

东山魁夷绘画美学思想研究

饶建华 著

THE STUDY ON ESTHETICS THOUGHT OF
IIGASHIYAMA'S PAINTING

 社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

东山魁夷绘画美学思想研究

饶建华

著

THE STUDY ON ESTHETICS THOUGHT OF
KAI I HIGASHIYAMA'S PAINTING

图书在版编目 (CIP) 数据

东山魁夷绘画美学思想研究 / 饶建华著. -- 北京:
社会科学文献出版社, 2017. 11
ISBN 978 - 7 - 5201 - 1438 - 7

I. ①东… II. ①饶… III. ①东山魁夷 (1908 ~
1999) - 绘画评论 IV. ①J205.313

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 233113 号

东山魁夷绘画美学思想研究

著 者 / 饶建华

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 王玉敏

责任编辑 / 王玉敏 吕心翠 邱立玲

出 版 / 社会科学文献出版社·独立编辑工作室 (010) 59367153

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 15.25 字 数: 240 千字

版 次 / 2017 年 11 月第 1 版 2017 年 11 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5201 - 1438 - 7

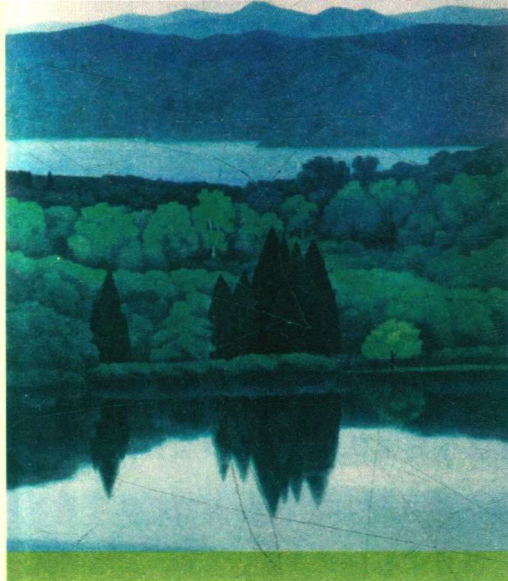
定 价 / 149.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010 - 59367028) 联系

本书系日本国际交流基金

「東山魁夷の絵画美学思想における研究」结题成果，

并获西华师范大学英才科研基金资助出版

序

以往学者对东山魁夷的研究多从美术学的角度，论述其绘画风格和绘画思想，对其总体美学思想的研究则较少。东山魁夷本人是画家，也是散文随笔家，其美学思想涵盖内容广泛，涉及艺术、美学、文化等诸多领域的知识。对东山魁夷的美学思想研究是一个全新课题，意义深远，但难度也较大。作为一个青年学者，敢于选择这样一个领域，一方面体现出其敢为人先的开拓创新精神，另一方面折射出其潜心学术、敬业求真的学术勇气。

在得知他的学术经历后，我理解了他的选择，对他啃硬骨头的担心也显得有些多余了。饶建华博士曾留学日本立命馆大学，在日本期间就大量掌握了东山魁夷的一手日文文献资料；他的本科、硕士所修专业为美术学，博士所学专业为美学，而博士后的研究方向是文物学与艺术史。正是这样的学术背景，使他在研究东山魁夷的艺术时显得驾轻就熟。

在本书中，饶建华博士以东山魁夷绘画为考察核心，结合东山魁夷学习经历、散文随笔及别人的研究成果，全面揭示出东山魁夷的美学思想。

首先，就自然美意识而言，西方与东方有着明显的差别。西方

绘画注重环境性，往往描绘大的场面（战争场面或圣经故事）。与西方绘画美学理念不一样，中国和日本都注重人与自然的“和”，不过中国的绘画必须体现“道”的观念，而日本则是与自然先天的、本源的亲和。东山魁夷曾指出：“我的少年时代就是在依山傍海的美丽的自然环境中，以及在具有日本最古老的文化的奈良、京都附近的土地上度过的。是在岛国日本的优雅、恬静的风土中成长的，而且随时都切身地感受到感觉式的日本的美。”可见，日本的风土与自然深深地影响着日本人的自然观念。东山魁夷的绘画作品就强调先天、本源地亲和自然，强调自然与人的一体感。这种思想无疑是对人工作为的一种否定，同时也是对自然造化力的高度赞美。东山魁夷的绘画在尊重客观物象的基础上体现出对自然的细腻审美感情，同时也体现画家独特的现代精神（孤独感）。这种现代精神既不同于中国“天人合一”的艺术精神，也不同于日本古典美学“和”的精神；与西方所崇尚的人要驾驭自然、征服自然的观念更有着根本的区别。这正是东山魁夷的艺术魅力之所在。

