

日本艺术的
心与形
にほんげいじゆつのかたち

艺术

加藤周一

作品

叶渭渠
主编

加藤周一
著

外语教学与研究出版社

日本艺术的
心与形
にほんげいじゆつのこころとかたち

气
休

加藤周一

作品

叶渭渠
主编

加藤周一
著

许秋寒
译

外语教学与研究出版社
北京

京权图字：01-2007-1597

图书在版编目(CIP)数据

日本艺术的心与形 / (日) 加藤周一著 ; 许秋寒译. —
北京 : 外语教学与研究出版社, 2013.4
(加藤周一作品 / 叶渭渠主编)
ISBN 978-7-5135-3021-7

I. ①日… II. ①加… ②许… III. ①艺术—日本—文集
IV. ①J131.3-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第083244号

出版人	蔡剑峰
丛书策划	周晓云
责任编辑	赵雅茹
特约编辑	周晓云
封面设计	覃一彪
版式设计	蔡曼
出版发行	外语教学与研究出版社
社址	北京市西三环北路19号 (100089)
网址	http://www.fltrp.com
印刷	中国农业出版社印刷厂
开本	889×1194 1/32
印张	11
版次	2013年5月第1版 2013年5月第1次印刷
书号	ISBN 978-7-5135-3021-7
定价	35.00元

购书咨询: (010)88819929 电子邮箱: club@fltrp.com
如有印刷、装订质量问题, 请与出版社联系
联系电话: (010)61207896 电子邮箱: zhijian@fltrp.com
制售盗版必究 举报查实奖励
版权保护办公室举报电话: (010)88817519
物料号: 230210001

谨以此书追念远去的加藤周一先生与叶渭渠先生

作者简介

加藤周一（1919—2008 年）日本著名作家、评论家、文学史家。1943 年东京帝国大学医学系毕业，1950 年获东京大学医学博士。曾任东京都立中央图书馆馆长，上智大学、不列颠哥伦比亚大学、柏林自由大学教授，以及立命馆大学、耶鲁大学、日内瓦大学、布朗大学、剑桥大学、加利福尼亚大学客座教授等职。

在东京大学学医期间，经常到文学系听文学课，尤其是法国文学课。以 1946 年与中村真一郎、福永武彦合著《文学的考察——1946》为契机，登上日本文坛。他创作的诗歌、小说，自成一家。他以“杂种文化”为轴心，开展多彩的文化、文学艺术评论活动，在广阔的视野上，以透彻的理论，明晰地分析了日本社会和文化的基本特征，确立了其在思想界和文化界的权威地位。

代表作《日本文学史序说》获大佛次郎奖，并获法国政府颁发的文化勋章。

著有《日本文化的杂种性》、《日本文化的时间与空间》、《近代日本文明史的位置》、《艺术论集》、《艺术精神史的考察》以及自传体小说《羊之歌》、杂文《夕阳妄语》（全 4 卷）等。平凡社出版《加藤周一著作集》（全 24 卷），岩波书店出版《加藤周一自选集》（全 10 卷）。

『加藤周一作品』 中译本序

加藤周一

这套三卷本选集，是一个日本知识分子试图尽可能正确地理解日本文化而撰写的著作和论文集。他于15年战争时期（日本侵略中国战争和太平洋战争时期），在日本国内；日本战败后的60年间，一半时间在国内，一半时间在国外。

编选这套选集并把它翻译成中文的，是以叶渭渠、唐月梅为中心的中国日本文化研究者。我微小的工作能够让更多的中国读者知晓，作为原著的作者，我感到莫大的喜悦，谨向实现这项工作的编者、译者和出版社表示感谢。

回顾起来，明治维新（1868年）以后的日本历史，有极端成功和极端失败的两面。成功的，是在比较短的时间内实现了“现代化”（工业化、官僚机构、教育制度、军队等）。失败的，是对亚洲的近邻各国，尤其是对朝鲜半岛和中国，采取扩张政策和发动战争。产生这成功与失败两面的日本文化是什么样的文化呢？如果未能缜密而正确地回答这个问题，或未能至少在某

种程度上缜密而正确地回答这个问题，恐怕是无法思考日本国的未来吧。因此，我阅读日本文学，分析艺术，努力去理解传统文化与外来文化的复杂关系。我认为，这些情况都充分地反映在这三卷本汇编的论文里。也就是说，第一卷是日本文学史，第二卷是艺术论，第三卷是文化论。

文学和艺术各自是“文化”的一部分。文学和艺术，与文化不是并列的。这里有部分和整体的结构关系问题。只要关注其结构，就能清楚地看到文学和艺术是何种性质，它保证归属于同时代的同一文化。反过来说，如果更明确地表述的话，文学和艺术的特质，可以具体地理解为文化整体的一方面的性质。这就是文化结构的语言共时性（Synchronicity）^①。但是，一种文化的形成条件，包含诸多因素。这些因素相互的关系也是复杂的。例如，15 世纪的日本，有“应仁之乱”^②和宗教武装起义^③所象征的社会现实；有一休宗纯的《狂云集》和世阿弥的“梦幻能”所代表的文学；有雪舟的水墨画和珠光的“空寂”（わび）的茶道美学。支撑这种文学和艺术的同时代性的信仰，恐怕正是“禅”。换句话说，文学和艺术在思想性的水平上，或只有在这种水平上，才能深深地结合起来，统一成为一种文化。

