

浅析日本花道文化

余慧雯

(郑州大学文学院, 河南省郑州市, 450000)

摘要: 日本的花道文化是日本文化的重要组成部分, 有其独特的魅力。本文对日本花道产生的原因进行了分析, 概述了日本花道的产生和发展过程, 对其重要的流派如池坊流、小原流、草月流进行了探究, 深入分析了日本花道文化中“人花一体”的情怀、“天、地、人”三才合一的观念以及神道信仰这些文化内涵, 以此窥探日本人民的文化内心世界。

关键词: 日本花道; 花道文化; 文化内涵; 文化传承

中图分类号: G1 **文献标识码:** A

日本的“花道”与“茶道”“书道”“香道”和“歌道”并列, 是日本文化生活中的重要组成部分。日本的花道文化贯穿于日本人的日常生活中, 涵盖了文学、艺术、美学等各个方面, 它既是一种艺术, 又是一种文化, 既有文化的内容, 又有艺术的形式, 具有深刻的精神内涵, 是日本人的自然观念、审美意识和文化心理的体现。日本花道文化既是对本民族文化的继承, 又是对其精神内涵的传承与发扬。

一、日本花道的起源

日本花道文化的起源与日本本土的自然环境、日本民众的民俗信仰以及宗教文化息息相关。

(一) 自然环境

日本是一个岛国, 位于亚洲东部太平洋沿岸。日本处于温带地区, 四周环绕海洋, 其中90%被海洋覆盖。日本是一个多山的国家, 山地、丘陵占国土面积的一半以上, 因而日本具有丰富的自然景观和森林资源。日本因其得天独厚的自然条件, 拥有满山百花和红树, 巍巍高山, 清澈河流, 在自然的恩赐下形成了壮美的景色, 造就了日本人对自然的敬意和热爱, 形成了日本人的文化心理和审美意识。

在日本人的眼中, 自然界中的植物都是有生命的, 认为它们都是生灵, 通过对植物的发芽、吐枝、开花、结果的过程的观察, 使人们感受到了生命力的旺盛。因此他们尊敬自然、热爱自然, 将大自然中的生命当作自己的情感寄托, 渴望将自己融入自然之中。日本人从春夏秋冬的四季变化中感受着自然界的变化和生命的神奇, 他们渴望将四季变化带来的美景融入生活, 将自然生长的花朵与枝干按照他们的文化审美意识放置在精致的花器中来观赏, 花道文化的历史就是源于对大自然的崇拜和热爱。每当看到花器中精心摆放的植物, 日本人就会产生一种精神上的共鸣, 从而产生对花草树木的喜爱之情。他们把自己融进自然生命里, 把自然看作是生命的一部分。

因此, 日本的花道文化尤其重视在四季的变化中展现出花草树木最原始的自然形态与活

力，展现出不同的自然之美。花道文化使日本人感觉到了自然的勃勃生机，看到了生命的伟大，也是沟通人与自然的一扇窗户，让人们在领略自然之美的过程中，感悟生活哲学。这也是花道文化得以形成并发展的重要原因。

（二）民俗信仰

古时候，日本人认为神灵是具有神秘力量的存在，以肉眼看不见、触摸不到的形式出现。所以在日本的民俗信仰中，把自然界中的花草树木视为神灵的栖身之所，这就是神灵的“代依”。“代依”就是指神灵降临或依附的场所，包括树木、花草、岩石等物。

日本花道的花型很多，但在花道发展早期，花道被称之为“立花”，主要是直立的，呈现出笔直的、直立的姿势，这是日本民间的一种观念，指“花”以向上的姿态来欢迎神明的到来。因此，在日本人的民俗信仰中，日本人认为“花”是神灵降临的标志，是吉祥之物，认为它可以给人们带来幸福，保佑人们平安、健康，并希望通过“花”的灵性来达成自己的祈愿。因此，从树木到石头，从竹子到松树，所有根据一定情况被赋予神灵的东西都被日本人看作是“花”。

世阿弥在《风姿花传》中描绘了各种各样的花：年轻人的花、老年人的花，枯萎的花、幽静的花以及开在岩石边上的花等等，这些形态各异的花展现出独特的美感与生命力。日本人借花感悟神性，感悟生命，这一民间信仰与日本的花道相结合，成为日本花道文化产生的一个重要因素，也是推动花道文化发展的一个重要因素。

（三）宗教的影响

日本花道的成立经历了一个漫长的过程，在花道形成之初就受到了宗教的影响。日本花道起源于中国古代的佛教，佛教传入日本后很快发展起来，佛教影响了日本生活的方方面面，“佛前供花”可以看作是日本花道的起源。