其次，东山魁夷青年时期留学德国，后巡访欧洲其他国家，受到西方形式美学思想的影响，他的所有绘画都非常注重形式。他的绘画风格显然受到欧洲印象派画家的影响，从其作品中能看到印象派画家的影子。自然中不实在的因素、支离破碎的细节在他的作品中都被删除，只保留画家认为属于本质的东西。他不主张复制自然，而是在大自然中捕捉瞬间的、偶然的因素；他强调的不是自然的外貌，而是对自然的主观分析和对自然的概括。东山魁夷这样的绘画体现出强烈的形式美感。这种形式美是写实性与写意性的结合：作品以写实性（带有强烈的装饰意味）为基础，趋于中国绘画的写意性。东山魁夷绘画中的形式美基于康德美学的形式美论，它也就是贝尔眼中“有意味的形式”。

再次，东山魁夷的绘画作品中所体现出的文化内涵，有日本本土的“物哀”美意识，也有来自中国的禅宗美学思想与日本本土神道教结合的日本的禅意识。诺贝尔文学奖得主川端康成先生称东山魁夷的绘画作品为“充满禅意的现代宗教画”。他的绘画艺术显出空寂和幽玄的美学格调，集中反映了日本本土的“物哀”美意识与禅宗的自然观。东山魁夷说道：“从无常的境界中，可以使观察的对象和自己都感到瞬间同在，产生心灵相通的意境，或许这就是临终的眼所观察并感受到的生命观吧。”与中国绘画注重理性的了悟不同，日本绘画给人感觉亲昵，长于对自然的无常感与哀感。日本民族以“娇小纤细”为美，反映出禅宗的谦虚品德和神道教的朴实美学思想；又欣赏自然形成的“残缺”之美，这种“轻圆融，喜残缺”的审美习俗，也是符合禅学的主张；同时，还注重物体的“简素”之美，这也正是禅学中简素精神的再现。所有这些在东山魁夷的绘画艺术和绘画理论中都有体现。

最后，东山魁夷的水墨艺术经历了从青的世界到墨的世界，从感觉性色彩到精神性色彩的过程，这个过程直到绘制唐招提寺隔扇—屏风画才完成。作为东山魁夷的艺术归宿，水墨画成了他晚年艺术作品的全部（他晚年的绘画作品几乎都是抛弃了色彩的水墨画）。他的水墨画体现了日本水墨固有的风雅性的特点，即作品体现人与自然先天的、本源的亲和，并注重写实性与装饰性相结合。同时，其水墨山水画努力追求中国艺术精神的“天人合一”的审美境界，即绘画体现出“道”的观念。庄子之道作为艺术精神就是要通过对山水之形来体味，山水的形质中蕴含着“道”的趣灵，山水就是用“形”来成为审美对象并达到对道的反映。以虚静之心观山水，山水成为美的对象，体现画家的自然本性；而画家自己的精神融入美的对象中，不受外界的拘束，自由兴发。

东山魁夷孜孜不倦地追求日本民族的美，从憧憬西方，到眺望日本，从“风雅性”艺术到“体道性”艺术。他的艺术既是西方的，又是日本的，但最终的艺术指向却是中国的。这就是东山魁夷的艺术生涯，也是其绘画美学思想的变化历程。

饶建华博士正是从美学理论的高度去解读东山魁夷的艺术，超越了一般意义的美术学研究范式。他还根据东山魁夷绘画美学思想的内在逻辑，从其绘画中的自然美意识、形式美思想、文化内涵和水墨艺术精神等四个方面进行了梳理和探究，完成了学术专著《东山魁夷绘画美学思想研究》。这部专著的出版，将会给研究艺术美学、比较艺术学的读者以新的启示。这样的启示，也让我们对饶建华博士的后期研究给予更多的期望。

