

浅谈日本花道流派——池坊流

李志强 秦华 (西南大学, 重庆 400716)

摘要 对日本花道最古老的流派——池坊流, 从历史渊源, 探讨主要花型及现代池坊流插花形式, 从中可以领悟到日本的花道精神。有利于了解我国传统文化与插花艺术的魅力, 为振兴现代插花艺术提供有益的借鉴。

关键词 日本花道; 起源; 池坊流

中图分类号 F307.13 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2006)17-4305-02

Introduction of the First Ancient Flower Arrangement School in Japan

Li Zhi-qiang et al (College of Horticulture and Architecture Landscape, Southwest University, Chongqing 400716)

Abstract In this article the Ikebana, the first ancient flower arrangement school in Japan was introduced, including the origin of Japanese Ikebana, national characteristics and cultural tradition and so on. Through the introduction we can learn more about Ikebana and appreciate the spirit of Japanese Ikebana.

Key words Japanese; Ikebana; Origin

插花艺术在日本被称为花道, 与茶道、书道、香道、歌道等并驾齐驱, 是日本文化生活中重要的一部分^[1]。其中的“道”有象征进步的含义, 即达到艺术殿堂所必经之路。日本传统插花虽源自中国, 且与中国插花有着共同的文化基础、审美情趣与风格特点, 但是, 日本插花艺术与日本特定的自然环境、政治制度、文化习俗相结合, 历经十几个世纪, 已自成一体, 有着自身独特风格与特色。作为日本插花最古老的流派——池坊流, 对现代日本插花的继承和创新, 起着举足轻重的作用。

1 池坊流简史

池坊流的历史就是日本插花的历史, 500年前日本插花始于池坊, 虽然在漫长的岁月中其他流派脱离池坊流自成一派, 但是池坊流一直被公认为是日本插花的本源。池坊流的发展过程中, 既有对传统的继承, 也有在传统基础上的不断创新, 二者相互作用, 相辅相成。

日本插花即日本花道, 起源于中国, 早在公元57年, 日本人就来到中国, 他们涉足中国的长安及洛阳, 努力学习并吸收中国的政治法律制度、文学、儒学、佛学、医学及书法绘画等, 并在学成后将之引入日本, 有力地推动了日本的政治经济改革与文化艺术的发展。日本插花艺术正是在这样的背景下, 进入了辉煌发展的时期。

在日本文化史流程中, 给予插花强烈冲击的是从中国传入的佛前供花。在日本插花史上, 佛前供花的传入要归功于圣德太子与池坊流之祖小野妹子两位重要的历史人物。圣德太子在飞鸟时代(公元6世纪末~7世纪初)担任推古天皇的摄政, 指导政治及文化。他注重接受并学习中国文明, 积极主动地吸收和推广佛教, 广建寺院, 使佛教在上层社会迅速传播开来。为了更全面地吸收先进的中国文化, 推古15年(607年), 圣德太子派遣小野妹子作为外交使节出访隋朝, 小野妹子在潜心研究佛学得同时, 兼学佛教插花^[2]。回到日本后, 他自称专务, 住在六角堂·池坊(由太子建造, 位于京都市中心紫云山顶法寺), 积极传播佛教, 潜心修行, 专心侍佛, 日夜以花献佛, 并制定了祭坛插花的规矩, 很快把中国当时

的佛前供花发展起来, 形成了日本池坊流花道。

实际上, 15世纪中后期就已经形成了日本花道池坊流, 其开山鼻祖是池坊专庆, 在插花造型上, 曾以立华为主, 并把京都法寺六角堂作为大本营, 形成了现存最大最古老的一个流派。17世纪初期, 产生于商人、手工业者等新兴市民阶层中较为富裕的上层市民社会的宽永文化与以宫廷为中心的公卿社会的贵族沙龙文化相互交流, 因此, 立华被视为日本古典插花。随着中国佛教禅宗在日本的发展, 中国的书画与器物也传入了日本^[3]。在壁龛里挂上来自中国的画轴, 在壁龛上装饰上三具足饰, 三具足饰本来也是佛前供花形式的一种, 后来逐渐地转变为室内装饰。

