

日本
传统
艺术

南画 写生

总主编：李书敏

主 编：武王子 熊永福

编 著：王 剑 唐启佳 等

重庆出版社
CHONGQING PUBLISHING HOUSE

序

李书敏

日本国土大面积被森林覆盖，多雨、潮湿、四季分明；日本人民勤劳、聪明、心灵手巧。由此而孕育出的日本传统艺术优雅精巧、情绵意深、美伦美奂，遂成为世界艺术史上颇具东方审美意趣的文化样式。

日本文化与博大精深的中国文化有极深的亲缘关系。日本最早的文化发现之一，出自日本旧石器时代(绳纹时代)的《线刻小岩偶》上的纹样与中国桂林旧石器末期洞窟遗迹中的线刻石片一脉相承。进入古代文明后，大约在5-6世纪，中国的佛教文化便传入日本；日本的国教“神道”中亦不乏儒教的元素；日本艺术的“古风”便是直接借鉴中国的唐风；日本的宗教建筑或仿唐或仿宋；日本的南画和水墨画从中国古代文人画习得；日本叙事画卷中的人物造像不乏中国唐代仕女的特征；中国的炼铁术和印刷术使得日本木结构建筑的发达，日本刀剑的风靡及书籍的普及成为可能；日本的茶道、古代陶瓷均是中国古代茶文化和陶瓷艺术的变种……

日本传统文化以中国古代文化为基本参照，但日本是个极善“拿来”，又极善改造的民族。唐风建筑传到日本后，经历代日本能工巧匠改造，除了基本形态尚存外，其制作工艺更加考究，细部雕琢更加精巧雅致；日本刀在中国刀剑基础上最后完全蜕变成纯“东洋”样式；日本的叙事画卷由中国画的卷轴或册页演变成一种具有纪念碑式的绘画形态。……日本的“改造”不仅于此，世俗精神的进入，人性的揭示是日本人“改造”拿来艺术之根本。前者如浮世绘，后者如叙事画卷。

日本民族是内向的民族。其内向一方面体现在对工艺的精益求精和极端的敬业精神；另一方面体现在精神的内敛——如坐禅般的冥思。日本人的这种内向不仅使他们创作出典雅优美的视觉艺术，亦使他们创作出像《源氏物语》这样感人至深的古代叙事文学。惟有如此，川端康成才能写出《雪国》，三岛由纪夫才能写出《金阁寺》这般不同凡响的大师作品。

1956年张大千先生在法国会晤了毕加索。毕加索很认真地对张大千说：“在这个世界谈艺术，第一是你们中国人有艺术，其次为日本，日本的艺术又源自你们中国。”日本艺术尽管源自中国，后来终能自立门户，并先于中国被世界接纳。其中的原因，有日本在文化上的开放态度，有他们竭尽全力的自我推销。除此之外，其传统艺术的品质同样不可轻蔑。

因此，我们出版了这套集日本传统艺术精华于一体的《日本传统艺术》书系。该书系共十卷，叙事画、浮世绘、佛画、铠甲、日本刀、木质建筑、古陶瓷等主要类型无一疏漏，且为迄今在中国首次大规模地、整体地评介日本传统艺术的图文系列专著。我相信，这套书问世后，将会对我们有所启示，尤其艺术界的朋友对日本艺术的借鉴不但是个捷径，而且也能起到直观的效果。

● 图版·风俗 人物

- No.1 池大雅 乐志论图卷 2 页
- No.2 池大雅 东林拜访图(屏风) 3 页
- No.3 池大雅 罗汉图 3 页
- No.4 池大雅 十便贴(五幅) 4-5 页
 - ①垂钓图
 - ②沐浴图
 - ③浇灌图
 - ④吟诗图
 - ⑤远眺图
- No.5 与谢芜村 十宜便(四幅) 5 页
 - ①宜春图
 - ②宜秋图
 - ③宜晓图
 - ④宜雨图
- No.6 与谢芜村 奥州细道图(屏风) 6 页
- No.7 与谢芜村 奥州细道图卷(之一) 6 页
- No.8 与谢芜村 奥州细道图卷(之二) 7 页
- No.9 与谢芜村 荒郊旅行记图卷(之一) 7 页
- No.10 与谢芜村 荒郊旅行记图卷(之二) 7 页
- No.11 田能村竹田 稻川舟游图 8 页
- No.12 田能村竹田 船窗小戏帖 8 页
- No.13 渡边华山 鹰见泉石像 9 页
- No.14 渡边华山 艺妓图 10 页
- No.15 渡边华山 一扫百态图(之一) 11 页
- No.16 渡边华山 一扫百态图(之二) 11 页
- No.17 渡边华山 四州真景图卷 11 页
- No.18 渡边华山 四州真景图卷 12 页
- No.19 渡边华山 黄梁一炊图 13 页
- No.20 椿椿山 高久霭厓像 13 页
- No.21 圆山应举 难福图卷 14 页

