

阅读日本书系

图说日本美术史

亘辻惟雄 著
蔡敦达 邬利明 译

A History of
Japanese Art

生活·讀書·新知 三联书店

巨辻惟雄 著 蔡敦达 邬利明 译

图说日本美术史

A History of
Japanese Art

生活·讀書·新知 三联书店

Simplified Chinese Copyright © 2016 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品简体中文版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

图书在版编目 (CIP) 数据

图说日本美术史 / (日) 辻惟雄著; 蔡敦达, 邹利明译. —北京:
生活·读书·新知三联书店, 2016.9

ISBN 978-7-108-05460-9

I. ①图… II. ①辻… ②蔡… ③邹… III. ①美术史—日本—图解
IV. ①J131.309-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 194386 号

Nihonn Bijyutu no Rekisi by Nobuo TSUJI

Copyright ©2005 by Nobuo TSUJI

All Rights Reserved.

First original Japanese edition published by University of Tokyo, Japan 2005.

Chinese (in simplified character only) soft-cover translation rights in PRC
reserved by Shenghuo-Dushu-Xinzhishi Joint Publishing Company under the
license granted by Nobuo TSUJI arranged with University of Tokyo, Japan
through Hui Tong Copyright Agency, Japan and BARDON-CHINESE MEDIA AGENCY.

责任编辑 王振峰

装帧设计 薛宇

责任校对 张国荣

责任印制 徐方

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号 100010)

网 址 www.sdxjpc.com

经 销 新华书店

印 刷 北京图文天地制版印刷有限公司

版 次 2016 年 9 月北京第 1 版

2016 年 9 月北京第 1 次印刷

开 本 720 毫米 × 1020 毫米 1/16 印张 27.5

字 数 290 千字 图 389

印 数 0,001—8,000 册

定 价 112.00 元

(印装查询: 01064002715; 邮购查询: 01084010542)

本书的翻译、出版承蒙
笹川日中友好基金、三得利文化财团、出光文化福祉财团
的资助，谨致谢忱！

阅读日本书系编辑委员会名单

委员长 谢寿光 社会科学文献出版社社长

委 员 常绍民 三联书店副总编辑
张凤珠 北京大学出版社副总编辑
谢 刚 新星出版社社长
章少红 世界知识出版社副总编辑
金鑫荣 南京大学出版社社长兼总编辑
韩建民 上海交通大学出版社社长

事务局组成人员

杨 群 社会科学文献出版社
胡 亮 社会科学文献出版社
梁艳玲 社会科学文献出版社
祝得彬 社会科学文献出版社
梁力匀 社会科学文献出版社

阅读日本书系选书委员会名单

姓 名	单 位	专 业
高原 明生(委员长)	东京大学 教授	中国政治、日本关系
荻部 直(委员)	东京大学 教授	政治思想史
小西 砂千夫(委员)	关西学院大学 教授	财政学
上田 信(委员)	立教大学 教授	环境史
田南 立也(委员)	日本财团 常务理事	国际交流、情报信息
王 中忱(委员)	清华大学 教授	日本文化、思潮
白 智立(委员)	北京大学 政府管理学院 副教授	行政学
周 以量(委员)	首都师范大学 副教授	比较文化论
于 铁军(委员)	北京大学 国际关系学院 副教授	国际政治、外交
田 雁(委员)	南京大学 中日文化研究中心研究员	日本文化

中文版序言

2005年，拙著《日本美术的历史》（中文版更名为《图说日本美术史》）由东京大学出版会出版，至今重版多次，累计发行数量超过了四万册。出人意料的热销着实让人惊喜，其最大理由无外乎近四百帧的图版和彩色印刷。日本美术特色之色彩性也因此给人以深刻的印象。

本书综合了日本美术各领域的历史，作为由一人单独撰写的通史前所未有。在日本，类似的综合性日本美术史图书以往也出版过多种，然几乎都是由各领域的专家分担其中各个时代的撰写内容，即采用集体编著的形式。这样，书中不免混杂着每位作者不同的历史观和价值观，会影响对日本美术史变迁的全面把握。言重的话，不免有东拼西凑大杂烩之嫌。

本人在二十年前就想以一己之力撰写日本美术通史书，但并未有意识地去改变这种集体编著的缺陷，而是认为自身有必要了解日本美术史的整体形象及其变迁轨迹。当然，结果并非十全十美。然通过本书的撰写，我觉得至少日本美术的轮廓及其发展轨迹变得愈发清晰明了了。

