

秋田蘭畫

世界美術中的

阿部邦子著
陳風譯

國際教養大學亞洲地區研究合作機構

世界美術中的

秋田蘭畫

阿部邦子著
陳風譯

世界美術中的秋田蘭畫

文字及編輯製作：阿部邦子

中文翻譯：陳風

設計：西田拓十（研究助理）

發行：國際教養大學亞洲地區研究合作機構

<http://web.aiu.ac.jp/iasrc/>

國際教養大學亞洲地區研究合作機構主辦
本校副教授阿部邦子製作 中嶋紀念圖書館展
板畫展「世界美術中的秋田蘭畫」（2017年
11月8日—2018年1月12日）相關出版

First published in Japanese and English in 2018
First traditional Chinese edition in 2020

© 2020 Akita International University (Institute
for Asian Studies and Regional Collaboration)
ISBN978-4-9908872-9-2
Printed in Japan

目錄

前言	5
序章	7
關於秋田蘭畫	9
江戶時代的視覺革命與秋田蘭畫	11
小田野直武 插圖《解體新書》	13
佐竹曙山 松樹唐鳥圖	15
小田野直武 三侯之景	16
佐竹曙山 湖山風景圖	19
小田野直武 不忍池圖/芍藥花籃圖	21
秋田蘭畫寫生本	22
秋田蘭畫的發展與西洋繪畫論	24
佐竹曙山 雙螺旋樓梯圖	27
秋田蘭畫之悲劇	28
對歐洲繪畫的影響及秋田蘭畫的今天	31
參考文獻及目錄	32

前言

我們謹以這本尺寸不大的小冊子，表達對秋田蘭畫派先驅者們的開創精神以及氣質典雅、品質高尚的繪畫作品之敬意，並向世界美術史奉獻「我們的」一頁。我們的初衷，是為在國際教養大學中嶋紀念圖書館舉辦的「世界美術中的秋田蘭畫」展板畫展（2017年11月8日—2018年1月12日）製作一本包括簡要的美術史及圖錄在內的目錄，力圖通過引用最新研究成果使展覽更具有趣味性，並以簡明扼要的講解和具有視覺沖擊力的圖版製作來提高畫展效果。這本小冊子是一本主要以學生和美術愛好者為對象的入門書，但從製作之初起，我們便抱有使之「也能滿足專業人士需求」這樣一個幾乎難以達到的奢望。不過，就像著名藝術史家E.H.貢布里希的《藝術的故事》那樣，為了做到通俗易懂，我們「忍痛割愛」，刻意省略了學術參考文獻的引用以及註釋等。

在這本雖小但卻珍貴的小冊子製作完成之際，我們謹對提供所藏作品照片的所有相關機構及匿名個人收藏家致以由衷的謝意。感謝千秋美術館學藝員松尾YUKA以及曼尼托巴大學亞洲研究中心主任威廉·李自始至終為我們提供建議和協作。始於2016年度的為時兩年的秋田蘭畫調查研究活動，全部是在國際教養大學亞洲地區研究合作機構（IASRC）提供的教員研究項目援助下完成的。其中，尤為得到了當時的機構主任熊谷嘉隆教授的支持，以及金由貴女士的事務性合作，一並在此表示感謝。特別值得一提的是，擔任這本小冊子設計的研究助理西田拓十展現了其出色的設計感覺和才能，如果沒有其付出的熱情和努力，這本小冊子不可能完成。最後，對建議將本書譯成中文並為此付出努力的該機構現任主任豐田哲也教授、以及擔任本書全文中文翻譯的國際教養大學同事陳風教授表示衷心感謝。

