

◎ 文 化 艺 术 出 版 社 ◎

20 世纪日本美术

二十 世 纪 外 国 美 术 丛 书

· 刘晓路 著 ·

二 · 十 · 世 · 纪 · 外 · 国 · 美 · 术 · 丛 · 书

20 世纪日本美术

· 刘晓路 著 ·

◎ 文 化 艺 术 出 版 社 ◎

责任编辑: 蔺鸿静
装帧设计: 滕大千

20 世纪日本美术

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

中国人民解放军1201印刷厂印刷

*

开本 850 × 1168 毫米 1/32 印张 6.875 字数 193,000 插页 40

1997年3月北京第1版 1997年3月北京第1次印刷

印数: 0,001—3,000册

ISBN 7-5039-1521-8/J·476

定价: 39.00元

序

20 世纪即将过去。在这一百年里，外国的美术，准确地说，一些主要国家和重要地区的美术，有哪些发展、变化呢？在 20 世纪行将结束的时候，我们能不能对它做出一个比较系统的回顾呢？换一个角度，对于中国来说，这一百年的外国美术，又是中国当代美术发展相应的外部环境（尽管其中的一段时间，我国同外国的联系很少），那么，中外美术是在什么背景和什么环节发生联系的呢？而这种联系，可以预料在即将来临的 21 世纪，必将更为频繁和密切。鉴往以知来，做出这种回顾的必要性，似乎更明白无疑了。

基于这样一种考虑，我们提出了编写《20 世纪外国美术丛书》的设想，并得到了中国艺术研究院的支持。于是，设想变成一项科研计划和课题。我们——多数是中青年美术理论家——就勇敢地挑起了这付担子。

这套丛书的作者，对自己所写的国家或地区的美术，都已研究有年。每部书都是作者自己独立研究的成果。全套丛书的编写、成书得益于以下三个方面：一、中国已有的资料和成果；二、外国的资料和成果；三、实地考察和访问。每个作者都到他所研究的国家或地区作了一次或两次考察，少则半年，多则 4 年、5 年。有的书还是在海外完稿的。

编写这套丛书，也有不易之处。一是当代的美术，尤其是本世纪后期的，发展过程尚未完结，处于动态之中，情况难于掌

握，评论或定评就更难于下笔。二是资料多而系统成果过少。资料之多，简直可以把人淹没，而已有的成果，则多属于对一个画家或一个画派的研究。最后，我们只能选取其中重要的作为自己的研究对象。对于一百年的系统研究，在我们各自研究的国家里，至今也少有这方面的专著问世。我们的外国同行，听说中国人在写他们国家的 20 世纪美术，甚至感到惊讶。

我们尽量以科学、严谨自求，但欠缺和纰漏也一定不少。尽管如此，我们还是大胆地把这部丛书奉献给新的世纪。

展 朋 1993 年夏于北京

目 录

第一章	开拓 发展 低落	
	——战前美术纵观	(1)
第二章	世界潮流和民族源泉的合流	
	——战后美术大趋势	(10)
第三章	新世纪的开拓	
	——明治末期绘画	(25)
第四章	流派纷呈	
	——大正时期绘画	(42)
第五章	从分化到沉寂	
	——昭和前期绘画	(54)
第六章	战前现代主义绘画	(66)
第七章	抽象和具象	
	——战后油画的两潮流	(84)
第八章	两个时代的交替	
	战后日本画	(99)
第九章	战前工艺美术	(111)
第十章	战后设计和工艺美术	(120)
第十一章	从折衷样式到现代样式	
	——战前建筑艺术	(132)

第十二章	从废墟上拔地而起	
	战后建筑艺术	(142)
第十三章	20 世纪雕塑	(151)
第十四章	20 世纪版画	(166)
大事年表		(178)
主要美术家名单		(191)
主要美术团体、展览、美术馆、学校、刊物		(197)
西方人名译名对照表		(204)
主要参考书目		(210)
图版目录		(212)