在本书的《序言》中我这样写道：“日本美术这块园地一直承接着源自中国的恩惠，犹如丰沛的雨水的滋润。”事实也是如此，至少直到江户时代，日本美术都是以中国美术为孕育之母发展而来，这毋庸置疑。明治时代以降，日本美术才将取水口切换到西洋。而后来日本追随西欧的亚洲殖民化政策，犯下了侵略中国的大罪，我为此深表歉意。但诸位读者只要浏览本书丰富的彩图就会知晓，日本美术在吸收中国美术母

乳的同时,在其基础上根据自身的的风土人情、自然环境,形成了独特且崭新的艺术魅力。《北斋漫画》可谓典型(参阅第九章图49),一言以蔽之,这是一种富有变化的愉悦美术。我由衷地期望中国的读者朋友们能够认可这一点,从中得到快乐。

本书译者之一蔡敦达君是我以前在东京大学研究生院教书时的学生。1985年秋,他作为中国教育部(当时称“国家教育委员会”)派遣的留学生,以专业进修生的身份入我执教的人文科学研究科学习美术史专业,前后一年有余。后因考取工学系研究科建筑学专业硕士研究生,转学日本建筑史,并于1994年3月以《日本中世禅寺空间构成的研究》取得东京大学博士(工学)学位。蔡君是位不可多得的秀才,甚至比我们日本人更了解日本文化,说一口流利而典雅的日语。是他在五年前跟我提起有意把本书翻译成中文,之后我们为此书的翻译互通邮件,蔡君访日时我们还数次见面讨论翻译的相关事宜。因为《日本美术的历史》原本是以日本读者为对象撰写的,所以要把它翻译成汉语,让中国读者毫无困难地读懂,想必是件难上加难的工作,何况我撰写时根本没考虑过这些。但是,蔡君与他的复旦时代同窗、京都大学经济学硕士邬利明君共同努力并出色地完成了这一艰巨的工作。我在想他们的翻译并非机械照搬原文的“死译”,而是包括意译在内的、更为自由的翻译,这也正是我所期望的。总而言之,本书能在日文版问世十年后出版中文版,我感到非常高兴。本书的英文版很早以前就着手准备了,但至今尚未出版。

最后,我要向为本书中文版图书出版做出贡献的诸位先生、女士表示衷心的感谢,他们是:同济大学日本学研究所所长蔡敦达教授和日本田边三菱制药株式会社邬利明先生,生活·读书·新知三联书店编辑王振峰女士、王竞女士以及羽鸟书店编辑矢吹有鼓女士,尤其是矢吹女士,再次帮助联系和负责了这次中文版图版的版权交涉事宜。谢谢大家。

辻 惟雄

2016年3月吉日

序 言

现在我们即将出发进行一次日本美术的探索之旅，这趟旅行按年代划分，从绳纹时代直至现代。绘画、雕刻、工艺、考古、建筑、庭园、书法，加之照相和设计等诸多领域的美术源流，都由我一人来做向导是件难之又难的事，犹如杂技演员的转盘表演。我的专业是日本绘画史中室町时代至江户时代的部分，对于自己专业以外的类别，坦率地说把握不大。然而，之所以敢尝试转盘杂技，是出于这样的愿望：突破自身的狭隘框框，开阔自己的视野，至少将日本美术的整体源流和轮廓收入目中。我已年过七旬，这也是我最后的机会。

何谓“美术”？这是首先要提出的问题。如正文所述，所谓“美术”，即明治之初引进西方 fine art 一词时的日语译词，而非以前就有的概念。之前至多有个类似的词语，即 art 的对译词“技艺”。绘画和书法统称“书画”，“雕刻”这词以前使用得很少，不清楚是否与现今的词语同义。工艺与绘画、雕刻一起收于“工”，即“造物”或“工匠”的概念之中，诸如陶工、织工、漆工、画工、雕工之类。建筑和庭园都是明治时代的新词。

“美术”一词与其他种种文化和学术用语一样，是产生于西方的概念。但在谈及“日本美术”时，其内容却是本土的。从直至江户时代本土产的“物品”中，明治当政者挑选了某些物品将其视为“美术”，于是问题便由此产生。比如“书法”是否属于“美术”的争论由来已久，至今尚无定论。还有深受江户幕府末期民众欢迎的松本喜三郎的等身木偶，因没入选“美术”而被人忘却。这些问题现今受到了美术史家

