

谈谈“汉风·和风——日本传统艺术品展”的布展体会

◎陈小茜（泉州海外交通史博物馆 福建泉州 362000）

摘要：2016年的5·18国际博物馆日主题是“博物馆与文化景观”，为此我们举办了“汉风·和风——日本传统艺术品”展，希望通过这个展览使观众了解，在汉文化影响下而形成的日本“和风”文化，并感受其独具民族特色的文化艺术形式与人文景观。在布展策划中我们不仅要体现日本文化的“根”在中国，也想表达日本文化在不断学习中所形成的极具禅意的美学意识以及充满责任感的“匠人精神”。

关键词：汉风东渐 工匠精神 禅意之美 极致之美

2016年的“5·18国际博物馆日”，泉州海外交通史博物馆与收藏家曾华伟先生合作举办“汉风·和风——日本传统艺术品展”。展品是从曾先生珍藏多年的数千件日本传统艺术品中精选出265件藏品，分为日本茶道器具、香道器具、宗教题材与人间国宝四大部分，涵盖了日本传世瓷器、漆器、铁器、佛像、字画作品，藏品的时间跨度从日本战国时代到近现代日本人间国宝级艺术品，是一次有较高水准的藏品展。

中日两国是一衣带水的邻邦，友好交往的历史源远流长。中国古代的灿烂文化对日本产生过巨大而深远的影响，同时，日本人民也在对外来文化不断地吸收、取舍、调和中创造出具有自己民族特色的文化艺术形式。早在江户时代（1603～1867）就形成传统的匠人文化，日本匠人对所造之物力求做到精益求精，完美至极，这就是他们的匠人精神。这种精神体现在本次展览中就是精工细作、美不胜收的展品。因此，在这次展览的布展策划中我们不仅要体现日本文化的“根”在中国，也想表达日本文化在不断学习中所形成的极具禅意的美学意识以及充满责任感的“匠人精神”。

一、展厅展示：汉风禅意之美

古代中国是东亚文明的中心，当时的日本长期致力于学习中国文化。早在隋朝，日本朝廷就派遣使节来到中国，历史上称之为遣唐使、遣唐僧。他们努力将中国文化引进、移植到日本，从而使日本文化深深地打上了中华文明的烙印。本次展览中我们既想表现“汉风东渐”但又不能失去“和风”的主题，所以在展厅整体氛围的营造中，刻意打造一个充满禅意的展示空间。禅意源自中国佛教的禅宗理念却深深印入日本人情感及生活习俗之中，成为一种不知不觉习以为常的东西。

展厅整体以青灰色为主色调，简素的颜色体现出一种朴实、清幽之气。留出一大片展墙空间搭配一张大篇幅的日本园林写真图片，以贴和纸的推拉门窗及半露的榻榻米为近景，透过打开的门，远处是充满禅意、宁静、空寂的园林景观。拉门、屋檐与榻榻米构成的立体效果具有强烈的空间透视感，可以将图片里的空间一直推延、扩展，使人有如身临其境，翠绿的景色渲染使展厅充满清新与灵动的气息。

展厅主题版以白色为主，配以青色与粉色（图一）。由于受禅宗思想和日本的神道教影响，日本人视白色为

图一

图二

图三

最尊贵、敬重之色；青色则被视为东方色，它源于斑驳的青铜锈色却体现了自然古典的素雅之美，在青色的底色上隐约可见汉代风格的漆器与海洋纹样，强调一种中国文化之源；而粉色的日本樱花柔美易逝，正如日本禅宗所推崇的残缺美，樱花的运用无疑使主题的“和风”意味更加浓郁。同时对于展厅的引导牌，我们在主题版设计的基础上添加了中国古典建筑中“屋檐”的元素，以黑白的图片形式突显屋檐上挂着的惊鸟铃，营造一种“鸟鸣山更幽”的意境，烘托禅意的氛围。白色的圆形底纹在日本有正确、圆满、成功的意思。

序厅部分，我们采用资料图版的形式表述“汉风东渐”。通过航线展示当时日本派遣唐使从海路登陆登州、明州等港口学习中国先进文化的情况；同时运用大量的数据表明当时来中国学习的遣唐使、遣唐僧的次数及人数。其中介绍了唐代鉴真和尚东渡日本，弘扬佛法传播中国文化，对当时日本的佛教、书法、医药的发展都做出重大贡献。以图表方式讲述鉴真6次东渡5次失败的过程，展现其坚定的信念与超人的毅力。展板还展示鉴真在日本奈良创建的唐招提寺，及描绘当时日本朝野僧俗欢迎鉴真登陆日本时的场景图，体现日本人民对鉴真的喜爱与尊敬。

在藏品的陈列布设上，同样注重禅意的体现，我们将素色的藏品器皿摆放在纯自然、高简素的展柜色调中，烘托出朴素、简约之美。没有多余的色彩，即便是展板上相应的介绍也采用黑、白单色系，这种精炼的视觉美感，正是禅宗精神中“纯净意象”的体现。

