

World Art & Culture

◎ 世界艺术与文化丛书

日本

艺术●文化

精彩

Japanese

卡米尼 著
武春莉 译

精彩，无处不在……

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

World Art & Culture

◎ 世界艺术与文化丛书

精彩

日本

艺术与文化

Japanese

卡米尼 著
武春莉 译

精彩，无处不在……

 天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目(CIP)数据

精彩·日本艺术与文化 / (英) 卡米尼著; 武春莉译.

—天津: 天津教育出版社, 2009.1

(世界艺术与文化丛书)

ISBN 978-7-5309-5428-7

I. 精... II. ①卡...②武... III. ①艺术—概况—日本②文化—概况—日本

IV. J131.3 G131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 155325 号

Japanese Art & Culture by Kamini Khanduri © Harcourt Education Ltd 2003

Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.

All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记

图字: 02-2008-5 号

精彩·日本艺术与文化

著 / [英] 卡米尼

译 / 武春莉

选题策划 / 袁颖 刘香

责任编辑 / 曾董

装帧设计 / 郭亚非

出版人 肖占鹏

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

http: // www. tjeph. com. cn

经 销 新华书店

印 刷 山东新华印刷厂德州厂

版 次 2009 年 1 月第 1 版

印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开 (787×1092 毫米)

字 数 30 千字

印 张 4

定 价 16.00 元

Contents

目录

004 概说日本

012 绘画

017 版画

023 雕塑

029 金属制品

031 陶器

037 漆器

039 建筑

045 园林

049 书法

051 戏剧

055 跨文化交流

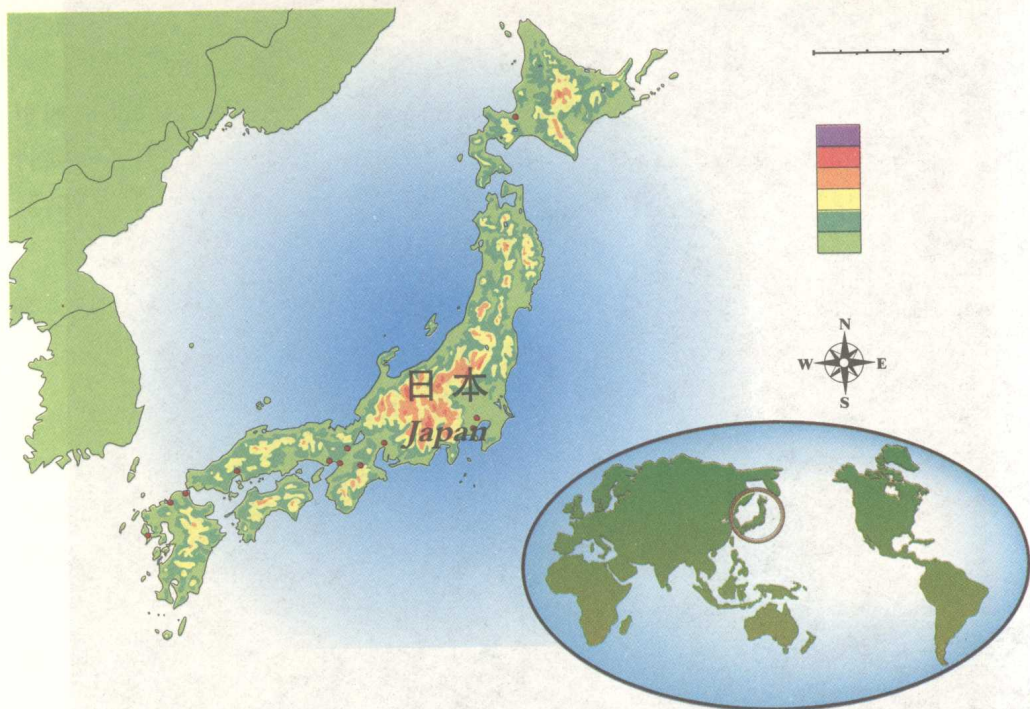
概说日本

日本，位于太平洋西部，是一个地域狭长的国家。它由四个主岛——北海道、本洲、九州、四国和一些小岛组成。由于日本北部紧邻俄罗斯，南部诸岛延伸至韩国以南，所以日本南北的气候差异很大，当北部还是白雪皑皑的冬季时，南部的亚热带地区却几乎是一番夏日的景象了。由于位于两大地壳板块连接处，火山和频繁的地震将绵延的山地分割开来。

