

日本根付之美

时嘉忆 刘养杰

(陕西国际商贸学院 珠宝学院, 陕西西安 712046)

摘要: 根付是一种具备实用性的日本传统民间雕刻艺术, 随着时代的发展已逐渐淡出人们的日常生活。根付作为一种艺术形式, 以其浓缩的型制, 展示了无限的艺术可能性和民俗文化之美。作为日本传统艺术, 根付目前也面临着在新时代的传承和复兴, 理解根付艺术之美就成为了必要的前提和基础。本文探讨了日本根付之实用装饰、材质、工艺及艺术之美。

关键词: 根付实用装饰; 材质; 型制; 工艺; 艺术之美

Discussed the Japanese Netsuke Culture

SHI Jiayi

(School of Jewellery, Shaanxi Institute of International Trade & Commerce, Xi'an 712046, China)

Abstract: Netsuke is a kind of practical Japanese traditional folk sculpture, Which have gradually fade out of Japanese daily life,With the development of the times.However,for a kind of sculpture,the netsuke exhibit infinite artistic possibilities with its Concentrated shape, being hailed as "the small universe in the palm".As a traditional Japanese art,the netsuke also faces a new era of inheritance and renewal,so that understanding the beauty of netsuke is a necessary prerequisite and foundation of that.This paper discusses the practical decoration, material, technology and artistic beauty of Japanese netsuke.

Keywords: utility and decoration; material; shap; handicraft;The beauty of Netsuke's art

中图分类号: R212 **文献标识码:** A **文章编号:**

根付, 是一种日本传统服饰配饰。它的起源与日本服饰息息相关。奈良时期的日本崇拜中国唐朝强大的国力, 对唐朝的经济、政治、宗教等各领域文化进行学习和引进, 唐装就在其中。日本在奈良时期开始举国流行穿唐装, 模仿唐制, 随后历经数代的演变, 最终在 14 世纪的室町时代, 基本演变成和服。伴随着和服基本型制的发展, 针对于和服的配饰也逐渐兴起和发展。日本历史上在 1320 年才有关于根付文字的确切记载, 但是根付的起源应该远远早于这个时间。

1 根付实用装饰之美

日本传统和服没有口袋, 一些随身常用的小型物件无处安放, 特别是日本男性和服, 只能将小物件挂在和服腰带上。根付实际用途就是和服提物的末端, 大小约在 3 至 10 公分之

间，用来卡在和服的腰带上挂住下面的提物。提物指随身携带的印笼、烟草袋、钱袋等日常小物件（图 1）。因此，根付字面意思是“一根绳子的尾端”，也可以理解为有实用性的雕刻挂坠。

图 1 印笼通过根付悬挂于腰带上【3】

江户时代（1603 年-1867 年），日本的生产力和经济都得到较好的发展。德川幕府为加强统治集权，经常发布俭约令，诸如禁止武士以下的农民、工匠和商人阶级的奢侈行为，包括穿着华丽的服饰。但为了彰显自己的经济能力和表达个性，日本人开始在一些服饰的细节处下起功夫，如根付的制作，可谓是极尽心思。因此，在江户时代，根付在实用的基础上更是延伸了其装饰性，同时根付文化也发展到了鼎盛时期，根付的个人拥有数量也达到了顶峰。这一时期，留存下来了很精美绝伦的根付精品。日本 1690 年江户时期的一本古代木板印刷画册上，描绘了腰间佩戴根付的牙医给病人治病的画面（图 2）

图 2 牙医和病人【3】

日本明治维新时期，开始向欧美国家学习，和服逐渐退出了日本人日常生活，取而代之的是西方国家的西服。根付，作为与和服应运而生的配饰，也悄然离开了日本人的生活。但这些精巧的小配饰却被来到日本的西方人所发觉并喜爱，甚至很多西方人开始大量收藏和购

买日本根付。近十年以来，日本也逐渐意识到了这种民间传统雕刻工艺对本国艺术史的重要意义，开始回收古董根付，并且很多家族传承的根付师开始重新投入到根付的雕刻制作工艺中。目前国际市场上，一件做工复杂耗时近一个月的现代根付作品售价在 600,000 日元，耗时短短数天的简单雕刻根付售价也在 10000-50000 日元之间。

