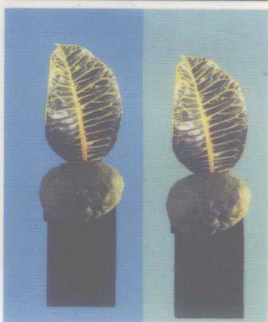

阅读日本
书系

花道的美学

花かぶきの美学

吉田泰巳\著 何慈毅\译

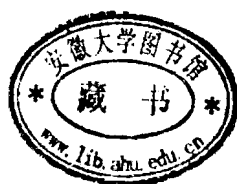
每川日中友好基金
The Sasakawa Japan-China Friendship Fund

南京大学出版社

花道的美学

吉田泰巳\著 何慈毅\译

每川日中友好基金

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

花道的美学 / (日)吉田泰巳著;何慈毅译. — 南京: 南京大学出版社, 2011. 10
(阅读日本书系)
ISBN 978-7-305-08938-1
I. ①花… II. ①吉…②何… III. ①插花—艺术美学—日本 IV. ①J535.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 202572 号

吉田 泰巳
花かぶきの美学
Copyright © 2009 淡交社
Simplified Chinese edition copyright © 2011 by NJUP
All rights reserved

江苏省版权局著作权合同登记 图字:10-2011-043 号

出版者 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出版人 左 健
丛 书 名 阅读日本书系
书 名 花道的美学
作 者 (日)吉田泰巳
译 者 何慈毅
责任编辑 徐 田 编辑热线 025-83596027
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787×1092 1/20 印张 4.3 字数 77 千
版 次 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-08938-1
定 价 15.00 元
发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

---

* 版权所有,侵权必究

* 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

阅读日本书系编辑委员会名单

委员长：

谢寿光 社会科学文献出版社社长

委 员：

潘振平 三联书店(北京)副总编辑

路英勇 人民文学出版社副总编辑

张凤珠 北京大学出版社副总编辑

谢 刚 新星出版社社长

章少红 世界知识出版社副总编辑

金鑫荣 南京大学出版社总编辑

事务局组成人员：

杨 群 社会科学文献出版社

胡 亮 社会科学文献出版社

梁艳玲 社会科学文献出版社

祝得斌 社会科学文献出版社

阅读日本书系选考委员会名单

姓名	单位	专业
高原 明生(委员长)	东京大学 教授	日中关系
苅部 直 (委员)	东京大学 教授	政治思想史
小西 砂千夫(委员)	关西学院大学 教授	财政学
上田 信 (委员)	立教大学 教授	环境史
田南 立也(委员)	日本财团 常务理事	国际交流、情报信息
王 中忱 (委员)	清华大学 教授	日本文化、思潮
白 智立 (委员)	北京大学政府管理学院 副教授	行政学
周 以量 (委员)	首都师范大学 副教授	比较文化论
于 铁军 (委员)	北京大学国际关系学院 副教授	国际政治、外交
田 雁 (委员)	南京大学中日文化研究中心 研究员	日本文化

探索真正意义上的空间创作

木村重信

大阪大学、京都市立艺术大学名誉教授

日语“插花”一词在英语中被翻译为“Flowers arrangement”。这个词最早是出现在 1891 年出版的设计鹿鸣馆^①的英国设计师约西亚肯德尔的著书《Flowers of Japan and the art of floral arrangement》中(后面之所以用“floral arrangement”是为了避免与“flowers of Japan”重复)。这一翻译用词非常贴切。为什么这么说呢?这是因为,用于插花的花和树枝不仅仅是一些用来进行空间创作的素材。所谓空间创作,就是一方面认可花就是花,树枝就是树枝,而作者只是对它的一种存在形式进行加工而已。因此,空间创作含有这样一层意思,就是无论将这些自然素材进行怎样的组合,其作品本身都无法超越自然。

从这个意义上来说,插花的素材作为一种被使用的物质,其本身的存在就是具有目的性的。比如,当你刚在壁龛里插上花,刹那间就会感觉到屋子里的空气在这花周围凝聚起来了。因此,插花艺术不是想要去表现特定的空间,而是去决定特定的空间。也就是说,插花艺术注重的不是作品表现了什么意义和内容,而是注重其表现的方法。

我在这里侃侃而谈什么空间创作别无他意,只是因为吉田泰已先生所论述的花道不仅是对结构塑造的谈论,而且是要对空间

---

^① 鹿鸣馆是日本明治维新以后在东京建造的一所西洋会馆,主要用于接待外国贵宾及上流社会的社交活动。其名出自《诗经·小雅》的“鹿鸣”篇。译者注

创作进行彻底的探讨。吉田先生之所以说“插花艺术起着催化作用”，又说“从事插花艺术的人不是创作者，而是一位将植物的魅力介绍给人们的司仪或解说员”，其用心就是想指出插花作品的存在形式比其表现形式更为重要。这也是他把插花艺术比作“神体”的缘由所在。