公元六世纪时，日本的圣德太子仰慕中国文化，于是派小野妹子等人来隋朝求学。小野妹子曾经三度到中国来，将中国的礼仪，佛经的教义、佛家的供花瓶等带到日本。由此佛教开始在日本传播。“佛前供花”是佛教习俗中的一种，也随即在日本传播开来。在佛教中，供奉鲜花是向佛祖表达敬意，是一种功德。这一时期的供花具有很强的宗教色彩，而不是单纯的用来装饰，但这也体现了僧侣们的在花器和花型的选择方面的审美意识和精神寄托。随着佛教思想在大众生活中的普及，人们开始自觉悟道，并借助佛前供花来领悟佛教深层次的内涵。佛前供花在平安、镰仓、室町时代最为盛行，与此同时，佛前供花的角色也在逐步转变，由强烈的宗教色彩渐渐转向艺术性，最终在室町时代形成了真正的花道。

因此，我们可以看到，日本人在花道的创作中，追求佛教禅宗所强调的“空”“静”“雅”的境界，追求修身养性。这表明，佛教思想与日本社会、文化相融合，不但影响着日本花道的花型，同时也极大地影响着日本花道的文化内涵，最终形成了独具日本特色的传统文化。

二、日本花道的发展过程

日本花道最初起源于日本的飞鸟时代。那时中国的佛教活动十分盛行，这一时期中国佛教有向佛祖供花的习俗，这就是最初的花道。当时日本的圣德太子钟爱中国的佛教，派出小

野妹子三度来到中国研习佛教和中国文化，随着中日文化的交流，佛前供花这一习俗和佛教一起传入日本。伴随着佛前供花的传入，日本的花道文化开始产生并发展起来，这时主要是早期的祭坛插花艺术，具有强烈的宗教色彩。

到了平安时代，插花和赏花的习俗在日本的贵族阶层兴起。那时的插花形式很单一，在清少纳言的《枕草子》等古典文献中都有所记载，就是在一个大的花器中插一枝花以供观赏。这个时期的插花对美已经有了追求，追求视觉上的享受，体现了人们的审美意识。

日本花道的正式确立是在室町时代中期。这时京都六角堂的佛教弟子池坊专庆和池坊专应创造了一种新的插花形式，就是将开着花的枝条垂直插入花瓶中，这种插花形式就叫做“立花”。室町时代末期，日本人开始追求在自然中感悟生命的美感，插花也就开始寻求一种更自然的形式，想要在花器保持花的自然的姿态，这便产生了“投入花”这一形式。

到了江户时代中期，德川家康虽然实行闭关锁国政策，但日本境内经济稳定发展，人民生活幸福安康，迎来了太平盛世。室町时代的“立花”给人一种呆板、无生气的感觉，而“投入花”又给人一种过于放纵自由的感觉，于是在“立花”的基础上，又产生了“生花”这一形式。“生花”通常采用三个花枝的造型，代表“天、地、人”三才，构成不等边三角形，后来发展为真、副、体三枝组合。“生花”主张是用少量的花卉材料，来表达植物的天然形态、色彩和组合，以此体现植物之美，反对使用非植物材料。这也体现除了日本花道的趣味和人们的精神追求。

明治维新时期，日本国门大开，许多西洋花卉传入日本，西洋的插花形式也一起传入了日本，日本的生活环境日渐西化。这一时期，插花大师小原云心创立了“盛花”这一新花型，即将花器由高瓶换为低瓶，采用宽口的卧式花瓶，里面有定枝器固定花枝，以此对插花的造型进行创作，更能体现出植物在自然中的风姿。

明治维新以后，日本的插花艺术日趋成熟，形成了如“文人花”“自由花”等众多插花形式。日本花道在战争结束后，经历了一段衰落的时期，但在二十世纪，日本花道再度复兴。随着时间的推移和时代的发展，插花的样式更加丰富，又产生了如“自由派”“前卫派”等流派。

到了现代社会，日本的花道文化已经渐渐成熟并稳定下来。在日本花道的众多流派中，其中池坊流、小原流和草月流已经成为日本最具影响力的三大流派，其他流派也在不断地发展，日本花道的各个流派都有自己的插花教材和插花教，他们希望通过这样的方式不断普及自己的流派和花道文化。日本的花道文化发展到现代体现了他们热爱自然、尊敬自然的情感，表达了他们希望通过花道文化来修身养性的追求。日本的花道文化已经成为日本文化中不可缺少的一部分，并以自身的魅力吸引着世界的关注，不断传承和发展下去。