开拓 发展 低落

——日本战前美术纵观

从1900年至1945年的日本20世纪战前美术，在绘画、雕塑、建筑、工艺美术等方面都呈现出不同的特色，但是它们有一点是共同的：在西洋化和传统化的互相冲击、影响、吸取中呈波浪状前进，在本质上既没有西洋化，也没有传统化，而是在吸取西方文化，继承传统的基础上实现了现代化。各个美术门类都表现出不同的发展阶段，然而美术发展的中心在绘画领域。其他美术门类的发展比绘画相对滞后，绘画的相对超前发展带动着其他门类的发展，所以如果其他门类以1900年为起点，那么绘画的起点则应溯至19世纪末。在战前的45年中，从政治史看，经历了明治、大正、昭和三个时期。其中除了大正时期是完整的历史时期外，明治时期只有11年，占它自身的四分之一；昭和时期只有20年，不到它自身的三分之一。结合绘画史的发展和政治史的分期来考虑，日本战前美术可分为如下3个阶段：1. 明治末期(1895~1911)，2. 大正时期(1912~1925)，3. 昭和前期(1926~1945)。

日本20世纪美术是自明治维新(1868)以来近代美术的继续和发展。明治维新既是一场资产阶级政治革命，也带来了一场巨大的社会文化革命，在美术上出现划时代的巨变。其中最显著的特征是：以西方近代美术为背景，一种思想观念上的理性主义、表现形式上的写实主义的观照方式，根本上否定了明治以前的全

部日本美术。甚至在当时一些政府首脑的头脑中，美术乃西方之技术，日本无美术可言。由于明治政府在初期为寻求文明开化而采取全面开放的对外政策，西方文明汹涌倾入，导致日本美术一度在表面上全盘欧化。作为其反动，在明治中期(1882~1895)，以芬诺洛萨、冈仓天心为首的有识之士，重新发现了日本及东方传统美术的价值，掀起日本美术复兴运动，形成日本美术西洋化和传统化互相作用的第一个回合。以后，这种在互相作用中呈波浪状前进的特点，继续成为日本20世纪美术中一个周期性模式。

西洋化和传统化的互相作用，导致几乎所有美术门类中都产生了两个阵营：如洋画和日本画、洋风建筑和和式建筑、洋风塑造和传统木雕、工业设计和工艺美术。但它们之间并非截然对立，而是相互吸收和融合。另外，由于日本国民中普遍存在着爱好美术的传统，日本美术在西方获得好评，美术既是发展现代文明，也是保持传统文明的工具，所以与其他文化领域相比，美术事业更多地受到政府的支持。比如美术家在日本最高艺术团体——日本艺术院的120人定员中占56人，包括文学、音乐、戏剧、电影、舞蹈在内的其他艺术门类只占64人^①；再如最高级别的美术展览——日展，由首相亲自剪彩，从中可略见一斑^②。这种支持虽使美术获得天独厚的发展，但又出现一些消极的后果：美术界逐渐习惯于争取政府的支持，由此分化为官方展览和在野团体两个阵营，无论洋画和日本画，都可再划分出这两个阵营。但是，受到政府支持的，往往是美术界中的保守势力，革新运动不得不从在野团体中兴起。如明治末年的日本美术院、大正时期的二科会、昭和前期的新制作派协会，分别是该时期最有活力的团体。

① 日本艺术院：《日本艺术院要览》，东京，1985。

② 《三彩》1989年第12期，三彩新社，东京。

明治末期：西方美术的消化和传统美术的革新

在明治末期，日本工业革命已经完成，资本主义得以确立，经济急剧上升，日本跻入资本主义列强。随着经济的发展，活跃在各个领域的美术家数量剧增，社会经济地位也比明治早中期大为改善，美术教育已由过去师徒传授的私塾式教育过渡到正规的学校式教育。随着欧美文化的浸透，日本人开始自省日本在世界中的位置。这种意识虽也反映到美术界，但还没有树立起民族样式。这一时期美术，总的方向是：通过对西方美术的消化和传统美术的革新，开拓新世纪现代美术的道路。1907年文展的开设，是日本美术现代化的新起点，由此迎来大正时期的繁荣。

洋画经过明治中期长达15年的低谷后，在明治末年再度奋起。1893年，黑田清辉从法国学习外光派油画归国，是洋画走出低谷的转折点。1896年，以黑田为中心的一批油画家脱离明治美术会而创立白马会，东京美术学校也改变只教授传统美术的初衷而设立洋画科，宣告一个新时期的诞生。在日本美术史中，以一个画家的存在而改变美术发展的面貌，是罕见的现象。以明治美术会为代表的明治中期洋画倾向被称为旧派，以黑田为代表的白马会风格被称为新派，强化了送旧迎新的印象。虽然黑田从法国引入的仅是融合学院写实手法和外光派画风的折衷样式，并非真正的印象主义，但与旧派相比，它以明亮的色彩给人们带来新鲜感觉和愉悦，给画坛吹进自由奔放的空气，吸引更多的优秀人才投身洋画领域。在20世纪初期，外光派洋画与新世纪的浪漫主义气氛相结合而出现繁荣。青木繁、藤岛武二的作品，以优美色彩、浪漫情调和装饰风格，标志日本对西方油画的消化和民族油画的初步建立。