2 根付材质之美

根付主要材质有木质、象牙、骨质、金属、陶瓷、琥珀等。近年来国际上已经禁止象牙制品的交易，很多现代根付师已经开始用鹿角替代象牙。

木质根付，主要使用木质种类有日本本土树木，如柏树、紫衫、樱花树、黄杨树、柿树、山茶树、枣树，也有外来树种黑檀、檀香木、铁树等。很多木质的特殊纹理和色彩都充分体现着根付的材质之美，如，紫衫木靠近树皮的部分为乳白或浅黄色，靠近树干中心的木质为褐色，再加上这种木质特有的环状条纹，为根付提供了绝佳的材质之美。根付师只要通过很好的设计，就可制作出独具材质特色的根付作品，如一个 1825 年至 1895 年之间完成的“紫衫鸭子”根付，头冠部为浅黄色，身体为褐色，并带有环状花纹，巧妙生动，充分展示了紫衫材质之美（图 3）。

图 3 紫衫木材质的鸭子根付【3】

象牙和骨质由于材质的稀少珍贵，根付师在制作时都会格外注重因材施刻，尽量保留材质原始形状，巧妙设计雕刻，如一个 19 世纪初的野猪牙根付，在保持野猪牙原有的形态上，雕刻了一只匍匐其上的蜈蚣，形态精妙自然，甚是有趣（图 4）。

图 4 雕刻蜈蚣的野猪牙根付【3】

根付自古以来就流行复合材料，通过不同材质的不同颜色与质感，构成整个作品。如很多动物为主题的木质、象牙根付，会用琥珀做眼睛，如一件 19 世纪的木质根付，描绘一只老鼠趴在一段带鱼上，带鱼的断口用了白色母贝镶嵌（图 5）。

图 5 木质根付与母贝结合【3】

3 根付型制之美

根付根据型制的不同可分为：

3.1 差根付

细长形根付在早期比较多见，利用竹、骨、角、木、牙等材质的原始细长外形雕刻而成，到江户中晚期以后就很少有这种形制，原因可能是这种形制太长不太方便，另外也比较费料。现在差根付也成为收藏中的宠儿，如十八世纪的一件象牙根付，描绘了一位仙人单脚站立的情景（图六）。

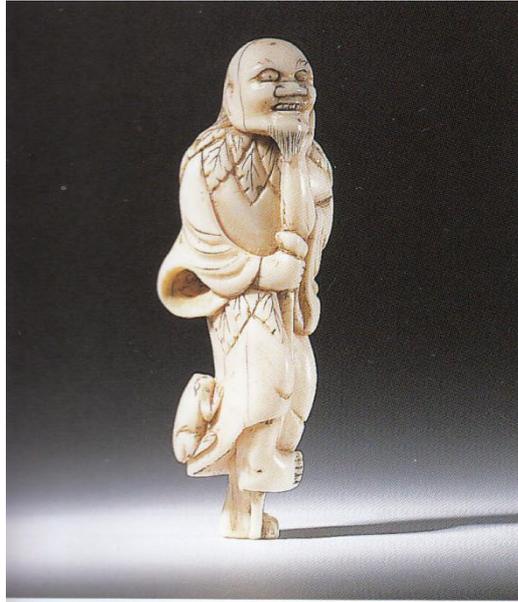

图 6 差根付【3】

3.2 馒头根付

圆形根付统称。这种根付常见，有中间打对穿孔再用一个销子插住的，有直接打标准根付大牛鼻孔的，有正反两面可以分开的，还有一种叫柳左根付，就是在圆形基础上做镂空雕刻（图7）。