展厅中安置两个并排的两米宽双面展柜，专门用于陈列一套完整的日本茶道器具与香道器具（图二、三）。小场景式的陈列方式丰富了展览中的展示情趣，也适合日本小器具的陈列表达形式。在日本，茶道、香道与花道是相互存在的。这种“道文化”结合了日本的美学观念与具体技艺，充分体现出闲寂、雅致的禅宗美学意识。因此，我

们分别在两个展示柜的花器上加入了插花艺术，象征生命的花卉使得整个陈列展示更加生动而富有变化。

二、烘托藏品：匠人精神的极致之美

很多时候，我们会惊讶于日本人对各种在我们看来微不足道的细节的执着追求。这使日本人在日常生活中都流露出一种精致感，而这种精致感和法国人充满艺术气息的精致不尽相同，它更多地表现出日本人对细节的态度和对事物追求极致的美学观念。

从明治维新以来，日本就推崇敬业、认真的“匠人文化”，形成了一种刻意求新求精的“匠人精神”。它不仅推动社会生产的发展，也将制作工艺的精湛技巧发挥至极致。在展览中，我们意在通过一件件精致的藏品表现出这种早已融入日本人生活意识中的“匠人文化”，体现他们用这种匠心独运所创造的极致之美。譬如日本漆器。漆器源于中国，遗憾的是我们没有把这项传统工艺很好地延续和发扬。而早期流传到日本的中国漆艺，却在日本工匠的传承、创新与精益求精中逐渐形成了自身独特的和式风格，并使之成为了日本民族的象征。

蒔绘是在木质表面上漆后，轻撒金、银粉末，细磨至金辉银辉显现的工艺^[1]，是日本传统漆器工艺技艺的一大标志。蒔绘讲究雕琢的功夫和细腻的装饰，如展品中江户时期富有日本特色的一套山水酒台酒盃漆器（图四）。这件采用“肉

图四

图五

图六

图七

合蒔绘”的工艺技法，利用隆起的漆面形成缓坡，来表现山水的重峦叠嶂，以“付描”画出金色的水波纹，远处的天空则采用紧密的“梨子地”制成，利用“沃悬”手法处理酒台及酒盏的边沿收口。特别值得一提的是酒台的蒔绘，采用精致的笔触勾勒出一幅依流水而建的屋舍篱墙、小桥山涧唯美的田园山水图。日本工艺的极致之美，还表现在整套器物的外壁、内壁、盂底都布满极其精美的蒔绘，其细腻豪华程度令人叹为观止。

展品中还有一件江户时期的嵌螺钿琴棋书画人物四重漆盒（图五）。它是在传统的蒔绘基础上增加了螺钿镶嵌技艺，以中国古代文人修身所必须掌握的四项技能为表现元素，采用经过研磨、裁切的贝壳薄片作为画面镶嵌纹饰，不仅极致而且充满文人气息。日本的漆器用的都是生漆，也就是植物漆，在木制盒上先反复涂抹底漆，大概要花费3~6个月的时间。在涂完底漆的器物上，再按图案颜色的要求，寻找合适的、打磨后的贝壳来镶嵌，这同样需要花费大量时间与精力。也就是说一件漆盒所要花费的工时最少需一年，所谓“慢工出细活”，正是日本匠人工艺的极致执着与坚守。

为了体现日本对传统技艺的重视与保护，这次展览的展板中我们特地介绍了日本的“人间国宝”制度。它是一种对传统文化及手工艺的保护制度。日本政府投入雄厚的资金，将那些大师级的艺人、工匠，经严格遴选确认后由国家保护起来，让其有条件磨炼技艺、培养传人以防止手艺的流失。制造业在日本是一个比较受尊敬的领域，因为其所制造的产品价值并不能单纯用金钱来衡量，而是在于欣赏它在创造过程中所赋予的功能以外的美与道，并从中感受到一种生命的力量。如日本民艺学家柳宗悦提出，“将技术作为某种专门工作来理解也可以是道”。在儒家思想根深蒂固的古代中国，匠人技

艺是被放在实用技术层面的，被置于知识体系的底层。在日本，匠人技艺是被定位为“造物的文化”，获得了延伸发展^[2]，这也就是日本匠人受到尊敬的原因。或许正是因为日本对匠人的推崇，才得以让日本的传统工艺世代相传，直至今日匠人世家也还守护着家业，也还保留着活性。这种对匠人世家的保护传承值得我们借鉴。如展品中一套苏山世家制的青瓷系列（图六），苏山一代諏访苏山（1852~1922），因其制作的青瓷作品拥有宋瓷风韵，瓷色柔润如玉犹如龙泉青瓷而备受推崇，被称为“青瓷苏山”或者“苏山青瓷”，并于大正六年获得“帝室技艺员”称谓，与日本人间国宝同等级别。在经过諏访苏山第一代，第二代到第三、四代，如今苏山青瓷已形成了自身釉质浑厚、釉色青润、幽玄端庄的艺术流派。从一代苏山制的仿宋龙泉窑凤耳瓶到二代苏山制的嵌鱼纹青瓷罐，再到三代苏山制的钟型青瓷花瓶，技艺在传承中创新，变化的是不断创作出符合社会发展的新作品，不变的是磨砺中精益求精的技术与质朴、素雅、自然的极致表达。