日本的国土面积比美国的加州稍小，75%的陆地被未开发的山脉所覆盖，只有15%的土地可用于农耕，且主要种植稻米。这样，就仅有10%的陆地用于民居，这对于相当英国人口两倍的1.27亿日本人来说显得十分局促。日本人从1960年起就开始致力于发展其主要的工业，特别是计算机、电子和汽车。

日本常被描述为一个充满“对比”的国度——古老而时尚，宁静而喧嚣，空虚而充实。在城市里，比如在首都东京的大街上，是派紧张忙碌的景象、快节奏的生活，到了夜晚，街头满是闪烁的霓虹灯、繁忙的商店和热闹的饭店。但家里的生活却截然不同：简单整洁的空间里有一种平静、友善的氛围。日本不仅是一个摩天大楼林立、人口拥挤、新干线四通八达的现代化国家，同时也是拥有古老寺庙、传统茶道以及诗情画意的国度。虽然西方对日本的影响很大，但它并没有因此而丧失自己的传统标准。

◆ 这张地图展示了日本从最北部的北海道到其南部岛屿的巨大跨度，以及大部分未开发的山区。

纸与丝绸

日本艺术中用得最普遍的材料是纸和丝绸。纸多用于绘画、印刷、书法，以及折纸工艺等。造纸本身就是一种工艺，纸可以是素简的，也可以是带有装饰的；可以是白色的，也可以是彩色的；可以是单张的，也可以是层叠于拼贴画中的。

丝绸多用于绘画和书法作品，以及盔甲和服装的制作。纺织品的设计是一门重要的艺术形式，在江户时代，著名的艺术家经常被派去给舞蹈家及名流们设计和服。

日本艺术

日本艺术在一定程度上反映了日本文化的某些特质。虽然受到中、韩两国及西方世界的影响，但日本艺术仍保留了其自身的特点。

日本艺术家通常认为，天然的材料对于他们艺术水平的发挥非常重要，他们并不那么在乎是否可以得到“完美的成品”。事实上，他们更致力于草稿或半成品阶段。能

◆身着美丽丝绸和服的妇人。作者：鸟文斋荣之（1756年~1829年）。

公元前 10500 年~公元前 300 年, 绳文时代

史前狩猎时期。早期的农业发展期。陶罐及陶制人物制作期。

公元前 300 年~公元 300 年, 弥生时代

大规模水稻种植期。陶制品制作期。青铜器开始出现。

300 年~552 年, 古坟时代

早期的帝王统治期, 大型坟墓出现, 随葬品中有陶土做成的人形塑像, 称为“埴轮”。神道教神社出现。

够在陶艺上看到制陶工人的手印,反而会增加其艺术价值。此外,日本人对“不规则”、“不对称”也有着特别的偏爱。例如:日本的诗均为三行或五行,这一点就有别于中国诗或西方诗常规的对仗格式。

在日本艺术中,留白与空间的丰富同样重要。重点常存在于那些轻描淡写而非过度铺陈的地方,存在于寥寥几笔而非笔墨繁复之处;存在于那些最基本的元素当中。这种最小化主义在日本许多艺术形式中都有所体现,如无水景观园艺、传统戏剧、舞台布景和室内设计等。

灵感源于自然

日本人极其崇尚自然,从第一幅画作的诞生开始,自然就在不断地激发着艺术家们的创作灵感。15世纪的水墨山水画以及装饰华丽的屏风,都对植物和动物进行了清晰的描绘。葛饰北斋和歌川广重的山水画都以自然为创作主题。在日本艺术中,自然界的各个方面均有所体现:从春夏秋冬到变化无常的天气;从优美的景点,到正在开花的树木、山脉、河流、海洋。各种植物和动物,包括鹤、青蛙、老虎都有所涵盖。