國際教養大學副教授 阿部邦子（美術史博士）

2020年3月 於秋田

序章

秋田蘭畫，是指由秋田的年輕藩士們組成的日本最早受到西方影響的繪畫流派。蘭畫被認為是通過荷蘭東印度公司傳入日本並於江戶時代開花結果的蘭學的副產品。經過對秋田蘭畫插圖進行為時兩年的具有更加廣闊的文化性和學術性背景視野的調查，我們確信：僅僅在日本美術史有限的框架之內，無法了解秋田派的全貌。秋田蘭畫絕不僅僅是曇花一現的邊遠的文化現象，而是當時發達的自然科學等方面的知識飄洋過海傳播至全球的大航海時代、以及各種豐富多彩的形象伴隨那個時代周遊世界的時代產物。在以下的分析中，我們將跨越時空，將位於法國香波城堡內的出自李奧納多·達·文西創意的雙螺旋樓梯、根據法蘭德斯畫家揚·布魯蓋爾原畫製作的銅版畫《好撒瑪利亞人》、以及位於東京上野的不忍池等與秋田蘭畫相關的地點及藝術作品貫穿在一起，以全球性的世界美術史眼光，去追尋秋田蘭畫作為視覺文化所擁有的國際維度。如果能確定秋田蘭畫在世界美術史中的地位，那麼將會誕生新的故事。因為在與西洋美術作品交流中誕生的這些雅致的秋田蘭畫作品，在構圖上實現了革新，並如同旅行一樣，逐以別具一格的形象返回歐洲故里，最終形成一種形象的循環。

1 小田野直武作鷹圖
秋田市立千秋美術館保管 個人收藏

關於秋田蘭畫

所謂秋田蘭畫，其文字上的定義為「秋田的荷蘭風格繪畫（蘭畫）」。
18世紀下半葉的江戶時代，秋田藩的武士們使用傳統材料，形成了被稱為秋田派的日本最早的西洋風格繪畫流派。其代表性畫家為藩主佐竹曙山及其家臣小田野直武二人。秋田蘭畫通過西方傳入的科學著作等學習西洋繪畫，在花鳥畫中引進了寫實而細膩的自然景物畫法以及西洋風格的幻覺主義。作品在構圖上強調近景，加入陰影，並屢屢在低地平線上配以遠景景觀的組合。

秋田蘭畫的誕生，源於1773年。當時秋田藩主將地質學家平賀源內召回，令其進行秋田藩的銅礦調查。作為蘭學家，平賀源內十分熟悉西洋繪畫技法，此次秋田之行使其有機會與直武相識並向其教授陰影法。此後不久被曙山派往江戶的直武，用五年時間，在源內指導下，通過西方圖書的插圖等學習西洋繪畫技法。此外，據推測，直武還結識了擅長寫實手法的花鳥畫並深受當時的文化人和武士青睞的南蘋派代表性畫家宋紫石，並受其影響。