16世纪初期, 在一片战乱之后, 活跃于花道领域的池坊专应, 探究出了以草木生命——“风兴”为源泉的插花。池坊专应强调插花并非只是供欣赏游玩, 而应是通过这种艺术形式来感悟人生。继承了池坊专应花道艺术的池专专荣, 在立华作品中表现出了战国时代的刚健气息, 而且在这种刚健的气息中, 同时又蕴含着后来发展起来的安土桃山时代的气运, 在池坊家族中, 继池坊专荣之后是池坊专好活跃于花道领域的时代, 而令安土桃山时代的立华得以成熟的则是第2代专好。

到江户(1603年)时代初期, 宽永年间, 后水尾天皇对立华表现出了极大的兴趣, 经常召集亲王和公卿一起举行立华御会, 第2代专好也被招进宫中指导立华作品的创作, 并在宽永6年(1629年)举行了宫中立华会。同时, 过着豪华生活的工商业者们, 对贵族文化早已有着一种渴望和憧憬, 并试图通过与王公贵族的接近来享受贵族文化^[4]。而江户时代的王公贵族大多都很没落贫穷, 所以也愿意敞开门扉向工商业者传授贵族文化。

立华随着日本工商业者阶层发达与富裕的工商业者的增加, 在工商业者社会也得到了极大的普及。与此同时, 关于插花的密传书以及作品图也都应运而生, 如《替花传秘书》、《六角堂池坊并门弟立华砂之物图》、《立华大全》等, 其中, 在《替花传秘书》中可以看到佛教教理与儒家思想阐释的立华理论。江户时期的日本, 立华得以普及, 同时人们又较为关心生花、自由花, 这样, 今天日本的生花形式也基本定型。

作者简介 李志强(1980-), 男, 山西平陆人, 硕士研究生, 研究方向: 植物配置与造景设计。

收稿日期 2006-05-31

2 池坊流的主要花型——立华

池坊流包括立华、生花、自由花等插花形式,其中立华是池坊流插花中最古老、最主要的花型。立华起初是书院壁龕的装饰花,是池坊专庆在室町时代创造的,伴随壁龕的出现而存在至今。立华意为竖立着的花,具有超凡脱俗、严肃华贵的气质和造型。她以一种抽象性的意念,模仿自然山水,通过枝条的空间伸展,充分展示大自然的韵律美。进入平安时代后,贵族们在寝殿造宅邸中把花草插入瓶中赏玩。相继的濂仓、室町时代时,出现了新的住宅形式——书院造,设有壁龕、交错格板的格橱,而作为壁龕装饰的插花也占据了重要的地位^[5]。在江户时代前期,不仅在官宦、武士中,而且在商人阶层中也得到普及。在空前的盛况中,“立华正风体”的形式得以完善,并被确立下来。此后,立华成为了日本最主要的插花形式,至今建立了悠久传统。

立花是书院壁龕的装饰花,是池坊专庆在室町时代创造的。采用的是松树、桃花、竹子、柳叶、红叶、扁柏等。之所以称为立花,是从草木升高的姿势而采取竖立的形式,要用铁丝来调整花木素材的姿容,其意图在于再现一种自然的景致。立华的构成复杂严谨,各枝条的位置和伸展方向都有一定的顺序,不可以前后倒置,一般由真、副、受、正真、见越、胴、控、流、前置等9个主枝和后围、木留、草留3种补枝组成^[6],大型创作还有大叶、草道等,其构成“立华”的7~9个基本部分组合起来的花型图,就要在一个花瓶里把许多互相对立而又相辅相成的材料配置好,以表现自然景色之美。

根据真枝的形态,立华有3种形式:真枝垂直水际上方的称为直真、真枝弯曲者称为徐真、如分作两株同插于一盘中的则称为双株立华。

池坊流插花恪守日本留花艺术传统,以“立花”(“立华”)为主,枝条数目奇不取偶,一般9条枝条最为常见,这9条枝条各安排在上、中、下段,形成特异的格调,插时各枝有一定的顺序和位置,不能前后倒置,总体成垂直并稍成圆柱型,插花构图着眼点在于线条的构成,讲这线条美。池坊流昔日只作为一种供花的样式,现今已成为插花艺术的一大流派,并在形式上有了不少的改进。

在池坊流派中,立华是最主要的花型,意为竖立着的花,具有超凡脱俗、严肃华贵的气质和造型,以一种抽象性的意念,模仿自然山水,通过枝条的空间伸展,充分体现大自然的韵律美。

