

日本的藝術

前言

日本的藝術文化向來被視為是具有獨特性且極為精緻的文化，本文將針對建築、庭園、浮世繪、漆器、花道、茶道、舞蹈等七項做概觀的介紹。

一、^{けんちく}建築

日本人早在上古時代開始，便有自己的獨特建築樣式。在飛鳥時代之後，由於中國文化的傳入，日本的建築也受到很大的影響。即便如此，日本人的建築仍然保有自己的風格。

建築特色

- 建材幾乎都是使用木頭，鮮少使用磚塊或石製建材。
- 偏好小巧、優美與洗練的建築樣式。(中國:普遍喜歡雄偉、巨大、華麗)
- 力求建築與自然的調和。
- 格局盡量避免「縱軸對稱」，以免人工感過於強烈。(中國:多講求對稱)
- 在建築外觀上，日本也討厭多餘的裝飾與強烈的色彩，認為樸素及保持建材的原色才是「優美」。

建築的歷史

上古

「豎穴住居」是日本獨自建築，起源於繩文時代，並一直存續至平安時代。所謂的「豎穴住居」指的是在地上挖一個坑做為地板，並立起數根木頭做為梁柱，最後覆蓋上茅草的一種房屋樣式。

圖1 豎穴住居

彌生時代後，出現「高床式倉庫」。當時的日本人將房屋架高防止濕氣與老鼠入侵，讓糧食得以保存更久。

「豎穴住居」多是平民的住所，而上古時代的日本貴族則住在高大的宮殿中。在平安時代的古籍《延喜式祝詞》與《魏志倭人傳》之中，都描述上古的日本已建有2~3樓高的宮殿建築。

圖2 高床式倉庫

上古時代的建築後來做為神社建築的形式，一直保存至今。例如有名的「伊勢神宮」與台灣的「台灣神宮」，它們的本殿都

是「神明造」，也就是「高床式倉庫」型態的建築。

古代

飛鳥時代後，日本的建築物受到佛教傳入與中國文化之影響，開始逐漸偏向中國化。

平安時代時，受到國風文化的影響發展出「^{しんでんづくり}寢殿造」的日本式建築形式。「寢殿造」指的是一種類似中國四合院的日本建築格局，大多為貴族的居所。「寢殿造」以家主居住的「寢殿」為中心，左右兩側設有「東對」與「西對」的廂房。寢殿北方則是女眷的住所，被稱為「北對」（貴族夫人被稱為「北の方」即是起源於此）。寢殿南方設有華麗的庭園，做為主家遊樂與開宴會的地方。

中世

到了鎌倉時代，隨著與中國的貿易往來增加，日本的建築再次受到中國的影響，因此廟宇與宮殿建築多為宋朝樣式的建築。

近世

安土桃山時代時，武士間流行喝茶之風，因此武士宅邸中通常都建有「茶室」，以示風雅。

進入江戶時代後，受到町人文化盛行之影響，日本建築開始出現世俗化現象，園林與茶室都出現在許多百姓的建築中。

近現代

明治之後，政府大力推行西化，日本出現許多模仿西式風格的建築。此外，日本政府也極力推行防火的磚造建築，然而一般民眾依舊以建造傳統日式建築居多。關東大地震後，日本發現磚造建築抗震性不佳，轉而開始使用鋼筋混凝土的建材。

二、^{ていえん}庭園

起源

- 有學者認為，日本庭園的歷史最早可上推至繩文時代，例如東北地方的環狀列石遺跡的排列法，便與日本庭園中的庭石排列法十分相像。
- 日本庭園的成立時間，一般多被認為是在飛鳥時代。根據《日本書紀》的記載，推古天皇曾於 612 年時，命令來自百濟的工人建造庭園造景。戰後維修飛鳥時代建造的法隆寺時，也曾發現以白砂鋪成的溪流與石頭圍成的池子等庭園造景。

