

东山魁夷の世界

东山魁夷

东山魁夷の世界
KAI HIGASHIYAMA

我的留学时代

我的留学时代

邱雅芬 译

河北教育出版社
花山文艺出版社

河北教育出版社
花山文艺出版社

东山魁夷的世界

我的留学时代

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

我的留学时代 / (日) 东山魁夷著; 邱雅芬译. — 石家庄: 花山文艺出版社, 2001

(东山魁夷的世界; 13)

ISBN 7-80673-038-9

I. 我... II. ①东... ②邱... 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042578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 峰
责任校对 李桂香
装帧设计 郑子杰 安 涛

东山魁夷的世界

我的留学时代

〔日本〕东山魁夷 著

邱雅芬 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 北京颂雅风文化艺术中心
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 7.25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 7-80673-038-9/I·015
定 价 20元

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坐，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”，东山始终抱着一颗热烈的日本心，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

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

启程 · 1
求学柏林 · 23
柏林交友 · 42
欧洲之旅 · 63
成为日德交换留学生 · 112
享受柏林 · 144
归国 · 180
柏林画简 · 198
青春画卷 · 209

启 程

昭和八年(1933)八月~十月

〔寄给父母亲和泰介 第一封 昭和八年(1933)八月十一日〕

父母亲大人、泰介君：

此番启程之际，感谢家人给予我诸多的帮助。父亲大人不顾炎热赶到九州三池，特意把我送上轮船，并无微不至地关照我，真不知该如何表达我的谢意。

九日开船，由于汽门发生故障，船在三池港外临时停船修理，下午三点终于出发。迄今为止，天气晴朗，海上之旅一直甚为愉快。

房间彻底整理完毕，船身亦洗去了前次航行时的尘垢，舒适多了。船长及其他诸位人士都很随和。我时而去船长室、时而像在自己船上似的，在船桥和前甲板上悠然自得。

这位船长先生（以下略去先生二字）不但有学问，且精通美术，其为健谈，饭后总要兴致勃勃地讲很长时间。他是位可倾心畅谈之人，很关照我，所以，我亦照例一开始便像老朋友似的对他无话不说。所幸我的肚子已没问题，感冒亦完全痊愈了。

海上的畅快又是非同寻常的！放眼望去，海天一色，轮船溅起白色的飞沫前进，那无比豪迈之感实在无法比拟。

行至天草滩时，我深感此次出游之举完全正确，心胸亦开阔起来，不觉大声称快。登上船桥远眺，遥遥可见鲸鱼喷着海水游去。

我在最初的停泊地大连，没有看见一座日式房屋，这是因为严寒以及建筑日式房屋需要花费很多费用，故完全是异国的风情。街道很漂亮，路旁的洋槐与白杨为城市增添了异趣，毛驴拉的马车摇着铃铛走过。在此，魁夷先生乘兴吟诗一首。

夏夜的大连
洋槐花儿垂枝头
马车儿驮客
丁零丁零响玎珰
一片异国好风光

据说驴车叫“马车”。这里居住着许多中国人和流亡的白俄人，然而不知为什么，他们在日本人跟前显出怯懦来。大连是要塞地带，故无法尽兴写生，这点很遗憾。我打算下次办好手续，一定进行一次大连或满洲的写生旅行。

明天离开大连，终于要前往蓝眼人的国度了，我将愈发长见识了。实在令人感到兴奋！那么，前方再写信给您。请保重

身体！

新吉 敬启

八月十一日

〔寄给父母亲和泰介 昭和八年八月十一日续篇〕

父母亲大人、泰介君：

敬启者 我终于抵达大连，也未遇到危险的雾气，整个航程平安无事。方才，船长把我叫到房里，提醒我在中国和非洲一带的港口得提防被盗。另外，他将我的护照、正金银行的支票以及一百六十日元现金，放入自己的保险柜里替我保管起来。受到他的许多照顾，我感到很高兴。我决定暂时只拿三十日元零用钱。因货物关系，轮船要停泊两三天，我想利用这段时间游览大连，亦去旅顺看看。再见。

新吉

昭和八年八月十一日

又及： 船长名叫广冈清，看来是一位很能干、且沉着稳健之人。

〔寄给父母亲 昭和八年八月十六日〕

父母亲大人：

敬启者 昨天，我拜访了正金银行的福田先生，他是甲斐先生（神户的熟人）介绍给我的。因家中仅有他和夫人、儿子三人，故先生用汽车把我从银行送至他家，请我务必留宿。

那里叫枫町，是大连首屈一指的住宅区。一到他家，夫人便陪我游览了住宅背后叫弥生冈的公园以及小山冈的四周。那里景色优美，大连尽收眼底。他儿子十三岁了，是个独生子，故我的到来令他非常高兴。如此这般，晚上，我得以在软绵绵的床上舒舒服服地睡了。

