

日本当代油画 的研究与透析

潘皓

著

Research of Japanese
Contemporary Oil Painting

从明治时代起，日本人便虚心而又充满激情地吸收西方美术的精华，其传统文化与西方文化发生了强烈的交融与冲突，历经百年尝试，当代日本基本形成了具有自己民族特色的油画体系。

青年出版社

日本当代油画
的
研究与透析

潘
皓
著

Research of Japanese
Contemporary Oil Painting

中国青年出版社

.....
(京)新登字083号
图书在版编目(CIP)数据

日本当代油画的研究与透析 / 潘皓著. —北京:
中国青年出版社, 2017.8
ISBN 978-7-5153-4907-7

I. ①日… II. ①潘… III. ①油画—绘画研究—日本—
现代 IV. ①J213.053.13

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第217702号

中国青年出版社 出版发行
社址: 北京东四12条21号
邮政编码: 100708
网址: www.cyp.com.cn
编辑部电话: (010) 57350403
门市部电话: (010) 57350370
印刷: 北京鑫国彩印刷制版有限公司
经销: 新华书店经销

开本: 710×1000 1/16
印张: 18 印张
字数: 240千字
版次: 2017年12月北京第1版
印次: 2017年12月北京第1次印刷
印数: 1-2000册
定价: 70.00元

本图书如有印装质量问题,
请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: (010) 57350337

将本书以感激与怀念的心情献给我在日本留学期间的
恩师田中稔之先生。

Preface

Japan's history of more than one hundred years of painting almost keeps up with the development of Western art history. It has followed the academicism, impressionism, modernism, and abstractionism in Europe and the United States, pop and even post-modernism oil paintings. This just like the other aspects such as economy, culture, and architecture and so on. From Japan's Meiji era (1893), the Japanese advanced wave upon wave to absorb the essence of Western art greedily, with an open mind and passion. It can be said that it is their passion and humility let them blend the traditional and Western culture into a warm melting and conflict. However, the most importantly, they faced criticism for a number of reforms and experiments, combined the best of East and West. After nearly a hundred years of development, Japanese contemporary paintings has formed its own set of national characteristics oil system.

This article analyzes their introduction, and development tracks as well as the vicissitudes systematically, with details and based on rich materials. It introduces the new ideas from the west, all kinds of social mechanisms which had supported the development of Japanese arts, and the social links, one of the very essential roles in the painting development. The author explores deeply the mental element in the attitudes of accepting the foreign culture and methods. He tries to sort out and at the same time provides the readers more clearly context of modern paintings as well as the realistic states. We can see that he also has the ambitions to analyze the various pros and cons of its underlying causes and to propose their own opinions and thinking objectively.

In the current development of the information age, the Western strong culture and a trend of globalization is increasingly eliminating national differences, especially under the crisis that the traditional culture tends to be assimilated, Japan is the first Asian country to take the lead in the modernization. One hundred years ago, it was a bridge for china to learn from the West, today it can still be a mirror for our Chinese to accept and absorb Western culture. Therefore, this paper will definitely contribute to be a positive reference for our Chinese development and improvement in painting arts, as it has made commitment to study and dialyze the success and failure of Japanese contemporary oil paintings, their various confusion and conditions.

前 言

日本一百多年的油画历史几乎是紧跟西方美术的发展史，它追随过学院派、印象派、现代主义、欧洲抽象、美国抽象、波普乃至后现代油画，这种情况和经济、文化、建筑等领域一样。从日本的明治时代（1893）开始，日本人便前赴后继地虚心而又充满激情地、贪婪地吸收西方美术的精华，可以说正是他们这种热情与谦虚，让他们本来的传统与西方文化发生了热烈的交融与冲突。他们敢于面对批评，进行了诸多改革与尝试，融会东西方的精华。历经近百年的发展，当代日本油画基本形成了具有自己民族特色的油画体系。

