

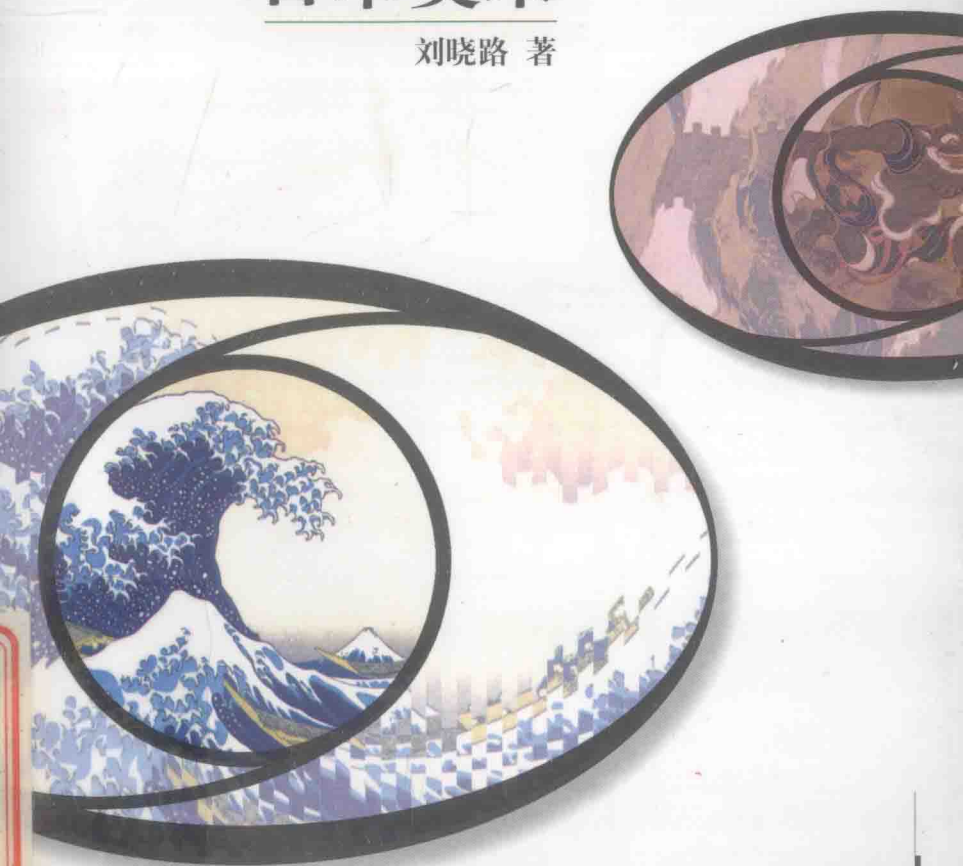

世界艺术教育文库

小岛与大洋

日本美术

刘晓路 著

吉林美术出版社

WEN KU

世界艺术教育文库

小岛与大洋

日本美术

刘晓路 著

吉林美术出版社

(吉) 新登字 06 号

世界艺术教育文库

小岛与大洋——日本美术

著 作 者：刘晓路 责任编辑：张学杰

封面设计：朱 循 版式设计：张学杰

出版发行：吉林美术出版社 长春市人民大街 124 号

印 刷：长春第二新华印刷厂 1999 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本：787×1092mm 1/32 5.25 印张 插页 16

印 数：0001—5000 册

书 号：ISBN7-5386-0748-X/J·495 定价：15.00 元

编者的话

艺术的教育与普及是当今世界人类走向文明的阶梯。在我国从应试教育向素质教育转变的过程中，艺术教育更是重要的一环。为了推进青少年的艺术普及教育，吉林美术出版社经过两年多的筹划，组织各门类艺术的专家、学者编写了这套《世界艺术教育文库》。这套文库分为美术、音乐、戏剧、舞蹈四大门类。

