

刘晓路 著

中日文化研究文库

日本美术史纲

上海古籍出版社

J131.309

2

中日文化研究文库

日本美术史纲

刘晓路 著

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本美术史纲 / 刘晓路著. —上海:上海古籍出版社,
2003.6

ISBN 7—5325—3412—X

I. 日... II. 刘... III. 美术史—日本
IV. J131.309

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 020052 号

中日文化研究文库

日本美术史纲

刘晓路 著

上海古籍出版社出版、发行

(上海瑞金二路 272 号 邮政编码 200020)

(1)网址: www.guji.com.cn

(2)E-mail: guji1@guji.com.cn

新华书店上海发行所发行经销 上海古籍印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 10.75 插页 7 字数 260,000

2003 年 6 月第 1 版 2003 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—4,000

ISBN 7—5325—3412—X

K·475 定价: 30.00 元

如有质量问题,请与承印厂联系。T: 64063949

中日文化研究文库

主 编

王 勇

学术委员会

主 任：严绍澍

委 员：马兴国 王 勇 王宝平 王金林

王晓平 王晓秋 卞崇道 汤重南

严安生 张 竞 陈振濂

运营委员会地址：310028 杭州市天目山路 34 号

浙江大学日本文化研究所

联系人：吕顺长

图1 附把手深钵

图2 遮光器陶偶

图9 《绘因果经》

图12 《鸟毛立女图》

图15 雪舟《益田兼尧像》

图34 平贺源内《妇人图》

图48 上村松园
《草纸洗小町》

图49 楠木清方《一叶》

图52 土田麦仙
《大原女》

总 序

王 勇

展呈在您面前的这本著作,是“中日文化研究文库”中的一种。这套文库诞生在新旧世纪交替之际,每部著作都凝聚着作者对历史的思考,同时寄托着对未来的憧憬。我们期盼在国际化进程日新月异的今天,这些著作会给您带来知识的愉悦和人生的启迪,希望您长久地喜欢她、呵护她。

中日两国的交往,就正史而言,始见于《汉书·地理志》,至今已有二千多年历史。长期以来,日本以汉字为媒介,如饥似渴地汲取中华文明,由此积淀而形成自己的文化心态、思维方式、道德观念、审美情趣等,构成日本传统文化之基调,直到今天依然生生不息。如此持续而密切的中日文化关系,涉及到人文社科领域的方方面面,虽然前人对此进行过辛勤的耕耘,然而还有大片处女地有待开垦。自从改革开放以来,中国的日本研究有了长足的进步,涌现出一批根基扎实、视野开阔的学者,尤其在中日关系史领域,整体上已处在国际学术界的前沿。将这些最新的研究成果及时公诸于世,是本套文库的宗旨。

日本文化的生成变迁,既有外部的原因,也有内部的因素。就

外部原因而言,除了中国文化的巨大影响之外,还涉及到朝鲜、西域乃至欧美诸国。事实上,7世纪以前,日本主要通过朝鲜半岛摄取中国文化,整个东亚构成一个以中国为核心的文明环流圈;16世纪以后,先是葡萄牙、荷兰等,继而美国、英国等自西徂东,将日本卷入东西文明交汇的漩涡之中。有鉴于此,包含日本在内的东亚文化及东西文化关系的研究,亦纳入本套文库之主题。

这套文库从2000年7月开始筹划,计划出版40~50种。为了确保文库的学术权威性,我们聘请若干名专家学者组成学术委员会,负责审查鉴定申请资助的书稿。有关具体的申请事宜,可向“深见东州中日文化研究出版基金”运营委员会索取资料。

我们感谢世界艺术文化振兴协会(The International Foundation for Arts and Culture)会长深见东州先生慷慨解囊,为本文库设立出版基金。深见东州先生本名半田晴久,是一位成功的实业家、著名的国际慈善家、多才多艺的艺术家。深见先生酷爱中国文化,从他的数十部著作中可以看出,他对儒学和佛学均有相当造诣。

1998年,我应邀赴日本早稻田大学从事遣唐使研究,经畏友梅田善美先生介绍与深见先生相识,此后在学术会议上多次见面晤谈。当他得知中国的一些优秀的日本文化研究著作因经费等原因而无法出版时,主动提出设立基金以光大学术。对他的这种“中国情结”和对学术研究的理解,我们除了表示感谢和敬意之外,唯有把这项事业做好,以不负国际友人的初衷和国内学者的厚望。

上海古籍出版社毅然接受这套文库的出版;副总编张晓敏先生亲自参与策划,为我们提供了宝贵的建议,在此一并表示谢意。

2001年5月佳日

目 录

总序	王 勇 1
第一章 从原始部落到佛教传入	1
一 渔猎与绳纹文化	1
二 农耕与弥生文化	7
三 古坟世界	10
第二章 飞鸟时代的绘画和工艺美术	19
一 玉虫櫛子	21
二 天寿国绣帐和金铜灌顶幡	25
三 早期书法	26
第三章 奈良和唐文化圈	28
一 《吉祥天像》和《绘因果经》	31
二 法隆寺宝物	33
三 正仓院宝物	36
第四章 平安京的唐样和国风	44
一 佛画与大和绘	45