日本的造型艺术的传统特质在于追求“顺其自然”而不是追求“人为造作”，吉田先生就是有意识地在对这一特质进行着实践。他会漫不经心地摘下作为素材的花，折断树枝，用手将花朵掐下来插上。而且经常用花蕾，用刚发芽的嫩草来创作，他非常重视花草生命的鲜艳光泽。这是遵循利休“如花在野”的理念，尝试着使剪下来的花草更接近自然。而这正是嵯峨御流所推崇的“心妆花”。

按照以往的美术常识，认为作品中越是突出作家的主观意识就越能成为具有个性的艺术。然而，吉田先生却不这样认为，因为他注重的不是对作品赋予什么意义，而是注重作为主体的作品本身的实际存在。

姿与色

池田政治

东京艺术大学美术学部部长、设计科教授、环境艺术学会会长

我第一次见到吉田泰已先生是在环境艺术学会上。当时这个学会刚成立不久，相互之间并没有马上进行交谈，但之后却不知不觉地亲近了起来。

我出生在关东，而且是关东的上州，因此与关西人接触的机会很少，总而言之我不善交际。那时的吉田先生总是穿着黑色套装，戴着帽子，手里还拿着一柄手杖。今天想来，或许吉田先生这一身打扮也是我对他敬而远之的一个原因吧。如此原委，我和吉田先生的亲近就需要更多时日，所以说是“不知不觉”。

吉田先生是个怕陌生的人，但又是一个热情的人。外表让人看来觉得很豁达豪放，但内心却是非常谨小慎微循规蹈矩的。记得有一次我去神户的时候，他曾带我去了一家店铺。店堂的墙壁上挂着一幅镶框的版画，那是吉田先生的作品。版画上那种细致缜密、一丝不苟的表现力再次印证了我心中的那份“吉田形象”。

吉田先生从来没有在我面前谈论过花道。要说我从他作品集中拜见到其作品照片时的印象，我觉得用吉田先生自己所说的“姿”这个词来表达最为贴切了。“形”这个词表现的是静止而固定的画面，相对而言，“姿”这个词表现的则是逐渐变化的一瞬间。或许，吉田先生就是对这一瞬间非常执著吧。

他的这种强烈的执著也表在了“色”的方面。吉田先生使用的红色素材是绘画用具等人造色彩所无法表现的。日语中形容红

色的词并不多,也就朱色、绯色、茶色之类吧。但这些颜色能在黑暗中放射出无限的光泽。吉田先生所用的红色就是这种色彩。而且,每当我们看到他的作品就会感到,正是因为有了这种红色才更凸显出绿色所具有的生命力。

吉田先生在这本著书中还描述了式年迁宫活动,而我个人却是对吉田先生留住变化瞬间的手法情有独钟,他真的堪称是这方面的大师。

前言

诞生于日本的插花艺术又被称作“花道”，她是日本的一种传统艺术，有着一套完整的掌门人制度。花道的诞生与佛教息息相关，一些具有影响力的花道流派都与寺院保持着密切的关系。比如，日本现存最古老的花道流派池坊六角堂流派和嵯峨御流派与京都的大觉寺渊源颇深。众所周知，佛教寺院都需要用鲜花来供奉佛像，而这种供奉鲜花的仪式对花道的形成有着很大的影响。因此，若要问佛教与花道是否至今还保持着某种关系，那我相信大多数日本人都会作出肯定的回答吧。

在日本，当我们谈论花道的时候，如果撇开佛教不谈，那双方的交流就很难进行下去了。然而，不可思议的是，作为佛教前辈的国家，如韩国、中国、东南亚各国乃至佛教的发祥地印度，却都没有插花的习惯。可以说花道是日本特有的艺术，但是这并不意味着花道艺术的所有内容都与佛教有关。那么，究竟是日本风土中的那些元素与佛教文化相互交融才促成了花道的诞生呢？

一般来说，花道形成于日本室町时代，与佛教有着很深的渊源。但为了探究花道的本来面目，我还是决定忍痛割爱，在这里舍却佛教元素。因为只有这样才能窥见到在佛教传入日本之前，日本绳纹时代和弥生时代就已经存在的那种朴素的精神印记。在绳文时代，日本已经存在万物皆有神灵这样一种“万物有灵”宗教观念，而弥生时代还是以农耕为中心的。我们认为在绳纹时代和弥生时代，日本人的心中就已经存在了作为神体的插花意识。在此背景下，了解在佛教传到日本之前就已存在的这种日本人的精神状态，对于我们认识插花艺术十分重要。

