

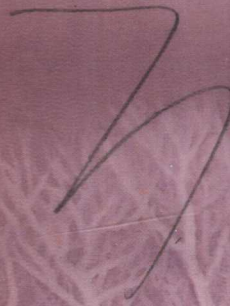

日本视觉艺术

JAPANESE VISUAL ART

陈志侠 于之润 · 编著

Chen Zhi Xia · Yu Zhi Run

辽宁大学出版社

日本视觉艺术 JAPANESE VISUAL ART

J131.309
6

Chen Zhi Xia · Yu Zhi Run

陈志侠 于之润 · 编著

日本视觉艺术

JAPANESE VISUAL ART

北方工业大学图书馆

00578647

辽宁大学出版社

©陈志侠 于之润 2004

图书在版编目(CIP)数据

日本视觉艺术/陈志侠,于之润编著.-沈阳:辽宁大学出版社,2004

ISBN 7-5610-4670-7

I. 日… II. ①陈…②于… III. 视觉艺术-研究-日本-汉 IV. J131.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 062027 号

出 版 者:辽宁大学出版社

(地址:沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

印 刷 者:辽宁大学印刷厂

发 行 者:辽宁大学出版社

幅面尺寸:200mm×275mm

印 张:29.5

字 数:500 千字

印 数:1~1000

出版时间:2004 年 7 月第 1 版

印刷时间:2004 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑:黄永恒

特约编辑:王 晶

封面设计:刘桂湘

责任校对:何 力

定 价:50.00 元

联系电话:024-86864613

邮购热线:024-86851850

<http://www.lnupress.com.cn>

Email:mailer@lnupress.com.cn

前 言

日本视觉艺术是日本文化中的一个非常重要的领域,它随着时代的发展而演进。众所周知,绳纹时代是因当时的粗陶上大多饰有绳状纹样而命名,弥生时代的最鲜明的标志也是因为粗陶上有稻谷的压痕,而古坟时代则以巨冢建筑为特征。以后的视觉艺术,诸如建筑、绘画、书法、雕刻、陶艺也都无不深深地铭刻着时代的印迹。

无论是研究日本的文化,还是研究日本的历史,都离不开对日本视觉艺术的了解。本书以日汉对照的形式,较为全面系统地评介了日本艺术。上编·视觉艺术形态(共五章),以日本各时期的视觉艺术形态的演进为主要内容,涵盖建筑、绘画、书法、雕刻、陶艺等艺术门类。下编·视觉艺术名家(共七章),以举世闻名的七位日本画家的人生与成就为主要内容。他们中有“画圣”雪舟、“版画之父”栋方之功、“文人画巨匠”富冈铁斋、“日本绘画风格的代表”尾形光琳,还有当代杰出的三位日本画家东山魁夷、高山辰雄、平山郁夫。附录·视觉艺术概观,以年代为序,勾画了日本视觉艺术由远古至江户时代的历史风貌。

希望本书能够为读者鉴赏日本视觉艺术提供资料依据,帮助读者从中了解日本视觉艺术的发展历程,进而把握其在日本文化史上重要地位和历史作用。也希望通过日汉对照的方式,为读者从视觉艺术文化的层面把握日语语汇、语境、语义的特征及其向汉语转换的规律提供有益的帮助。

本书为 2002 年辽宁省教育厅科研课题研究项目。

编 著 者

2003 年 11 月

目 录

上编·视觉艺术形态

第一章 建築/建筑	3
神社と寺院/神社和寺院	3
1.1 国宝に見る日本建築の流れ	3
/从国宝看日本建筑的潮流	8
1.2 日本建築の原点——古式神殿	11
/日本建筑的原点——古式神殿	14
1.3 先進技術の輸入——古代寺院	16
/先进技术的引进——古代寺院	19
1.4 仏教建築の日本化——金堂から本堂へ	22
/佛教建筑的日本化——从金堂到本堂	25
1.5 中世の技術革新——宋様式から折衷様へ	27

/中世的技术革新——从宋样到折中样	29
1.6 装飾化の進展——神社から靈廟へ	30
/装饰化的进展——从神社到灵庙	32
住居/住居	33
1.7 鎌倉時代以前の住居	33
/镰仓时代以前的住居	34
1.8 中世の住居	35
/中世的住居	37
1.9 近世の住居	40
/近世的住居	42
現代建築/现代建筑	43
1.10 現代日本建築に見る建築家の個性の表現	43
/现代日本建筑家的个性表现	45
1.11 丹下健三による都市の核づくり	47
/丹下健三与都市核构筑	48
1.12 前川国男による京都と東京の核	50
/前川国男与京都和东京的核构筑	51
庭園/庭园	52
1.13 世界最古の造園書	52