昨天，我和福田先生的儿子去星浦海水浴场游泳。那里景色优美，如此美丽之处应该不多见吧。

晚上，和福田夫妇以及他们的儿子舍夫君四人，乘毛驴车去了有名的风景区老虎滩，并又在他家住了一夜。

我为他们家画了一张素描以作答谢，他们非常感激，说是很好的纪念。福田先生说 he 亦有好友在汉堡的正金银行，并写了介绍信给我，让我叫那位朋友再将我介绍给柏林的正金银行。先生特别强调汉堡正金银行的冈崎先生是位极热心之人，他肯定会帮我，这太好了！

今天早上得回船看看，回去后却被告知明早十点前回来即可。于是，我又想去市内游览。与福田先生取得联络，他盛情

邀请我在他家再住一夜，我欣然前往。临别时，先生把羊羹作为礼物送与我。请您写封谢函给他们。

从船上远眺，大海确实豪迈，朝阳升起时，又别有一番雄壮之势，这无比宽阔的景色都是在陆地无法体验到的。伙食每天都很丰盛，我和船长、大副、无线电台台长、轮机长五人在大厅用餐。另外，此次轮船公司的老板是我好友的父亲，故虽是货轮，但特别允许我一人作为客人搭乘，大致按照船员的待遇接待。

我告诉他们，由于起航前的疲劳，我的肚子不舒服，他们便一直为我添上一份粥，说是到习惯为止。亦恐有晕船的可能，故适于吃粥，直到完全康复为止。

于是，我精神好转了，船长亦打包票说，照此情形，即使风暴来临，亦不足为惧。

服务员也相当热情。船上的生活与从前不同，时间相当充裕，心情舒畅。那么，请您保重身体！再见！

新吉

昭和八年八月十六日

〔寄给父母和泰介 昭和八年八月二十七日〕

父母亲大人、泰介君：

敬启者 贵地尚炎热吧？大家身体都好吗？离开大连，今天已是第十一天了，轮船经台湾海峡进入支那海，现已行至赤道附近。热带的太阳非常强烈，然而由于是在海上，凉风不断吹过，故完全不知炎热，我第一次经历如此凉爽的夏天。

进入南支那海以后，我看到了各种珍奇景物。今晚亦有萤火虫在船侧的白浪里闪耀，它的美丽的亮光仿佛镶嵌了钻石般奇异，这神秘的景致实在无法用语言描述！空中，有日本无法见到的星座闪耀；浪里，亦有萤火虫与星星遥相呼应般地眨着眼睛。我一边欣赏一边写此信。

过了台湾海峡，每天都见到飞鱼群。轮船接近时，它们吓得突然高高飞起，将鳍猛地像翅膀般张开，足足飞上三四米。此外，海豚亦时时靠近轮船翻跟斗，令人赏心悦目，着实可爱。

进入热带以后，早晚经常出现彩虹，挂于海上的彩虹，那景象实在美妙！时而，转为急风骤雨，骤雨带着激烈的响声袭来，之后又令人难以置信般地晴朗如洗，愈发地凉爽宜人。

前几天，船长先生在大连某处发现并买来了画绢，故为他画了一幅。他很高兴，说他亦要加入发布会，故请再为他画一幅发布会所需之画。轮船抵达前，在地中海气候宜人之地，再画一幅吧。

我的身体越来越好，海上之旅亦很舒适，请您放心。望您
多加保重身体！

新吉 敬启

昭和八年八月二十七日

〔寄给父母亲和泰介 昭和八年八月二十八日 发自新加坡〕

父母亲大人、泰介君：

今天早上抵达新加坡。船长说陪我游览植物园，故我们二
人一起上岸。我们去南部商会，请那里的店员做向导。先乘车

新加坡 赴欧途中停留 观赏街景 1993年

一边兜风，一边进行市内
写生，最后进入植物园。

那的确是一个奇异的
去处，据说仅柳树就有四
十种。看过了槟榔树和不
知名的热带植物以及各种
各样的兰花之后，我们去
橡胶园实地观看了割橡胶
的场面。最后，我们又往
里去了蓄水池。在日式庭
园阿尔卡夫花园的纯日本
式建筑的房间里，船长请
我美餐了一顿。