歷史演變

奈良時代：池泉庭園

奈良時代的庭園以「池泉庭園」為主要樣式。池泉庭園以小湖做為中心，湖中央設置「中島」，並會種植象徵蓬萊仙木的松樹。湖中還會設置許多小島，並以小橋相連。

到了平安時代，池泉庭園大量被運用在「寢殿造」的貴族建築中。這時候的庭園位於整座宅邸的南側，多用以冶遊與宴客。

平安時代末期：淨土式庭園

隨著淨土思想的興起，出現了「淨土式庭園」。這種庭園主要是以佛堂取代「寢殿造」的寢殿，並且會在中央的小湖中，種植蓮花等植物。

室町時代：「書院造」庭園

室町時代是「書院造」最盛行的時期。是武家建築，格局與「寢殿造」類似，有「床の間」、間的拉門（ふすま）等特色。

鎌倉時代後期～室町時代：「枯山水」庭園

這段期間，由於禪宗思想十分興盛，在庭園建造上也發展出深受禪宗思想影響的「枯山水」庭園。枯山水的特點就是在狹小的庭園中，利用

圖 5 池泉式庭園

圖 6 淨土式庭園

圖 7 書院造庭園

圖 8 枯山水庭園

白砂與山石表現出大山大水。枯山水庭園以白砂象徵江河流水，白砂池中放置石頭象徵小島或瀑布。

安土桃山時代:豪華庭園、茶庭

進入安土桃山時代後，日本的庭園分成兩種走向。

- 豪華庭園:主要是以「書院造」為主，大量使用名木與名石，盡力營造出一種華麗、壯大的氣象，藉此炫耀當權者的威勢，因而深受當權者喜愛。
- 「茶庭」:也稱為「露地」，附屬於茶室。這種庭園主要是位在通往茶室的通路上，並藉由景觀上的設計，讓訪客排除雜念，能夠全心投入茶道世界中。因此，茶庭佈置非常樸素，通常僅以石燈籠、蹲距（一種以竹筒引水的洗手台）與飛石走道做為裝飾。

圖 9 石燈籠 蹲距

圖 10 茶庭

江戶時代:「回遊式」庭園

到了江戶時代，日本庭園以「回遊式」庭園為主流。這種庭園因為多建於大名的宅邸中，因此也被稱為「大名庭園」。「回遊式」庭園以「書院造」為主體，並融合枯山水與茶庭等歷代日本庭園的特色。這時候的庭園已經不具宗教及思想上的意義，純粹只有出遊、賞玩與競爭造園技術的作用。

圖 11 回遊式庭園

三、 浮世繪 (浮世繪)

起源

在近世之前，日本由於長期的戰亂，「うきよ」通常寫做「憂世」，表示人生的無常與虛無。進入江戶時代後，長久的和平讓人民開始有餘力歌頌俗世的美好，「うきよ」因此改寫為「浮世」，表達出日本人民謳歌現世的觀念。也因

為這樣，江戶時代描寫平民大眾生活的木版畫被人們稱為「浮世繪」。

浮世繪是一種反映大眾生活與百姓風俗的木版畫，所以又稱「風俗畫」。浮世繪通常以人物畫為主，題材大部份是歌舞伎演員、相撲選手或青樓男女的尋歡畫面，忠實地反映出江戶時代的庶民生活。浮世繪雖然在現代被視作藝術品，但在江戶時代，卻是大量印製的平價大眾商品，到處都能買到。也因此，浮世繪才能迅速風行於庶民之間，成為江戶時代大眾文化的一部份。

歷史

浮世繪誕生於1681年

江戶時代早在1657年左右，就有與浮世繪題材相似的版畫。但是，浮世繪真正成立是在1681年，由「菱川師宣」奠定基礎。菱川師宣原本是幫繪本畫插圖的繪師，他發現當時大眾喜愛窺探青樓女性的生活與閨房秘事，因此繪製了吉原（江戶時代著名的花街）的風俗版畫，並以「回首美人（^{みがえりびじん}見返り美人）」一圖成名。菱川這種表現現世享樂的畫作，深受百姓歡迎，也確立了「浮世繪」此一名詞。

圖 12 回首美人

18世紀中葉

「喜多川歌麿」以繪製「美女頭像」，為浮世繪開創新的局面。「美女頭像」通常只描繪女子的臉與上半身，並且沒有背景。其代表作「婦女相十品（婦人相学十躰）」便是以人物臉部為主題，特寫女子臉部表情，反映圖中美女古典高雅的氣質。喜多川晚年改以繪製女子的全身像，表現美女纖細的體態之美。還曾經因為其畫作太過於肉慾，而遭到幕府下獄。

圖 13 婦女相十品

江戶時代後期

浮世繪受到西方油畫的影響，許多畫家開始採用西方的透視法與遠近法等技巧，題材也從人物擴展到風景版畫。這種浮世繪中，最有名的畫家應該是「葛飾北齋」。他秉持西洋的遠近法與合理精神，繪製出名留千載的「富嶽三十六景」。

圖 14 富嶽三十六景

d

四、^{しっき}漆器

「漆器」是一種塗抹漆樹汁液的工藝品或美術品。表面上過漆的物品再反覆多次的重複上漆後，不僅耐用，外型也十分華麗。日本的漆器使用範圍非常廣，不管是家具、武器、餐具與日常生活雜物中都有漆器的存在。日本的漆器舉世聞名，並且早在17世紀時，就經由商人介紹到歐洲，因此也有人說日本的英文名「japan」指的就是日本漆器。