这里所说的所谓“思想”，是指思考问题的方法，内含世界观与价值观，它支撑着文化的共时性结构的基本框架。如

① 共时性，指只涉及某一特定时期（而不考虑历史演变）的语言共时性。

② 应仁之乱，1467 年（应仁元年）至 1477 年，以足利将军的继承问题为契机，东军细川胜元与西军山名宗全，各自率领诸侯对抗以京都为中心之大乱。

③ 宗教武装起义，原文为“一向一揆”，指室町时代（1336—1573 年）末期，越前、加贺、能登等地的一向宗（净土真宗）的僧侣及其门徒（农民）掀起的宗教武装起义。

果让这种文化沿着时间的轴心，在变化与不变之间，作历时性（Diachrony）^①的观察，文化的历史性发展，就会作为思想的历史集中地表现出来，比如文学史。历史不是过去事实的单纯罗列，文学史不是按时间顺序来叙述过去的作品和作者。有关个别事实的文献的积累，是历史资料的集成，或是历史百科辞典，其重要性自不待言。没有资料，任何历史都无法成立。但是，把资料等同于历史，把过去的文学作品作并列式叙述，称为文学史，这只不过是概念上单纯的混乱而已。我志在要把日本文学史看作是一种历史。历史是一条长河，长河有流向，有气势。在这条长河里，不仅是事实的相继出现，后者一方面包含前者，一方面向前发展——正如日本18世纪的学者富永仲基^②把这个过程，试图用“加上”（在旧的东西之上再加上新的东西）这个词加以概括的那样。

“加上”，在日本文化、文学历史方面的表现很明显，尤其是在文学思想性框架的变迁方面，表现得更为突出。总而言之，为了理解日本文化，不论是在共时性的接近方面，还是在历时性的接近方面，“思想”都会起决定性的作用。我的《日本文学史序说》之所以往往被评价为兼及思想史，就是这个缘故。但是，正确地说，不是“文学史兼思想史”，而是“文学史成为思想史”。为此，不仅需要明确“史”的概念，还需要扩大“文学”的概念。向来的日本文学的定义，是用日语撰写的文学。《日本文学史序说》所赋予的定义，是用两个国家的语言，即日语和中国古语撰写的文学，这种情况类似西方中世纪的文学。

① 历时性，指语言系统在历史过程中的变化。

② 富永仲基（1715—1746年），日本江户中期的思想家。

这样，我通过文学，论证了日本文化和心性（Mentality）^①。我想通过艺术来观察的事物，也是这样进行的。

但是，我的关心经常不是朝向过去。历史必然及至现在，因为未来就在历史的延长线上。反过来说，一切目标都可能期待在未来实现。目标与价值，通过对未来的希望形成，因为如果没有这种价值观，就无法评价和批判过去的任何事物。

2006年10月18日

唐月梅译

① 心性，指智力、精神、心理、意识、思想。

主编的话

叶渭渠

加藤周一的名字，在日本广为人知，他被誉为“日本文化天皇”。加藤周一先生出身医学博士，其后作为战后派的重要一员活跃在日本文坛。他的文化研究涉及政治、历史、宗教、哲学、美学、文学、艺术等领域，他在学术上造诣颇深。

加藤周一先生走上文坛伊始，首先思索日本文化、文学的走向问题。日本无条件投降后翌年，他就通过与欧洲的社会文化、文学和思想的比较研究，对日本以天皇制绝对主义为代表的封建社会文化进行激烈的批判，一度偏向“西化”。但经过对日本社会、文化和文学艺术的传统与现代的关系进行理性的思考和反复的探索后，他认为应该将西方文化作为参照系，用一只眼睛看西方，一只眼睛看东方。最后他重新调整焦距，在东西方文化的碰撞中找到了恰当的位置。他的具有独创性的“杂种文化论”，就是通过“两只眼睛”的长期审视，从日本文化的一元观转向多元观的结果。可以说，“杂种文化论”是他文化观的核心、