2 日本美术史纲

二	真言五祖和两界曼荼罗	47
三	密教尊像和净土世界	49
四	世俗画与“和样”的发展	54
五	绘卷物的发展	58
六	画师和绘佛师	63
七	“三笔”、“三迹”和假名书法	65
第五章	镰仓室町时代和宋元文化	69
一	从平安到镰仓	70
二	从宋元画到汉画	81
三	唐物趣味	103
四	“和样”与“唐样”书法	108
第六章	桃山样式	112
一	障壁画	113
二	工艺美术	124
第七章	江户时代的美术	132
一	繁荣灿烂的绘画	133
二	荡摇浮世生万象	156
三	市民工艺	170
四	书法的普及	178
第八章	探索、开拓、发展、低落的近代美术	183
一	近世:对未知世界的探索	184
二	明治:西洋美术的开拓和传统美术的复兴	185
三	大正及昭和初期:现代主义的崛起和传统美术的	

酣熟	189
四 昭和中期:现代主义的夭折和战争画的喧嚣	190
第九章 洋风画:日本近代美术的序幕	193
一 日本的近代觉醒	193
二 从南蛮绘、踏绘到兰画	195
三 对写真的强烈追求	198
四 洋风画家	201
第十章 脱亚入欧:明治初期的狂潮	203
一 历史的选择	203
二 人的自由:川上冬崖和高桥由一	206
三 洋画运动	210
四 丰塔内西及其他意大利教师	214
第十一章 日本近代美术史上的传统论争	219
一 是继续入欧,还是倒流国粹?	219
二 芬诺洛萨与日本美术复兴运动	221
三 冈仓天心与东方的理想	228
第十二章 新日本画运动	234
一 日本画比洋画优秀论	234
二 东京美术学校骚动和日本美术院创立	236
三 新日本画的先驱者:狩野芳崖	237
四 稳重的革新派:桥本雅邦和下村观山	241
五 新日本画的斗士:横山大观、菱田春草	243
六 菱田春草的超时代意义	245

第十三章	京都画坛	251
一	京派与圆山四条派	251
二	日本最初画学校:京都府画学校	253
三	芬诺洛萨的刺激	255
四	竹内栖凤和日本画	257
五	富冈铁斋与现代文人画	260
六	浅井忠与京都洋画	263
第十四章	大正时代的流派纷呈	265
一	新机运的萌芽	265
二	从木炭会到草土社	266
三	从院展洋画部到春阳会	267
四	青龙社的崛起	268
五	一水会和新制作派协会	269
六	自由美术家协会	270
第十五章	官方展览和在野展览	272
一	从文展到帝展	272
二	帝展后期的日本画	275
三	帝国美术院的改组	277
四	新文展	278
五	再兴院展	280
六	二科会	284
七	国画创作协会	285
第十六章	近代版画和工艺美术	289
一	小林清亲的风景画和创作版画的兴起	291

二 新版画运动	292
三 创作版画的发展	293
四 金属工艺	295
五 漆器工艺	298
六 陶瓷工艺	300
七 染织工艺	303

附 录

日本美术大事年表	306
主要参考文献	322
图版目录	327

悼刘晓路君——代《后记》	王 勇 331
--------------------	---------

第一章 从原始部落到佛教传入

如果说西方文化的起源在希腊,那么东方文化的起源就在中国,中国美术是日本美术发展的重要策源地和背景。日本人的起源比中国人晚得多,而且外来的可能性大。根据日本迄今考古发掘的少数原始人骨化石推测,30~40万年前的洪积世时,日本列岛才有人类存在。关于日本人种的来源和民族的形成,学术界一般认为:日本最初与亚洲大陆连成一体,以后分离,最早的居民经由东北亚和东南亚两条路线来到日本列岛,长期融合形成大和民族。

日本的史前时代美术,在战前仅包括新石器时代的绳纹文化和金石并用时代的弥生文化。以后的考古发掘表明,在绳纹文化之前还存在先陶器文化即旧石器时代文化。因此,日本的史前时代也就由原来的距今5000年,上溯到30万年以前,下限仍为公元5世纪。

一 渔猎与绳纹文化

日本石器时代是母权氏族公社阶段,绳纹时代是其繁荣期。人们在荒芜的原野上构筑竖穴,栖身于其中,开始了捕捞和狩猎生活。现代日本人的生活至今仍然保持着渔猎的痕迹,如赤脚进屋,

盘腿而坐。

1. 先陶器文化和陶器的出现

日本的先陶器文化原指陶器产生以前的文化,稍后于亚洲大陆的旧石器文化,年代在距今 30 万年至 1 万年之间。第二次世界大战后,在群马县岩宿首次发现了旧石器文化遗址,证实了先陶器文化的存在。当时的石器有砍器、砸器、砾器、斧、锤、削器、刨器、雕刻器、尖状器等。这些石器虽然是为了功利目的而打制的,但是已注意到外型的美观。然而,像欧洲旧石器时代已出现的洞窟壁画、中国旧石器时代已出现的人物和动物雕塑等,在日本一个也没有找到,可能说明日本美术在这一方面的滞后性。

20 世纪 80 年代初期,日本考古学家在九州佐世保郊外的泉福寺洞穴发现了具有豆粒纹的陶器残片。据放射性碳素断代,它们为 10800 年前的遗物。有些日本学者自称此为是已知世界上最早的陶器,其实它仍晚于中国^①。因此,日本的陶器文化即在所谓“先陶器文化”时代就已出现,只是它并不属于以前所认定的陶器文化——绳纹文化。换句话说,在原定的陶器文化之前又出现了陶器文化。由此可见,日本陶器文化史应该重写。值得注意的是:日文中提到原始时代的陶器,都统称为“土器”,以区别历史时代以后的陶器。与中国和希腊相比,日本缺乏灿烂的彩陶时代,使它的光彩略为黯淡,但日本陶器的雕塑性超过它的绘画性。

2. 绳纹陶器的“动”

绳纹文化是日本历史上第一个有代表性的文化,相当于新石器时代。这个时代的日本人尚不知农耕,专靠采集森林果实、从事