/世界最早的庭园建筑书籍	54
1.14 新しい思想と技法	56
/新的构思和技法	58
1.15 自然と人工の巧みな融合——桂離宮	60
/自然与人工的巧妙融合——桂离宫	62
1.16 修学院離宮	63
/修学院离宫	65
1.17 現代都市の中の庭園	67
/现代都市中的庭园	69
お城/城堡	71
1.18 城の歴史とその魅力	71
/城堡的历史及其魅力	73
1.19 日本人はお城が好き	74
/日本人钟爱的城堡	76
1.20 世界遺産——姫路城	78
/世界遗产——姬路城	80
1.21 日本の名城	82
/日本的著名城堡	85
第二章 絵画/绘画	88

前期絵画/前期绘画	88
2.1 絵経と密陀絵	88
/绘经与密陀绘	91
2.2 垂迹画	93
/佛教画	96
2.3 大和絵	98
/大和绘	100
2.4 垂迹画と大和絵の融合	102
/佛教画与大和绘的融合	105
2.5 障壁画	106
/屏风壁画	110
浮世絵/浮世绘	112
2.6 浮世絵とは何か	112
/浮世绘的意味	114
2.7 肉筆浮世絵と浮世絵版画	116
/手绘浮世绘与浮世绘版画	118
2.8 浮世絵版画の創始	120
/浮世绘版画的创始	122
2.9 浮世絵人物版画	124

/浮世绘人物版画	127
2.10 浮世絵風景版画	130
/浮世绘风景版画	132
現代版画/現代版画	134
2.11 近代版画的胎動	134
/近代版画的萌动	136
2.12 近代版画的日本の特性	137
/近代版画的日本特性	138
2.13 近代創作版画	140
/近代创作版画	142
2.14 浮世絵系の新版画	144
/浮世绘系列新版画	146
2.15 版画的普及性と身近な鑑賞構造	150
/版画的普及性与大众化的鉴赏构造	151
2.16 木版画のもつ国際的造形言語と銅版画に生きる水墨画の伝統	152
/木版画的国际性造型语言与铜版画的水墨画传统	154
2.17 版画的 21 世紀	156
/版画的 21 世纪	158
文人画/文人画	161

2.18 日本南画・日本式文人画の源流·····	161
/日本南画・日本式文人画の源流·····	163
2.19 日本南画の発生と展開·····	167
/日本南画的产生与发展·····	169
現代日本画/现代日本画·····	171
2.20 朦朧体と色彩的日本画·····	171
/朦胧体与日本画的色彩·····	173
2.21 新日本画の出現·····	175
/新日本画的出現·····	176
2.22 国際的に共通性 ·····	177
/日本画的国际性 ·····	178
2.23 日展三山·····	179
/日展三山 ·····	182
2.24 再興以来の巨匠たち·····	186
/复兴以后的巨匠·····	189
2.25 第二、第三の世代·····	192
/第二、第三代巨匠·····	195
2.26 画題の解体と表現の再構築 ·····	198
/题材的解体与表现的再构筑·····	201

2.27 日本的要素への自在なアプローチ.....	204
/日本性要素的自由探究.....	206
2.28 岩絵具への探求、そして脱却.....	208
/对岩绘具的探索与超越.....	210
第三章 書道/书法.....	212
3.1 和様と唐様	212
/和样与唐样	214
3.2 漢字の新たな展開	217
/汉字的新发展	219
3.3 現代書道の芸術創造	220
/现代书法的艺术创造	222
第四章 彫刻/雕刻	225
4.1 「彫りもの」から彫刻へ	225
/从微型雕刻到雕刻.....	227
4.2 銅像彫刻の流行	230
/铜板雕刻的流行	232
4.3 近現代日本彫刻の流れ	235
/近现代日本雕刻的潮流	237
4.4 現代具象彫刻	242

/现代具象雕刻	245
第五章 陶芸/陶艺	248
5.1 現代陶芸の形成と展開	248
/现代陶艺的形成与发展	251
5.2 桃山の茶陶の再現	253
/桃山茶陶的再现	255
5.3 中国古陶の技法を現代に	257
/中国古陶技法在现代	259
5.4 陶磁芸術の特性を求めて	261
/追求陶瓷艺术的特性	263
5.5 現代の茶陶の世界	266
/现代茶陶世界	269