观察一切社会文化现象的坐标轴，也是他研究和批评日本社会文化的出发点。

加藤周一先生是医学博士出身，他那双经过历史磨练的“批评眼”，就像新型手术刀的“光学眼”穿透病人的组织层来观察病灶并使用锋利的手术刀来切割病根一样，无情地透视病态的社会和病态的现代等，剖析日本社会和文化的不合理现象。他积极批判天皇制、军国主义，反对修改和平宪法，呼唤回归人性和伸张正义。在这里，加藤周一先用那双“批评眼”，透视日本走向现代化的历史，剖析了日本现代化过程中出现的欧化主义和国粹主义的弊端，认为日本只注重科技的现代化，从而忽视民主主义的建设，忽视传统及其再创造的现代意义，因而使日本社会产生了大倒退。于是，他论述了现代化的必要性，明确指出：日本现代化最大障碍是封建的天皇制政治体制。他认为对于日本现代化，技术文明是重要的，然而这也只不过是一种手段，如果没有民主主义体制的保证，就很难运用这种手段。但是，如果现代化仅仅停留在技术文明和民主主义这两个文化层面上，而没有发挥日本传统文化的再生作用，要完成日本式的现代化也是困难的。因此他提出日本现代化的模式：“日本现代化，只能采取民主主义原则、技术文明与日本文化传统相结合的形式。”可以说，加藤周一的这一日本“现代化模式论”，是对日本文化思考的深化。

“杂种文化论”和“现代化模式论”是相互作用的。这一文化观，对于正在进行现代化建设的发展中国家具有普遍的意义和价值。首先要确立对本国传统文化的自信，其次要对西方文化有自觉的认识，在更高的水平上对传统文化进行再创造，以

发挥其内在的积极意义和产生新的活力，推进各自国家的现代化运动。这一文化观，是加藤周一先生文化研究的重要理论基础，也是他撰写《日本文学史序说》及一系列著述的指导思想。约20年前，加藤先生支持我们翻译《日本文学史序说》，特别向日本有关方面推荐：“（我）期待出版中文译本，而叶渭渠、唐月梅两位先生是最为难得的合适人选。”我编选加藤周一的《日本文化论》，将初步拟订的选目征求加藤先生的意见时，他特别补充了《关于天皇制》、《审查教科书的病理》、《儒学再考》等多篇论文，由此可见加藤周一先生文化观之一斑。此两书中译本出版后，受到了中国读者的关注，《日本文学史序说》还被一些高等院校列为大学生考研的必读参考书。

加藤周一先生一生写下了全24卷的《加藤周一著作集》。4卷本的《夕阳妄语》，不仅从社会、历史、宗教、哲学、美学、文学、艺术诸方面来考察日本文化，而且从日本政治思想史的角度，来拷问日本战后应负的责任。他对战后日本的50年进行了反思，并且与大江健三郎等人组成“九条会”，发起反对修改《日本国宪法》第九条——放弃战争、不维持武力、不拥有宣战权——的运动，用实际行动维护和平宪法。他去世前一年出版的《日本文化的时间与空间》一书，以时间和空间为轴心，从宗教、语言、文学、绘画、建筑乃至行为方式等方面，对和洋文化、和汉文化进行纵横的比较，探讨日本文化的特质，从而展现了加藤周一先生博大精深的学术思想。去年12月5日，先生驾鹤西去，他给世界留下了宝贵的文化遗产。在加藤周一先生生前，外语教学与研究出版社拟出版集中反映加藤周一文化精神的《日本文学史序说》、《日本杂种文化论》、《日本艺术的心

与形》三卷中译本，并委托我担任主编。在外研社和学界同仁的共同努力下，这三卷中译本现在与中国读者见面了。写下此篇《主编的话》，以表达对加藤周一先生的深切怀念，并与中国读者共享加藤周一先生辉煌的学术成果！

(2009 年)

目 录

“加藤周一作品”中译本序	3
主编的话	7
第一辑 文化艺术概论	1
传统文化与现代的关系	2
现代的艺术创造	16
艺术家与社会——艺术家在日本社会的作用	51
第二辑 日本艺术的心与形	75
原始工艺的形	76
水墨——天地的心象	98
琳派美学	121
掌中的宇宙	146
浮世绘中的女性	173
第三辑 日本艺术精神的考察	203
日本的美学	204
西洋画与日本画的区别	226
佛像的样式	239

关于《源氏物语绘卷》.....	270
宗达之我见.....	276
光悦备忘录.....	283
铁斋备忘录.....	288
日本的庭园.....	292
日光东照官论.....	317
 解说	 330

第一辑
文化艺术概论

引言

本次日航财团亚洲美术论坛，我拟定的总题目是《亚洲艺术传统或者艺术遗产与现代的关系》。作为首届的本次论坛，我打算讲的题目是《水边文化与建筑的关系》。首先谈一谈选这个总题目的背景，接下来把话题缩小到艺术领域，最后讲一讲关于水边文化与建筑的关系。

文化的普遍性和特殊性

首先，谈一谈亚洲地区的传统文化与现代的关系。如同世界上由于地区不同而语言各异一样，每个地区都有自己的文化。另一方面，汽车也好，电子设备也好，一种工艺技术，完全与那个地区的历史和文化无关，最终会传遍整个世界。

如果拿语言和汽车相比，语言由于地区不同而不同，并且会受历史条件的影响。比如，日本讲日语，邻国就讲汉语、