

• 东方美学译丛

(日) 山本正男 著
牛枝惠 译

东西方艺术精神的 传统和交流

中国人民大学出版社

B83 174

LT0300039418Z

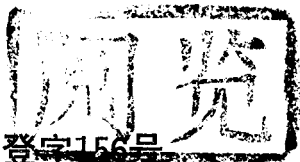
东西方艺术精神的 传统和交流

东方美学译丛

[日] 山本正男 著
牛枝惠 译

2019/1/14

(京)新登字156号

東西芸術精神の伝統と交流

根据日本理想社株式会社昭和40年5月第一版翻译

东方美学译丛

东西方艺术精神的传统和交流

[日]山本正男 著

牛枝惠 译

中国人民大学出版社出版发行

(北京海淀路39号 邮码100872)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)

新华书店经销

开本: 787×1092毫米32开 印张: 7.75 插页2

1992年4月第1版 1992年4月第1次印刷

字数: 165 000 册数: 1-3 000

ISBN 7-300-01340-6

B·169 定价: 4.50元

编 者 的 话

东方古代文明曾以辉煌的光焰照亮了人类文明史并成为人类文明史的源头。数千年过去了，东方古老文明的火炬至今仍放射着耀眼的光芒。世人仰望着它，惊叹不已，激动不已，为之遐思，为之陶醉，同时也为之在近几百年里的衰微而黯然神伤。在近代，西方文明于重游古希腊文明殿堂后获得了复兴，并进而以征服者的姿态企图统驭环宇。东方文明在西方人中，除一些胸怀开阔者外，被许多人仅当做西方文明的反衬，当做猎奇的古董，当做提炼或阐释西方思想的材料。

随着现代世界交往的密切，西方文明内在矛盾的激化，以及全球文明格局的改观——“东方睡狮”的觉醒，“亚洲曙光”迎来了新的纪元，越来越多的学者以向往的目光看待东方文明，包括东方艺术与美学。但即使这样，人们总的心理倾向和学术研究的风标仍偏向西方。东方文明的历史与现实价值并没有得到科学的估量。

中国共产党的十一届三中全会后，使我国进入了改革开放的新时期。几乎与此同时，知识界出现了“美学热”。西方美学和文艺论著被大量地译介进来。在不少人中，现代西

方的美学思维方式占据了主导地位。这既是一种解渴现象，又是一种缺憾现象。——对世界艺术与美学的研究，少了东方这一半，显然不可能形成全球艺术美学观念，更不可对未来艺术的发展做出较有把握的展望。美学与艺术的研究需要全方位的视野！

为了弘扬我国优秀的美学传统，挖掘东方各国各地区的美学宝藏，重振东方美学精神，以有助于我国当代美学的建设，有助于我国社会主义文明的建设，促进世界特别是东西方文化包括美学的交流，近年来一些同志致力于东方美学的探索。1988年10月形成了一个小高潮，有40余位来自各地的美学专家与研究者，聚集一堂，召开了第一届东方美学讨论会。与会者还积极促使筹建东方美学研究中心。

这个中心的一项任务，就是介绍国外学者对东方艺术美学的研究的状况。为此，我们就着手搞一套“东方美学译丛”，给有兴趣者提供较大的信息量，并对近年来有的同志已开始从事的东方艺术美学等的译介工作以新的推动。

西方美学的译介热近年不断升温。相对而言，东方美学还未受到足够重视。出这方面书，选取不易，更谈不上经济效益，故原只拟先搞出几本试试看。想不到出译丛的想法很快得到国内外美学和艺术界有识之士的热情支持，竟求得了十多种译著、涉及东方美学的主要源流。这一套即可推出12本，当然还会有新的译著接踵而来的。可庆幸的是，中国人民大学出版社的同志，以大家的风度和深邃的眼光，承担了本译丛的出版；出版社领导和责编王爱玲同志予以大力扶持与协助，令人感动。中国艺术研究院著名专家李希凡先生和日本东京大学教授前田专学分别为有关译本写了序言。我们

谨在此向所有的支持者表示衷心感谢。

由于我们水平有限，又时间仓促，译丛工作难免出疏漏，望专家学者与广大读者予以批评指正。

1990年3月

序 言

我以为,这里所谓的“东方”,与政治上的东西方的概念似无关连,但我又想,如果从美学思想发展史上来看,这东方美学研究的兴起,又不无与多少年来欧洲中心的美学观有着相当的关系。在文艺领域袭用西方美学的概念和范畴,来解释中国或东方的美学现象,或者也可以说,用西方美学观念来硬套中国或东方艺术的发展规律,似是许多有识之士早已觉察到了,而且开始倡导要研究中国自己的艺术美学了。