同期的日本画坛，出现明显的世代交替。相对为惰性所困的传统派老画家，一些年轻的画家重新发掘日本及东方更久远的传统，强烈显示出革故鼎新的动向。明治中期的日本美术复兴运动仅仅在狭窄的范围内倡导传统复兴，并以此排斥洋画，画家并没

有从江户中期以后的画风中超脱。1898年起，在以冈仓天心为精神领袖、以横山大观、菱田春草为主将的日本美术院中，兴起盛期新日本画运动。这些年轻的画家远溯江户初期以前的古典风格，又吸取洋画技法，建立新世纪的画风。他们在早期受冈仓天心浪漫主义理想的影响，却选择古典历史题材，表现形式上忠实于自然观照，因此，这种新古典主义方法常陷于一种古典理想和现实手法的矛盾之中。但不久，他们通过遭人非议的“朦胧体”分别完善了个人风格，并深刻影响到以后的日本画坛。其中，菱田创造了20世纪日本画最早的典范作品。以1907年开设的文展为中心，新进画家大量涌现，更深化和繁荣了由横山、菱田树立的新世纪画风，预示了又一场新老交替的到来。

以竹内栖凤为代表的日本画、以富冈铁斋为代表的南画、以浅井忠为代表的洋画在具有悠久文化传统的京都发展，与东京画家集团各领风骚，形成京都画坛和东京画坛的明显对峙，反映出20世纪日本美术的一个侧面。

20世纪初对浮世绘的研究热潮及再认识，成为兴起创作版画的机运，同时又为创作版画找到了最便利和最主要的形式——木板木刻。

由近代正规学校教育培养出来的第一代日本建筑师开始活跃。洋风建筑从明治初期由来日外国建筑师树立的一种殖民地样式，逐渐向由日本建筑师树立的众多面貌的折衷样式推移。其间，一些日本建筑师重新发现日本和东方的古典建筑样式，试图与洋风建筑调和。随着社会的发展，民间的洋风建筑也极为盛行，但大多为银行、商社、公司，住宅建筑仍然出于传统工匠之手，外观样式上与明治中期无特别变化，只是室内装修有和式、洋式两种。

1899年，东京美术学校原以木雕为主的雕刻科析置为木雕科和塑造科，说明中断了16年的洋风雕塑教育重新得到确认。1907年开设的文展中，塑造科师生成为雕塑部门的主力，其风格主要沿袭19世纪学院派，题材和手法方面则显示出日本风格。在木雕界中，高村光云在制作纪念性雕像时，将西方雕刻的表现

形式融于传统手法中，为以后木雕界所未见。在欧美留学雕塑的获原守卫、高村光太郎则大力传播罗丹风格，宣告了现代雕塑的黎明。

日本工艺美术受欧美文化的影响，已在某种程度上结出现代化的硕果，受过西式教育的工艺美术师开始活跃，形成与 19 世纪后期不同的新格局。在工艺美术的各个门类，如金工、漆艺、陶艺、染织、珐琅五大门类中都发生了现代和传统的冲撞和竞争。

大正时期：现代主义的群起和传统艺术的成长

如果将明治末期视为日本 20 世纪艺术的开拓期，那么大正时期则是其发展期。尽管大正时期不到 15 年，但欧洲同期形形色色的现代主义艺术思潮和左翼思潮均被介绍进来，彻底动摇了艺术界的旧势力。不过，这些新思潮并没有真正得到消化。由于日本经济的持续高度发展，艺术界受经济支持，而出现繁荣局面。但最有生气的艺术活动不是存在于官方的文展及其身后帝展中，而是存在于以二科会、日本艺术院为代表的在野诸团体中，后者比前者拥有更多的一流画家。