本文以充实的材料为依据，系统而详细地分析了当代日本油画的发展状况、油画的传入、发展轨迹和变迁。介绍了接受西方的新思潮和承载日本美术界发展的各种社会机制以及对日本油画发展起很重要作用的社会环节，深入探讨了日本接受外来文化的态度与方法的精神因素，力图梳理和提供较为清晰的当代日本油画的脉络和现实实态，剖析它存在的各种利弊的深层原因并提出自己客观的见解和思考。

在当前信息时代的发展中，西方强势文化与全球化趋势正日益消解着各民族的差异，尤其是在发展中国家普遍面临着传统文化被西方文化同化的危机。日本是亚洲率先走向现代化的国家。一百年前它是中国向西方学习的桥梁，今天它仍然可以作为我们接受和吸收西方文化的镜子，所以通过本文对日本当代油画的研究与透析，以它所获得的成功和失败及面临的各种困惑与处境，对我国油画艺术今后的发展和前进，肯定会有积极的借鉴作用。

序

王宏建

本书的作者潘皓君是一位学者型画家，是中央美术学院第一届获得博士学位的油画家。《日本当代油画的研究与透析》一书，即是在他当年博士学位论文的基础上经过认真推敲、修订、充实后完成出版的。

潘皓君 1987 年毕业于广州美术学院，随后赴日本继续深造，在著名的多摩美术大学师从日本当代著名油画家田中稔之教授，研习油画专业并获得硕士学位。毕业后他又远赴欧洲，考察研修油画发展的历史和现状。经过多年的苦学、积累和探索，在进入新世纪前后，潘皓君已经成为一位以自己独特的风格面貌活跃在中国当代画坛的青年油画家。但他并不满足已有的成绩，2003 年他以优异的成绩考取中央美术学院油画专业博士班，师从我国著名油画家詹建俊教授。这是中央美术学院历史上第一届油画专业博士班，培养目标是学者型的画家，即要求学生不仅在油画创作上达到较高的水平，而且在学术研究上做出独创性的成果，毕业时完成一篇有理论价值、经得起社会历史检验的博士学位论文。我当时担任潘皓的论文指导导师，师生共同确定了以日本当代油画为研究对象的博士学位论文的选题。因为，这既符合潘皓自身多年的经验积累和学术优势，又对中国当代油画的发展方向有“他山之石”的思考借鉴意义。

潘皓君 20 世纪 90 年代曾在日本留学、生活近 8 年，对日本美术的历史、日本当代美术家的创作活动以及美术发展的社会文化环境耳熟能详，且多有自己独到的观察视角和评判尺度。他早在 2004 年编著出版的画册《日本当代油画》一书，就是他多年

旅居日本，对日本当代油画理解、认知、评价与鉴赏的一个阶段性的概括和总结。而他在2009年完成并通过答辩的博士学位论文，则以翔实的史料为依据，系统而全面地研究分析了日本当代油画的发展轨迹，深入探讨了日本接受外来文化的态度与方法的精神因素，剖析了日本当代油画存在的各种利弊的深层原因。如果说，《日本当代油画艺术》主要是画作集结的画册，更多是对日本当代油画界最具代表性画家的推介的话；那么，12年后的今天，以其博士学位论文为基础修订完成的本书，即《日本当代油画的研究与透析》，则是一部以文字论述和理论探索为主的学术研究专著。它的出版，既是潘皓君作为学者画家或画家学者个人的最新学术成果，也是中日美术交流史上的一个新的里程碑。

中日美术交流源远流长，而中日油画上的交流则是近百来年的事情。油画，对于中国和日本都属于外来的画种，只是日本对其引入得更早也更为主动。早在19世纪中叶，日本明治维新后，奉行“脱亚入欧”的国策，开始全面吸取西方文化，美术上亦不例外。日本政府以重金聘请欧美画家来日执教，大批日本画家则去西方学习油画，后又由国家设置工部美术学校，还开办油画的私立学校，形成一股不可抗拒的“洋画运动”。意大利画家丰塔内西，日本早期油画家冈仓天心、黑田清辉等，则是这一运动的推动者和代表人物。到20世纪初，日本的油画已日益成熟，在教学和创作上都有巨大的成就。在中国，油画作为一种外来的样式，早在16世纪末就由西方传教士带入了华夏，但由于它的崇尚科学理性的艺术观念和过于注重细节的造型形式与中国长期封