自然,探寻“民族韵律”的研究,在老一代学者中早已扎下深厚的根基,中西艺术美学的比较研究,近十年来也有所发展。然而,就世界美学史与论的规律性的探讨、概括和总结,似是仍以西方为中心,而难以涵盖东方艺术美学的特征。美学,无论东方和西方,当都有其共同的规律,而东方多文化古国,与西方的历史条件、文化传统、民族审美心理,以至民族生活习惯、感情和语言的表达方式,确有相当的差异,因而,在美的概念、范畴的内涵和外延上,也就各具特色,形成了不同的体系与形态,在世界美学史上竞放异彩。

但是,由于人类社会历史发展的不平衡,到了近代,东方

落后了，在政治经济上甚至成了西方资本主义侵略、掠夺的对象，学术界也长期存在着西方为尊的思想，东方则成了未开发的处女地，而被历史地忽略了。这是连西方的诚实的学者都有所发现，有所警觉的，特别是在全盘西化鼓噪喧闹一时已经破产之后，中国学术界已开始惊醒，正在“回到东方”！当然，我们决非鄙薄西方，一切进步的优秀的艺术与美学，都是相互借鉴、相互促进的。但是，为了更准确地把握东方艺术与美学的规律和特色，东方应当致力于挖掘自己的艺术、美学的宝贵遗产，系统地、深入地探讨它形成独特体系与形态的源流，并对其进行科学的整理，这不仅对于建设我国具有民族特色的马克思主义美学是有益的，也大大有利于加强各国学者在东方美学、艺术领域的合作，弘扬东方文化，推动东西方文化艺术的交流和比较研究。

为此，在学者们的不断努力下，终于收集到各国专家有关东方美学的著作十余种，将以《东方美学译丛》的面目与读者见面。这是一项开拓性的工作，我们期待各界有识之士给予积极地关注和支持。

李希凡

1990年3月

目 次

总序	1
明治时代的美学思想	
——明治时代东西方艺术精神的交流	6
序	6
一 明治前期的美学思想——启蒙时代	9
(一) 西周与明治美学思想的发生	11
(二) 中江兆民和菊池大麓的西方美学思想	24
(三) 芬诺洛萨的《美术真说》	32
二 明治中期的美学思想——批评时代	37
(一) 艺术批评的先驱者们和他们的美学思想	39
(二) 大西操山的美学思想	52
(三) 森鸥外及大村西崖在美学上的业绩	60
(四) 高山樗牛的美学思想	72
(五) 其他人士在美学上的成绩	78
三 明治后期的美学思想——反思时代	81
(一) 大塚保治初期的美学思想	83
(二) 岛村抱月的美学思想	89
(三) 其他人士在美学上的成绩	95

结论	98
芬诺洛萨的东方美术观	100
一 芬诺洛萨的东方美术批评	102
二 芬诺洛萨的美学思想基础	110
(一) 芬诺洛萨和斯宾塞	113
(二) 芬诺洛萨和黑格尔	118
三 东西方文化交流和芬诺洛萨	125
俳谐的艺术精神	
——关于东西方的不同的风趣	135
一 “生”的感情的趣味	140
(一) 生的感情的表现类型	140
(二) 幽默的美学和俳谐的风趣	149
二 从初期俳谐到贞门、谈林时期的风趣	155
(一) 宗鉴、守武的风趣	155
(二) 风趣的自觉和贞门	160
(三) 风趣的深化和谈林	167
三 鬼贯和芭蕉的风趣	175
(一) 幽默和鬼贯的真诚	175
(二) 芭蕉艺术精神的结构	184
(三) 艺术上的讽刺和芭蕉	193
比较美学的两个方向	
——表现在现代美学中的东西方的交流	202
一 比较美学和现代	202