研究花道就是研究日本，要了解日本就必须了解花道。可以

说插花艺术就是一门日本学。现在,虽说由于出生率降低以及兴趣的多样化等原因,插花艺术正处于十分严峻的境况,但我认为,就算我们只是为了要改变目前这种境况,也很有必要去重新认识插花艺术的本质,进而树立起正确的观点。

目 录

出版寄语

探索真正意义上的空间创作 ..... 木村重信 / 1

姿与色 ..... 池田政治 / 3

前 言 / 1

第一章 来自海上 / 1

日本人是混血民族 / 2

环太平洋文身、缠头文化圈 / 3

《魏志倭人传》中无记载的松树 / 4

孙悟空、蟠桃与插花 / 5

圣德太子原是基督徒 / 6

鸟居是维系神与人的神体 / 7

韩国的前方后圆墓 / 8

为何插几根树枝就是“插花”呢？ / 9

中国的陆羽创造了日本的美 / 10

第二章 神与佛的语声 / 12

从天宇受卖命看插花 / 13

木花之佐久夜毘卖造就了日本民族的审美意识 / 14

直立鲜花的意义 / 15

拈花微笑 / 161

花道即是花的曼陀罗 / 17

放飞心灵的特效药——《般若心经》 / 19

追寻捷径 / 21

一遍上人是日本传统艺术之父 / 23

第三章 日本的风景 / 25

伊势神宫的式年迁宫 / 25

日本与稻米、樱花及蜻蜓 / 26

门松引导我们迎接岁神 / 28

“落语”是一种影像艺术 / 29

令人生畏的花 / 30

是“节句”或“节供”？ / 31

婆婆罗孕育了前卫插花 / 33

嵯峨卷画 / 35

第四章 向不同领域学习 / 37

艺术世界的大同小异 / 37

知勿做无用之事 / 39

不图回报的努力才是真正的努力 / 40

从空海到芭蕉 / 41

古典插花是剑之双刃 / 42

险处求生 / 44

配角才是真正的主角 / 45

守、破、离 / 46

关于花草的品格 / 47

第五章 欣赏插花 / 49

花道的本质 / 49

插花的意义不在于装饰 / 50

有些东西比美更重要 / 51

互相体谅 / 53

插花艺术表现的可能性 / 54

插花会破坏自然吗？ / 55

战后现代美术的基础	/ 56
第六章 心灵的撞击	/ 58
越是黑暗越能看得清楚	/ 58
借鉴与模仿	/ 60
“偷师”和掌握	/ 61
我的苦涩经历	/ 62
“敲打”佛像	/ 64
翡翠的故事	/ 65
山清水秀	/ 66
绿色具有惊人的生命力	/ 67
相闻奏华	/ 68
结束语	/ 71

第一章 来自海上

日本这个国家从形成、发展到现在，一直都受到来自海上之路的影响。据说，日本最早的著书出自于 8 世纪。古代日本虽有语言，但没有文字。

不过，日本的根似乎应该可追溯到没有文字的年代，也就是绳纹时代^①和弥生时代^②。虽然要了解没有文字的时代的状况是件极其艰难的事情，但是要想认识一个真正的日本，这一点又是不可回避的。因此，我们只有从残存在《古事记》和《日本书纪》^③等日本古典书籍中的记忆、大和语言、古代遗迹以及流传下来的故事中进行推测。

绳纹文化圈北起北海道南至冲绳，贯穿整个日本列岛。其中包括由黑潮带来的文化以及从中国大陆和朝鲜半岛传来的文化。正是由于这些文化的传入，才开始慢慢形成日本国的。在来自中国大陆和朝鲜半岛的文化的影 响下，农耕文化以日本内陆为中心逐渐向四周渗透，于是迎来了弥生时代。

绳纹时代的痕迹在冲绳文化和阿依努文化中残存较多，这一

---

① 大约在公元前 12000 年至公元前 4 世纪之间，日本使用绳纹土器的时代。
译者注

② 大约在公元前 4 世纪至公元 3 世纪之间，日本使用弥生土器的时代。译者注

③ 《古事记》：成立于 712 年，是日本现存的最早的历史书。内容包括日本古代神话、传说、歌谣、历史故事和帝王家谱，撰写者太安万侣。《日本书纪》：成立于 720 年，是日本现存最早的正史，原名《日本纪》。共 30 卷，采用汉文编年体编写而成，记述了日本神代乃至持统天皇时代的历史，撰写者为舍人亲王等。

