

美

帕崔西亚·格拉汉姆 著

张寅

银艳侠 译

JAPANESE
DESIGN

*Art, Aesthetics
and
Culture*

设计

rì
日
běn
本

文化 / 与 / 艺术、审美

帕崔西亚·C·格拉汉姆 著
张寅
银艳侠 译

JAPANESE
DESIGN

*Art, Aesthetics
and
Culture*

设计 日本

rì
běn

文化 / 与 / 艺术、审美

生活·讀書·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright ©2017 by SDX Joint Publishing Company. All Rights Reserved.

本作品简体中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。未经许可，不得翻印。

Japanese Design: Art, Aesthetics & Culture By Patricia J. Graham

Copyright:©2014 TEXT BY PATRICIA J.GRAHAM

This Edition arranged with TUTTLE PUBLISHING/CHARLES E. TUTTLE CO.,INC.
through Big Apple Agency, Inc., Labuan, Malaysia.

图书在版编目(CIP)数据

日本设计：艺术、审美与文化 / (美) 帕崔西亚·J. 格拉汉姆

(Patricia J.Graham) 著；张寅，银艳侠 译。-- 北

京：生活·读书·新知三联书店，2017.7

ISBN 978-7-108-05861-4

I. ①日… II. ①帕… ②银… ③张… III. ①艺术-设计-

研究-日本 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 320446 号

责任编辑 黄新萍

装帧设计 张 红 朱丽娜

责任校对 安进平

责任印制 徐 方

出版发行 生活·读书·新知三联书店

(北京市东城区美术馆东街22号)

邮 编 100010

经 销 新华书店

网 址 www.sdxjpc.com

排版制作 北京红方众文科技咨询有限责任公司

印 刷 北京隆昌伟业印刷有限公司

版 次 2017年7月北京第1版

2017年7月北京第1次印刷

开 本 720毫米×1000毫米 1/16 印张 10.5

字 数 98千字 图193幅

印 数 0,001-7,000册

定 价 68.00元

(印装查询: 010-64002715; 邮购查询: 010-84010542)