三、日本花道的主要流派

到现代，日本花道发展出了大大小小的流派有两三千个，其中最具影响力的花道流派有池坊流派、小原流派和草月流派。

（一）池坊流派

池坊流派是日本花道史上最古老的流派，可以说池坊流派的历史就是日本花道的历史。

日本的花道一开始是从佛前供花开始的，在寺院中进行，“池坊”就是指池塘边的僧舍。“池坊花”是京都法寺六角堂的佛教弟子池坊专庆创造的，在插花的形式上是以“立花”为主，“立花”是池坊流派最古老、最典型的一种花型，它的意思是直立着的花，它有着庄重华贵的气质与形态。“立花”注重花的姿态，模仿山水之景，讲究插花的花器以及花材与花器的协调，追求各花之间、花与花器之间的和谐。

池坊流派不仅展现花的美丽，更将自己的内心情感寄托到花上。通过观察植物在四季变化中生命形式的变化，借助插花的形式来反映时光的流逝和内心的感受，反映了人们内心深处对生命的敬重，对美的渴望以及对人与自然和谐相处的追求。

（二）小原流派

与池坊流派的古典插花相比，小原流派风格更加多样自由，层次也更加丰富。

日本明治末期，小原云心创立了小原流派。小原云心自幼跟着父亲学过池坊式插花，他发现在传统的插花造型中，插花的根部一般都是从高瓶花器上的一个点向四周扩展，但是这种方式会使花的重心偏高，无法将其定位。因此，他创造出一种重心较低，重量感较强的插花艺术，这种插花被称作“盛花”。他将花“盛”在一个浅盘花器里，并利用了许多支撑花卉材料的物件，这样插花者就有了更大的空间来进行裁剪。

小原流派又可分为色彩插花与景物插花两类，两者均以“盛花”为主要形式，表现了花的自然美、自由感和力量感。小原流派的花卉材料丰富而又协调，动静相生，美感十足，符合当代美学的规律。

（三）草月流派

与小原流派一样，草月流派的花道文化在花道界也有着很大的影响力，是花道界具有重要影响力的流派之一。

草月流派由河原苍生创立，是日本战后兴起的一种流派。他把插花与当下的现实生活联系起来，提出应该自由地利用花器来装饰，体现自由多变的特点。草月派认为，在新的环境下，花材会呈现出新的形态，被赋予新的生命意义，描绘出一个变幻无常、丰富多彩的世界，其注重的是夸张和想像。

草月流派主张以自由和创新的方式来阐释花道，追求自然之美。这一流派以插花为媒介，向人们展示了另一种天地，使人们在其中感悟人生，在变化中求平衡，在多元中求和谐。

四、日本花道的文化内涵

日本花道虽然起源于中国，但是在日本本土的长期发展中，已经与日本的民族信仰和文化深深地融合起来，形成了独具特色的花道文化，具有丰富的文化内涵。

（一）“人花一体”的情怀

日本花道创立之初，人们便将自己的情怀寄托在花中，日本的花道文化包含着“人花一体”的情怀。

大自然是生机盎然的，到处都是美丽的风景，日本花道的角色就是要把大自然的美丽浓缩到日本人的日常生活中去。花道在创造时注重发掘这一天然之美，并将其展现给世人。日本花道的创作过程并不是简单的将自然界中的植物组织起来，插在花器中，而是将插画者的意愿融入其中，通过插花艺术形式展现自己的精神世界，达到“人花一体”的状态。日本的花道，在把花的优美姿态展示给世人的同时，也蕴含着插花者一种心灵的修养与陶冶。《池坊秘传》中就有“花之心应为我之心也”的记载，强调花心即人心，人心即花心，体现了插花是人们内心世界的体现，无论是插花还是赏花，都要求人们心无杂念。在插花创作的过程中，人们以虔诚的态度和敬畏的心情面对花草树木，在插花中体悟生命的真谛，领悟人生的道理，表达对大自然的热爱和尊敬。日本花道中“天、地、人”三才合一的观念，也体现了对人与自然和谐相处的美好追求，并教导了人与人之间的相处之道以及对待人生的态度。

日本的花道文化体现了日本人的自然观和人生观，表现了他们对生命和生活的执着追求。在插花和赏花的过程中，人们不但能体会到插花的美丽，而且还能领悟到花道文化的精华，在花木中陶冶情操，建立人与人、人与自然之间和谐融洽的关系，从而实现“人花一体”的状态。