点颇耐人寻味。在8世纪的日本,中国道教的影响随处可见。无论是文字还是思想、宗教等,各种各样的文化都是经由海路被带到了日本,其形形色色出乎我们的想像。另外,从卑弥呼统治邪马台国的时代起,日本就已经频繁地往中国和韩国派遣使者,积极地汲取那里的文化。可以说日本是一个依赖于大海而形成的国家。

日本人是混血民族

由于日本是一个岛国,任何地方的人都可以随便进入,因此自古以来这里就是一片开放的土地。当日本列岛还与大陆相连的时代,就有人为了追捕长毛象而从北方来到这里,其中,有从朝鲜半岛来的人,也有从大陆经由朝鲜半岛来的人,还有直接从大陆渡海而来的人,以及顺着黑潮的潮流而来的东南亚人等等。随着时间的推移,随着人们从四面八方络绎不绝地到来,各种民族相互交融便逐渐形成了今天的日本民族。看看我们的左邻右舍以及我们的朋友们,你就会发现有很多的日本人的脸长得像外国人,各个国家的都有。这就是见证,而由这些混血民族所创造的文化就是日本文化。

我曾两次去南美的巴西、阿根廷、巴拉圭、乌拉圭、秘鲁等国家访问,其中人种最为混杂的是巴西。在被称作“人种熔炉”的里约热内卢,在科帕卡巴纳海滩和伊帕奈玛海滩,许多美女身穿性感的比基尼昂首阔步在海滩上,其中最美的美人被称作“MORENA”。据说只有那些西班牙裔白种人、非洲裔黑种人和当地的印第安黄种人的混血儿才配称得上巴西最美的美人“MORENA”。混合其实是件极好的事情,可以排除先入为主的思维方法,将性质不同的东西融合在一起,使得各自所具有的魅力倍增,创造出一个新的世界。在日本这片土地上,经过杂交而产生的优良文化的结晶之一就是“日本的文字”,值得我们在世界上引以为豪。

相传“汉字”是王仁博士从中国经由朝鲜半岛带到日本来的。从中国传来的汉字在日本这片土地中经过酿造逐渐变容为日本独特的东西,产生出了新的文字“片假名”和“平假名”。“平假名”和“片假名”再加上“汉字”,三种文字的组合拓宽了文字表现的范围,

并形成了今天日本的文字。在平安时代日本就已经有用“汉字假名混合体”写成的文件，到了15世纪的室町时代，这种“汉字假名混合体”开始在日常生活中广为运用。

日本人的特点就是汲取外国的文化，从中再创造出更出色的东西来。日本人在同一篇文章中，根据名词、接续词、外来语、拟声词等的不同来分别使用“汉字”、“片假名”和“平假名”三种文字，这种同时使用三种文字的方法在世界上也是独一无二的。“汉字”、“片假名”和“平假名”的混合使用，使我们一眼看去就能理解文章的内容。我觉得这种混合不仅运用在了花道方面，也创造出了其他国家所没有的极具日本特色的民俗生活及艺术文化。插花艺术就是各种各样具有个性的花材组合在一起而形成的艺术。

环太平洋文身、缠头文化圈

我非常喜欢冲绳，是“神户泡盛会”^①的会员，因此一直都感受到冲绳就在自己身边。其中一个原因就是，在第二次世界大战中，冲绳县最后一任政府委任的县知事岛田睿出身于兵库县，至今仍然受到冲绳县人民的尊敬，他也是兵库县人民的骄傲。在战争末期，眼看美军就要在冲绳登陆，而冲绳县知事的职位仍然空着，没有一个人愿意接受知事之位。就在此时，岛田睿与家里人举杯作别，毅然奔赴冲绳县就任县知事。他冒死来到冲绳，努力工作，最后死在冲绳。因为这个缘故，冲绳县与兵库县结为了友好县。也因某种不可思议的机缘，我负责起了“传颂岛田睿事迹会”的工作，所以切身感受到了冲绳与本土通过黑潮联系起来的那层关系。

岛崎藤村的诗中有这样一句妇孺皆知的诗句：“从远方的岛屿漂流过来一只椰果……”。一直以来，日本受黑潮的影响很大。来自遥远的南太平洋的黑潮，流经东南亚到达日本列岛，之后又在阿拉斯加变为寒流，再沿美洲大陆西海岸南下到南太平洋，循环往复。在这黑潮循环经过的环太平洋地区，有着许多共通的文化。其中最具象征性表现意义的就是这一地区人们的文身和缠头

---

^① 泡盛(awamori)是一种冲绳特产的烧酒。译者注