美术门类既包括富有东方艺术特色的中国人物画、山水画、花鸟画、油画、书法篆刻及日本美术；又有代表西方社会文明的古希腊罗马美术、文艺复兴美术、法兰西美术、苏俄美术、西方现代美术；及文化特殊现象的宗教美术和石窟艺术。音乐门类包括独具风韵的中国古典乐曲、民间音乐；异国情趣的西方音乐、西方民族音乐等。戏剧门类包括蕴涵中国文化精神的民族戏剧、文人戏曲、中国京剧；表现西方人文主义的外国古典戏剧、现代西方剧作等。舞蹈门类包括包容华夏风骨的古代舞蹈、民间舞蹈；体现外国艺术精华的芭蕾舞、西方民间舞蹈等。上述作品主要介绍各艺术门类的基本概况及其特色，介绍各艺术门类最有代表性的艺术家和作品。

艺术教育不是美育的全部，但却是美育的重要组成部分

分，艺术是美的集中体现，它能陶冶人们的性情、纯洁人们的心灵，本文库旨在引导青少年进入五彩缤纷的艺术殿堂，浏览、徜徉在美的境界里，对世界艺术有一个最基本的了解，提高艺术欣赏能力和识别能力乃至艺术的创造能力，增强审美的观念，提高审美的素质。

《世界艺术教育文库》的问世，是出版社对中国青少年素质教育的一点贡献，能否达到预期的目的，还要靠广大读者的检验。

吉林美术出版社

目 录

序 岛国根和海洋潮：日本美术的文化特性	1
1. 海岛和大洋的文化环境	1
2. 日本美术的特色	5
一、从茫茫原野到奴隶社会	9
1. 本土文化：绳纹陶器和陶偶	9
2. 混血儿：弥生陶器和铜铎	13
3. 古坟内外：埴轮和壁画	15
二、飞鸟佛迹	21
1. 佛教传入	21
2. 中国旅日雕塑家和早期佛像	22
3. 艺术结晶：玉虫橱子	25
4. 天寿国绣帐和金铜灌顶幡	27
三、奈良诸寺	29
1. 唐文化圈	29
2. 世界上最早的木构建筑：法隆寺	31
3. 世界上最大的木构建筑：东大寺	35
4. 东方艺术宝库：正仓院宝物	39
5. 鉴真与唐招提寺	46

四、平安京内外	50
1. 唐样和国风	50
2. 九体阿弥陀堂与凤凰堂	51
3. 绘卷物的发展	54
4. “三笔”和“三迹”	60
五、镰仓和室町禅林	65
1. 武士文化和禅宗色彩	65
2. 宋元画的影响	66
3. 周文和诗画轴时代	68
4. 雪舟和汉画	69
5. 狩野派的崛起	74
六、桃山雄风	77
1. 雄伟的城堡和简朴的茶室	78
2. 狩野永德与桃山样式的确立	84
3. 汉画派三驾车	86
七、江户市井	90
1. 市井文化的形成	90
2. 日光辉煌和桂离淡雅	93

3. 装饰艺术的大成	95
4. 圆山四条派及其周边	98
5. 文人世界	101
八、荡摇浮世	108
1. 浮世绘的兴起	108
2. 创始人：菱川师宣	109
3. 铃木春信和锦绘	111
4. 喜多川歌麿和大美人头	112
5. 葛饰北斋和风景版画	113
6. 乡愁画家：歌川广重	115
九、西洋美术传入日本及其发展	117
1. 从南蛮绘到洋画	117
2. 黑田清辉的成就	120
3. 浅井忠和京都洋画坛	122
十、日本画的现代化	125
1. 新日本画运动的发起者：芬诺洛萨和冈仓天心	125
2. 新日本画的先驱：狩野芳崖	128
3. 稳重的革新者：桥本雅邦和下村观山	131

4. 新日本画的斗士：横山大观和菱田春草	133
5. 京都画坛和竹内栖风	138
6. 富冈铁斋与现代文人画	141
十一、现代日本画	145
1. 日本画的推陈出新	145
2. 崇尚创造：从创造美术社到创画会	148
3. 新古典主义：院展	150
4. 稳健派：日展	154
后记	157