池坊的立华是在花瓶上再现高高耸立的群山和宽广辽阔的原野,各式各样的花草树木竞相争芳,一派和谐的风光,体现这种情趣。

3 现代立华——立花新风体

立花新风体,是在保持池坊传统立花所拥有的美感和造型的同时,为适应现代社会趋势而创作的一种插花方式。随着现代居住空间的变化,特别是在公寓、大厦等密集型住宅里面,没有壁龕的家庭很常见。兼有装饰插花、待客、鉴赏场所功能的壁龕发生结构变化时,为使插花能够适应现代居住环境,池坊提出使用洋花新的进口材料,创作了现代立华、生活中的立华。在2000年,由当代家元专永宗匠发表而诞生的“立华新风体”,为具有古老传统的插花形式——立华注入了

新的生命,其最主要表现在传统美感与传统结构式样两个方面:一是传统的美感。用心观察花草树木,通晓植物自然生长规律,在形态上重视山野水边自然生长的花草树木的美好姿态。二是传统结构式样。立花中各种花材各得其所、共同生存、由小见大,以瞬间印象象征永恒的方式来表现大自然的真谛。花草树木通过不断地生长达到均衡。制作时在保持花材自身自然形态的同时表现出整体的和谐,将各种花材各自独特的特点组合在一起,观看时会发现这种组合中的各自特性相互并存产生的刺激或共鸣。为了把形态多种多样、风格不同的各种花材融合在一个统一的作品中,制作前必须充分了解其在自然中产生的动感,及植物由此而显示的独特姿态。

除此之外,池坊插花在以传统的阴阳五行学说为理论的基础上,讲究花材之间、花材与花器之间的和谐之美;十分注重花器在插花中的作用,讲究材料与花器之间的搭配,其所用的花器大多都是手工制作,且制作精美。固定花材最主要的是从我国传入日本的剑山,现代所用的固定花材的工具非常灵活、自由。

4 结语

综上所述,日本花道注重人的世界与外在的插花作品两者合而为一。在日本天文元年相传的《池坊秘传》中就有“花之心应为我心也”,江户中期以后,则要求花匠必须心直无邪念,不可三心二意,所插之花应该不违反花草树木的自然生长态势,真正将心里所想构成花形。所以日本有人运用儒家思想解释插花,要人们理解善良的心,因为插花是表现人的心灵的东西,所谓“理解善良的心”,就是要人们通过插花这一艺术追求行为,去理解默默无言的花草树木的“正直”的姿态,且要求插花者本身也要成为“正直”的人。日本人觉得,真正懂得欣赏插花的人,应该通过对花草树木来理解善良的心,所以,花道的另一个主要目的就是在通过插花作品来表现自己心灵的同时,更要让人们理解自己的心灵。

每个时代的人们都喜爱花卉,池坊流派不仅觉得花卉是美丽的,更觉得花卉可以反映时光的推移和人们内心的感情,池坊认为最美的莫过于含苞待放的花蕾了,它是通向明天的新生命的能源。过去—现在—未来,在各个时间阶段,花草枝叶和人类世界都不断地对环境的变化作出适当的反应,和花草树木一样,人类世界也是大自然必不可缺的组成部分,插花艺术就是力图表现这一认识。就像用花卉制作的诗歌或绘画一样,池坊的插花同时表现了花卉的美以及人们心灵深处对美的渴望,池坊精神不仅在日本各地而且在各国广泛传播,有利于我们了解中国传统文化与插花艺术之魅力,树立民族自尊心与自信心,为振兴中国现代插花艺术提供有益的借鉴。

参考文献

- [1] 郑青. 日本花道起源初探[J]. 北京林业大学学报, 2004, 12(4): 16-18.
- [2] 张秀新, 姚洪军. 日本传统插花的历史与特点[J]. 北京林业大学学报, 2002(1): 74-76.
- [3] 佟君. 日本花道及其文化内涵[J]. 辽宁大学学报, 2000(3): 29-33.
- [4] 工藤昌伸. 日本插花文化史[M]. 东京: 同朋舍, 1995.
- [5] 李宝泉. 日本插花流派及家元制度[J]. 大众花卉, 1987(6): 28-29.
- [6] 黎佩霞. 插花艺术基础[M]. 北京: 农业出版社, 1993: 35-38.