目 录

006 · 前言 日本设计的持久魅力

009 · 第一章 ……

日本设计的审美要素

012 · 桂离宫 建筑设计中的精致的朴实

016 · 渋い 微妙的雅致

020 · 侘寂 朴实与枯寂之美

025 · 粹 独具一格，练达风雅

028 · 雅与風流 华美与时尚

032 · 華麗 奢华的优雅

036 · 傾く与婆娑羅 洒脱不羁

040 · 間 时间与空间的间隔

044 · 濃淡 暗中之光的原则

046 · 民艺 日本民间工艺

050 · 琳派 装饰艺术

054 · 飾り 装饰与展示的范例

060 · 日本设计 当代艺术视觉导读

066 · 第二章 ……

日本设计的文化要素

070 · 宗教观与日本设计

071 · 神道教的审美维度

073 · 佛教对日本民族审美的影响

080 · 日本文化中的设计：十个关键特征

080 · 1. 美术与工艺的关系

083 · 2. 对手艺和技术创新的重视

087 · 3. 微缩工艺与精雕细刻之美

088 · 4. 艺术传承与团队合作的重要性

089 · 5. 文学艺术与视觉艺术的联系

094 · 6. 品味四季变化

098 · 7. 日常生活的仪式化

104 · 8. 对极端情绪的偏嗜

108 · 9. 本土及地域文化的突出特点

110 · 10. 时尚意识启发创新

112 · 第三章 ……

“艺术日本”的早期推手 19世纪30年代 — 20世纪50年代

118 · 艺术家和艺术学教授

约翰·拉法奇、亨利·派克·鲍伊、登曼·沃尔多·罗斯、阿瑟·韦斯利·道

123 · 艺术品商人

西格弗里德·宾、马库斯·休伊什

124 · 科学家和医生

菲利普·弗朗茨·冯·西博尔德、爱德华·西尔维斯特·莫尔斯、珀西瓦尔·洛厄尔

127 · 工业设计师与建筑师

克里斯托弗·德雷瑟、乔赛亚·康德、弗兰克·劳埃德·赖特、布鲁诺·陶特

133 · 记者

弗兰克·布林克利、拉夫卡迪奥·赫恩

135 · 哲学家

欧内斯特·费诺罗萨、冈仓觉三、铃木大拙、贞太郎、柳宗悦

140 · 艺术史家和艺术批评家

詹姆斯·杰克逊·贾夫斯、菲利普·比尔蒂、泰奥多尔·迪雷、路易·贡斯、定吉·哈特曼、劳伦斯·比尼恩、兰登·沃纳、原田治郎、津田敬武

149 · 早期作家的遗产

152 · 术语表

154 · 注释

160 · 延伸阅读

161 · 致谢

帕崔西亚·C·格拉汉姆 著
张寅
银艳侠 译

JAPANESE
DESIGN

*Art, Aesthetics
and
Culture*

设计 日本

文化 / 与 / 艺术、审美

生活·讀書·新知 三联书店

目录

006 · 前言 日本设计的持久魅力

009 · 第一章 ……

日本设计的审美要素

012 · 桂离宫 建筑设计中的精致的朴实

016 · 渋い 微妙的雅致

020 · 侘寂 朴实与枯寂之美

025 · 粹 独具一格，练达风雅

028 · 雅与風流 华美与时尚

032 · 華麗 奢华的优雅

036 · 傾く与婆娑羅 洒脱不羁

040 · 間 时间与空间的间隔

044 · 濃淡 暗中之光的原则

046 · 民艺 日本民间工艺

050 · 琳派 装饰艺术

054 · 飾り 装饰与展示的范例

060 · 日本设计 当代艺术视觉导读

066 · 第二章 ……

日本设计的文化要素