- No.22 圆山应举 难福图卷 14 页
 No.23 圆山应举 郭子仪图(隔扇画) 15 页
 No.24 长泽芦雪 村童归家图(隔扇画) 15 页

图版·山水

- No.25 池大雅 山水人物图·山亭雅会(隔扇画) 18-19 页
 No.26 池大雅 楼阁山水图·醉翁亭(屏风) 20-21 页
 No.27 池大雅 楼阁山水图·岳阳楼(屏风) 22 页
 No.28 池大雅 龙山胜会图(屏风) 23 页
 No.29 池大雅 渭城柳色图 24 页
 No.30 池大雅 陆奥奇景图卷 24 页
 No.31 池大雅 箕山瀑布图(局部) 25 页
 No.32 池大雅 林外望湖图 26 页
 No.33 池大雅 儿岛湾真景图 26 页
 No.34 与谢芜村 竹林茅屋·柳荫归路图(屏风、局部) 27 页
 No.35 与谢芜村 峨眉露顶图卷 28-29 页
 No.36 与谢芜村 峨眉露顶图卷 28-29 页
 No.37 与谢芜村 雪夜万家图 30-31 页
 No.38 与谢芜村 新绿杜宇图 32 页
 No.39 与谢芜村 春光晴雨图 33 页
 No.40 与谢芜村 竹林茅屋·柳荫归路图(屏风) 32-33 页
 No.41 浦上玉堂 青山丹壑图 34 页
 No.42 浦上玉堂 山雨染衣图 34 页
 No.43 浦上玉堂 山下数家图 35 页
 No.44 浦上玉堂 山翁啸咏图(局部) 35 页
 No.45 浦上玉堂 山中结庐图 36 页
 No.46 浦上玉堂 东云筛雪图 36 页
 No.47 浦上玉堂 东云筛雪图(局部) 37 页
 No.48 浦上玉堂 山红晕染图 38 页

- No.49 浦上玉堂 青山红林图 39 页
- No.50 青木木米 兔道朝漱图 40-41 页
- No.51 青木木米 薦寿南星图 42 页
- No.52 青木木米 云出山腰图 42 页
- No.53 青木木米 秋景山水图 43 页
- No.54 青木木米 新绿带雨图 43 页
- No.55 青木木米 天保九如图 44 页
- No.56 祇园南海 模唐六如山水图 45 页
- No.57 彭城百川 柳唐图 45 页
- No.58 桑山玉洲 山水图(屏风) 46 页
- No.59 冈田米山人 兰亭曲水图 47 页
- No.60 冈田米山人 幽客横琴图 47 页
- No.61 贯名海屋 永源寺秋景图 48 页
- No.62 赖山阳 浅降山水图 48 页
- No.63 冈田半江 春霭起鸦图 48 页
- No.64 冈田半江 春霭起鸦图(局部) 49 页
- No.65 谷文晁 山水图 50 页
- No.66 立原杏所 雪·花图 51 页
- No.67 立原杏所 雪·花图 51 页

图版·花鸟

- No.68 与谢芜村 鸛鸟图 54 页
- No.69 与谢芜村 鸛鸟图 54 页
- No.70 青木木米 菊石图 55 页
- No.71 田能村竹田 瓶梅图 55 页
- No.72 田能村竹田 牡丹图 56 页
- No.73 高桥草坪 笋竹蜻蜓图 56 页
- No.74 山本梅逸 竹梅图(局部) 57 页
- No.75 圆山应举 雪松图(屏风) 58-59 页

- No.76 圆山应举 昆虫写生帖蝶 60 页
No.77 圆山应举 昆虫写生帖(昆虫) 60 页
No.78 圆山应举 岩头飞雁图 61 页
No.79 长泽芦雪 花鸟游鱼图卷 62 页
No.80 长泽芦雪 百鸟图(屏风) 63 页
No.81 吴春 蔬菜图卷 64 页
No.82 吴春 蔬菜图卷 64 页
No.83 吴春 柳鹭群禽图(屏风) 64 页
No.84 吴春 柳鹭群禽图(局部) 65 页
No.85 伊藤若冲 群鸡图(隔扇画) 66-67 页
No.86 伊藤若冲 池边群虫图 68 页
No.87 伊藤若冲 月下白梅图 69 页

文版

序 1 页(前)

编前·美的极致是悲 2 页(前)