序 岛国根和海洋潮：日本美术的文化特性

1. 海岛和大洋的文化环境

日本美术的文化环境有两个特点：一个是海岛，一个是大洋，与典型的西方文化环境——欧洲、典型的东方文化环境——中国均不相同。

日本是亚洲东部、太平洋西北的群岛国家，比邻全世界最大的大陆——亚欧大陆，环绕全世界最大的洋——太平洋。它在地理上属于亚洲，却不是大陆；属于太平洋，却不是海洋。它最初与亚洲大陆连在一起，大约 30 - 40 万年由于地球板块的移动而与大陆游离开。至今，它由本州、九州、四国、北海道 4 个大岛和 3900 多个小岛组成，领陆面积只有 377380 平方公里，为欧洲或中国的二十六分之一。但是，它的地理环境有两点极其突出；首先，由于这些岛屿散布于浩瀚的太平洋中，它们所达到的范围为东经 123 到 154 度，北纬 20.25 到 45.5 度，约各相当于中国的二分之一。所以日本的领陆虽不大，所跨的经纬度却是领陆面积相近的国家中最大的，这在资源和交通上有莫大好处。其次，日本的海岸线长达 34000 公里，几乎与整个欧洲一样长，在世界所有国家中，仅次于领陆是它 45 倍的俄罗斯（40000 公里）和领陆是它 5 倍的印度尼西亚（35000 公里）。换句话说，每 1000 平方公里有 90 公里的

海岸线，这个数字为欧洲的 25 倍，俄罗斯的 39 倍，印度尼西亚的近 5 倍。海岸线长又使它领海范围大。

小岛和大洋的地理环境，使日本美术既能长久保持自身本色，又能随时融入世界大潮。

古代的日本大大得惠于海洋。四面环海的环境，使它构成阻挡外来侵略的天然屏障，又形成向外学习、对外扩张、对外贸易的坦途。弹丸小岛、高密度的人口（日本的太平洋沿岸是世界上人口密度最高的地区，本州岛是世界上唯一拥有 1 亿人口的海岛）和单一的民族结构，又迫使日本必然具备高度内聚力。在中国苦于北部边患时，日本的周边除了靠近强大而温和的中国外，没有任何能对它造成威胁的国家。即使有，也没有渡海远征的能力。唯一的外侵来自横扫欧亚的蒙古人，但也以在海上受挫而告有惊无险。

邻近大陆使日本人从发达的大陆文化受益匪浅。中国没有对外扩张的野心，却有着高度发达的文化，所以日本从这个强大的邻居那里没有受到危害，而是承受了无比的恩惠。再加上日本人天生好学，其文化也迅速发展。

日本的扩张性早在 7 世纪就初次显露。大化革新（646）不久，日本就以微不足道的国力出兵朝鲜半岛，扶植百济，插手三国战争，与强盛的唐朝间接抗衡。至 14 世纪，数百人甚至三五结群的倭寇竟也敢袭扰大明帝国的沿海和长江下游。作为泱泱大国的最高统治者，明太祖开国登基后的最初法令之一，竟然是防止倭寇的海禁（1371）。海禁并不能阻挡小小倭寇的骚扰，反而捆住了自己作为东方巨人的手脚。而当时的中国已经拥有全世界最

强大的船队，30年后由郑和率领浩浩荡荡七下西洋。在西方人看来，这无愧为绝世壮举，但又对它毫无政治、军事、经济目的而百思不解，或许只能解释为现代旅游热之滥觞。明治维新不久，处于上升期的日本在国力尚不如虽已衰弱的大清帝国时，竟敢向老师开战，并在甲午战争中摧毁了号称世界第四的北洋舰队。继而又与西方列强中版图最大的俄国交手，旅顺一战教训了沙皇陆军，对马一战又重创了万里奔袭的波罗的海舰队。以后，日本在第一次世界大战中渔翁得利，在第二次世界大战中喧嚣一时，外扩张性达到顶点，向国力比它强大的中国甚至美国发动战争。