070 · 宗教观与日本设计

071 · 神道教的审美维度

073 · 佛教对日本民族审美的影响

080 · 日本文化中的设计：十个关键特征

080 · 1. 美术与工艺的关系

083 · 2. 对手艺和技术创新的重视

087 · 3. 微缩工艺与精雕细刻之美

088 · 4. 艺术传承与团队合作的重要性

089 · 5. 文学艺术与视觉艺术的联系

094 · 6. 品味四季变化

098 · 7. 日常生活的仪式化

104 · 8. 对极端情绪的偏嗜

108 · 9. 本土及地域文化的突出特点

110 · 10. 时尚意识启发创新

“艺术日本”的早期推手 19世纪30年代 — 20世纪50年代

118 · 艺术家和艺术学教授

约翰·拉法奇、亨利·派克·鲍伊、登曼·沃尔多·罗斯、阿瑟·韦斯利·道

123 · 艺术品商人

西格弗里德·宾、马库斯·休伊什

124 · 科学家和医生

菲利普·弗朗茨·冯·西博尔德、爱德华·西尔维斯特·莫尔斯、珀西瓦尔·洛厄尔

127 · 工业设计师与建筑师

克里斯托弗·德雷瑟、乔赛亚·康德、弗兰克·劳埃德·赖特、布鲁诺·陶特

133 · 记者

弗兰克·布林克利、拉夫卡迪奥·赫恩

135 · 哲学家

欧内斯特·费诺罗萨、冈仓觉三、铃木大拙、贞太郎、柳宗悦

140 · 艺术史家和艺术批评家

詹姆斯·杰克逊·贾夫斯、菲利普·比尔蒂、泰奥多尔·迪雷、路易·贡斯、
定吉·哈特曼、劳伦斯·比尼恩、兰登·沃纳、原田治郎、津田敬武

149 · 早期作家的遗产

152 · 术语表

154 · 注释

160 · 延伸阅读

161 · 致谢

前言

日本设计的持久魅力

意大利人费利斯·比托(Felice Beato, 1832—1909)的摄影作品《日本古玩店》。拍摄年代: 1868年。手工上色蛋白照片。尺寸: 20cmx26cm。纽约公共图书馆(New York Public Library)藏品。1863年至1884年间, 比托曾在日本横滨居留, 他所拍摄的日本人物肖像、建筑风物以及自然景观作品, 如今被视为体现那个时代的日本风土人情的标志性作品。早期活跃于日本的摄影师, 很多人都会把自己的作品集结成册出售给赴日旅行的外国人, 比托则是其中在商业上最为成功的一位

日本的一切皆精致、优美、令人赞叹……珍奇瑰丽之物不可胜数, 遍布足之所至、目之所及之处, 观之如繁花入眼, 心自叹服称奇。倘定睛瞩目, 则如临险境……店主不着意推荐, 而所售器物自有风华难掩。但凡事廉总引人贪欲, 乃至倾其所有, 况这遍地风雅, 更是令人倾心, 难以自拔。

拉夫卡迪奥·赫恩, 《陌生日本的一瞥》¹

记者拉夫卡迪奥·赫恩(Lafcadio Hearn, 1850—1904)在上述文章中, 记述了他于1890年抵达日本首日的见闻和感想。这些所见所感道出了日本艺术以及手工艺的魅力所在, 这种魅力自那个时代起就吸引着西方人, 并一直延续至今。

19世纪, 爱慕日本风物与国民气质的西方人不胜枚举, 而赫恩正是其中之一。他们意识到, 日本诸多的艺术与手工艺品, 建筑和庭园, 从精微的饰物到恢宏的建筑, 纵使历经百年, 制作手法迥异, 仍然散发出独特的气质和迷人的魅力。恰如赫恩所言, 它们对于西方大众来说魅力难挡。如今, 我们渐已明白, 这种吸引力源于一套独特的设计理念, 这种理念以精益求精为出发点, 秉承日本民族的文