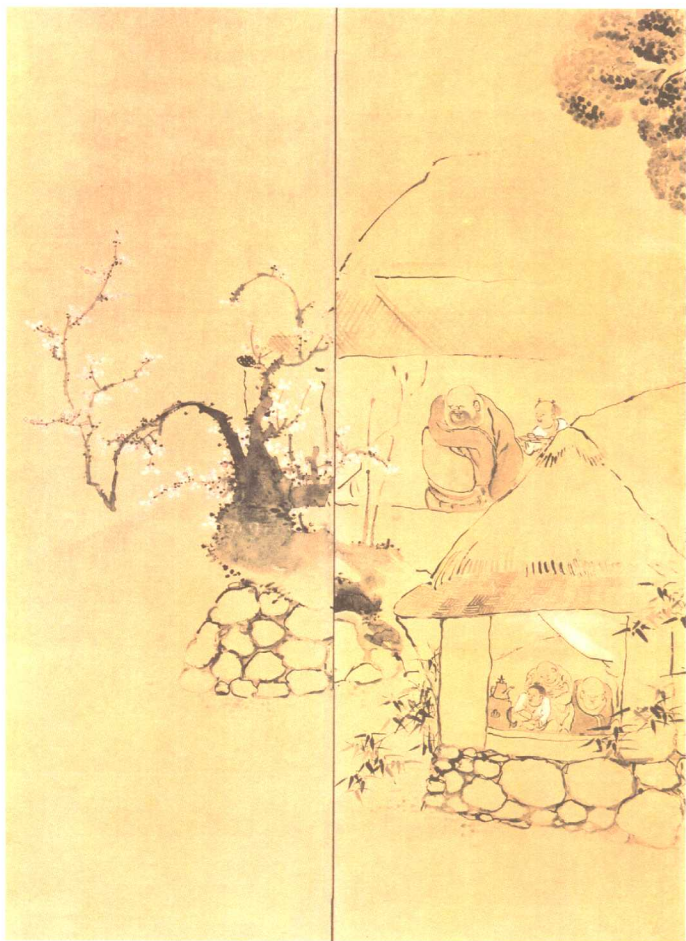
图版说明 1 页(后)

专文·日本南画——拿来主义之典型 11 页(后)

No.1 池大雅 乐志论图卷 1750年 纸本设色 283 × 1350mm

Z010 池大雅 东林拜访图(屏风) 1750年 纸本设色 1635 × 3635mm

Z013 池大雅 罗汉图 重要文物 1760年 纸本设色 1807 × 1149mm

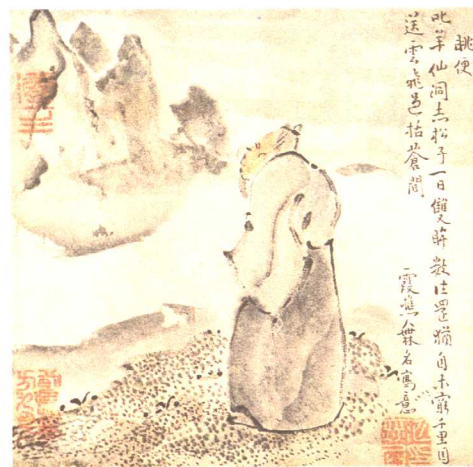
No.4 池大雅 十便贴(五幅) 国宝 1771年 纸本设色 180 × 178mm(每幅)

- ① 垂钓图
- ② 沐浴图
- ③ 浇灌图
- ④ 吟诗图
- ⑤ 远眺图

No.5 与谢芜村 十宜便(四幅) 国宝 1771年 纸本设色 180 × 178mm

- ① 宜春图
- ② 宜秋图
- ③ 宜晓图
- ④ 宜雨图

[illegible]

等々なるをもておとしにたふさるゝ
大なりと云ふもいふに過ぎるといふ
いふに過ぎるといふもいふに過ぎるといふ

No.6 与谢芜村 奥州细道图(屏风)
重要文物 1778年 纸本设色
1393 × 3500mm

No.7 与谢芜村 奥州细道图卷(之一)
重要文物 1778年 纸本设色
高295mm

No.8 与谢芜村 奥州细道图卷(之二)

No.9 与谢芜村 荒郊旅行记图卷
(之一) 重要文物 1778年
纸本设色 295mm

No.10 与谢芜村 荒郊旅行记图卷
(之二)

No.11 田能村竹田 稻川舟游图 重要文物
1829年 纸本设色 1328 × 464mm

No.12 田能村竹田 船窗小戏帖 重要文物
1829年 纸本设色 211 × 125mm

No.13 渡边华山 鹰见泉石像 国宝
1837年 绢本设色 1150 × 570mm

性情最以贈人也壯人之好惡不一王衍
 予嘗占如老童之癖佐酒非贈之而樂園夢
 餘豈壯之欲之哉人也是以予所好者天公
 以齋之予予固好也否時天下禁奢我妓微王
 筆以爲之戲畫之記

- No.14 渡边华山 艺妓图 重要文物 1838年 纸本设色 1095 × 422mm
 No.15 渡边华山 一扫百态图(之一) 重要文物 1818年 纸本设色 265 × 197mm
 No.16 渡边华山 一扫百态图(之二)
 No.17 渡边华山 四州真景图卷 1825年 纸本设色 高132mm