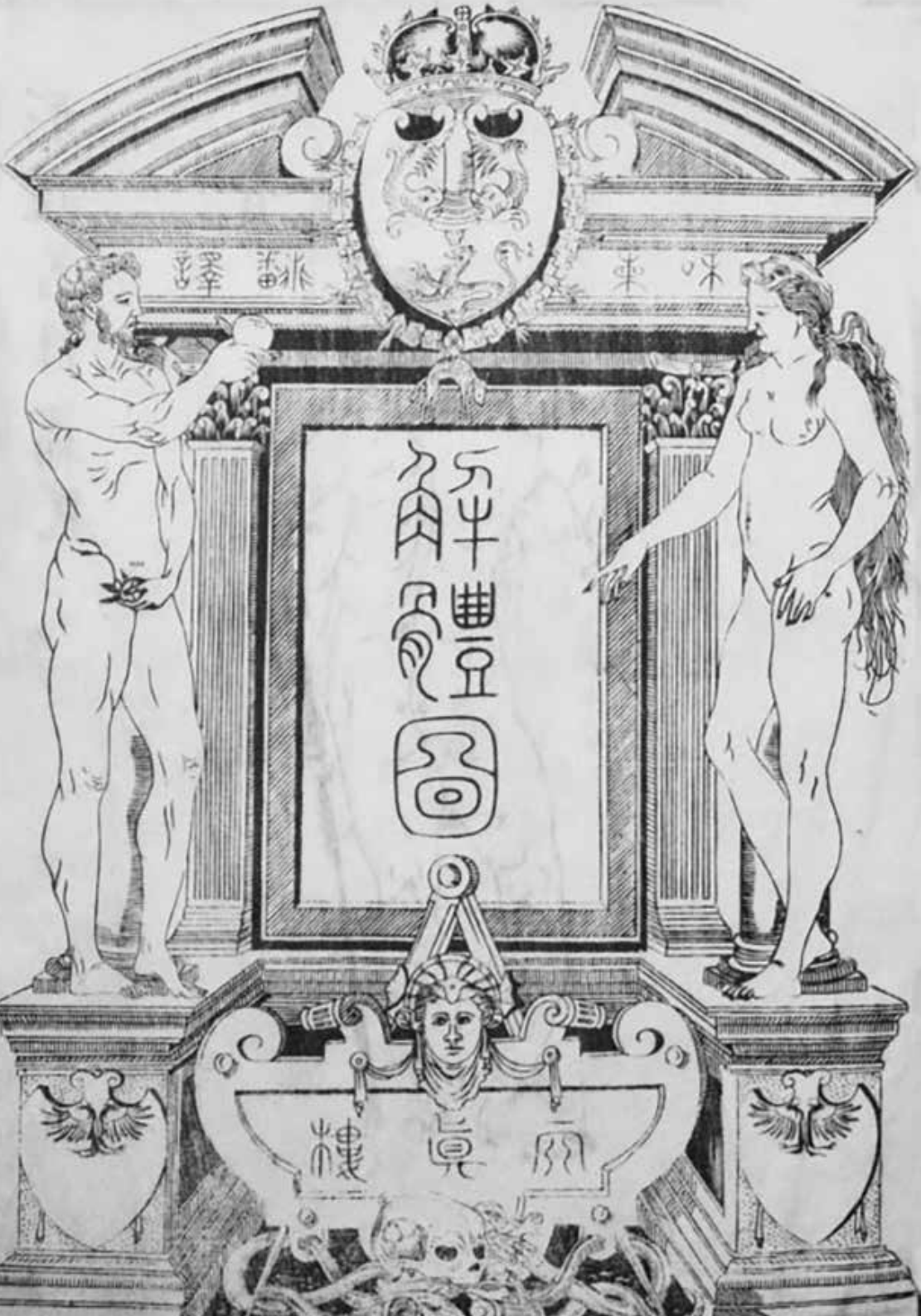

江戸時代の視覚革命與秋田蘭畫

隨著1720年德川吉宗解除對基督教相關書籍以外的西方圖書禁令，江戸時代的鎖國政策趨於鬆動，自然科學等方面的西方書籍隨之傳入，在日本引發了蘭學熱潮。與此同時，望遠鏡、暗箱等的傳入，引發了傳統視覺革命，於江戸時代後期出現了新的視覺文化並開花結果。藝術家們通過學習西方的自然科學，進行大自然寫生，嘗試採用科學的透視法來進行繪畫。雖然當時線條透視、鳥瞰視圖等已經中國傳入日本，但日本的藝術家們通過更加直接的方式獲取準確的資訊，使這些技法得到了及時的改進。作為西洋風格的日本畫之先驅，秋田蘭畫派就是在這種背景下誕生的。