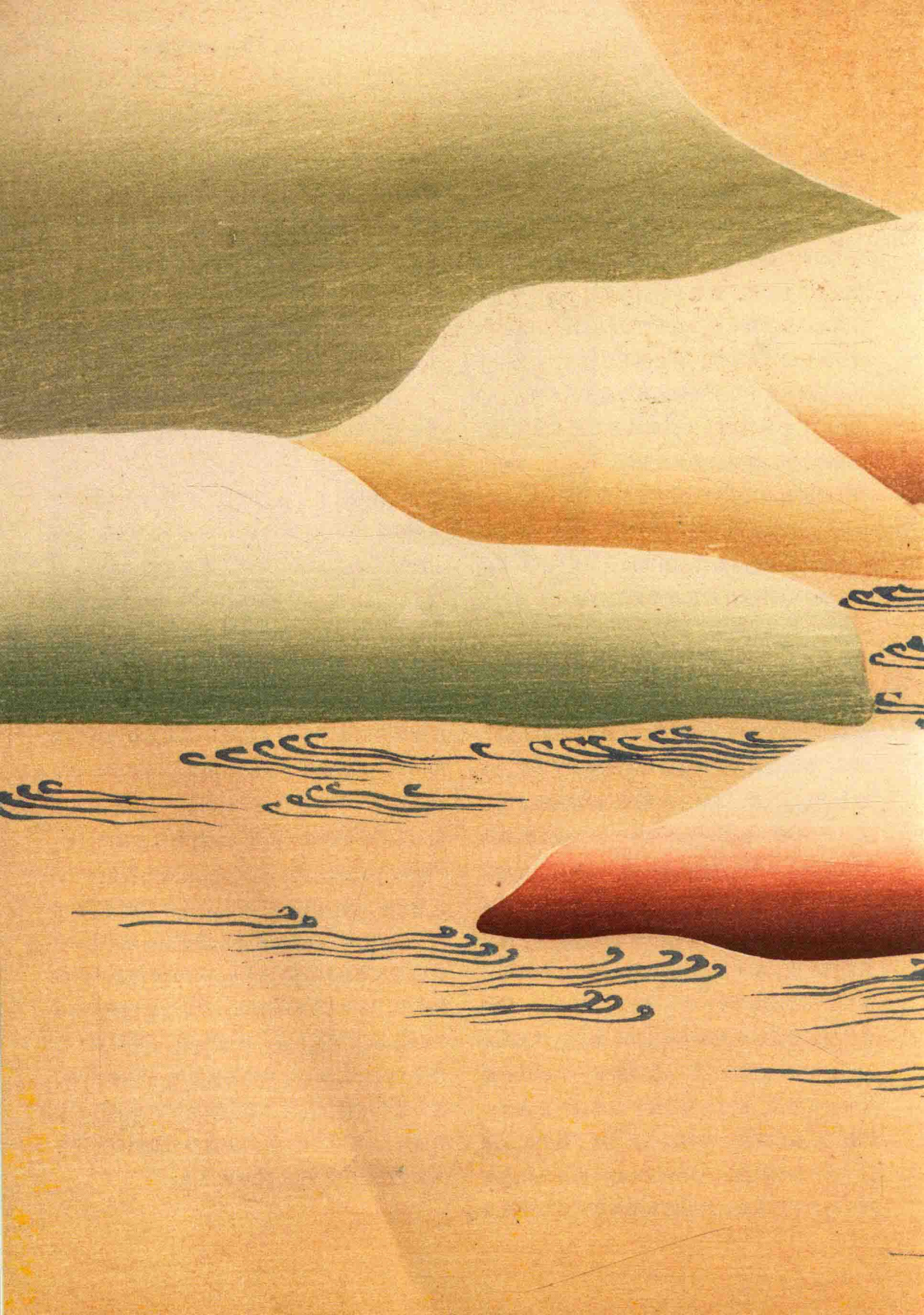
化特质,从而形成了一种根植于日本匠人心中的职业素养。

本书意在补充介绍大量蕴含于日本设计中的文化因素与美学概念,面向不甚熟悉上述内容的读者或者学术团体,选取了与前人稍显不同的视角进行阐述。有关日本设计的历史概貌,许多日本以及海外人士已多有着墨,本书便不再赘述。此外,本书的着眼点也不在于强调某种特定的艺术媒介、论述日本艺术风格的历史沿革或者对艺术家们进行系统的介绍。本书以章节为单位,从以下三个相互关联的层面进行探讨:日本设计美学的构成要素,包括形态特征;设计理念背后的文化溯源;那些将日本设计推向世界舞台的日本以及海外人士,是他们促成了这种设计理念在全球设计文化中独树一帜并产生深远的影响。

本书第一章阐明了当今最具代表性、使用最为广泛的日本美学及设计词汇,其中的多数词汇直到20世纪60年代才成为西方文献中的通用术语。同时,本章也从视觉观感的角度呈现了日本设计中的十个关键要素,并通过列举现代设计案例,阐明了日本数百年来传统设计理念仍持续不断地影响着其现代设计风格的状况。第二章辨析了日本设计中的文化因素,揭示了日本社会结构在促成其文化价值观的形成中所起的作用,并且说明了这种价值观直接影响了日本设计美学的风貌,体现了日本社会的大环境对于画家、手工艺者以及设计师创作风格的形成所起到的推动作用。最后一章重点介绍了自19世纪至今,西方世界接触并了解日本设计的发展历程,在这一过程中,日本设计开始在世界范围内展露锋芒,并得以广泛传播,受到大众瞩目;这一章同时强调了日本设计对于世界现代艺术理论的发展与形成所起到的重要作用。该章还论及