日本的历史不如中国，也不如欧洲，但在某种意义上的连续性则不仅超过中国，而且超过欧洲。以各国封建社会存在过的皇帝为例，其他国家都找不到日本这种从远古至今一脉相承，跨奴隶、封建、资本主义社会的天皇。中国的皇帝可以灭，可以废，可以篡，可以代，可以禅，可以争，可以自封，可以人立。日本的天皇则是“万世一系”，尽管在长达近700年的历史（1185——1868）中没有任何实质权力，但毕竟代代相袭而作为日本的象征，直至今天的平成天皇。即使在那近700年中，幕府将军拥兵自重，大权独揽，却甚至没有想到去对天皇取而代之。天皇至少一直作为最高象征摆设着。如在中国，将军和皇帝早就可能是另一种前景了。再者，日本古代很少有斩木为兵、揭竿而起的大规模奴隶起义或农民起义，现代也没有如欧洲和中国那种暴风骤雨式的革命。自从公元4世纪大和朝廷统一以来，就再也没有欧洲历史上那种分裂局面和

中国历史上那种外患。像明治维新这场日本历史上最具有开天辟地意义的资产阶级革命，居然号称“大政奉还”、“无血开城”，要换一国家肯定会酿成一场旷日持久的血风腥雨大战。

在美术史上，日本没有欧洲中世纪那种长达 1000 年的文化断层（如果以每个欧洲国家为单位计，这种文化断层更为明显），也没有出现中国焚书坑儒和“文化大革命”那种由最高统治者亲自发动的文化毁灭运动。它的文化源流从未中断过。尽管它的木构建筑受中国影响，但它却保存了木构建筑中世界上最早者（法隆寺）和最高大者（东大寺），而作为其祖型的中国，同期木构建筑早已荡然无存。更有中国的许多习俗早已失传，也许在日本可以找到它的踪影。比如中国人在日常已经不再穿用清朝以前的服装，而日本今天流行的和服仍是 1200 多年前仿唐服装的延续。

在对待外来的文化上，诚如鲁迅先生一言以蔽之：“优良而非国货的时候，中国禁用，日本仿造，这是两国截然不同的地方。”不仅如此，日本还尽可能改造文化地理环境的内部结构，以更好地适应接受外来优势文化的需要。日本列岛宛若一条从东北漂向西南的环带，面向亚洲大陆的为内环，面临太平洋的为外环。内环即“里日本”，拥抱着日本海和东海；外环即“表日本”，突入广阔的太平洋。在古代，它的外来文化接受点分布在内环东海和日本海之交的下关、北九州、福岡、长崎、鹿儿岛，以便就近吸收以中国为代表的亚洲大陆文化。而在近代尤其战后，外来文化的接受点有重大的战略转移，摆在外环的东

京、横滨、名古屋、大阪、神户一带即太平洋环带，以便更利于吸收西方尤其是美国文化。因此，日本的美术史几乎等于一部日本本土美术与外来艺术的交流史。

2. 日本美术的特色

由于上述原因，日本美术长期形成了如下特色：

(1) 延续性

世界上只有两个国家具有 1 万年以上连续不断的美术史，一个是中国，一个是日本。这种说法是否过份呢？不！诚然，两河、埃及、印度、伊朗、希腊的文化源泉可以上溯到比日本更远，可惜象时令河一样，时而浩瀚，时而干涸。而日本在 1 万年的艺术史中，从豆粒纹陶器、绳纹陶偶、弥生铜铎、古坟埴轮、飞鸟大佛、奈良木构、平安大和绘、镰仓和室町水墨画、桃山城郭和障壁画、江户浮世绘，到近代日本画、现代艺术，文化的长河奔流不息。

(2) 追赶性

在 1 万年中，不断受到外来影响，也是日本美术举世罕见的特点。不仅日本美术，而且日本人种本身就有外来的基因。当日本与大陆还没有完全分离时，大陆人就从黑龙江下游、朝鲜半岛、中国东南沿海地区、东南亚地区通过陆桥来到日本，与当地融合形成最初的日本人。以后，外来激素的存在一直是日本美术发展的主要动力，日本美术的传统也是因外来激素的不断更新而完成的。日本美术始终以追赶世界潮流为目标，如果以 1868 年的明治维新为界，古代是以中国为主的东方潮流（包括朝鲜、印