图 7 馒头根付【1】

3.3 镜盖根付

从圆形演变而来，正面使用金工工艺制作一个金属盖，背面使用象牙或是木质包住金属盖，形状很像古代铜镜，如十九世纪的一个描述了章鱼袭击人类的镜盖根付就是典型（图8）。

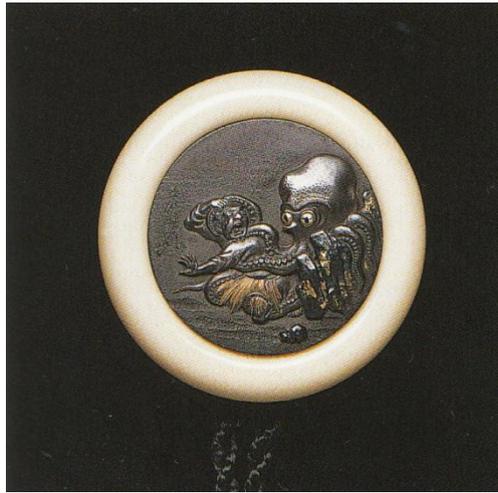

图 8 镜盖根付【3】

3.4 形雕根付

按雕刻题材原形 360 雕刻的根付，这种形制在根付的任何时期都是主流，题材很广泛。这种根付在底部或背部都有标志性的根付双孔，如一件 18 世纪的象牙形雕根付，雕刻了十二生肖动物，采用的就是 360 全方位雕刻（图 9）。

图 9 十二生肖形雕根付【3】

3.5 箱形根付

箱形就是方形，这种形制不算多见，有不少早期黄杨木都有做方形的，可能和当时的审美观有关，明治以后好像就很少再有这么做的了（图 10）。

图 10 箱形根付【1】

3.6 面根付

面具形根付。日本人对于面具情有独中，能乐面具，舞乐面具，罗汉面具等很多不能为人理解的各种面具，不仅有以单个面具形态出现的，还有以多个面具组合出现的（图 11）。

图 11 十八世纪木质能具面具根付【3】

4 根付工艺之美

根付是由根付师手工雕刻完成。日本很多著名根付师，拥有极其精湛的雕刻工艺，从事雕刻达 50 年以上，并将这种民间艺术传承给自己的子孙或学生。根付大师通常拥有的雕刻制作工具达上百件，其中主要为锯、锉、凿、钻、刻等刀具，大部分的工具都是根付师自己手工制作，这样才可以更好的适合自己的雕刻手法，如日本年近 80 岁的著名根付大师 Ryushi Komada，他的雕刻工具大约有 700 件，其中有 300 件是他亲手加工制作的雕刻刀（图 12）。Ryushi Komada 在几十年的根付雕刻生涯中，一直秉承着严谨的工艺态度。据说他的人物根付的脸部，就需要花费 10 天的时间来完成。所以根付雕刻被称为“缓慢的艺术”。【1】

图 12 日本根付师 Ryushi Komada 及他的工具【1】

根付在雕刻完毕之后还要用砂纸进行打磨抛光，在抛光之后大多数根付还需要染色，或者施以蒔绘。一件 1775-1850 年的玩偶小狗根付，表面运用了红、黑、金相间的美丽蒔绘工艺（图 13）。

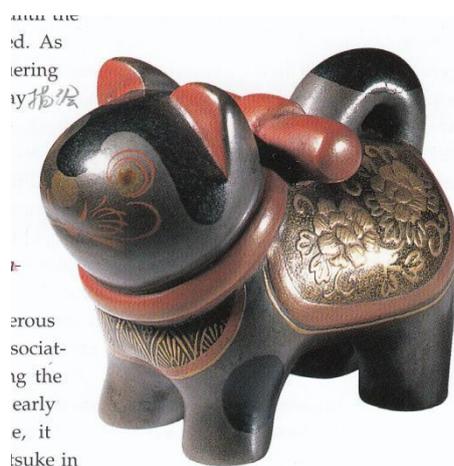

图 13 玩偶小狗蒔绘根付【3】

5 根付艺术之美——掌心小宇宙

根付艺术形式，本来在很大程度上应该受制于它的尺寸和实用性，但根付却恰恰利用了

这些限制条件，让人们体会到一个置于掌心的根付诠释一个包罗万象的宇宙。

5.1 方寸之间尽显包罗万象

根付尺寸因为实用性要求，一般大小在 3-10 公分之间，这样便于随身携带和配合服饰使用，对材质本身的尺寸要求也不会太大。恰巧因为这样实用性的尺寸，使得根付这种民间雕刻艺术极具亲和力，人们可以将其放置在掌心细细把玩，尺寸刚刚合适手掌包裹，也可以将它随身携带，随时随地拿出来欣赏。这使得根付成了一种精炼浓缩的雕刻艺术形式。根付师在这样的方寸之间，极尽所能的利用每一分空间，对作品使用立体全方位的雕刻工艺形式，不仅仅满足于将根付作品的结构形态表达完整，更是不断探索和开发着这方寸之间所有的空间结构可能性。1775-1825 年间的一个象牙根付，高度仅为 2.9 厘米，外形为蛤蜊状，上下外壳分别为两处山景，蛤蜊的中间还镂空雕刻了一座寺院，可谓对空间的运用到了极致（图 14）。也正是因为这样的一种及浓缩又极具变化和可能性的雕刻形式，才能表达更加包罗万象的根付主题。根付主要题材有大自然和季节、神话和神话故事里的形象、戏剧面具、十二生肖的动物，以及日常生活场景等等，并且极具生活气息和幽默感，较大程度上反映着日本社会民间生活状态，也被称为“掌中的日本历史”（图 15）。