二十八位来自不同领域的人士对日本设计的评述,他们的视角多样,各有侧重。这些包括画家、美术教育家、科学家、医师、工业设计师、建筑师、艺术史学家、艺术评论家以及哲学家在内的日本或海外人士,于19世纪至20世纪上半叶率先将日本的艺术、手工艺、庭园以及建筑设计的精要介绍给了西方。

多年以来,我一直在思索向不熟悉日语及日本历史文化的大学生、博物馆观众和赴日游客介绍日本艺术和设计的途径,这些想法在本书中得到了集中的体现。关于日本设计,我的研究始于纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆(Nelson-Atkins Museum of Art)的日本艺术品。这些艺术品最初由兰登·沃纳(Langdon Warner, 1881-1955)于20世纪30年代早期集结整理,参与此项工作的还有后来担任馆内亚洲部策展人的劳伦斯·希克曼(Laurence Sickman)和武丽生(Marc Wilson)。兰登·沃纳是早期推介日本设计的人物之一,相关介绍在本书的第147页。我在读研究生期间开始着手研究上述艺术品,并于20世纪80年代中期至整个90年代,为博物馆导览员以及公众做相关内容的讲解。1998年至2001年间,在完成了对这些艺术品的正式勘定后,我在该馆常设的日本展厅重新对它们进行了布置陈列。本书前两章中的部分内容,此前也曾经过大幅修订,收录于一本有关亚洲艺术的教科书中,用于大学的亚洲研究课程,由AsiaNetwork Consortium出版。在此,我要感谢已故的乔安·奥马拉(Joan O'Mara),她曾邀我参与一个出版项目,我为那个项目撰写的一篇文章是促成我书写本书的契机²。希望《日本设计》这本书能够激发起各位读者进一步探究这一领域的热情。

第一章

日本设计的 审美要素

从“二战”的重创中复苏的日本，自20世纪50年代起进入了一个高速重建的时期。到了60年代初，日本设计类相关产业在国际上的成功很大程度上保障并带动了本国经济的提升。¹当时，日本长期以来的优良设计和精深的美学理念吸引着西方的学者、记者以及策展人，他们不约而同地在各类书籍、潮流杂志及精彩展览中选用日本美学词汇去描述相关的主题，这种潮流一直延续至今。引发人们竞相使用这些日语词汇的原因颇多，比如战后的许多外国人士。较大多数前人而言，他们对日本文化的了解更加深入，对日语的掌握程度也更高；他们与日本设计界的领军人物有了更加密切的接触；还有些人与日本有关学者进行了学术研究方面的合作。

这种战后新兴的国际文化合作精神最为典型的体现就是日本国际文化会馆（the International House of Japan）所承载的使命。这是一家总部位于东京的非营利性机构，被人们亲切地称为“The I-House”。它在洛克菲勒基金会以及其他团体和个人的资助下于1952年成立，旨在“促进日本人民与其他国家人民之间的文化交流与学术合作”。²

本章介绍了那些在阐述日本设计的原则时最为重要、应用最为普遍的术语。开篇首先谈到的是在战后初期影响力无处不在的桂离宫；在接下来的几小节中，介绍了有关词汇的由来及其用法的演化，提供了多个框架，来帮助读者理解日本设计的诸多原则，还从直观易懂的角度，列举了一些当代艺术作品，这些作品涵盖了以上术语所指的要点。

图1-1 蝴蝶凳，设计时间：1956年。设计者：柳宗理（1915—2011）。生产者：日本家具厂商天童木工（Tendo Mokko Co., Tendo, Japan）。材质：胶合板，红木及黄铜，尺寸：37.9cm×42.9cm×31.8cm。圣路易斯艺术博物馆（Saint Louis Art Museum）藏品，82：1994。藏品来历：由丹尼斯·加里翁和达尼埃尔·莫里斯捐赠。这一经典设计是战后初期东西方设计理念相互融合的典范之作。凳子的构造及材质（曲木胶合板）呈现出“西化”的一面，与此同时，它优雅、流畅的线条又将日本设计中灵动的特质体现得恰到好处。设计者柳宗理为民艺运动的领导人柳宗悦（见本书第140页）之子。与父亲一样，柳宗理主张美在于功用，美存在于日常的器物之中

