

东山魁夷の世界

东山魁夷

河北教育出版社
花山文艺出版社

郑民钦 译

与风景对话

东山魁夷的世界

与风景对话

花山文艺出版社

河北教育出版社

冀图登字 03-99-038

图书在版编目(CIP)数据

与风景对话 / (日) 东山魁夷著; 郑民钦译. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2001

(东山魁夷的世界: 1)

ISBN 7-80673-046-X

I. ①与... II. ①东... ②郑... III. 散文—作品集—日本—现代 IV. I313.65

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第043944号

主 编 唐月梅
副 主 编 许金龙
策 划 王亚民 张彦魁
责任编辑 张国岚 张子康 杨怀武 刘 峥
责任校对 李 伟
装帧设计 郑子杰 安 涛

东山魁夷的世界

与风景对话

〔日本〕东山魁夷 著
郑民钦 译

出版发行 花山文艺出版社
石家庄市和平西路新文里8号 邮编: 050071

河北教育出版社
石家庄市友谊北大街330号 邮编: 050061

制 作 北京颂雅凤文化艺术中心
制 版 时尚兴裕制版有限公司
印 刷 深圳中华商务联合印刷有限公司
开 本 889 × 1194mm 1/32
印 张 9印张
版 次 2001年11月第1版
印 次 2001年11月第1次印刷
统 一 书 号 ISBN 7-80673-046-X /I · 023
定 价 38元

东山魁夷的世界(代序)

东山魁夷的世界(代序)

在金秋一个天晴日朗的日子里，国岚同志来访，约我主编一套东山魁夷诗文全集并配画。真让我高兴，因为我刚刚拿到近日面世的拙译东山魁夷著《与风景对话》的样书，现在又一次有机会与东山魁夷邂逅，又一次承受东山澄夫人的恩泽，有机会抚触东山先生的整个诗文世界和绘画世界，我不由心潮澎湃。

多年前，我第一次选译东山魁夷的随笔和参阅他的诗画，就被他的文、他的诗、他的画之美所魂牵梦萦，完全陶醉于他的艺术世界。那时候，从他的文集中，我每读一篇文章、一首诗句，都感受到内里蕴涵着一种无穷的魅力，深深地深深地打动了我的心，译毕，便以《美的情愫》作为中译本的书名，与读者见面。

也许有了这份书缘，有一年作为访问学者旅日期间，我有幸再次会见了这位日本伟大的画家和随笔家。与国岚同志倾谈的时候，当时东山先生和我们在千叶县市川市会面的情景又像过电影似地一一浮现在我眼前。当时我们一踏进中山东山宅邸的门槛，迎面的是东山夫人的亲切笑脸和撒满庭院小径的鲜艳玫瑰花瓣。听东山夫人说，这是东山先生为欢迎亲密友人而特意精心设计的。从这一时刻开始，我就已经沉湎在欢乐之中。

穿过林阴掩映下的清幽的日本式庭院，跳入我眼帘的是立在客厅门前的东山先生慈祥的面影。先生将我们迎进客厅，让我们在朝窗的位置落座，我面对庭院的落地窗，窗外茫茫的绿，映着背窗而坐的东山佛爷似的豁达的脸，我立即浮现这样的念头：这不正映现出这位巨匠的明净心境吗？

我们是第二次见面，又有了多年文字之交，话匣一打开就收不住了。从他的温和的谈话中，我仿佛更贴近他那颗在书画卷中探索日本美、东方美的深邃的心。东山是风景画家，先志向日本画，后来他留学德国，历访欧洲，对西方文化艺术抱有浓厚的兴趣。他在最富西方色彩的地方开始北欧风景画的艺术创作。他虽身居西方，却心怀故国，正是这种对西方的憧憬和对故国的乡愁，形成了他的文学艺术的东方传统的现代精神。我们从他的北欧风景画，或日本和中国的风景画中，不是可以发现这种艺术的精神吗？不是从他的相关随笔中也可以听到他这种声音的回响吗？他说过：他的美术是不断地以西方文化的刺激为纬线，以日本传统文化性格以及对其眷恋为经线编织出来的。

在与我的谈话中，他也说：他是“先倾斜一方，然后再取得平衡”，是“通过西方来眺望东方经过了这样一个迂回”的。我心想：他从西方凝视日本的美、东方的美，可以更深刻地理解日本和东方的民族艺术的特质，增加对日本民族传统的认识和自信。所以，他的求美之心，是建立在对乡土炽烈的爱和对西方的亲和感情的基础上的。我们从他的画文中，可以深