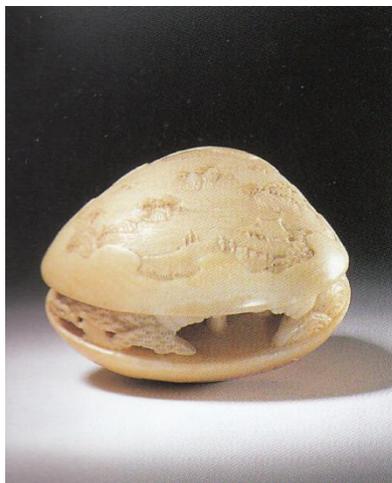

图 14 著名三景象牙根付【3】

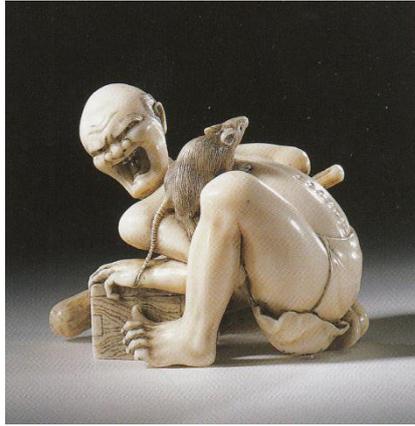

图 15 十九世纪捕鼠者象牙根付【3】

5.2 圆润触感体会天地包容

根付雕刻，无论结构如何惊奇，形态如何千变万化，但最终都会符合一个大原则，那就是触感圆润，绝对不会有生硬的凹凸棱角。这也许与它的实用性有关，佩戴在腰间的根付当然需要注重舒适性，太多棱角肯定不行。另一方面，由于和衣物直接接触，当然也需要圆润的外形才不至于伤害到衣物上的布料（图 16）。也正是这样的圆润触感，让人们在把玩根付的时候，能够感受到那种超乎于它的灵动造型和奇特形象之外的一种圆润和安宁，更觉一份“大象无形，有容乃大”的天地包容情怀。

图 16 根付触感圆润【1】

5.3 丝缕铅华描绘光阴荏苒

根付在雕刻成型之后，还要经过上色工艺。根付师会根据根付具体的内容对雕刻品进行着色，着色讲究均匀、自然。根付师还会尽量模仿造型的真实状态进行上色，比如动物的毛发，根付师几乎可以做到根根毕现。

有一些古董根付在经历了岁月的洗礼之后，雕刻的线条和描绘的色彩都有些消退，但是

即便在这样的情况下，人们依旧可以通过这些模糊的线条和色彩想象出根付本身惟妙惟肖的形态，甚至是人物脸部生动而又丰富的表情，可以体味其中的神韵之美。一件古董根付，描绘了一个面带笑容的打虎人，坐在一只面露惊慌的老虎身上，虽然根付的颜色和轮廓已经不甚清晰，但是仍可以感受到打虎者和老虎面部相得益彰的表情，甚至在脑海中可以想象它最初时的模样，非常有趣（图 17）。