歷史

上古

早在繩文時代便有漆器的出現，但當時製作漆器並非是藝術或美術的創作，而僅僅只是因為要保護木製的日用品不會腐朽、損壞。

到了彌生時代，由於渡來人大舉移入，將大陸的漆工藝帶進日本，日本製作漆器的技術獲得很大的進步與改善。

古墳時代的日本漆工藝已經十分成熟，並深受中國影響。當時的日本漆器，運用到許多中國製作漆器的技巧。

飛鳥時代，日本派遣大量的遣隋使與遣唐使進入中國，他們不僅帶回中國的學問與文化，也帶回了中國的漆器藝術。這時候的漆器已漸漸出現貴族化與區域化的傾向。

奈良時代後，由於當時深受唐文化的影響，所以漆器也多半走唐朝風格。另外，這時的日本朝廷對漆器生產十分重視，採官營民辦的方式生產漆器，並且成立專門的管理單位。

平安時代之後，受到國風文化影響，日本的漆器也漸漸走出自己的風格。漆器上紋樣開始以和式居多，並出現日本特有的漆器技巧：「蒔繪¹」。

中世

鎌倉時代，由於武士時代的登場，這時候的漆器顯得比較剛勁樸實。

到了室町時代，當時日本熱衷於中國文化，漆器也曾一度呈現「唐風復辟」的情況。但當時也有些作品會以和歌文字或日本風土做為紋樣，與唐風漆器形成明顯對比。

近世：漆器的黃金時期

這時的漆器以蒔繪為主要技法，並帶有強烈的和式風格。此時，日本的

¹ 以金或銀的粉末，在漆液未乾時撒於漆器上，之後再加以研磨推光的一種技巧。

漆器也被西洋商人帶回歐洲，日本漆器因此聞名全球。

然而，從江戶末期開始，陶器開始普及。

近現代

明治維新後，日本開始大量利用金屬器與化學塗料製作日用品，原來受到廣泛使用的漆器逐漸沒落。到了現代，漆器已經只剩下作為日本傳統美術與工藝品的功用。

五、 花道（^い ^{ばな}生け花）

室町時代足利義政將軍主政下的東山文化中發展成「花道」。花道的藝術理念在於非只將原野中的花材剪下供作裝飾，而是應用自然的容姿風采，或於插花之際在花材組合上採用天地人之形式。花道的宗教根源，以及花道與萬物生長、衰敗及再生的自然週期的緊密聯繫，賦予花道深刻的精神內涵。

發展演進與內涵

立華

日式客廳壁龕中的飾花即屬「立華」，室町時代時由池坊專慶所創。使用的材料有松、竹、桃、柳、楓葉、扁柏等，插的時候不一定得像生花那般直接插入瓶口讓花枝吸收水分。之所以稱為「立華」，是因為從草木自然伸展的姿態中，取其直立的形態而來，然後再利用鐵絲調整素材的姿態，營造出另一種不同的風情。

生花

生花一詞用於插花原本是表示「使花生氣盎然」的意思。江戶時代中期，產生了所謂待客的插花，主要置放於壁龕中。生花與投入或盛花不同，是以插花的花器象徵大地，所以與其說是為了展現草花局部之美，不如說是為了呈現草木蓬勃的生命力。品味高尚、流麗、端正為其象徵。

投入

在深口的花器中展現花枝原有的自然姿態，如同隨意地將花枝投入瓶中一樣，故稱「投入」。形式可分為掛於壁龕、掛放於柱上，以及擺放於壁龕等三種。和生花一樣皆始於江戶時代。

盛花

在淺盤或籃子等花器中插滿花草，故名為「盛花」。明治末期，由於西洋

花草的盆栽與洋式建築的增加，盛花的用途不再限於裝飾壁龕。主要的流派有小原流、草月流、安達式等。盛花可說是現代插花的主流。戰後住宅環境的變化、洋式建築或小格局設計，對插花造成了極大的影響。擺脫傳統、形式新穎的前衛插花，獲得市民的認同，並逐漸由花道領域轉變為一種造形藝術。不拘流派、盡情悠遊於花藝設計的人也逐漸增加。

六、^{さどう}茶道

日本從中國引進綠茶之後，大約從 12 世紀開始，綠茶逐漸成為僧侶、貴族和武士精英階層宅第中的飲品。人們最初將茶當作一種藥物而飲用，僧人在坐禪期間也將飲茶作為一種提神的方式。