除了藏品所表现出的精工细作外，即便是藏品的包装上也体现出日本人做事的一种态度。每一件藏品都有独立的木盒包装，简单朴素但同样做工精致，采用榫卯结构很好地将物品严丝合缝地放置于其中，为了更好地保护器物，盒子内部四周都用素色亚麻布软包，这也是日本追求自然材质的一种禅意体现。每个盒盖上都明确标注藏品的年代及制作者，这是工匠精神的另一种体现，即对自己的产品负责，同时享受成果。在展览陈列中我们也有意将这一细节展示给观众，我们选取部分展品连同包装一并陈列，让观众在细微中感受日本的“匠人文化”（图七）。

三、推动文化延伸的DIY互动

随着社会的发展,博物馆的展陈方式及陈列理念也在发生着改变。现代陈列展览不再是单纯的说教式展示,而是通过与展览相关的活动来推动展览文化的延伸。

日本香道文化的源起有一说法是随中国佛教的传入,由鉴真和尚带去间接加热的炼香技术,开拓了日本对香料使用的门道和范围。在展厅里除了日本香道器具的藏品展示,我们还设置多媒体播放,介绍日本香道文化的历史及演变,以此同时我们在特定的互动体验区内讲授中国传统的香道文化,比较日本香道文化的不同。中国传统的香学是以“和香”为核心的,运用不同的香料配方追求的是“香气”对人的综合作用。而日本人的“香道”,则是以焚品原态香材“香木”为主,重视的是“香味”。展览期间适逢中国传统的端午节,在这个节日里中国古人为保子女健康,会利用中草药制成的有香味的药料,装进布袋里带在身上,用来驱蚊辟邪,古人称这个布袋为“香囊”。我们结合此次展览中的日本香道文化,设计了一个极富有汉风东渐风格的“闻香识古风”香囊制作体验,希望通过这些互动体验项目丰富展览的内容,传播更多的信息,让观众在体验中增进对展览的理解与体会(图八)。体验区内,我们提供各味香料按不同功效划分一定的比例配置,体验者可以根据需要,自己动手称出香料比例,再用石臼研磨成粉装进准备好的香囊袋中。香囊的制作提高观众的参观兴趣,不仅学到了知识,还可以将展览文化带回家。

图八

四、结语

今年的“5·18国际博物馆日”主题是“博物馆与人文景观”。我们希望通过展示日本传统艺术品,让观众了解“和风”文化,了解日本独具民族特色的人文景观。同时,也想通过这些精美的艺术品展示其背后日本匠人的职业精神,以及整个社会对文化与技艺的珍惜。当今社会极速发展,如何让这些保留着民族共同记忆的有形文化、无形文化,不在我们这一代或者下一代手中断裂,是值得 we 深思的。

李克强总理在2016年《政府工作报告》中首次提到“工匠精神”,而“工匠精神”更多地在于汲取匠人精益求精的精神,不仅在制造上不断精进,而且在精神认识上达到物我两忘、天人合一的至高境界。在过去的中日交流中,我们一直有一种上国意识,一种自我优越感,我们习惯上认为日本是个小国。这妨碍了我们真正虚心学习日本文化的长处。而日本正好相反,他们善于学习,并且能够迅速地汲取其他民族的经验、智慧来发展自己,完善自己。学习“日本匠人精神”,在于其对于美及细节的坚持,对待任何小事都用最细致的心、步步扎实地去实践。同样这种精神用于博物馆的陈列展览中不仅是展览的氛围营造、展品说明牌的设计及展览的配套宣教活动,而且在于对待展览的每一个细节都应该具有精益求精的精神,这样才能使博物馆在当前文化竞争中立于不败之地。

主要参考书目:

1. 伍斌:《和风禅味——日本艺术的文化特征》,北京理工大学出版社,2008年。
2. 长北:《日本蒔绘工艺体系》,《创意与设计》2012年第1期。

注释:

- [1][日]樱花编辑事务所编著,高阶秀尔、大野木启人监修,刘昊星译:《京都手艺人》,湖南美术出版社,2015年,第31页。
- [2][日]青木史郎著,薛萌、刘晶晶译:《“匠技”在日本的展开与可能》,《装饰》2016年第5期,第29页。