们的广泛关注。

在书的开头即谈论这些烦琐的“概念形成史”究竟有何用意,或许令不少读者感到困惑。如今我们对“美术”这个概念的熟知程度,竟到了不知用何其他词语替代的地步,实在让人苦恼。例如以“造型”一词替换的话,使用起来还真困难。权宜之计是暂且使用“美术”一词,然后适宜地变化其内容,除此之外别无选择。因此,本书书名普通平凡,取名“日本美术的历史”。

正如方才所告白的,由一人来撰写日本美术史,这种略带鲁莽的企图,的确是基于扩大自身视野的愿望,成果如何只有做了之后方能知晓。但有一点要事先说明,自己既有的日本美术史观,自然会在书中所记述的方方面面中有所反映。择要概之,我不赞成日本美术叙述中的国粹主义的观点。欧内斯特·芬诺洛萨说过:“所有国家和民族的美术都不可能是孤立的现象。”他书^①中开头这句话的意义非常重要。但是,美术并非总是以同一张面孔呈现。它如同气流,到处流动,没有国界;不断地传播和交流,使得它适应不同的地域,形成各自特有的表情。

绳纹时代暂且不论,其后日本美术这块园地一直承接着源自中国的恩惠,犹如丰沛的雨水的滋润。雨水的质与量不同,收获物的性质也随之不断发生变化。那日本美术在过程中是否有自身持之以恒的发展规律呢?谈及此,我不由想起了兰登·华尔纳在《永恒的日本美术》^②序言中的一段话:

(日本美术)变化之快,不由使我有种常新的感觉。即某种感觉刚消逝,忽然又有新的感受。它以特别的风格(fashion)出现,让人确信这些曾在其他的氛围(mood)中存在过。这便是日本美术的永恒性(enduring)倾向。

在外来美术的影响下千变万化却又永守不变的本质,这正是日本美术的常态。对于学习日本美术史的人来说,这正是需要发现的“火鸟”。

① Ernest Fenollosa, *Epochs of Chinese and Japanese Art*, London, Dover Press 1963, 初版为1912年。日译本有贺长雄译『東亜美術史綱』(1921年)、森东吾译『東亜美術史綱』(上·下)(東京美術, 1978年、1981年)。

② Langdon Warner, *The Enduring Art of Japan*, New York, Grove Press 1952. 寿岳文章译『不滅の日本藝術』(朝日新聞社, 1954年)。华尔纳(1881~1956), 美国东洋美术史家, 师从冈仓天心。一方面, 因窃取敦煌壁画等带回美国, 受到中国的谴责; 另一方面, 又因其建议不空袭奈良、京都而被日本人视为恩人。此书源于“二战”后华尔纳在夏威夷等地的演讲。

带着这种问题意识，我一直在思考何谓超越时代和领域的日本美术之特质，并作为自己的课题。关于这些，诸位读者可参阅我的其他著作。^⑥ 如下三个特质可以说是了解日本美术的钥匙。第一，装饰性(kazari)。“kazari”与“装饰”同义，但“装饰”是明治时外国语的译词，而“kazari”却产生于远古，与日本人的生活息息相关。因此，它富有更广泛的通融性，成为了解日本文化与装饰、装饰美术相互关系的重要依据。第二，游戏性(asobi，即英语的“playfulness”)。有关日本文化与游戏的深层关系之思考，源自约翰·赫伊津哈《游戏的人》(Johan Huizinga, *Homo Ludens*)的启发。赫伊津哈指出，日本人初看上去都一本正经，其实生活态度中隐藏着丰富的游戏之心。这个观点套用在美术上是再贴切不过的了。第三，相信万物有灵，即“animism”。它与修验道之类日本人的自然崇拜谱系相结合，不但反复出现在宗教美术中，而且经常体现在世俗性的主题中。以上关键词将频繁出现在正文中。

让我们怀里装着这三把钥匙，整装出发进行日本美术的探索之旅吧。

⑥ 『日本美術の見方』(岩波 日本美術の流れ7, 1992年)、『奇想の図譜』(平凡社, 1989年。ちくま学芸文庫, 2005年)、『遊戯者の美術』『講座日本思想5 美』(東京大学出版会, 1984年)、『遊戯する神仏たち——近世の宗教美術とアニミズム』(角川書店, 2000年)。