这时的绘画，无论日本画还是洋画都极为活跃。同期的欧洲艺术在第一次世界大战爆发前后变化急骤，野兽主义和表现主义并起，自达达主义演化为超现实主义，从立体主义、构成主义向抽象主义发展。日本洋画家虽难以说直接参与了这些现代艺术运动，但至少零散地接受了它们的影响。属于木炭会的画家们，主要采取后印象主义样式。万铁五郎于 1911 年发表的作品，可视作日本野兽主义的先驱。斋藤与里在大正初年的作品，也移入了野兽主义风格。立体主义画风先后见于东乡青儿 1916 年的作品和万铁五郎 1917 年的作品中。兴起于意大利的未来主义，1920 年也出现在以普门晓为中心的展览会上。超现实主义风格，见于二科会新人古贺春江的作品中。这样，欧洲同期的现代主义思想大体上都在大正时期流传，只是大多还停留于尝试阶段。岸田刘

生与这种移植性美术运动相逆而动，反而从后印象主义样式转而发展了立于东方写实观念的画风。刘生为首创立的草土社，可称为当时洋画坛上的一种理性运动。大正初期先后从法国归国的梅原龙三郎和安井曾太郎，各自以从印象主义脱颖的风格，开始在画坛占重要地位。

大正时期的日本画，没有像洋画那样剧烈动荡和变化。它的稳步发展，为以后优秀新人的大成奠定了良好基础。1914年，横山大观再兴日本美术院，集中了日本画坛俊秀与文展抗衡。京都的新一代画家则以土田麦仙为中心结成国画创作协会，也同文展脱离。文展中虽产生若干优秀人才，但总体上不如在野团体。大体上看，日本画普遍倾向于表面化装饰主义，虽在技巧上趋于成熟，但过于追求形式而乏于力度的作品较多。上村松园、镝木清方、今村紫红、小林古径、安田靉彦、竹久梦二、前田青村等众多画家正进入或走向他们的成熟期。

从大正末期到昭和初期，正是日本左翼美术运动高涨时期。在大正末期的左翼美术运动中，造型方法由构成主义而来，极其粗放无束，主要追求破坏和反抗。

这时，日本建筑界出现划时代巨变。1897年在维也纳兴起的分离派运动，标志着现代建筑的新起点。它于兴起20多年后的1920年冲击日本建筑界。分离派试图从过去一切因袭的样式脱离，根据建筑本身的目的和机能决定形式，于是舍弃以往各种折衷样式，探求各种新样式。日本建筑界还从传统建筑界中重新认识可被现代建筑吸收的长处，开始独立自主地发展自己的现代建筑。在它刚刚起步时，1923年发生的关东大地震，反而为现代样式的扩进提供了良好机会。

在雕塑界中，以文展为中心的主流势力出现分裂。1914年在再兴的日本美术院中新设了雕刻部，1919年又在二科会中设立雕刻部。与官方展览系统的雕刻相比，在野的院展和二科会中的雕塑更使人耳目一新。院展的雕刻和二科会的雕塑各有千秋，院展试图探究日本雕刻传统的正宗，二科会则意在追求罗丹以后的样式。但是，雕塑与同期绘画的活跃局面相比，整体上处于停

滞状态。

1913年起，农商务省开始主办工艺美术展览会，对实用工艺美术起了振兴作用。受绘画的影响，工艺界也兴起各种团体。

昭和前期：现代主义的夭折和传统美术的停滞

昭和前期的最初阶段是大正时期美术发展的延长，出现一个高度成熟期。大正时期所展开的各种现代艺术样式的尝试，在昭和前期开始渗透到各个艺术家。由于众多美术家留学海外，大量出版物介绍海外美术新动向，现代主义开始被融合。左翼美术运动在最初阶段达到高涨，1929年结成日本无产阶级美术家同盟，采用所谓无产阶级现实主义造型方法。但是，尽管他们主张激进，但由于技术粗劣，几乎没有留下值得一睹的作品。随着日本侵略战争的扩大，美术界被纳入战争的轨道，国粹主义被推向极点。无产阶级美术运动被当局镇压，前卫艺术被目为堕落艺术而受到压制，各种现代主义思潮不得不在30年代末偃旗息鼓。美术团体被强制统一，不同意即遭解散。根据战时政府的指令，一部分画家描绘歌颂侵略战争的战争画，他们大都采用写实主义手法制作大画面。一部分美术家则转入地下创作，将被苦闷生活压抑的愤恨和不满情绪隐藏于默默无闻的创作中。总之，由于战争的扩大，昭和前期美术极盛而衰。

