

[日]柳宗悦 著
徐艺乙 译

工艺文化

Gongyi Wenhua

GUANGXI NORMAL UNIVERSITY PRESS
广西师范大学出版社

[日]柳宗悦 著
徐艺乙 译

工艺文化

Gongyi Wenhua

广西师范大学出版社
·桂林·

本书由日本民艺馆授权出版

著作权合同登记图字:20-2005-017号

图书在版编目(CIP)数据

工艺文化/(日)柳宗悦著;徐艺乙译. —桂林:

广西师范大学出版社,2006.1

ISBN 7-5633-5756-4

I.工… II.①柳…②徐… III.工艺美术-艺术理论 IV.J50

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第122417号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市育才路15号 邮政编码:541004)
网址:www.bbtpress.com

出版人:肖启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

北京高岭印刷有限公司

(北京市房山区长阳镇高岭村 邮政编码:102442)

开本:880mm×1230mm 1/32

印张:7.5 字数:130千字 图片:104幅

2006年1月第1版 2006年1月第1次印刷

印数:0 001~6 000 定价:22.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

作者简介

柳宗悦(1889—1961),日本著名民艺理论家、美学家。于1913年毕业于日本东京帝国大学文科部哲学科。在研究宗教哲学的同时,对日本、朝鲜的民艺产生了浓厚的兴趣,并开始对之收集、研究。于大正十五年(1926)与富本宪吉(1886—1963)、河井宽次郎(1890—1966)、滨田庄司(1894—1978)联名发表《日本民艺美术馆设立趣旨书》。1936年任日本民艺馆首任馆长,1943年任日本民艺协会首任会长,出版有《柳宗悦全集》。1957年获日本政府授予的“文化功劳者”荣誉称号。

译者简介

徐艺乙,江苏省南通市人。南京艺术学院教授。曾任《中国民间工艺》杂志编辑部主任,南京博物院民族民俗研究所所长,研究员。现为中国民间工艺美术委员会副主任,中国民俗学会常务理事,中国乡土艺术学会理事,江苏省哲学社会科学界联合会理事,江苏省民俗学会副会长兼秘书长,南京市民间文艺家协会主席。长期从事工艺美术、民俗艺术、民间物质文化研究,主持、参加多项科研合作项目,多次获国家和省部级奖,出版有著、译作三十余部。

责任编辑：黄德荃
装帧设计：蔡立国
制 作：杨无惧
杨 雷

<http://www.bbtbook.com>

工艺文化译丛编辑委员会

主编：徐艺乙

编委（按姓氏笔划排列）：

石建中 丘 斌 刘 赦 吕品田

孙建君 杭 间 张夫也 张晓凌

尚 刚 徐艺乙 黄豫武

秘书：张 鲁 董 静

丛书总序

徐艺乙

人们经常说起“他山之石，可以攻玉”¹，意为要借助于外力来做成或是促成某件事情。这种解释是引申开来的意思，其实，此话之本义却是古代琢玉工艺的经验之谈。宋儒朱熹引“程子曰：玉之温润，天下之至美也；石之粗厉，天下之至恶也然。两玉相磨不可以成器，以石磨之，然后玉之为器，得以成焉”。²就把如此说法的来龙去脉铺陈得清清楚楚。

我们的这套丛书，借用出自工艺经验的“他山之石，可以攻玉”一语，来说明编辑的意图，似乎是更有意思的。

中国的工艺文化，是中华文明的重要组成部分，有着悠久的历史 and 辉煌的成就，国人谈论起来总是如数家珍般地自豪。从远古的石器说起，历数制陶、髹漆、青铜、琢玉、烧瓷，和金银器具、红木家具、文房四宝，乃至宫殿庙堂、宗祠宅居，以及各种富有情趣的民间工艺品。有些感受和研究的，还会细述工艺制作过程中的精微之处，以及历代使用器物的不同规范和名堂。这样的谈论至今依然能够在多个场合听到，而散见于历朝先贤笔记著述中的对相关知识和常识的记录，虽然不如《考工记》、《齐民要术》和《天工开物》那么专业和集中，亦非一星半点都没有，只是多以猎奇的心态为之，零零碎碎，不成体统。

事实上，由中国原始造物艺术延续而来的工艺文化，从其伊始便与人们的社会生活有着密切的联系。具体的器物所体现的技艺与尺度构成的物与物、人与物关系的和谐空间，不断地规范和调整着人们社会生活的行为方式和思维方式，却又因与人们的日常生活密切相伴而显得平凡。人们对生活里的器物及其相关知识非常熟悉，甚至到了熟视无睹的程度。中国民间的知识体系就是在这样的物质性的社会生活基础之上逐渐累积构筑起来的，并且，是经过长年累月的运用而得到反复印证的博大精深的系统知识。尤其是内中所蕴涵着的关于宇宙、自然、材料、技艺、造型、利用、传承等的认识和实践的智慧，将会在当今建设和谐社会的科学发展进程中起到积极而又重大的作用。