二 诸艺术的比较美学·····	208
三 东西方艺术的比较美学·····	219
译后记·····	233

总序

在我们今天的世界，各民族相互之间虽然增进了一些亲近和交往，然而精神文化的充分交流仍受到很多阻碍。在这种情况下，只有艺术这一自由表现的领域，无疑地有着最充分的交流的场合。比如现代的美术批评主张：实现美术的世界共通的有形语言，是按照地球的样式去把握世界美术共通的一个表现特征——抽象性即可以了，当然提议这种主张决不是没有原因的。然而，这个新的世界共通的美术语言、造型的世界语言的成立果然会那么容易吗？诚然，色彩和线条某种程度上在人的心理中是有共通的基本感觉甚至是由要素的感情伴随着，那些抽象的组合与构成是由上万人的普遍的表现媒介积淀而成的。然而那只是共通的心理依据和作用，作为艺术表现的根源的感情体验的全部是可以成立和被贯彻的东西吗？的确，对在一定的风土地域和社会环境中发展其原有文化的民族来讲，在艺术表现中的色彩和线条实际上必然是与其母语相同的历史的民族的诗的东西。人们在广阔浓重的西洋风景版画所渗透的一抹蓝色中，或者在李成的《寒林》^①

① 指中国五代宋初著名画家李成，擅长托柏寒林，《寒林》是其代表作。还有《读碑窠石图》更为著名，日本人称为《读碑之图》，下文将提到。——译者

那如蟹爪似的线描中，难道不可以感觉到不同地域、民族的诗意吗？当然这种色彩和线条的特点对于现代造型来讲至少还属于一个艺术的范围，因此无论如何也不能是抽象的。这样关于造型的世界共通语的意义最终是个艺术的国际性问题，不是单纯的抽象性表现的普遍性问题。最终必然成立的是通过民族的个性诉诸普遍的人性，一切艺术表现的个性都是以普遍的人性为目的的，在艺术中，各个民族的更为充分的交流的可能性是大大存在的。

所说的艺术的表现活动就是通过对各种各样个性的潜入和探究，更为广泛真实地联结起人类的精神，这种主体的活动，一般我们称之为艺术精神。各个民族艺术精神的发展、创造的过程初看起来总是盲目和冲动的，然而作为艺术又常常把新的真实，更美的世界作为目标，可以说肯定是接受了更为隐蔽的艺术良心和美的理性的不断支持和指示的。如在我们的日常行为中，人的真正的交往不靠道德的良心和实践理性的助力是同样不可能的。对于人来讲，全部的精神活动的指向是永恒、不变和普遍的东西，而在暗中引导支持这种精神活动的是多种多样的活动场的良心和理性。在艺术和美的领域中作为那样的良心和理性反省的理论表现，原本被称为美学意识。这个意识表现出各种各样的方式，在内容上无疑是宽泛的，有的是作为艺术上的技术性功力，有的是对其本质直接洞察，有的是对其价值的系统的哲学的思索等等。因为反映民族性的艺术创作是形式多样的，而与之相伴随出现的美学意识理论的反思形式也是多样的。各种民族精神的发展，都表现为实践和理论两个侧面的固有特点，同时在广泛的人的普遍的创造精神的场中这两个方面的特性也是互相交

流、互相影响的。而忘记更为广泛交流的艺术精神就会渐渐失去创造性的生命，最后留下的不过是一个徒具形骸的历史遗迹而已。

世界各民族的艺术精神的交流，特别是东西方之间的交流仍然是现代艺术中的一个中心课题。我们日本民族的艺术精神在过去的100年中所做的努力正是集中表现在这个方向上，至使我们日本文化数世纪以来陷于孤立的现象看不见了，艺术的创造性生命苏醒了，在新的大世界的局面下传统的精神甚至和某些异质的西欧精神的交流接近了，认清民族艺术发展的道路去建设，今日，富有生命力的还仍然是东方传统艺术精神的世界，那个西欧艺术精神要去克服作为近代文化的困惑。这样东西方艺术精神的交流决不仅仅是文化表层的相互影响的事情了，必然是自由的主体精神的相互交流与展开，如果不克服深层的内部矛盾，经过异化和同化的辩证的发展进程便是不可能的。在艺术精神的传统和交流轨迹明显的情况下，我们特别要注意掌握艺术实践方面的具体表现、发展事实的普遍结果，并对这一理论反思留下的内在的自觉过程给予调查和证实。这后者是从一个侧面构成了对广泛的美学史的探究，而我国（日本）到目前为止对这方面的研究还几乎是未能顾及到的。造成这种状态当然不是没有理由的。一般来讲，我们传统艺术精神的理论反思倾向于直接洞察的特性，西欧，特别是近代美学承担的是体系的思索、组织的把握的特性，双方距离稍稍远了。采用整体的体系的方法是必要的，如前面所述美学史的反思，我们传统的艺术精神在这方面仍停在原来的水平上。为了这方面的考察，首先借鉴一下西欧美学的方法是必要的，最终在理论的反思的