闭的社会所形成的审美理想和审美趣味相悖，因此很难在华夏文化中生根发展。直到 20 世纪初，一些具有民主进步思想的艺术家的寻求科学救国、文化救国的道路，相继赴欧美和日本留学，学习油画的写实手法和造型技巧，成为中国第一代油画家。五四运动前，李铁夫赴美国、李毅士赴英国，李叔同赴日本学习油画。五四运动后出国学画者渐多，如徐悲鸿、林风眠、庞薰琹、颜文梁、常书鸿、吕斯百、吴作人、唐一禾等相继留学西欧；而先后到邻国日本留学的则有王悦之、陈抱一、汪亚尘、卫天霖、许幸之、丁衍镛、倪貽德、李桦、王式廓等先辈艺术家。在中日美术交流和油画交流做出巨大贡献的，当首推鲁迅先生。他不仅大量介绍日本和西方的美术，领导了中国的新兴木刻运动；而且早在 1929 年就翻译出版了日本美术史家板垣鹰穗的巨著《近代美术史潮论》，书中系统论述了法国从新古典主义、浪漫主义、印象主义、现实主义直到现代主义各流派的美术发展史，对中国油画界产生了极大的冲击和影响。许多前辈画家就是从该书中第一次知道了塞尚、凡高、毕加索……开阔了眼界，加深了对油画的理解和认识。可以说，作为一衣带水的邻邦，日本曾经是中国前辈画家学习西方油画的一个重要的驿站和不可或缺的桥梁。因此，了解日本美术的发展状况，判别它在美术发展过程中的正面经验和负面教训，对于中国美术的发展有着“他山之石，可以攻玉”的借鉴意义。

由于众所周知的原因，中日美术交流自上个世纪中叶以来曾经中断了一个时期。直到中日建交，特别是我国改革开放以后，两国间的文化交流、美术交流、油画交流才日渐开展、活跃起来。

1991年，我曾作为中国美术评论家代表团的成员，到日本作美术交流考察活动。半个月的时间里，我们参观考察了日本的国立、市立、县立和私人美术馆二十几个，参观了当时正在举办的新制作展、院展等重要展览，拜访了东山魁夷、高山辰雄等日本画大家，同河北伦明等日本美术评论家座谈交流。有感于日本美术在多方面的发展成就，我回国后写了《东瀛观画记》，连续四期发表在《美术》杂志上。但是，我的那篇文章只是对日本当代美术走马观花后的随感、随笔，感性多于理性。潘皓君则不同，他上世纪90年代东渡日本，在长达8年的时间里深入到日本美术文化生活的方方面面，不仅看到了浮在海面上的朵朵美丽的浪花，更是深入到大海的深层，捕获到海底的各种宝藏。《日本当代油画的研究与透析》一书，就是他献给中国美术界与广大读者的可喜的收获。

潘皓君现为中央美术学院副教授，在从事油画教学的同时，还勤奋地进行艺术创作，举办“对景当歌”个人油画作品展并参加各种画展。《日本当代油画的研究与透析》一书的出版，为他三十多年的油画生涯和学术活动画上了一个完美的句号，同时也为他今后的艺术道路开启了一个新的起点。我相信，潘皓君一定会以本书的出版为契机，在艺术创作和学术研究上取得更多的成就，为中日美术交流和中国当代油画的发展做出更大的贡献。