近百年来，中国的学人们在汲取人类文明成就的同时，奋发努力，已经在许多领域逐步建立起现代中国学术的基本框架体系。特别是半个多世纪以来，一大批富有中国特色的学科因其理论建树之成绩而为世界各国的学者所注目。然而，由于认识的局限以及其他方面的种种原因，致使中国各领域的学科发展处于极不平衡的态势。长期以来，作为中国传统物质文化研究的重要组成部分的工艺美术理论及其文化研究始终在一定的水平上徘徊，其发展进程远远落后于现代中国学术的大多数学科。如此状况，与中国世代累积的工艺文化成果及其历史地位极不相称，内中的原因是多方面的。从历史上看，文人士子对于传统物质文化及其研究多不屑一顾，他们依照着中国古代的“形而上者谓之道，形而下者谓之器”³之说行事，崇“上”而“鄙”下，能够心平气和地“坐而论道”⁴，却不愿意正眼看待器物以及制作器物的工匠，这样的意识作为文人的传统一直影响到近代。在1950年代，工艺美术理论及其文化研究虽然被行政命令划归美术领域，却没有受到应有的重视，并且长期处于观念性的排异反应之中。在当时，美术界流行的是所谓“聪明的人去画油画，油画不行了改国画，国画画不好了刻版

画，版画刻不出来搞装潢，装潢搞不好了学染织，染织也学不好了就去作史论。”如此说来，从事美术（或工艺美术）史论的研究竟是最末一等的营生。这样的话语让现代的人们感到滑稽和无法理解，但却是事实，由其造成的恶劣影响亦在客观上阻碍了中国的工艺美术理论及其文化研究的前进步伐。

而今，要建立具有中国特色的工艺文化理论体系，条件已日趋成熟。经过中国几代学人的努力，无论是历代文献资料的系统梳理，还是历史实物资料的个案研究，都已经有了很多的成绩，而在取得这些成绩过程中所累积的经验和教训，更是弥足珍贵的财富。但是，我们也必须清醒地认识到，长期形成的学术信息的不对称和研究方法的落后，直接导致了我国工艺文化理论体系的建设裹足不前；而对国际上相关学科发展状况的认识之模糊，亦将会使建设中的工艺文化理论之“中国特色”失去参照物。鉴于此，我们编辑了这套丛书，希望能够在学术的多个层面上对当代中国的工艺文化理论建设有所帮助和促进，即所谓“他山之石，可以攻玉”。

当然，外国的理论是在外国的土地上产生出来的，若是直接拿来在中国使用，就有可能“水土不服”，这样的教训已经有了许多。作为中国传统物质文化研究重要组成部分的工艺文化理论体系，只有建立在中国人的工作基础之上，才会具有中国特色，才能在实践中解决中国的问题。这也是我们的期望之所在。

注释

1. 见《诗经·小雅·鹤鸣》篇。
2. 见宋朱熹《诗·集传》。
3. 见《易经·系辞传上·第十二章》。
4. 语出晋葛洪《抱朴子·用刑》篇，曰：“通人扬子云亦以为肉刑宜复也，但废之来久矣，坐而论道者，未以为急耳。”

柳宗悦

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。从生活圈中摄取美的因素的时代已经到来。在这里，美的工艺化被赋予了新的意义。美与生活的结合体现在工艺文化中，从而能够使人们观赏到健康之美。我们不能把与生活无关的美叫做美，美必须是生活的产物，这样才能够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。

这样的原理说明了什么？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，无论在哪个时代、任何民族中，永恒不变的理念在这里同样是不会产生变化的。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，也许是平常的理念，但这并非正常、确实的目标。可是，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。上篇为序论，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，下篇叙述了要在将来实现最美的境界，可供工艺驰骋的场所是何其大，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，完成本书完全靠的是自我感觉。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，但是我们并没有过分地采用。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，我们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。基于同样的目的，书中还安排了插图并加以短注¹。这是因为，离开对象物去谈论美，意义就不大了。

阅读本书的读者们，最好结合分类再读一下我的另一本主要著作《工艺之道》²，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《何谓民艺》³、《工艺》⁴，都能从中找到归纳好的工艺美论。

本书的写作，是在豆州⁵今井滨和相州⁶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、住井展男两位先生表示深切的怀念。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。

柳宗悦于函岭小冢山庄

1941年9月1日

译注

1. 原书有插图16幅并说明文字，见书末“插图说明”。正文中的插图是由译者选加的，希望对读者体会工艺之美有所助益。感谢日本民艺协会提供部分图片。
2. 1927年4月开始在《大调和》杂志上连载。1928年12月出版刊行。
3. 1941年6月由日本昭和书房出版刊行。
4. 1941年8月出版刊行。
5. 古伊豆国的别称。位于日本静冈县东部。
6. 古相模国的别称。即现日本神奈川县的大部分地区。