彭吉象

北京大学艺术学院教授

博士生导师

2017年3月于北京大学未名湖畔

导 论   _001

第一章   “自然美在先天、本源的亲和”
——东山魁夷绘画中的自然美意识   _013

第一节   自然情感与美意识   _020

- 一   日本风土与自然情感   _020
- 二   西方与东方的自然观念   _023
- 三   东山魁夷的自然观与审美观   _030

第二节   自然美意识的展现   _034

- 一   与自然的先天亲和   _034
- 二   与自然和谐的季节美感   _043
- 三   自然之道即艺术之道   _049

第三节   自然美意识探源   _055

- 一   崇尚自然的原初美意识   _056
- 二   “重写实”的西方绘画观念   _058
- 三   “天人合一”的中国情怀   _061

第二章 “艺术的形式是未来艺术的契机”

——东山魁夷绘画中的形式美思想 _065

第一节 关于形式美思想 _072

- 一 日本形式美思想及其变迁 _072
- 二 西方形式美的渊源与流变 _077
- 三 形式美与美的形式 _083

第二节 东山魁夷绘画中的形式美 _086

- 一 平面的装饰美感 _087
- 二 作品中的青色世界 _094
- 三 日本传统绘卷形式 _101

第三节 形式美思想探源 _105

- 一 贝尔：“有意味的形式” _105
- 二 德国浪漫主义画家：弗里德里希与伦盖 _110
- 三 独特的传统绘卷形式 _112

第三章 “绘画就是内心的祈祷，就是自我拯救”

——东山魁夷绘画中的禅意与物哀之美 _117

第一节 关于禅宗、日本禅及物哀之美 _123

- 一 禅宗美学思想的衍化 _123
- 二 日本禅与物哀美意识 _128

第二节 东山魁夷作品中的物哀之美与禅意 _133

- 一 物哀之美 _133
- 二 主观心灵的象征 _140
- 三 空寂与幽玄 _148

第三节 物哀之美与禅意探源 _154

一 基于“物哀”的季节感与无常感 _154

二 禅宗的自然观与审美观 _158

第四章 “水墨画是我的最后归宿”
——东山魁夷的水墨艺术世界 _163

第一节 关于水墨画艺术 _168

一 中国水墨艺术的哲学观念 _169

二 日本水墨艺术的历史 _172

三 从青的世界到墨的世界 _174

第二节 东山魁夷的水墨艺术 _177

一 水墨格调的风雅性 _178

二 自然山水体道愉情 _182

第三节 东山魁夷水墨艺术探源 _186

一 继承日本水墨画的传统 _187

二 兼具中国宋代绘画美学特征 _191

三 中国道家美学思想的影响 _196

附录一 东山魁夷艺术年谱 _207

附录二 东山魁夷绘画作品目录 _215

参考文献 _220

后 记 _232

导 论

日本当代画家东山魁夷，以独特的绘画风格为人们所熟悉，而且又以优美的散文随笔享誉文学界。作为东方美的现代探索者，东山魁夷被誉为“现代日本绘画之父”，其绘画既反映了民族的审美情趣，又具有现代艺术风格。在他看来，日本艺术的真实面貌就是以外来文化为纬线，以对民族传统文化本质的挚爱为经线编织而成的。

东山魁夷作为享有世界声誉的日本画家，是现代日本画的杰出代表。他立足本民族绘画语言，融合东西方美术以探索民族绘画的新路，创作出了许多既能反映民族的审美情趣又富有现代感的艺术作品。他以西方艺术为视角，用传统的绘画语言，将单纯、简洁的东方艺术情调展现在世人面前，并为我们营造了一个有序、明净、独特的艺术空间。东山魁夷画风有着静寂、清澄、宁淡、玄远等特质，于单纯中蕴涵丰富，透露出空寂与幽玄的文化意境；那种绚烂之极复归平淡的艺术境界也正是他的人生境界。他独特的人格魅力与其雅俗共赏的艺术作品相得益彰，赢得了东西方许多国家的广泛赞誉。他的绘画作品被喻为具有现代日本精神的“宗教画”，充满了浓郁的“禅”的意味。艺术回归自然，回归生活，是东山魁夷绘画美学思想的真实写照。