图1-3（对页下）国际文化会馆（日本，东京），设计者：前川国男（1905—1986）、坂仓准三（1901—1969）以及吉村顺三（1908—1997）。该馆最初建成于1955年；1976年依照前川国男的设计进行了扩建；2005年由三菱地所设计公司（Mitsubishi Jisho Sekkei Inc.）进行了大规模的整修与翻新。本图由国际文化会馆提供。相邻的庭园的兴建早于该馆，竣工于1929年，由京都著名的造园师——第七代小川治兵卫（1860—1933）建造，人们也称他为“植治”。这座庭园的建造是为衬托曾经建于会馆原址之上的、由武家望族京极氏所建造的日式宅第。虽然这座会馆由现代的建筑材料构筑，但源自传统的日式建筑设计理念，这使它能与邻近庭园相调和。育有绿植的屋顶是会馆的特色之一，它巧妙地将建筑与庭园融为了一体

图 1-2 酱油瓶，设计时间：1958 年。设计者：森正洋（1927—2005）。生产者：白山陶器公司（Hakusan Porcelain Company），位于日本长崎波佐见町。质地：釉瓷，瓶身高 8cm。一直接受传统制陶技法熏陶的森正洋，1956 年加入白山陶器公司，开始致力于功能性及可量产化的陶瓷产品的设计和研发。³ 这款经典的酱油瓶设计，线条简练，外形优雅，至今仍在量产

桂离宫 (KATSURA)

建筑设计中的精致的朴实

位于京都的皇家园林桂离宫为人们探究日本设计的要义提供了一条绝佳的途径。人们普遍认为，桂离宫体现了日本建筑文化的精髓，即务求“精细而简素”的美。宫内建筑与周围的庭园相得益彰，渲染出一种宁静而优雅的氛围，显示了日本人于自然之美的细腻体察，以及他们如何将这种美巧妙地融于生活。桂离宫精细的构造体现出日本匠人对于细节的用心与敏锐，但这种细致并非凭空而来，而是取材于自然。整个建筑群的修造历经五十余载，其主人为八条宫家族的两任亲王，即智仁亲王（1579—1629）及其子智忠亲王（1620—1662）。作为天皇的子孙，两位亲王曾任职皇室的参议官。智忠亲王与当时的武家显贵前田家族的联姻，令他得以在其父去世后仍能继续修造这座园林。桂离宫内有一系列交错相连的主体建筑群，名为“书院”。“书院”这种住宅形式起源于17世纪早期的私宅或寺庙内的书房或讲堂，后逐渐演变为建于大宅内的正式厅

堂（图1-6，3-16）。除书院建筑群外，许多茶室也错落有致地建于园内，这些茶室在日语中被称作“数寄屋”（字面义为“风雅之地”）。狭小私密的数寄屋是供人们沉思以及举行茶道（茶の湯）的道场（图1-5，a&b）。所有的建筑都被巧妙地构筑于这座精心雕琢的日式庭园中。这种建筑与庭园相互融合的建筑风格发端于14世纪晚期的武士阶层以及贵族的府邸（金阁寺即为这种建筑形式的开山之作，图3-31），而桂离宫是这种风格的巅峰之作。虽然它并非此类建筑的绝笔（另外一个范例为“六义园”，图3-14），但毫无疑问，得益于园主与皇室的密切关联，桂离宫成为同类建筑形态中最为精美、保存也最为完好的建筑实体。

从20世纪30年代起，遵循现代主义设计原则的日本本土与海外建筑师们开始将目光投向传统的日式住宅设计。在当时的出版物以及演讲中，建筑师布鲁诺·陶特（Bruno Taut，1880—1938，见本书第132页）称赞桂

