”和“七夕法乐”

如前所述,将军义满喜欢富丽堂皇,这也反映在同花密切相关的具有异国情趣的花瓶上。进一步说,是因为“花御会”和“七夕法乐”的行事是联结在一起的。有了花

① 唐物:当时从中国进口的货物。

② 律令社会:是指以天皇为中心的社会。

③ 胡铜:青铜的一种,用于制茶具,当时非常珍奇。

瓶，七夕的美好气氛显得更为诱人。更重要的是“花御会”是作为七夕的供花来举行的。

七月七日的晚上，祝福牛郎、织女这对有情人一年一度相会的习俗是奈良时代从中国传到日本的。到了平安时代，作为表达对两星相逢，共度短暂、美好时光的祝福的心情，日本开始举行了音乐和诗歌之类的盛会。到了南北朝时代，发展成举行诗、和歌、管弦、连句、连歌、酒等七种游戏。而义满把七夕的活动和花御会联结在一起，原因之一是牛郎织女的故事本身带有神与人之间这样的特点，为了既能娱人又能敬神，同时规模又能盛大，再加上义满本人喜欢铺张，所以将二者连为一体，并最终把七夕花合作为法乐来举行。“法乐”就是将能、诗、连歌、花等献给神佛。同时，人们也在这种活动中充分享受耳目的欢乐。“法乐”就是浸透了这种心情的祭祀，而借用供养神佛的名义的人们自己从中也感到非常快乐。

关于“七夕法乐”的具体情形，《看闻御记》里有非常详细的记载。《看闻御记》是皇室伏见宫贞亲王所写的从应永二十三年（1416年）到文安五年（1448年）的日记。日记中，应永二十三年七月七日的条目中记有客厅用花装饰着，竖着的围成半圆形的屏风上挂着本尊的唐绘。在这前面立着一个架子，上面放着各种各样的唐物，它们是几十只花瓶和盆。应永二十五年七月七日的条目中，则有如下记载：“抑七夕法乐，草花召集。先会所常御所……屏风一双，立回，唐绘五幅悬之。其前，栅一，脚立之层，重重花瓶。色色置物有之。左右胁，桌机等立并。花瓶数瓶、盆等置之。北间里本尊达摩悬之。毡一枚，敷之。大概如此。”

由此可知，七夕法乐的会场里汇集着各种花木，这些花木装饰着会场。一对屏风围成半圆形竖立着，其上悬挂着五幅中国画，在这前面立着一个分层架子，上面摆放着种种花瓶、器物，架子的左右两边还排列着桌几，上面放着几只花瓶和盆等东西。北面的房间里挂着一幅本尊达摩的图，前面放着一张桌子，上面铺着一张毡子。摆饰大致如此。

由此可知，举办七夕法乐，首先要设一个叫做会场的客厅，里面一般围着一排屏风，上面挂着唐绘，屏风前用花和唐物来做摆饰。这个客厅被叫做“花客厅”，这些装饰就被叫做花饰。人们汇集在这里吟唱诗歌，演奏乐曲，举行茶礼，进行花会庆典。被作为装饰的唐物、立花都是各自提供的东西，这是因为要比赛谁的花美。然后，装饰着立花草的客厅在七夕的第二天就被公开展览，大家都来争相观看，这在当时是属于非常盛大的展览会。这一展览标志着，通过七夕法乐的客厅装饰，作为室内装饰的瓶花也开始占有一席之地。意味着立花从七夕祭祀的供花和从花瓶合的插花中独立出来，同时，作为新的装饰技术开始向插花发展，从而迎来了立花真正被观赏而非实用的时代。

插花诞生的准备时期竟然是这样的漫长。

〔貳〕 插花的诞生

客厅装饰的花

插花的真正成型，尽管有不同的说法，但一般认为是到

了室町时期书院造型的客厅定型之后的事。室町时期,新兴的武士阶层中时兴书院造型的客厅。而书院造型的客厅必须具备以下三个要素。首先是要有放押板的地方。这种押板由来已久,最初是壁上挂着佛画,这押板就放在佛像前,用来放香炉和供花等供品。在佛画《慕归绘》的连歌图中,柿本人麻吕的画像挂在墙壁的正中央,梅、竹图作为衬画分别挂在左、右两侧。同时,那时已有了从中国舶来的画轴,于是以人物释道图为中心,左、右挂衬画,在这前面,饰有香炉和花瓶,也考虑到客厅中的采光,因此将押板置于能够得到明亮光线的南面墙壁的前面。平安时代(794—1192)的寝殿式住宅中用的是板床^①,经过了镰仓时代、南北朝时代到室町时代(1338—1573),开始用榻榻米做板床,先是在客厅的周围铺,后来就发展到整个屋子全都铺满。

像这样在榻榻米上放着的押板(是一种脚可以折叠的桌子),就如在《慕归绘》图中见到的那样,在押板的下面开始铺一张很大的板,押板就放在这上面,而不放在榻榻米的上面,这是为了作成一种结界。这块板铺着的地方,其背后的墙壁就可以挂画,后来这块地方就向壁龛发展。另外,起先这块板所在的位置在客厅北面及南面的中央,后来因为书院和不同的架子组合,就被定在从中央到西边的位置。

书院的前身是一种叫做“出文机”的建筑,即客厅的一部分突出去,上面也有屋顶,一张被固定的桌子就在纸

① 板床:床是日式建筑物内比一般的地面高出一段、供人睡觉的地方。板床是指用木板铺设的床。