鈴木晴信 高野の玉川（局部）

大都會藝術博物館收藏

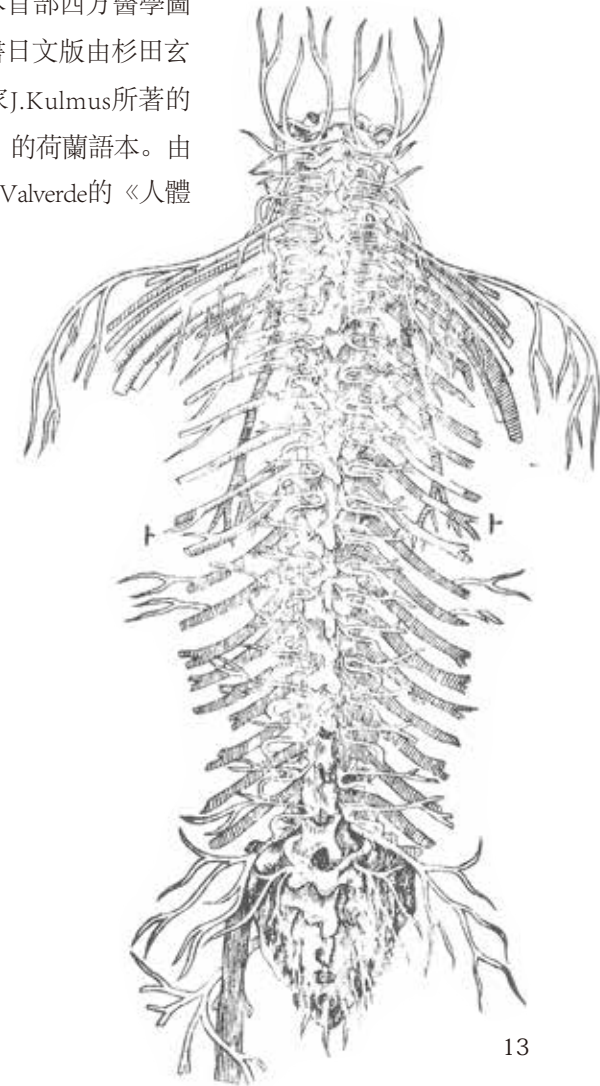

小田野直武 插圖 《解體新書》

小田野直武作為插畫家，為日本首部西方醫學圖書的翻譯出版做出了貢獻。該書日文版由杉田玄白、前野良澤等譯自德國醫學家J.Kulmus所著的解剖圖譜《Anatomische Tabellen》的荷蘭語本。由直武繪製的卷首插圖，其原圖為Valverde的《人體解剖圖解》。

2 左：小田野直武作《解體新書》附圖
卷首插圖（局部）
秋田市立千秋美術館收藏

3 右：小田野直武作《解體新書》附圖
「神經從脊椎出」（局部）
秋田縣立圖書館收藏

- 4 佐竹曙山作松樹唐鳥圖
秋田縣立近代美術館保管 個人收藏

佐竹曙山 松樹唐鳥圖

這幅作品明顯突出近景中向斜上方延伸的樹幹粗壯、根部長出地面的松樹。構圖如同狩野派大膽粗獷的松樹隔扇畫，但樹幹部分添加了陰影，表現出立體感。在這棵典型的日本式的松樹上，停留著一隻有著驚艷的紅綠色彩羽毛的鸚鵡。這種南國鳥類鸚鵡與日本式松樹的組合，給人一種實在是不可思議和超脫現實之感。曙山的寫生本上也能看到與這個鸚鵡完全相同的畫，據推測製作時有可能是採用了畫稿。畫稿，是畫家為日後的製作而臨摹的畫，是組合各種題材，調整構圖所需的資料。秋田蘭畫的畫家們學習狩野派，將通過外來銅版畫等學到的西洋繪畫技法引進到傳統繪畫技法的畫稿中。畫中沒有中景，遠景採用西洋風景銅版畫中可見的細密線條（影線）繪製。它既是一幅西洋式的風景畫，同時湖面上漂泊的白帆小舟又極富日本情趣。近景被大膽地誇張，猶如是黏貼在遠景上一般，技法極為奇特，這也使作品給人以獨特、新穎之感，從而進一步提升了作為繪畫的觀賞價值。