2017年元旦于北京望京花园

目 录

日本当代油画研究的意义和范围

研究日本现代油画的意义	001
日本当代油画研究的范围	005

绪论 外来文明的冲突与日本文明本土化发展

日本人的审美意识的形成与分析	009
日本人接受外来文化的方法与态度	011
从福泽谕吉倡导学习西洋文明去考察接受 外来文化发展的根源	013
近代西洋油画传入日本和发展的状况	017

第一章 日本当代油画的变迁

战争期间画家状态和战争画的盛行	031
战后（1945-1950年）日本油画的复苏与 前卫艺术的发展	039
六七十年代个性化、民族化意识的恢复	074
80年代“金满国度”下甜俗油画的盛行	092
20世纪90年代中期以来至今的日本油画	112

第二章 承载日本美术（油画）发展的画会、团体展及各种大赏展

美术团体的沿革与发展	148
美术团体的组织与制度	156
美术团体的历史意义	157
美术赏对日本油画艺术发展的贡献与弊端	158
赏的实效作用	166

第三章 对当代日本油画发展起重要作用的社会环节机制

新闻报业、航空企业筹办美术展	171
百货店美术馆的兴盛和衰落—— 文化与商业推动美术的发展	173
目前日本美术馆与画廊、市场的状况	177
美术教育与美术教师等体制对 油画发展的重要作用	194

第四章 当代日本油画创作的状况与空间

日本当代现实主义的创作和代表人物	206
关于“心象表现”的创作	215
大众化媚俗绘画和写实性绘画的发展	226

抽象美术在日本的现状	232
日本油画作品评判标准的得失分析	244
日本当代缺乏关注社会的艺术家	246
当代日本美术创造力丧失的危机	250
教育问题	251
余论 面对21世纪的困境与课题	
孤立中的日本	255
如何冲出空虚化重围	256
传统与西方的结合	258
参考文献	263
后 记	267

日本当代油画研究的意义和范围

研究日本现代油画的意义

自甲午战争之后，中国人对自己“敌国”日本的各个方面做了很多研究，曾有成千上万的热血青年、有识之士远赴日本留学、考察，他们把日本作为走向西方强国的桥梁。

日本是一个美丽的樱花国度，日本民族是一个精致灵巧善于学习的倔强的民族。日本曾是中国文化最热烈的崇拜者和学习者，完整地保存了中国古代文化的某些精髓部分如服装、建筑、书法、南画（中国南宗山水画）、围棋、音乐和禅宗思想。

今日日本又是亚洲最富裕的经济大国，全球第三大经济实体。它是中国对外关系和贸易中绕不开的一个关键环节。跟我们同为黄种人的大和民族，置身大中华文化圈，甚至文字都是中华民族的，然而在中国人眼里，日本人在地理位置上很近，在精神气质上却很远。中国人观察日本的时候总是似乎雾里看花、扑朔迷离。两国之间的关系时冷时热。战争结束近半个世纪，两国虽结束了敌对状态，然而双方之间的不信任感并没有完全消失，最近也因教科书、钓鱼岛、日本小泉首相一意孤行参拜靖国神社、中国反对日本“入常”等，令中日建交以来两国之间的政治、外交、民间关系等降至最低。中日关系时刻触动着两国国民的神经，任何蛛丝马迹都会被放大。

怀疑与猜忌、疏远与蔑视时常影响着两国关系正常的发展。但作为学术研究来考察日本油画发展，我们就必须把视角摆正，

抛开一切成见，抱着客观切实的研究态度去分析。

随着中国经济高速发展，中国的艺术市场与当代艺术引起全世界的关注，日本近年美术杂志也频频开始报道介绍，不少留学生、艺术家也来到北京留学与参加艺术活动。

在我对日本油画发展及现状收集资料与调查的过程中，我发现日本的美术研究学者对我国的古今、现当代美术的动向与发展有很多细致的分析和研究，但是对中国油画的发展和现状不太关注。中国的美术理论研究对日本当代油画的发展及他们画坛的状态也介绍的不多，画家更谈不上对日本油画有所关注，而日本画与设计方面的介绍与分析却多不胜数。