目 录

中文版序言____i

序言____iii

第一章 绳纹美术——原始的想象力

- ① 作为美术的绳纹土器____2
- ② 绳纹美术的“发现”____2
- ③ 何谓绳纹文化____3
- ④ 绳纹土器的器形演变——从诞生到终结____4
草创期、早期/前期、中期/后期、晚期
- ⑤ 土偶的丰饶与神秘____11
- ⑥ 首饰及其他____14
- ⑦ 住居____15
- ⑧ 绳纹美术的意义____15

第二章 弥生美术与古坟美术

一、取代绳纹的审美意识（弥生美术）____18

- ① 何谓弥生文化、何谓弥生美术____18
- ② 弥生土器____19
- ③ 铜铎与铜镜____23
- ④ “绳纹式”与“弥生式”____24

二、接触大陆美术（古坟美术）____26

- ① 与弥生美术的连续性____26

② 黄金的随葬品与埴轮____27

③ 装饰性古坟____30

第三章 飞鸟美术与白凤美术——接受东亚佛教美术

① 佛教公传与大陆美术的大规模传入____34

② 庄严的佛教美术____35

③ 佛像的影响____35

④ 飞鸟寺与法隆寺的建造____37

⑤ 大规模土木工程与道教石造物____38

⑥ 飞鸟大佛以后的造像____39

⑦ 救世观音像异样的“可怖相”____41

⑧ 百济观音及其他____44

⑨ 童颜信仰——白凤佛的世界____46

⑩ 塑像的出现____49

⑪ 飞鸟、白凤时代的绘画、工艺____50

第四章 奈良时代的美术（天平美术）——盛行唐国际化样式

① 平城迁都与唐文化的影响____56

② 造寺与造像____57

大规模的寺院建设与造寺司/药师寺东塔与铜鎏金佛

③ 塑像、干漆像的流行____59

法隆寺五重塔底层的塑像群/兴福寺的干漆像/东大寺法华堂（三月堂）的塑像和干漆像

④ 东大寺大佛的铸造____63

⑤ 唐招提寺的新样式____64

⑥ 大型绣佛与《过去现在因果经》____67

⑦ 正仓院珍宝____69

第五章 平安时代的美术（贞观美术、藤原美术、院政美术）

一、密教的咒术与造型（贞观美术）____77

- ① 密教美术的传入____77
- ② 密教的修法与佛画____78
- ③ 两界曼荼罗____80
- ④ 曼荼罗诸图____80
- ⑤ 贞观雕刻的特异性____84
- ⑥ 神佛融合像____91
- ⑦ 世俗画____92
- ⑧ 书法与密教法具、蒔绘____92

二、和式化时代（藤原美术）____95

- ① 和风美术的形成____95
- ② 藤原的密教美术____96
- ③ 信仰的趋势——憧憬净土____100
净土往生的思想/《往生要集》的反映
- ④ 极乐庄严的净土教建筑____101
- ⑤ 寝殿造的形成____103
- ⑥ 佛像的和式化与定朝____104
- ⑦ 定朝以后的佛像、陀雕像____107
- ⑧ 藤原佛画____107

以曼荼罗为主的密教图像/净土教绘画/描绘释迦的绘画/祖师像与罗汉像

- ⑨ 佛教工艺与书法____114
- ⑩ 宫廷画师的音讯____116
- ⑪ 大和绘的产生____116
- ⑫ 其他11世纪绘画作品____120
- ⑬ 净土庭园与《作庭记》____121