方法意识上东西方艺术精神的交流是必然的。所谓美学的思索是指民族的主体精神的发展，作为思想体系的方法是可以和借工具一样借来用的，而且没有限制。把缺乏体系和方法的艺术精神发展促进到担负起体系和方法的艺术精神是要超越原有的自身逐渐从中产生新的思想。这样看来，东西方艺术交流的课题是涉及深且广的。

我是专攻美学的，多年来，对我们民族的艺术精神的传统和交流寄予关注，本书归纳完成的四篇论文试图不仅对民族的艺术精神，而且对西欧的艺术精神，以及东西方之间的艺术精神的交流等等迫切性问题给予明确解释。

第一篇论文《明治时代的美学思想》，曾有机会在美术杂志《国华》上发表。在这篇文章中谈到，所谓的维新变动期，明治的艺术精神是迷失了传统和自己，呈现为一派学习异质的西欧艺术精神的实践和理论的迹象，在批评反思之后逐渐重新确立自己，这就是明治美学思想史一贯的脉络。明治经过了半个世纪，那是民族的艺术良心，美的理性苦恼的历史。

第二篇论文也连载在《国华》杂志上，题目为《芬诺洛萨^①的东方艺术观》，这里是用西方美学思想对他的美学观和思想基础进行阐释。芬诺洛萨作为一个东方美术的恩人而受到景仰的西方人，在他的艺术良心的反省中，我们可以再一次看到难以融汇的东西方艺术精神的对立，异质的东西的交流是如此困难，是悲剧性的。然而只要努力自觉克服那个对立，就必然导致艺术精神的更为丰富的自我发展。沿着这样的方向进行的一个尝试就是把传统的艺术精神类型的一个

^① 芬诺洛萨(Ernest Francisco Fenollosa, 1853—1908)，美国东方学家和教育家。——译者

方面和西欧的相似类型的一个方面进行比较性的反思，这就产生了我的第三篇论文即关于俳谐的研究——《俳谐的艺术精神》。该文在《兰》俳句杂志上发表过，可以说是四篇长篇小说最早的一篇，不必讳言在方法上是不成熟的，只是它构成了我的立场和比较类型学考察的开端，正由于眷恋这一层意思而加入本册书中的。第四篇《比较美学的两个方向》发表在哲学杂志《理想》上。主要表述现代欧美美学以及西方的艺术精神、东西方交流的动向介绍和评价。在这里，我努力以艺术良心和自觉进行反思，一方面力图对过于特殊化和固陋化的西欧意识进行批评、矫正，一方面把世界其他各民族的艺术从偏向西欧方向中解脱出来，扩大到现代的广阔地域的视野上进行比较和定位。

总之，东西方艺术精神交流的问题，现在不仅仅是应该多多进行而且要作出明确的阐释。今后更要逐渐揭示它自身的新的发展。不管怎样，我衷心希望更多的人去关心这方面的研究。我现在正着手从表现类型方面尝试进行比较东西方艺术精神的研究，并感谢有发表的好机会。

山本正男

1964年夏

明治时代的美学思想

——明治时代东西方艺术精神的交流

序

一般来讲，对艺术史和理论的研究，把握住时代的艺术史潮流的动向和美学思想的趋势的深层内在联系是很重要的。对这个问题，到今日在蒂采和诺尔也未能引证出来，认为从艺术史的侧面和美学的侧面是一样的。再说到明治时代文坛繁荣，特别在艺术领域有了惊人的发展的时候，只能涉及其促进发展的外部因素，至于当时传统的艺术如何受到异质的西方艺术的影响，尤其是指对内部的影响过程，是不大注重的，或者说是这一问题讳莫如深，不太敢涉及。比如：明治时期的艺术思潮的背后所欠缺的是系统的艺术理论而由新的美学思想为之承担这一事实。

明治艺术史之所以多姿多彩，在理论上和实践上所表现出的特殊性，是因为摄取了东西方二重异质的东西而出现的。当然从今天的美学思想的一般理论去衡量，明治时代美学