- 5 佐竹曙山作唐鳥圖（選自佐竹曙山寫生本）(局部)
秋田市立千秋美術館收藏

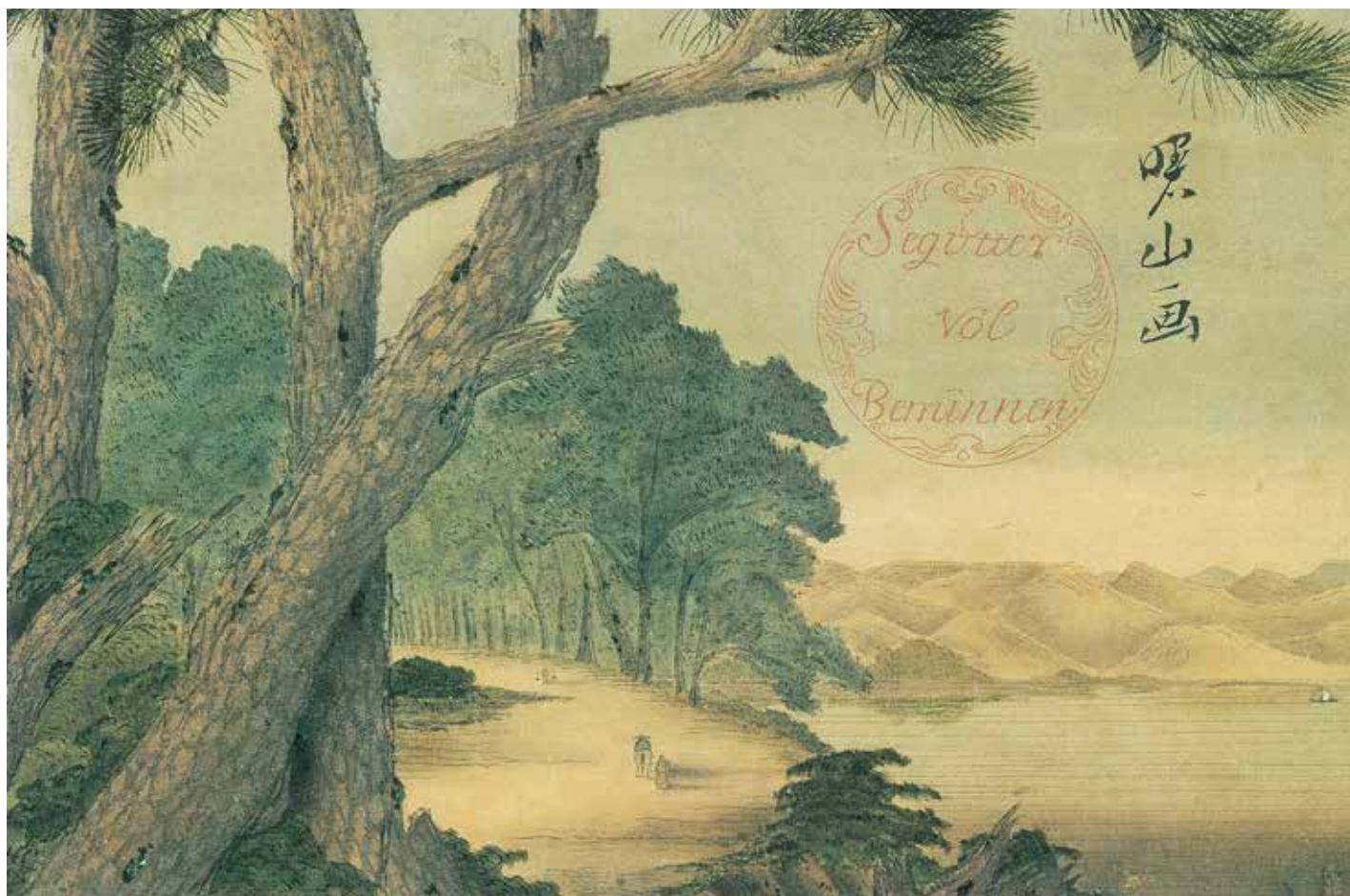

小田野直武 三俣之景

作品描繪的是日本橋中洲三俣之景觀，這裏當時是江戶首屈一指的鬧市區。直武筆下同題材的眼鏡畫並未渲染當時的繁華景象，反倒是刻意描繪一種靜謐的氛圍。這幅畫於明治24年（1891年）在日本美術協會常會展出，此後據推測流往歐洲。該作品的原收

藏者被認為是法國人Louis Gonse，這位著名的日本美術收藏家還擔任過曾使日本主義紅火一時的美術雜誌《Gazette des beaux-arts》的總編。據傳Louis Gonse離世後，這幅畫經由柏林畫廊回到了日本，但有關其來歷等詳情無人知曉。

7 佐竹曙山作 湖山風景圖
秋田市立千秋美術館收藏

佐竹曙山 湖山風景圖

這幅畫的構圖是曙山參照小田野直武所持的揚·布魯蓋爾原圖銅版畫《好撒瑪利亞人》決定的。由於忠實地再現了版畫中的近景、中景、遠景，從而實現了自然的空間表達效果，通過陰影法，將西洋的景色完全變成了日本的景色。遠景天空中毫無關聯的荷蘭語巨大印章（Segötter vol Beminnen = 至愛的海神）令人印象深刻，但其真實含義至今依然是迷。曙山除此之外，還使用了其他三種荷蘭語印章。