深深地感受到，他在选择汲取西方艺术精华的时候，首先强调的是明确地把握住日本，将艺术的根，植于日本的土壤上。

在他的一些艺术随笔里，常常可以读到类似这样的话语：

我成长在东西方的结合点上，对异国的憧憬和对故乡的依恋，就是我的宿命。

濑户内海的这片土地、山和海……传递着生命的根本。它对我来说，不仅是一种拯救，而且直到后来还深深地隐藏在我的内心深处，成为我精神上的指引因素之一。

正是有了这种“生命的根本”和“精神上的指引因素”，东山始终抱着一颗炽烈的日本心，对自然和人生进行东方式的思考，才能保证他汲取西洋画的技法而不失东方的艺术精神和日本画的特质。作为日本风景画家，他首先感受到自然是有精灵的，是有生命的。他作画都是紧紧把握住自然生命的律动，获得心灵的感知，使自己的心灵与自然的心灵相通，并将对自然的感动作为其创作的感情基础，从而发现美的存在。我思索着：东山是这样，所有有成就的日本画家和作家也是这样，他们不都是在东方传统的精神性与西方现代艺术的世界性的接合点上创造了自己的辉煌吗？

所以，东山在艺术随笔中非常强调画家要重视净化自己的心灵，然后去感受日本风景所拥有的微妙的神韵，然后才能与风

景相呼应，与自然心灵相交融。他在《与风景对话》中曾写道：

由于我深深地深深地将自身沉浸在自然之中，因此才能看到自然微妙的心灵，也就是我自己的心灵。

在我所邂逅的风景中，我仿佛听见同我的心相连的大自然气息，大自然的搏动。

当时我与东山魁夷先生还探讨过这个问题，那就是这种东方式的自然观，完全是基于对人生的东方式思考。东山先生在随笔中经常强调美是存在“无我”之中，只有“无我”才能听见发自自身之外的真实的声音，才能采取与这种真实的声音相吻合的行动。他在一篇随笔中曾写过：“如果大自然和自己之间介入了什么东西，不论这种东西有多好，结果似乎都会削弱对大自然的把握。”他在另一篇随笔中还谈了这样一个体会：“战争正在激烈地进行的时候，我获得了风景打开我心灵的眼睛的体验。在不能不悟到生命之火不久即逝的状态下，大自然的风景以其充实的生命力映现在我的眼帘里。”我觉得这种舍弃自我和把万物都看成是“虚空”的自然观和人生观，与川端康成的“一切艺术的奥秘，就在这只‘临终的眼’里”这句话的意思是相通的。

现在我还清晰地记得，我们谈到日本文化两面性格的时候，东山先生给我讲过他的“东山魁夷”这个名字的含义。他

东山魁夷的世界(代序)

说：“‘东山’有一种柔和的感觉，而‘魁夷’则全然不同。在美术学校毕业时，由于我太稚气，就起了这个雅号。不过，我觉得这个名字出乎意外地还表现了日本文化所具有的两面性。”他在随笔中，反复强调了“日本风景画兼有多彩与淡泊、华丽与幽玄这种截然相反的性格。可以说，在细腻而美妙深邃这一点上，世界上是无与伦比的”。

因此，东山魁夷心中的日本风景，一面是多姿多彩，一面是看似统一，风景的面貌是无穷无尽，风景的色彩又是千变万化的。在普通人看来，世界上的海色都是一样的，但在东山的眼里，欧洲海色与日本海色就截然不同。他觉得日本的海不是湛蓝，而是群青和绿青的颜色。即使如此，他作画的时候，又巧妙地运用日本人对这种色彩感的两面性。他为新宫殿作壁画《黎明潮涌》和为唐招提寺作隔扇壁画《山云·涛声》时，同样用了相同的群青和绿青，但表现手法却很不相同。《黎明潮涌》的海是采用相当粗糙的群青、绿青的粉末颜料，混合制成浓彩的画面；《山云·涛声》的海则是选择了精细的群青、绿青，因而没有《黎明潮涌》的海那种鲜艳，色调是呈素雅的，展现了日本大自然所具有的一个方面的色彩——幽玄的景趣。也就是说，在同一色相中表现了微妙的变化，具有“多彩与淡泊，华丽与幽玄”的截然相反的两面性格。

我选编完这套“东山魁夷的世界”的诗文与插画，深切地体味到不仅在他的绘画和艺术随笔中，也可以从他的游记里，无论是从他的德国、奥地利、北欧的游记，或日本本土和中国

的纪行文字中，东山这种文化感觉已经成为东山的一种潜在意识，一种自觉了。正是这种对传统文化的透彻理解与亲和感情，在东山魁夷心中扎下了根，才能成为东山魁夷文学之美的支柱，东山魁夷绘画之美的根基。

我国散文大家刘白羽先生为拙译《美的情愫》写了一篇美文作为序，对东山魁夷的文与画作了精辟的剖析，文中有这样一句话：“不能说这些散文是画的解说，那样就降低了东山文学的独立价值，尽管一者用画，一者用文来表现，我以为都是东山从自己攀达到的高峰之上谱写出的心灵自白。”的确，在东山魁夷的文与画里凝聚了东山全部的爱与美。

冬天到来之前，树木燃烧起全部的生命力，将群山尽染，一片红彤彤……

当我翻译这句话时，我的心灵更加震动了。东山用燃烧起来的自己的全部生命力，倾注在东山的画彩和文墨中，把我，恐怕也会把读者带到美的意境，带到东山魁夷至真、至善、至美的世界。