度、伊朗)的注入,近现代是西方潮流的注入。这或许容易导致一种不假思索的印象:日本美术缺乏民族特色,任凭外来潮流泛滥。不错,日本美术长河不断受到外来潮流的冲刷,但因冲刷而扩大的河床更以广阔的胸怀容纳百川。它既注入每个时代世界最优秀的文化,又与本民族前代甚至最原始的传统一脉相承;它随外来的潮流而动,潮流底层潜在着民族传统的河床。无论在全盘唐化的奈良时代或脱亚入欧的明治年代,外来潮流总是成为民族美术复兴的前奏。

(3) 制作性

日本美术与中国美术一样,拥有建筑、庭园、雕塑、绘画、工艺美术、工业设计、书法、篆刻等8大门类,比其他任何第三国的美术门类都要齐全。其中,工艺美术在日本美术中占举足轻重的地位,与中国和西方有异。从其根源上看,美术起源于实用品的制作,这在各国是共同的。而日本的特殊性还在于:其一,日本比他国更为重视与日常生活有关的美术;其二,古代外来艺术的传播者往往本身就是工匠;其三,日本的美术家都带有工匠般的执着。至今,日本的工艺美术师虽然不一定擅长其他艺术门类,但是建筑师、园艺师、雕塑家、画家、书法家、篆刻家甚至政治家、军人、实业家、学者、市民、家庭妇女等非艺术家一般都有某一工艺美术专长,或漆艺,或陶艺。

日本人天生带有一种工匠精神,日语为“役人”性,用现代汉语说,就是敬业精神。他们的许多姓氏起源于某种职业,如田中、竹内、渡边、鞍作、表屋、狩野、西园寺,所以至今无论艺术家,还是政治家、商人、工程师、

理论家，都具有一种工匠心理，对待职业都尽量尽善尽美。日本很少有西方的那种“纯艺术”，它的建筑、雕塑、绘画、书法往往都带有工艺美术的装饰色彩，以至在西方人的眼中，日本是工艺美术之国。漆器居然成为日本的代名词——在英语中，它们是一个词，只是大小写不同：japan 指漆器，Japan 指日本。

工艺美术是为生活的艺术，艺术在制作上的工艺性质，实际上隐含着目的上的生活性质。所以在日本，生活中的文化和文化中的生活是统一的。以日本画为例，它的两大种类之一的障壁绘（另一种是绘卷物），包括袄绘（隔扇画）、壁画、屏风画，无一不与日常生活联成一体，既是艺术品，又是居室的有机组成部分。

（4）人化的自然主义

日本是一个多火山、多地震、多台风的国家，日本人无法与这些排山倒海的爆发性自然力抗争，只能追求与自然的和谐。另一方面，日本列岛的气候湿润，四季分明，培养了日本人对自然的敏感。比如，樱花是日本的国花，每年一度的开放时，樱花从最南边先岛群岛的八重山率先吐蕾，然后依次如电波一样向北推移到冲绳、鹿儿岛、北九州、京都、东京、青森、札幌、稚内，所到之处被称为“樱花前线”，吸引了倾国关注的目光，这在世界上绝无仅有。因此，自然主义是日本文化的一大特色，它与工艺装饰性并非对立，而是和谐统一。日本文化绝少过分夸张和强烈的表露，而是倾心于一芥小草、一片树叶、一朵无名花、一颗碎石，让人从中慢慢体会浓郁和细腻的人情。恰恰在日语中，浓郁和细腻是一个词，这在各国语言中极其

罕见。日本美术有时以片山独枝寓意江山万里盛景，鸟语花香暗示四季变迁，枯淡山水象征峰峦苍翠、流水淙淙。它注重内在的含蓄甚于外露的辉煌，追求洗练的高雅甚于繁丽华奢。日本美术的审美情绪——幽（深奥）、玄（神秘）、佗（清淡）、寂（静谧），使人在凝神静察中品味最深层的美感——物之哀，即对自然和人生的深深眷恋和淡淡伤感。这种自然主义又浸透着人的情愫。比如：当代日本画家东山魁夷为了迎接客人的到来，首先将自家庭院打扫得干干净净，然后摇动树枝，使红叶轻轻落在清洁的庭园上，形成人工的自然景象。这充分显露了日本的自然主义审美观。