东山魁夷作为一位日本画家，他自觉服从命运的安排，阐明了自己对日本美的认识。他一方面把旅行当作人生，当作艺术，把流转无常看成人类的命运；另一方面将孤独与忧愁埋在心底，

对万物抱着肯定的意志，并努力加以贯彻，经常从自然中获取新鲜的感受，始终生活在谦虚诚实的情感之中。他的一生就是在旅行、绘画和写作散文中度过的。通过旅行写生捕捉和发现自然界最富生命力的风景，经过酝酿和提炼，绘制成画，然后又把作画的种种感受和体会运用散文随笔记录下来。在这些画论散文中，包含了许多东山魁夷的美学思想。本专著通过对东山魁夷绘画美学思想的系统梳理和探究，力求让人们清晰地了解在一衣带水的近邻日本，其绘画美学思想的发展脉络以及与中国绘画美学思想的异同。

一 东山魁夷其人其艺

东山魁夷（1908～1999），现代日本画家，散文随笔家。他的一生经历了大正、昭和、平成三个时期。1908年，他生于横滨，本名东山新吉，原籍东京品川区。父亲是个资本很小的船具商人。1911年，他举家移居神户。东山魁夷很小便表现出极高的艺术天赋，1923年即创作油画《自画像》。1926年，东山魁夷18岁时考入东京美术学校（现东京艺术大学）日本画专业，师事著名画家结城素明等人，并先后创作《南天》、《牡丹图》、《祭祀之夜》、《夏日》等作品。东山魁夷四年级时以作品《山国之秋》初次入选帝国美术院作品展览会。1931年以作品《烧岳初冬》入选第12回帝展，并以优异成绩毕业于该校，取雅号“魁夷”。1932年以作品《山溪秋色》入选第13回帝展。1933年渡欧，入柏林大学学习德语和艺术史，深受西方古典和现代艺术的熏陶。1935年因父病辍学回国。1940年同画家川崎小虎的长女澄子结婚。二战期间，饱尝颠沛流离之苦，父母、弟弟先后病逝，画业上也遭受挫折，一时陷入极度困顿之中。日本战败前夕，东山魁夷应征入伍，战争的生死存亡考验对其人生观的形成起着决定作用，成为他新的艺术生命的起点。1940年以作品《风》入选纪元2600周年纪念美术展。1941年创作