下編・视觉艺术名家

第六章 逸脱の画聖——雪舟/超逸的画圣——雪舟	275
6.1 相国寺での修業	275
/在相国寺的修业	279
6.2 初期の山口在住時代と入明	281
/初期的山口时代与入明	283

6.3 「四季山水図」の制作	288
/《四季山水图》的创作	290
6.4 人物画と大画面形式の絵画	291
/人物画与大画面形式的绘画	293
第七章 日本絵画風格の代表——尾形光琳	295
/日本绘画风格的代表——尾形光琳	
7.1 絵画芸術の自立性	295
/绘画艺术的自立性	298
7.2 写実性と装飾性の融合	303
/写实性与装饰性的融合	306
7.3 絵画芸術の三要素	309
/绘画艺术的三要素	312
第八章 文人画の巨匠——富岡鉄斎/文人画巨匠——富冈铁斋	315
8.1 鉄斎の絵画の理念	315
/铁斋的绘画理念	318
8.2 鉄斎の仙境画	320
/铁斋的仙境画	323
8.3 鉄斎の絵画の魅力	328
/铁斋的绘画魅力	330
第九章 棟方志功が拓いた現代版画の道	332

/栋方志功开拓的现代版画道路

9.1 芸術の根	332
/艺术之根	335
9.2 独自の版画芸術観	337
/独特的版画艺术观	340
9.3 世界のムナカタ誕生	345
/震惊世界的版画艺术品的诞生	347
第十章 東山魁夷の絵画世界/东山魁夷的绘画世界	350
10.1 風景開眼	350
/风景开眼	355
10.2 風景との会話	359
/同风景的对话	363
第十一章 高山辰雄の宇宙観/高山辰雄的宇宙观	371
11.1 日本画への新たな探索	371
/对日本画的新探索	373
11.2 独自の画風の展開	375
/独特画风的展开	378
11.3 屏風に展開された宇宙観	382
/屏风展开的宇宙观	385
第十二章 東西悠曠の歴史を描く旅の画家——平山郁夫	391

/描绘东西悠旷历史的旅行画家——平山郁夫

12.1 平山芸術の原点	391
/平山艺术的原点	395
12.2 「仏教伝来」と仏伝図連作	398
/《佛教传来》与佛教图系列绘画	400
12.3 シルクロード連作と「広島生変図」の誕生	403
/丝绸之路系列作品和《广岛重生图》的诞生	405

附录·视觉艺术概观

一 岩宿时代(？～约 8500 年前)	413
1.1 最早的粗陶	413
1.2 远古“维纳斯”	414
1.3 原始砾石刻画和装饰品	414
二 绳纹时代(约 8500 年前～约 2500 年前)	415
2.1 绳纹粗陶	415
2.2 绳纹“维纳斯”	416
2.3 天然博物馆	417
2.4 神殿的起源	418
三 弥生时代(前 3～3 世纪)	418
3.1 弥生粗陶	418

3.2 铜镜和装饰品	419
3.3 铜铎	419
3.4 原始住居	420
四 古坟时代 (4~6 世纪)	420
4.1 古坟建筑	420
4.2 埴轮粗陶	421
五 飞鸟时代 (538~671 年)	421
5.1 飞鸟佛寺	421
5.2 飞鸟佛雕	422
5.3 古坟壁画	423
5.4 寺院绘画	424
5.5 书法作品	424
六 奈良时代 (672~793 年)	425
6.1 奈良佛寺	425
6.2 奈良佛雕	426
6.3 绘经与密陀绘	427
6.4 肖像画	428
6.5 金石铭文	428
6.6 佛教写经	429

6.7 诗文书卷	429
七 平安时代 (794~1184 年)	430
7.1 山岳寺院	430
7.2 阿弥陀堂和寝殿造	431
7.3 佛像雕刻	431
7.4 佛画与大和绘	432
7.5 “三笔”和“三迹”	433
八 镰仓时代 (1185~1333 年)	434
8.1 禅式建筑	434
8.2 镰仓佛雕	435
8.3 《来迎图》	436
九 室町时代 (1334~1572 年)	436
9.1 书院建筑	436
9.2 庭园建筑	437
9.3 水墨画	438
9.4 土佐派·狩野派绘画	438
十 安土·桃山时代 (1573~1614 年)	439
10.1 城堡和茶室建筑	439
10.2 障壁画	440