三、尽善尽美（院政美术）____122

- ① 末法之世的审美意识____122

② 绘画——耽美与跃动____124

佛画/装饰经/豪华的和歌集册子与扇绘/绘卷物——说话绘卷与物语绘卷/六道绘/宋朝美术的移植及其影响

③ 雕刻、工艺、建筑____142

建筑与佛像/蒔绘、螺钿、铜镜、陶器、花篮、护身袋——设计的多样化与和风化/日式陶瓷器的出现

④ 风流与人造物____150

第六章 镰仓美术——贵族审美意识的继承与变革

① 注重现实与美术的动向____152

② 宋建筑的新潮流——大佛样____153

③ 佛像的“文艺复兴”____154

天才佛像师运庆的出现/快庆的创作/定庆、湛庆、康辨、康胜——后运庆时代的制作风格/庆派以外的雕刻、镰仓地方的雕刻

④ 佛画的新动向____166

宋佛画影响的深化/佛教说话画的流行/来迎图的新风格/垂迹画与影向图

⑤ 大和绘的新样式____175

肖像画与似绘/绘卷物的发展/从绘卷看中世

⑥ 画师与绘佛师____187

⑦ 随禅宗传入的新美术——顶相、墨迹、水墨画____187

中国禅宗传入日本/顶相与墨迹——禅宗高僧的容貌/禅寺的新建筑——禅宗样

⑧ 工艺——追求厚重____191

第七章 南北朝美术与室町美术

一、唐样扎根（南北朝美术）____197

① 佛像佛画的形式化与宋元明形式美术的发展____197

② 宋元明美术（唐物）的移植与“风流”____198

③ 水墨画的移植与发展____200

④ 日本水墨画家的出现与创作活动____204

⑤ 大和绘的新倾向与缘起绘____205

二、室町将军的荣华（室町美术前期——北山美术）____207

① 客厅装饰的鼎盛期与御伽草子绘____207

② 本土唐绘的发展与明兆____209

③ 诗画轴的流行与如拙、周文____210

三、转折期的辉煌（室町美术后期——东山美术～战国美术）____213

① 义政东山山庄的客厅装饰____213

枯山水艺术

② 工艺的新动向____215

③ 桃山样式的胎动——大和绘屏风画与建筑装饰____218

④ 雪舟与战国武将画____222

⑤ 和汉样式从组合到统合____224

⑥ 自然灰釉的魅力——陶瓷器____227

第八章 桃山美术——绚烂的装饰

① 桃山美术的繁荣——天正时期____230

装饰的黄金时代/安土城与狩野永德/草庵茶的意匠

② 装饰美术的发展——庆长时期____235

等伯、友松等画家的创作活动/天守意匠的鼎盛期/风俗画与南蛮美术/奇异精神的造型——从利休到织部

第九章 江户时代的美术

一、桃山美术的终结与转折（宽永美术）____247

① 大规模建筑的营造____247

② 探幽与山乐、山雪____249

③ 对王朝美术的憧憬与再生____252

“绮丽孤寂”与桂离宫/光悦与宗达——民间设计家旗手

④ 浮世享乐——风俗画的流行____256

二、町人美术的形成（元禄美术）____ 259

- ① 桃山风格建筑的终结____ 259
- ② 狩野派的功与罪——探幽之后的作用____ 260
- ③ 彩绘瓷器的出现与日本化____ 261
- ④ 桃山的余晖——宽文小袖____ 262
- ⑤ 修验僧圆空的陀雕____ 264
- ⑥ 元禄文化的明星——菱川师宣与尾形光琳____ 265
- ⑦ 黄檗美术与明代美术的移植____ 267
- ⑧ 民居____ 269

三、町人美术的成熟与终结（享保美术～化政美术）____ 270

- ① 来自中国、来自西洋——新表现手法的传入与吸收____ 270
- ② “唐画”的新样式——文人画的完成____ 271
- ③ 合理主义的视觉——应举的写生主义____ 273
- ④ 奇想的画家们——京城画坛最后的光芒____ 274
- ⑤ 师宣之后——浮世绘版画的色彩化与黄金期____ 279
- ⑥ 出版文化与绘本、插绘本____ 283
- ⑦ 文人画普及全国____ 284
- ⑧ 西式画——秋田兰画与司马江汉____ 286
- ⑨ 酒井抱一与葛饰北斋——化政年间、幕府末期的琳派与浮世绘____ 286
- ⑩ 后期工艺____ 290
- ⑪ 后期的建筑和庭园的动向____ 292
寺院神社的大众化与过度装饰/蝶螺堂/大名庭园
- ⑫ 木喰与仙崖、良宽____ 294

第十章 近现代（明治～平成）的美术

一、正式接触西洋美术（明治美术）____ 296

- ① 高桥由一及其对油画的开拓____ 296
- ② “逼真”的杂耍表演——近代展览会的土壤____ 297
- ③ 工部美术学校的设立与丰塔内西____ 299