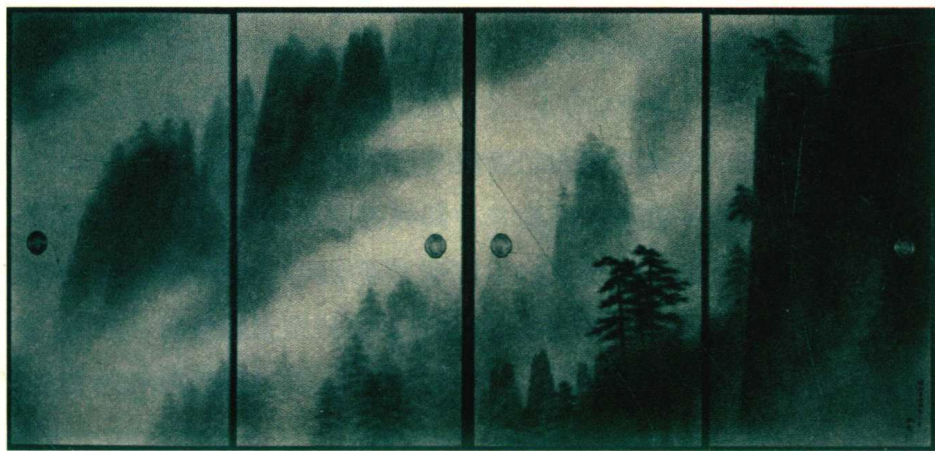
《自然与形象三部曲》。1946年以作品《水边放牧》入选第2回日展。1947年以作品《残照》参加第3回日展，成为特选作品。东山魁夷的绘画逐渐在日本画坛被大家关注，他也坚定了作为一名风景画家的决心。随后的展览中经常可以看到东山魁夷的作品，如1948年第4回日展的作品《乡愁》，第2回现代美术综合展的《月宵》，1949年第3回现代美术综合展的《彩林》，第5回日展的《云二题》。东山魁夷的艺术为世人所认可的契机是1950年日本画院第10回展的《我的窗》和同年第6回日展中的《路》。这一年，东山魁夷当选为日本美术展览会评审员。可以说，《路》是东山魁夷藏在内心深处的风景，同时也是朝着自己的艺术生涯坚定不移地走下去的一幅自画像。1952年，东山魁夷以作品《红叶谷》参加了第3回六窗会展；以作品《秋风行绘卷》参加了芝英会第2回展，这件作品是在传统绘画形式基础上的创新；同年以《溪》参加了第8回日展。1953年以作品《山涧》参加了第9回日展。画面中的弧线具有柔和、流畅、清婉、优美等意味，富于变化连续的美，使流水更具动感，给人以极大的韵致情趣，仿佛从画面中听到流水潺潺的声响。正如东山魁夷自己所说的那样：“《路》、《雾》、《山谷》、《山涧》这些作品共同具有的单纯化与造型化，既是日本民族的形式，也与现代感觉相通。”^① 1954年，作品《晚照》因其和谐静穆、深沉厚重的音乐风格，而一跃成为当年首届现代美术展的佳作。1955年以作品《树根》参加了第3回日本国际美术展，是画家对自然生命力的一种赞美；同年的第11回日展作品《光昏》获得日本艺术院奖。我们从其色彩、线条、形状、音响、质料中，获得了审美愉悦。这是东山魁夷把装饰性与响亮的色彩有机结合的一幅典范之作，也是其绘画风格的转型之作。1956年作品《松庭》在第12回日展中展出。随后的1957年东山魁夷以《山阴》参加了第13回日

① 东山魁夷『風景との対話』東京：新潮社、1978、113頁。

展。而1958年第1回新日展作品《秋翳》象征他的勇敢创新，作品传达出他对传统绘画的探究、对光线的敏感、强烈的自我意图的表达等，是画家在绘画领域大胆尝试、不断向前迈进的新作。1959年第2回新日展《暮潮》，画家以极其灰色的调子传达出一种朦胧的美感。1960年第3回新日展《青响》给人以强烈的形式美感，作品所表现出的前所未有的质感，是东山魁夷对于大自然“力”的崇高的一种赞美。而作品《日月四季图》是在吸纳传统绘画因素（《三十六家集》）的基础上，画家对于季节的细腻情感和对自然的纤细感。这之后的新日展中，相继呈现了东山魁夷的作品，如1961年第4回新日展作品《黄耀》、1962年第5回新日展作品《映象》、1963年第6回新日展作品《雪原谱》；同年在东山魁夷北欧风景画展中，作品《两个月亮》所表达出的憧憬与沉静的内心世界，展示其感伤、抒情的一面，可以说，憧憬与乡愁，贯穿东山魁夷艺术的始终。而1964年第7回新日展作品《冬华》给人以清澄、静寂的审美情愫。1965年第8回新日展作品《白夜光》是画家从青的世界到墨的世界的一次尝试。1967年第10回日展作品《月篁》描绘出承受月光的感觉，通过月光之美，感受没有画出来的月之美，进而感受“无中万般有”的美学意境，体现了日本“空寂”的艺术精神。1968年京洛四季展作品《花明》则体现出自然的和谐之美，同年以作品《溪谷红叶》参加了第11回新日展。这之后，东山魁夷对改组日展投入了极大的热情，从1969年改组第1回日展至1998年改组第30回日展，他的作品经常出现在其中。这些作品分别是：《湖》（1969年）、《雪城》（1970年）、《窗》（1971年）、《白马的森林》（1972年）、《春雪》（1973年）、《夕静寂》（1974年）、《秋深》（1975年）、《桂林月夜》（1976年）、《冻池》（1977年）、《白色的早晨》（1980年）、《静唱》（1981年）、《春兆》（1982年）、《树》（1984年）、《雾水的系谱》（1985年）、《溪音》（1986年）、《山灵》（1987年）、《秋思》（1988年）、《冬之旅》（1989