目 录

丛书总序 / 1

自 序 / 1

上篇 造型艺术

一 工艺问题 / 3

二 艺术的分类 / 7

三 美术与工艺 / 16

中篇 各种工艺

一 手工艺 / 41

二 机械工艺 / 68

三 工艺之正宗 / 82

下篇 美与工艺

一 工艺之成立 / 89

二 美之目标 / 120

三 工艺美之特色 / 137

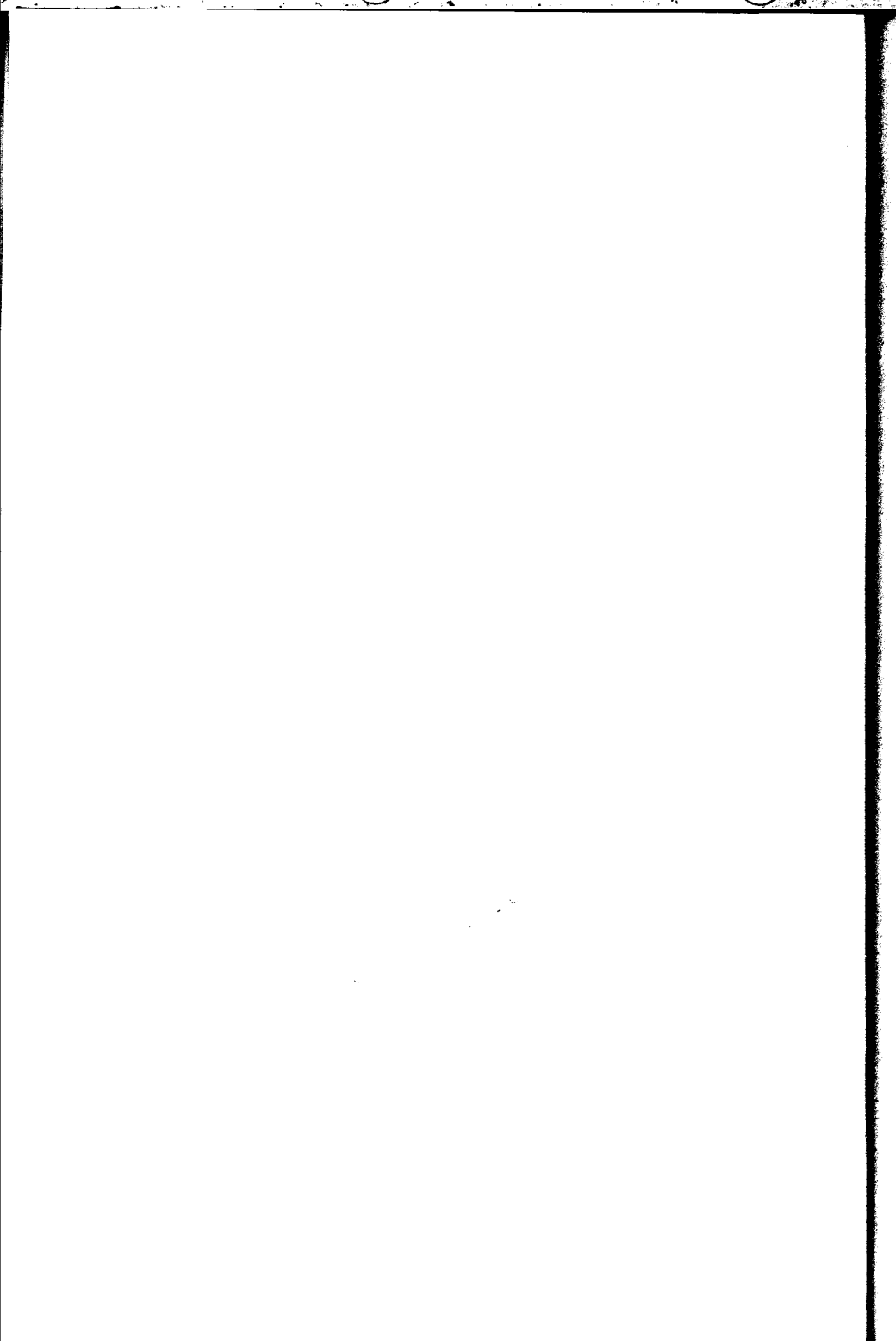
四 美的境界与工艺 / 180

插图说明 / 207

后 记 / 227

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，多数人对于每天与之共同生活的器物并没有过多地予以注意，这是很遗憾的。因为是始终围绕在身边的平凡器物，所以基本上没有人打算从这一领域中探讨理论的问题。人们也没有想到能够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，所以就失去了从身边的事物考虑美的问题的机缘。要探索美，只好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。由此探讨理论的人极少，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？即便最普通的器物，也还具有某些无法取代的性质吧。

一般只需观察数人便能看出人们的修养如何。通常我们在购物时不会忘记对商品的揣摩，判断一件商品的好与坏，是喜欢还是厌恶，我们可以通过这样的选择，看到工艺批判的萌芽，知道商品为什么难以使人喜欢。嗜好的存在对人的一生有相当大的影响，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，或许有人已抢先迈出了一步，不仅仅是选择，还考虑了种种使用的方法。理由是，器物应当在生活中得到有效的利用。这样，人