樱花

樱花是日本文化中重要的部分,对于艺术家的创作来说,也是一个永远流行的主题。每当春天来临,樱花盛开,日本人就会聚集到樱花树下欣赏樱花。樱花极其美丽,但花期很短,只有短暂的几日。正因为它生命的短暂和脆弱,才使其具有了强大的吸引力。有一首18世纪的俳句就抒发了这样的情感:

再一次坠入爱河
再一次伤感
飞逝犹如樱花一般

552年~646年,飞鸟时代

佛教、书法及政府体系由中国传入日本,出现了早期的佛教雕塑。

646年~710年,白凤时代

在奈良附近修建了一些日本最古老的木结构建筑。

710年~794年,奈良时代

首都建于奈良,出现佛像雕塑及寺庙建筑。

794年~1185年,平安时代

首都移到京都。深规戒律的时代。产生了摹写日本风土和人物的“大和绘”。

◆ 在樱花树下野餐是日本春季流行的活动。人们带着食物和饮料来尽享樱花的美丽。

000

1185 年~1333 年,镰仓时代

首都迁到镰仓,幕府统治时期。刀制造期。

1333 年~1573 年,室町时代

首都迁回京都。禅宗佛教影响着水墨山水画、茶道及园艺。“能乐”首次上演。

1573 年~1603 年,桃山时代

大型的城堡由绘画屏风及镶板装饰着。茶室及陶制茶具流行。

◆ 神道教徒相信许多动物都是神灵的化身。这座石雕代表了一种被称为「稻荷」的狐神。

宗教和信养

早期的日本人崇尚自然,敬畏大自然的神秘,乞求能够得到种种神秘力量的保护。他们相信神灵以自然物的形式存在,如山脉、树木、岩石以及瀑布。8世纪,这种信仰被命名为“神道教”,以区别于佛教。对自然的崇拜深刻影响了日本的文化与艺术。

1603年~1868年,江户时代

和平时期。首都迁到江户城(今日的东京)。日本对外闭关锁国。艺术包括木版印刷、根付及瓷器,还有歌舞伎、净琉璃文乐木偶戏。

1868年至今,现代社会

日本对外开放,发展成为工业国家,西方模式及传统模式并存。

6世纪,佛教从中国经由朝鲜传到日本。佛教徒们信奉当时居于印度的佛陀的教导。他们相信人类从痛苦和死亡中解脱的方法是通过修行而达到涅槃。佛教不同于神道教:它有自己的规则、体系和常规;佛教徒参加有关的仪式并阅读佛经;他们在专门的建筑中集合起来做礼拜;他们向佛像和其他圣品祈祷。佛教对日本艺术的影响很大,它是日本建筑物及大部分雕塑的灵感之源。

起初,在日本只有贵族信奉佛教,而社会的低层民众信奉神道教,但后来佛教被推广到所有阶层。多少世纪以来,这两种宗教相互影响,如今许多神道教精神以不同的形式体现在佛教中。今天,神道教与佛教仍是日本的两种主要宗教。

天皇、幕府和武士

早期的日本由天皇统治,他们被人当作神来崇拜,在当时拥有至高无上的权力。但到了镰仓时代,即武家政权开始时,统治国家的权力交给了受封于天皇的将军,建立了由将军掌管的幕府。室町时代,幕府由足利家族成员掌握。实际上,幕府在那个时代仅掌管着首都京都。在别处,地方君主被称为“大名”,拥有他们自己区域内的统治权力。

1600年关原之战后,德川家族的势力增强。1603年,德川家康在江户建立了德川幕府,在全国的势力极其强大。虽然住在京城的天皇名义上仍占主要统治地位,但实际上并无实权。

当幕府统治开始时,武士即成为当时社会的最高阶层。武士并非普通的士兵,他们更像西方中世纪时的骑士。他们服务于最高统治者,保卫其领土。武士必须遵守被称为“武士道”的礼法,用以指导其战争行为及精神生活。武士道要求他们具备忠诚、勇敢及自我牺牲的美德。

在江户时代,武士从战士的角色转换成管理者的角色。同时,新的商人阶层逐渐壮大,他们变得很富有,并对艺术产生了巨大的影响。1868年,德川幕府被推翻后,幕府及武士也随之消亡。