唐月梅

2000年1月9日写于美国加州弗利蒙

目录

与风景的邂逅 · 1
风景巡礼 · 2
与风景的邂逅 · 5
与风景对话 · 65
第一章 悟景 · 66
第二章 在冬天的山上 · 72
第三章 在河边 · 80
第四章 一条路 · 84
第五章 波涛 · 91
第六章 东方与西方 I · 98
第七章 东方与西方 II · 106
第八章 东方与西方 III · 114
第九章 光与影 · 126

第十章	风景写生展 · 138
第十一章	我的恩师 · 143
第十二章	回归 · 147
第十三章	红与黑 · 154
第十四章	冬日的东京 · 164
第十五章	日月四季 · 175
第十六章	艰辛的艺术道路 · 185
第十七章	回顾与出发 · 197
第十八章	万绿新 · 204
第十九章	白夜的诱惑 · 208
第二十章	在森林与湖泊的国度 · 219
第二十一章	结束北国之旅 · 249
第二十二章	古都的眷恋 · 258
第二十三章	永恒的海 · 264

与风景的邂逅

风景巡礼

星移斗转，沧海桑田，人心变幻——人都是旅行者。这对于我并非比喻，其实我从少年时代起就开始旅行，在旅行中逐渐形成自己的个性。我成为风景画家的历程，离不开旅行。我与大自然如此密切的关系究竟是什么时候产生的呢？

我的少年时期是在神户度过的。那是一座靠山临海的美丽城市。在这样的环境里生活，就会对大自然产生一种亲切感。然而，我与大自然之间，更有一种胜于亲切的切身感觉。我生来羸弱，而且从小就看见应该说是业报的人生状态。不，也许是我的内心深处原本就存在着根深蒂固的病因的缘故吧。到少年时期，这种不安的情绪越发严重。

我喜欢到神户、须磨的山里去。独自在林木蓊郁、树影倒映的宁静池旁写生。这时，心灵顿感悠适静谧。但是，初中三年级的时候，第一学期刚上一半，我就不得不休学疗养，在淡路岛的志筑小镇尽头一间冷清的屋子里寂寞地度过两个多月，一直到暑假。那是很长时间在我家做工的女佣的老家，就她的老母亲独自住在那儿。屋子在海岸附近，一到夜间，清晰的涛声不绝于耳。

自然，这是我第一次这么长时间离开父母和朋友独自生活。但是，我也因此体验到远离纷杂的日常、把自己孤独地置

于大自然之中所获得的心灵的平静。我贪婪地与大自然的风景进行无言的对话。我陶醉于大海与天空朝夕壮美的变化。我饱餐天地生命的气息。我的身心渐渐痊愈。

少年时代的这种体验，对于我的一生都很重要。后来，我更加专心于绘画，尤其在清澄宁静的大自然中全神贯注地走笔时，感觉到心灵的新生。

到中学高年级，决定今后人生道路的时候，我决心当一名画家。其原因不仅仅喜欢绘画，更是这种经历以后的归结。

父亲起先坚决反对我当画家，后来觉得“这个孩子体弱多病，算了，就当没这个儿子似的，由他去吧”，终于不再固执己见。我的人生态度，在他看来，大概有许多地方无法理解。

就这样，我离开神户的父母亲身边，只身到东京美术学校日本画科就学。那一年夏天，我沿着木曾川旅行十天，晚上睡在帐篷里，最后登上御岳山。那次旅行，至今还对我产生很大的影响。我从小熟悉风平浪静的濑户内海，生长在古老的港口城市，第一次接触粗犷峻峭的山国大自然以及那里人们的生活，使我心情异常激动。

我从迈出立志当画家的第一步起，就预感到道路的险阻坎坷。而这时，父亲的买卖每况愈下，前途黯淡。我需要一种坚强精神支柱。于是，我从经受漫长的严冬考验的山国大自然和人们的状态中发现自己心灵的支撑点。

我从那么早就感觉到风景是对心灵的拯救，把风景视为一种象征。美术学校毕业以后，我远去欧洲留学。回国后，在战

争即将爆发的不安中，对艺术进行痛苦的摸索。接着，父亲家业破产，战争，双亲的死亡、弟弟的早逝，从而失去所有的亲人，画业的低落，生活的挫折，在经历这一切悲惨的体验之后，我与大自然亲密无间的关系才能够以最纯粹的形式结晶于昭和二十二年（1947）的作品《残照》里。所以，作为一个画家，我的道路始于《残照》，经过《路》，延续至今。但是，等待着我的依然是漫长的考验的岁月。

昭和五十四年(1979)一月

与风景的邂逅

残照 151.6cm × 212.2cm 1947年

残 照

独坐 残阳夕照的山顶。
远眺 暮色的群山和清澈的天空。
体验 苦恼与悲哀之后，
祈念的宁静。
融入 悟谛的世界。

东山魁夷的世界

月夜 103.4cm x 150.7cm 1948年

月 夜

月夜 如在清澈的水中。

夜里 蕴含着心灵的静谧与祈望。