年)、《行走的秋天》(1990年)、《雪野》(1992年)、《沼》(1993年)、《圣夜》(1994年)、《夕红》(1996年)、《枯木一样的舞蹈》(1997年)、《月光》(1998年)。值得注意的是,东山魁夷在日本国内创作的四年间,即使仅从参加日展的作品来看,都是他一步步走向水墨世界的真实写照。特别是1975年至1980年,他完成了唐招提寺壁画《山云一涛声》、《黄山晓云》、《桂林月夜》、《扬州熏风》等作品,这个时期是他艺术走上巅峰的黄金时代。这一时期他创作了大量水墨情调的作品,如1977在白虹会展出的《晓云》,1978年在中国举行“东山魁夷展”上展出的《漓江暮色》屏风绘,同年展出的《雨过黄山》,1979年为日本红十字会制作的《放晴的朝雾》,等等。可以说,水墨画在他的晚年留下了光彩的一笔。

唐招提寺御影堂障壁画《黄山晓云》(局部) 昭和55年(1980年)

纸本墨画 180.0cm x 376.5cm 唐招提寺

同时,东山魁夷的作品也被作为重要的国际交流的礼物,赠送给各国元首。比如1972年9月,他绘制的《春晓》被选为赠送给毛泽东主席的礼物;1975年3月,天皇裕仁夫妇又将他绘制的《春曙》赠送给访问日本的英国女王伊丽莎白。此外,1976年至1978年,东山魁夷连续三年访问中国,到新疆、桂林、扬州、黄山、洛阳等地写生,并在北京、沈阳举办了展览会,成为一名中日文化交流的卓越

使者。

二 东山魁夷绘画美学思想研究概况

东山魁夷作为日本著名的风景画家、散文家，在艺术和文学领域都取得了卓越的成就。诺贝尔文学奖获奖作家川端康成在《与风景对话》的序中这样写道：“这是一部优美而清新的书。读着它，你会感到大自然的启示、人间的净福犹如一股清泉淌过心间。这是一位名叫东山魁夷的风景画家前半生的回忆录，是他的心灵的遨游，也是对作品的自我解脱。通过它，可以看到作者探索美的精神、揭示美的根源的尝试……”^① 在《川端康成与东山魁夷》一书中，川端康成这样评价东山魁夷的绘画：“东山的风景画是日本大自然的美的灵魂”，“是现代绘画中艺术生命最长的”，是“神圣的风景画”，“东山是日本民族古今所珍贵的风景画家”。^② 他的绘画作品，在东西方也受到热烈的欢迎和追捧。

1978年在中国的“东山魁夷展”上，对外友好协会副会长林林先生题诗为：“永忆鉴真遗爱，异邦风月同天。精心作画慰先贤，献出深情一片。浩荡涛声碧海，空明月色云山。悠悠大地意相连，春晓笔开新面。”中日友好协会副会长赵朴初先生题诗为：“目听涛声起壁间，手挥云影落尊前，无边世界现庄严。逸兴遄飞超象外，诸外纷下赴豪端，信知奇思出奇观。”在东山魁夷曾留学的德国举办的展览会上，同样反响热烈。其中有来自《新德意志报》的评论：“他对自然哲学和泛神论的充分理解与德国浪漫派的世界观有相通之处。对于他来说，风景是象征的世界，是冥想与精神统一的对象，是生成、衰亡、生成这种循环往复的自然直接而具体的体验

① [日] 川端康成：《评东山魁夷的〈与风景对话〉》，转引自 [日] 东山魁夷《探索日本之美》，唐月梅译，花山文艺出版社、河北教育出版社，2001，第213页。

② 平山三男·水原园博·渡边美保『川端康成と東山魁夷』東京：求龍堂，2006，153頁。