◆ 这幅 19 世纪的版画展示了一位身着盔甲的武士正挥舞着手中的刀。

▶ 绘画

日本的绘画艺术深受中国的影响。最早的绘画带有佛教色彩，与佛像一起陈列在寺庙中。渐渐地，日本民族风格的绘画发展起来。这种绘画风格以自然，特别是山水作为其主要表现物，被称为“大和绘”。

最广泛应用的形式是卷轴画，有横向卷轴画和纵向可悬挂的卷轴画两种。欣赏一幅卷轴画就像看一本书。观赏者将它放在桌子上，每次打开正好能用手臂托住要看的那部分（大约40~50厘米）。有的手绘卷画被称为“绘卷物”，这种画包含文字，图文并茂地讲述故事。

◆这幅妙趣横生的手绘卷画题为《嬉戏的动物》，绘于12世纪晚期，表现了一只青蛙正在和一只兔子进行角力比赛，而其他青蛙则在观战。

颜料和画笔

日本的艺术家用毛笔蘸墨或水彩在纸或丝绸上作画。和书法用的毛笔一样，画画用的笔也是用动物的毛做成的，獾、兔子、绵羊、狐狸甚至老鼠的毛都可以制笔。毛笔的形状大小各异，不同的画要用不同的笔。黑色的墨水由木炭灰制成，其他颜料则由矿物制成，如孔雀石（绿色）、青金石（蓝色）、铁（棕色），或其他天然矿物，如贝壳粉（白色）等。这些物质被混入胶制成颜料。

禅宗绘画

室町时代，禅宗佛教对日本绘画艺术的影响很大。许多主要的寺院都成立了画室，一些和尚成为画家。他们绘制长卷画、屏风及门的镶板，陈列于宫殿、富人宅第及寺庙内。其中，大多数的作品是水墨山水画。

最著名的禅宗山水画家是小田雪舟，他是一名武士的儿子，11岁时进入寺院，几年后出家成为禅僧。他在京都学习水墨画，在日本南部建立了画院。40多岁时，他到中国学习了两年，这对其创作的影响很大。雪舟的画以其强烈的明暗对比及浓重的线条著称。

大型绘画

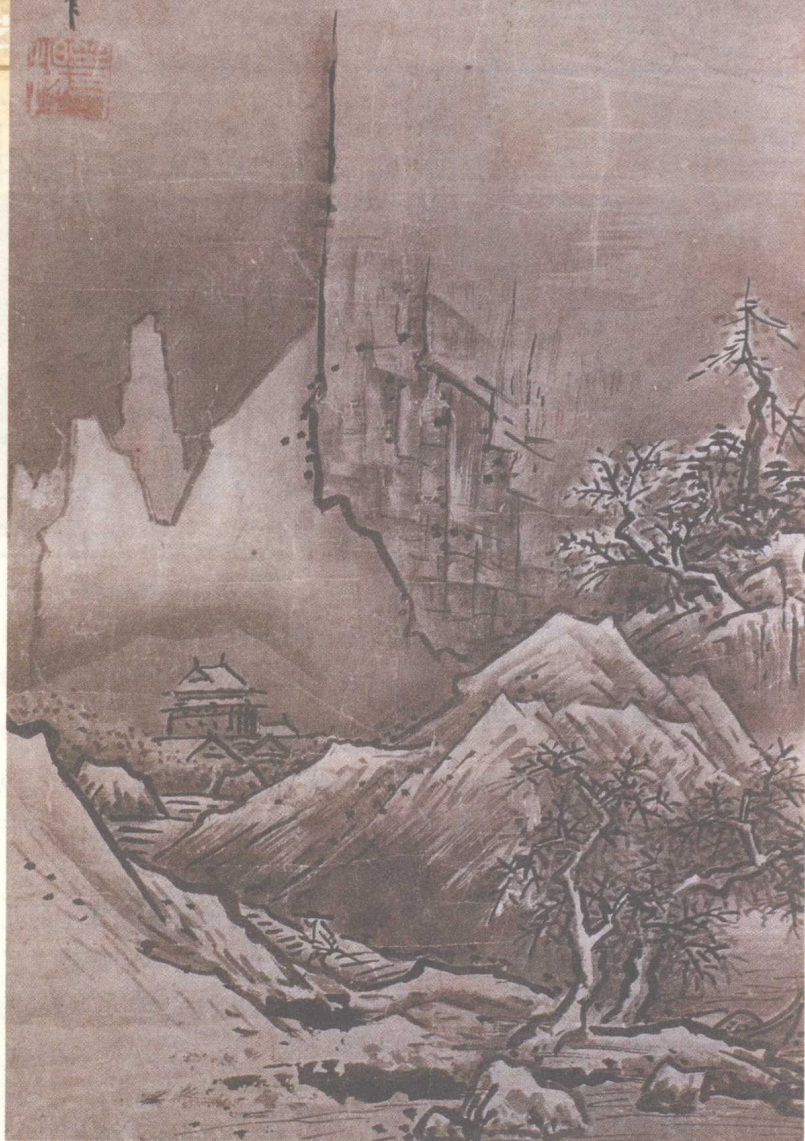
在拉门及屏风表面上绘制的大型画作，自平安时代起就已用来装饰民居。自桃山时代往后，这种形式因加入了丰富的色彩或金饰，显得更为奢侈。绘画涉及的主题包含了自然界的方方面面，从植物，如花卉、树木，到动物，如老虎、鹰。