还有一些古董根付，因为时间的久远，颜色发生了改变，大多是变得更深，这样更有一番岁月沉淀出的厚重味道，更显质朴迷人。

根付用这样的颜色轨迹，记载着岁月的变迁，也许在欣赏那些不甚清晰的颜色和线条时，也会想起之前无数的岁月里凝视之人。

图 17 打虎者象牙根付【2】

5.4 白驹过隙凝固永恒瞬间

根付雕刻作为一种日本民间雕刻艺术形式，很多题材都很生活化并且充满幽默感，甚至是那些以神话故事里的古怪神仙为题材的根付，大多给人都是一种童趣一般的夸张和怪诞。在这些雕刻中，很少有绝对静态和对称的形象，一切都仿佛是随机运动状态下一个偶然的瞬间，无法复制，无从模仿。人物根付的动作，甚至是面部表情都是惊人的灵动和随机，甚至可以感受到他们转瞬即逝的心理变化。日本现代根付大师 Ryushi Komada 说，在他雕刻人物根付的面部时，哪怕是最细微的一次雕刻动作，都决定着人物的表情神态变化。1850-1900 年间的一对镜盖根付，描述了阎王在镜中看到美女的表情。两个根付雕刻图案大致无差，但却在阎王的面部有细微差异，导致一个是阎王看到镜中美女开心地笑，一个是惊惶地瞪大眼睛，完全不同的心理状态表现得张弛有度（图 18）。

图 18 阎王在镜中看到美女的镜盖根付【3】

甚至有些根付可内含机关，可以有简单的动作，如一个江户时代的“僧人吃饭”的根付，按压机关可以让小僧嘴部出现咀嚼饭团的动作。在很长一段特定历史时期内，人们不能通过衣着来表达自己的内心现状，只能通过根付这样小巧的饰物来彰显个性，表达心里的喜怒哀乐，推动这种雕刻艺术向着极具张扬个性和洒脱不羁的方向发展，使得每一件根付都成为了不可复制的孤品。一件十八世纪的木质根付，表现的是捉拿偷油贼的瞬间，根付中的两个人身体纠缠厮打，甚至是眼神在一瞬间的交流也捕捉得不差分毫，不得不让人称赞（图 19）。有西方艺术家这样形容根付雕刻艺术，是“可以让人在踩到香蕉皮之前就感受到滑到那一瞬间”的艺术。

图 19 捉拿偷油贼根付【3】

5.5 宁静淡然传承人生寄语

日本根付很多都拥有美妙的寓意，就好比中国传统纹样中的吉祥如意一样，都是民间传

统艺术形式的一大特征。就如同中国的文字谐音来表达美好寓意一样，日本根付文化中这种现象也极为常见。如一件 1850-1900 年间的古董根付，雕刻着一只癞蛤蟆趴在一只草鞋上，本就是一幅生动而有趣的画面了，但是这件根付还承载了对旅人美好的祝福。因为在日本文字中，“癞蛤蟆”和“平安”的写法一样，“草鞋”和“旅行”写法一样，所以“癞蛤蟆草鞋”在一起的意思就是“旅行平安”，这对于一位即将出门远行的人来说无疑是一件极好的佩饰（图 20）。

图 20 癞蛤蟆草鞋根付

再如一件古董根付，雕刻着一把镰刀，一个“奴”字，和一个圆轮。在日文中，“镰轮奴”三个在一起的意思是“没关系”，应该表达的是一种豁达包容的生活态度，应该很适合正在经受挫折的人佩戴（图 21）。

图 21 镰轮奴根付 【2】

而第三件根付，雕刻着一只藏起触角的蜗牛趴在一把梳子上。日文中将这种蜗牛藏角的行为叫做“隐角边”，恰巧与日本女性穿着的传统婚礼和服的头纱同义，并且这种头纱也是圆润的，没有边角（图 22）。因此这件根付表达了对日本女性温柔、顺从的赞美，很适合婚嫁中的女性佩戴。【2】

图 22 隐角边根付和日本女性传统婚纱【2】

6 结语

根付作为一种日本实用的民间服饰配饰，虽然已经退出了日本人的日常生活，但却作为一种雕刻艺术形式被根付师们传承和延续着。对根付之美了解越深，就越能体会它的历史和文化价值，其中还有很多值得国人学习和借鉴的方面。

参考文献

- [1] 国际根付协会网站, <https://www.netsuke.org/NetsukeInTheNews> (N/OL)
- [2] NHK 电视台纪录片集, 美の壺 File 010 「根付」 (N/OL)
- [3] Julia Hutt, Japanese Netsuke, [M], V & A Publishing, 2012

作者简介: 时嘉忆, 女, 汉族, 西安人, 艺术设计学硕士, 教师, 主要从事珠宝首饰设计、珠宝首饰加工、珠宝首饰设计与商贸等方面的教学研究工作。

地 址: 陕西省西安市西咸新区沣西新城大学园统一西路 35 号 邮编: 712046

E-mail: 27584845@qq.com.cn 电话: 18629553008