在日本美术研究领域，前几年去世的刘骁路先生曾对日本美术的研究做了大量的工作，但涉及油画的研究也不深入。可以说近几十年对日本油画缺乏系统深入细化的介绍和研究，涉及当代油画的部分则几乎是零的状态。

中日战争前，中日艺术交流还相当的频繁，留日的学生占到外国留学生的70%，20世纪很多知名画家都曾留学或游学于日本，中日战争前中国介绍日本油画的状况比现代相对要多。再有一点是，要谈中国油画的发展，绕过日本及到日本留学的前辈对中国油画历史的影响，是不符合历史事实的。在中国油画史上最早把西洋油画系统介绍和传授给中国人的学者是李叔同，而他就是东京艺术大学油画专业的留学生——日本的油画大师黑田清辉的学生。

长期以来中国人一直对本国文化抱有优越感和自尊自大的心理，日本人则具有倔强好胜同时自尊心也很强的性格，二者常常相互碰撞甚至导致相互漠视，现代中国文人认为日本文化是中国的支流，日本油画也是学习西方的，不值得研究。而现代日本，尤其是从学习西方而成为世界经济大国之后对曾是老大哥的中国也采用同样轻视的态度，认为中国落后了，没有唐、宋以前充满扩张朝气的文化，文化的保守没落已不值得他们学习了。相互之间的隔膜让两国艺术家把眼光都放在欧美，而对同样面对欧美西方冲击下做顽强抵抗的亚洲同胞却极少关注。

日本人说中国是最近但又是最远的国家，中国则把日本看作其他文明的追随者而对日本不屑一顾，但事实上两国在不断吸收外来营养、创造本民族艺术的同时，面临的问题却几乎是相同的共同面对着西化、民族化、传统回归、传统转型，东西方文化如何融汇结合等等问题，20世纪90年代在日本一个油画展开幕式上，我听到著名的油画家奥谷搏先生说：“日本油画已经到了一个可以和世界并驾齐驱的时代，现在的艺术家必须脚踏实地的去创造自己的作品。”*而在2003年中国第三届油画大展上油画艺委会主席詹建俊先生说：“现在欧洲肯定了中国油画水平，中国的油画在各方面已趋成熟。现在我们的艺术家重要的是建立自信，要注意作品内在精神的创造，去创造有中国文化内涵的作品……”*两位学者都提出了在东西方文明交融中，本民族的文化地位问题。

日本在吸收西方文化艺术的过程中，甚至发生过很极端的事情，曾有强烈的日本主义思潮把油画、南画（中国画）都拒之门外，日本明治时代油画第一人高桥由一，则对这一倒退行为起草请愿书和进行抗议。东西方文明的碰撞此起彼落。因此，在上世纪30年代，日本就提出了民族化、传统精神的复兴问题。再看中国的情况，近年来学者不断提出复兴中国民族精神、中华文化、儒家思想，通过振兴国学抵抗西方文化一元化，反对世界主义的热潮不断高涨。共同的问题，都在差不多进程中出现和发生，而日本在时间发生上早于中国，他们的经验和教训具有研究和参考的价值。

21世纪的现在，西方的一元化、现代主义及后现代主义对架上绘画的冲击，架上“艺术消亡论”也一样困惑着日本的艺术界。当代艺术走得越来越远，油画如何走下去？中日都好像大海上航行的两只孤船，如何去驾驶航行是摆在我们面前共同的问题。

目前，日本的艺术形式多种多样，从艺术的总体上看，由于艺术市场的稳定发展，日本的架上绘画仍然是占很大的比例。在艺术院校里，教育领域拓展得很快，可以肯定地说比我国的美术院校教育有更多的自由和更靠近西方的前卫。由于日本信息的传播及社会上交流广泛，现在东京艺术大学的架上绘画的比例是

* 《（IMA）绘画的今日》，三越美术馆1997年版，展览的画册前言第3页。

* “2003年第三届油画大展研讨会”的发表文章。