屏风及门被特别用于装饰这个时期的城堡。仅有小窗的暗屋在绘画作品的衬托下显得明亮了。作为权力的象征，有权势的人们雇用最有名的画家，以极其夸张、奢华的形式去装饰他们的城堡和宫殿。

屏风

屏风作为日常生活用品及艺术作品的特殊代表物，在寻常百姓家尤为流行，至今

◆这幅由雪舟创作的《秋冬山水图·冬景》是禅宗山水画的代表作，该画完成于15世纪。

长卷画

所有的手持卷画与悬垂卷画都能被卷起来。在卷画之前，画家必须确认画上的水彩都已被纸或丝绸完全吸收，否则画面的色彩会在卷起时脱落下来。正是因为卷轴画不会占用很大的空间，所以即使住房很小的人也可以收藏，并能在特别的时候拿出来展示。即使遭遇战争或地震这样的大灾，有价值的画卷也可以很容易地被卷起来转移到安全的地方。

仍被广泛使用。屏风可在室内随处安放,既可以用来作背景,也可用于空间的分隔。传统上,屏风都是成对使用的。

尾形光琳

尾形光琳是纺织商的儿子,可算是屏风画家中最伟大的一位。即使是现在,他的两幅画作——《燕子花屏风》和《红白梅屏风》仍是日本最知名的作品。光琳以自然作为其创作主题,开创了简洁且华丽的画风。其笔触遒劲的设计风格为江户富商所推崇,并成为其忠实的顾客。

◆18世纪尾形光琳创作的《燕子花屏风》局部。画面表现了自然界的美丽,这也是日本艺术永恒的主题。

◆这把19世纪后期的英国折扇，是日本在1868年向国际开放后对西方艺术影响的力证。

装饰扇

日本人发明了用纸或丝绸制成，用墨或水彩绘制的折扇。扇子骨是用木制品，如竹子制成的，并在上面喷涂了亮漆。鉴于其特殊的形状，扇子给日本的艺术家们提供了最为有趣的创作形式。扇子被用于日常生活中，纳凉或用作装饰。扇子还是能乐演员最重要的道具。

拉门

一直以来，日本的房屋都是开放式的。由工匠和家具商制造的木质滑道门，被用来分隔房间。拉门可分为两扇、四扇、六扇或八扇。双扇拉门开启时，一扇门会藏到另一扇门的后面；如果是六扇、四扇或八扇的拉门，就只能打开中间的两扇。门板用纸糊裱，并绘有装饰。有时，房间的四面墙都是带有绘画的门板。在拉门上作画的家人们必须谨记，并不是所有的门板都能被看到，也就是说，在构成整体作品一部分的同时，每块门板上的绘画还需自成一体才行。有时候，艺术家会按照其自身的趣味或不同寻常的方式分割画面。例如：1787年长泽芦雪所画的《囚禁的老虎》，在最左边的那扇门上仅画了老虎的胡须尖。