茶道早期的形式大多是在富麗堂皇的大廳裡炫耀賣弄貴重的器具，或是在喧囂嘈雜的聚會上讓客人們猜測各種茶葉的產地。

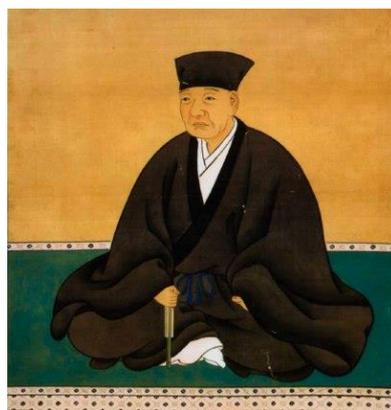
最後，在 14 世紀和 15 世紀的禪宗大師的影響下，為客人上茶的過程才演變成一種陶冶情操的形式，而這正是今天數以百萬計的學員學習各流派茶道的目的所在。

禪宗大師 村田珠光

15 世紀，一位禪宗大師村田珠光（1422 年 - 1502 年）打破所有常規，在一個擺有四個半草墊的簡陋房間裡為貴族看客表演茶道。

⤴ 圖 15 村田珠光

⤴ 圖 16 千利休

茶道大師 ^{せんのりきゅう}千利休

將茶道儀式加以完善的是茶道大師千利休（1522 年 - 1591 年）。

千利休是 16 世紀日本最繁華的貿易口岸大阪附近堺市的一位富商的兒

子。他的出身背景使他有機會可以接觸到富人舉辦的茶道，但他卻對僧人看待茶道的方式更感興趣。

僧人將茶道視為超凡脫俗的禪宗原則於日常生活中的具體表現。利休從珠光的例子得到啟示，他將茶室或備茶形式中一切無關緊要之物統統去除，並開創了一種沒有任何多餘動作和物件的茶道儀式。

他不在奢華的客廳，用昂貴的進口器皿舉辦茶事，而是用簡單的鐵壺、素漆茶罐、茶勺、用竹子削製而成的茶筴，在茅屋裡面沏茶，飲茶則用一隻普通飯碗。

利休式茶室的唯一裝飾是在壁龕中懸掛一幅捲軸，或擺放一隻花瓶。也許正是因為缺少裝飾，茶道的參與者才會更加注重細節，從而意識到周圍的簡單之美，意識到他們自身的存在。

利休茶道的實質是「侘(わび)」的理念。「侘」的字面意思是「荒蕪」。禪宗哲學吸取「侘」積極的一面，認為人們可以在荒蕪和貧困中找到最大的財富。當我們對物質無所牽掛時，便可以通過審視自身，從中獲得真正的神財富。於是，這種風格的茶稱為「侘茶」^{わびちゃ}。

七、 舞蹈 (舞踊)^{ぶよう}

- 廣義：流行於日本各地的各類舞蹈，如古代舞、樂、能、民俗舞、歌舞伎舞蹈。
狹義：專指各種流派的歌舞伎舞蹈。

- 日本舞蹈一般上分為下列幾種：

類別	
民間祭典演出的舞蹈	神樂 ² 、田樂
宮廷祭祀時奉納表演的舞蹈	雅樂 ³ 、舞樂
結合歌唱、舞蹈形式的舞蹈	猿樂、白拍子、延年
已演劇化的舞蹈	能劇
在座敷上跳的舞蹈	上方舞
作為民間娛樂的舞蹈	念佛踊、盆踊
另一種已演劇化的舞蹈	歌舞伎舞踊
受西洋舞蹈影響的舞蹈	新舞踊

²用於祭祀活動的原始日本舞蹈，以招魂、鎮魂和祈禱動作為基礎。原始社會的這種舞蹈根據祭祀活動分為定期和不定期的兩種：定期—與狩獵、農耕等有關，根據季節和時令而定；不定期—因人間的生死、災病、婚姻、戰爭而舉行。

³日本宮廷中祭祀、宴饗時的音樂舞蹈。自古以來雅樂舞蹈是一子相傳，故稱為秘傳。

參考文獻

【書籍、論文】

1. 山本忠司，《日本建築的傳統與發展》（1993）
2. 徳久昌世，『日本の庭園』（1998）
3. 中澤伸弘，『図解雑学 日本の文化』（なつめ社，2003）
4. 村山茂樹，『日本美の伝統～日本庭園にみる日本美の秩序』（2003）
5. 致良日語工作室，《日本剖析》（致良出版社，2006）
6. 柳宏賓，《談日本庭園的特色》（2010）
7. 徐興慶、徐翔生、黃翠娥、黃智暉、田世民、黒田秀教、横路明夫、横路啓子，『日本文化』（全華圖書，2011）
8. 葉涓渠，《日本文化史》（遠足文化，2012）

【網路資料&講義】

1. Wikipedia 相關條目：
Web Japan. from 〈<http://web-japan.org/factsheet/ch/index.html>〉