这一时期的绘画，无论洋画还是日本画，传统写实绘画中的自然主义倾向和抽象绘画中的形式主义倾向，由于各种美术团体的涌现、派生和分化，鸿沟越来越大。另外，一部分日本画和洋画则由于在表现生活感情方面的接近，从而在样式上互相接近，即日本画的洋画化，洋画的民族化。日本画家速水御舟、小仓游龟、伊东深水、富田溪仙、平福百穗、松冈映丘进入创作盛期。1929年脱离院展的川端龙子创立青龙社，相对院展的正统新古典主义倾向，主张巴洛克式的动态表现样式，追求展览艺术，画风普遍接近洋画的表现样式。1937年由吉冈坚二、福田丰四郎等青年画家结成的新美术人协会，在日本画中注入新风，与以往

日本画相比最为接近洋画。

洋画界中，美术团体的分化、离合、改组愈演愈烈。1930年创立的独立美术协会，以从二科会分离出来的中坚和新进的画家为中心而结成。1936年，一些创立二科会的元老也退出二科会，与一批新画家结成一水会，回归写实，反对洋画坛上激进的前卫倾向，主张通过推进坚实的写实样式重建洋画纯正的技术传统。但是，洋画坛上的前卫倾向仍以汹涌之势席卷更新的一代。同年，退出当时帝展系统的猪熊弦一郎、小矶良平等中坚画家结成新制作派协会。这些洋画团体的演变，反映了美术界的更新换代和多方面的艺术思潮。其间，超现实主义、抽象主义等前卫风潮仍然盛行，但在独立美术协会和一水会的洋画家中，则出现试图建立与西方油画模式不同的日本油画样式的努力。

大正时期建筑，虽然奠定了现代样式的基础，但仅仅留下为数不多的实例。进入昭和时期后，以关东大地震后的城市重建为契机，现代样式就声势浩大了。学于海外建筑界精英的年轻建筑师活跃非凡。以前曾为难题的防震构造，日益得到科学的解决，建筑的工程学性质逐渐被强调，实利主义的美国高层建筑思潮一度成为主要影响。30年代前期，表现主义、包豪斯派、勒·柯尔比西埃的影响，逐渐被年轻一代的建筑师接受。日本已具备当时世界建筑中几乎全部构成要素和流派。在另一方面，又掀起重新估价日本古典建筑的思潮。

昭和前期的雕塑界，继罗丹之后频频追求布代尔、马约尔的样式。二科会的雕刻中很早就出现抽象形式的作品，然而却告终于形式主义，未成大气候。新制作派协会的雕刻部以年轻人为中心，追求纪念碑式艺术，试图消除过去装饰性雕刻的弊病。不久，整个日本现代雕塑都试图摆脱江户以来传统雕刻的弱点，但一方面保持着自然主义的具象雕刻，一方面出现具象雕刻和抽象雕刻的鸿沟。昭和前期出现的著名雕塑家有：日本美术院的桥本平八、国画会的清水多嘉示、新制作派协会的本乡新、官展的高藤素岩。

帝展从1927年起设置工艺部后，美术工艺取得长足发展，

实用工艺则进展艰难。为此，商工省在翌年成立工艺指导所。美术工艺和实用工艺、传统工艺和工业设计，时而竞争，时而融合，呈现多种倾向。

世界潮流和民族源泉的合流

——战后美术大趋势

今天的人们不无惊叹地看到，日本的战后美术不仅在欧洲和美洲取得了舞台，甚至还在亚非拉一些不起眼的小国著先鞭。日本人均产值在 1987 年超过美国后，似乎还想扮演文化大国的角色。正如“丰田”、“三菱”奔驰在各国的公路，“索尼”、“富士”、“东芝”、“日立”、“松下”进入全世界许多家庭一样，日本美术也在世界各国悄悄渗透。

对于日本美术，褒贬不一，因人而异。但如果抛开这些不同的审美观不论，日本战后美术何以能突飞猛进，却是一个耐人深思的课题。

从混乱中迅速起步

1945 年 8 月 15 日，面临绝境的日本被迫接受《波茨坦公告》，宣布无条件投降。从某种意义上说，这是日本第一次被外国征服，它使日本的历史发生了继明治维新（1868）以后最深刻的变化。这种变化的结果却是导致日本在 40 年后走在世界经济的前列。

但是，战败首先是在日本造成空前的混乱。日本前首相吉田茂曾在其名著《激荡的百年史》中，对战后的废墟、失业、通货膨胀、抢购黑市粮食的景象进行过详尽的描述。这种混乱不仅体现