（二）“天、地、人”三才合一的思想

日本花道从创立开始，除了具有“人花一体”的情怀，还具有“天、地、人”三才合一的思想，这种思想贯穿在日本花道的整个发展过程之中。

日本花道流派众多，各具特色，但其共同具有的特点之一就是“天、地、人”三者的和谐统一。日本人将花道比作“天、地、人”三才合一，“天”是指由宇宙掌管全部的“引导物”，“地”是指大地的“跟随物”，“人”是指由人类所代表的万物指示的“和睦物”。“天、地、人”三个部分分别承担着调节自然界的作用，它是在中国阴阳五行学说的基础上发展起来的，并受到儒教的影响。同时，在插花的过程中，也融入了一种与自然共存的思想，通过插花的方式，将人伦道德的观念传递给人们，让人们能够感受到一种和谐的礼仪社会。

日本人利用插花艺术从小处入手，将自然的本质表现出来，在插花和赏花的过程中，人们可以从花的美丽中体会到花道的精神，感悟插花者所要传达的态度和情趣，在陶冶情操的同时，也能提高自身素质，创造一个和谐、文明社会。

（三）神道信仰

日本是处于温带地区的岛国，气候适宜，四季分明。这些得天独厚的自然条件赋予的日本美丽的自然风光，森林资源十分丰富，这些自然景观孕育了日本人民顺应自然、赞美自然的情怀，也赋予了日本人民神道信仰。

日本花道的神道信仰源自于对森林的信仰，而这一信仰实际上是人类对自然的崇拜，对自然界万物的尊重。日本的民俗信仰中，神灵会降在松树、杨桐树之类的常青树上，因此每家每户都栽种常青树，直至今日，每到正月，家家户户都要在门口插上一棵松树。不仅认为树上有神灵，花中也存在神灵，日本人最喜欢的就是春暖花开的时候，山上到处都是鲜花。

这种认为自然界的树木丛林中住着神灵的观点,就叫做神的“代依”。这种神道信仰的现实延续体现在日本的花道文化中,他们认为花是神圣不可侵犯的,他们将“花”视为神灵,“花”的范围也包含了草、木、石等。

日本“花道”的内涵是把美好的自然风光融入到生活之中,与神道信仰相结合,借花去感悟人生、抚慰人的灵魂。在日本人心中,大自然等同于神灵,而自然中的植物则是人们所信奉和依附的对象。

五、结语

日本花道文化包括了哲学、伦理等方面的内容,它蕴含的哲理使它散发着哲学之光,在历史长河中延续至今更有着自己独特的魅力。日本的自然环境、民俗信仰、宗教综合作用下产生了日本的花道文化。花道文化从产生到日渐成熟经历了漫长的时间,在这个过程中也与日本人民的生活结合的更加紧密,产生了池坊流、小原流、草月流等众多流派,每个流派都各具特色,形成了绚丽多彩的日本花道文化。花道文化中富含着“人花一体”的情怀、“天、地、人”三才合一的观念以及神道信仰,体现了日本人的自然观和美学思想,体现了他对自然和美的热爱,对和谐共处的追求,以及对自我发展的不断创新,不断进取的精神和内涵。

参考文献

- [1] 陈姗姗,何帆好.浅析日本花道[J].吉林省教育学院学报(下旬),2014, 30 (10): 130.
- [2] 工藤吕伸.日本插花文化史[M].京都:同朋舍出版,1995.42.
- [3] 佟君.日本花道及其文化内涵[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2000,(02):33.
- [4] 西山松之助.花と日本文化[M].東京:吉川弘文館,1985.19.
- [5] 游凌.浅谈日本花道的起源、发展[J].三峡大学学报(人文社会科学版), 2007, (S1): 139.
- [6] 郑青.中日插花艺术比较[D].北京林业大学,2004.66.

A brief analysis of Japanese flower culture

Yu Huiwen

(School of Literature, Zhengzhou University, Zhengzhou City, Henan Province, 450000)

Abstract: Flower culture is an important part of Japanese culture and has its unique charm. This paper analyzes the reasons for the emergence of Japanese Ikebana, summarizes the emergence and development process of Japanese Ikebana, explores its important schools such as Ikebana Ryu, Owara Ryu and Kusuki Ryu, and deeply analyzes the cultural connotations of Japanese Ikebana culture, such as the feelings of "man and flower as one", the concept of "heaven, earth and man" as one, and the belief in Shinto. To peek into the cultural inner world of the Japanese people.

Keywords: Ikebana; Flower culture; Cultural connotation; Cultural inheritance