不忍池圖 / 芍藥花籃圖

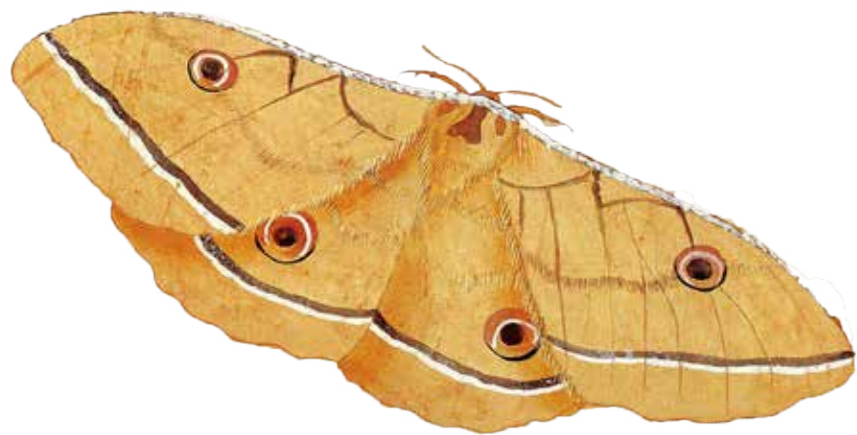
第二次世界大戰後被重新發現並指定為重要文物的這幅《不忍池圖》，關於該畫中花卉的主題，一直是專家們爭論的焦點。最新的研究成果認為，畫中的芍藥、一串紅、金盞花為藥草。由於通過平賀源內接受《解體新書》插圖工作的直武一直伴隨在以與東西方藥草相關的本草學為專業的源內身旁，從而使這幅畫展現了處於江戶文化中心地位的秋田蘭畫之文化背景。外來的植物圖鑒和藥草詞典等均為平賀源內的藏書，據推測，直武在繪製時參考了這些圖書。

- 8 小田野直武作 不忍池圖
秋田縣立近代美術館收藏
- 9 小田野直武作 芍藥花籃圖
秋田縣立近代美術館收藏

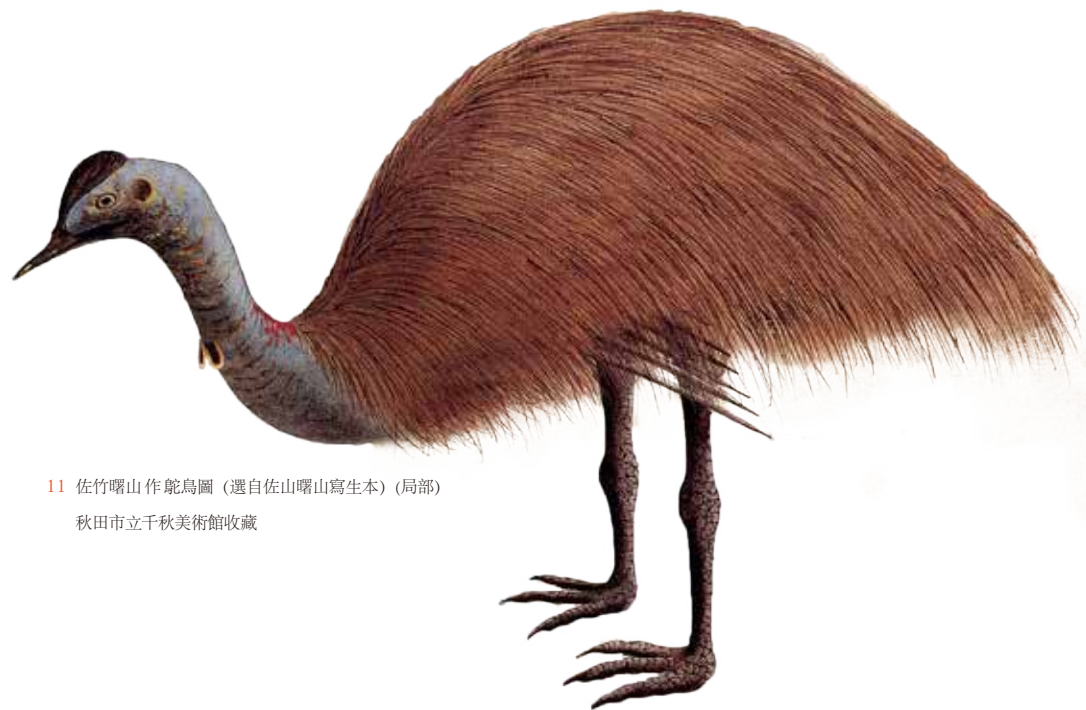

秋田蘭畫寫生本

秋田蘭畫為人所知的特點，是通過寫生本對花、鳥、昆蟲等進行細致的寫生後再來完成繪畫作品。從這些寫生本上，可以看到秋田蘭畫的畫家們在對純粹畫風的追求中完成的一幅幅極富創意的構圖作品。因他們不是職業畫家，繪製的作品未進入公開市場。

10 佐竹曙山作天蠶圖（選自佐山曙山寫生本）（局部）
秋田市立千秋美術館收藏

11 佐竹曙山作鴛鳥圖（選自佐山曙山寫生本）（局部）
秋田市立千秋美術館收藏

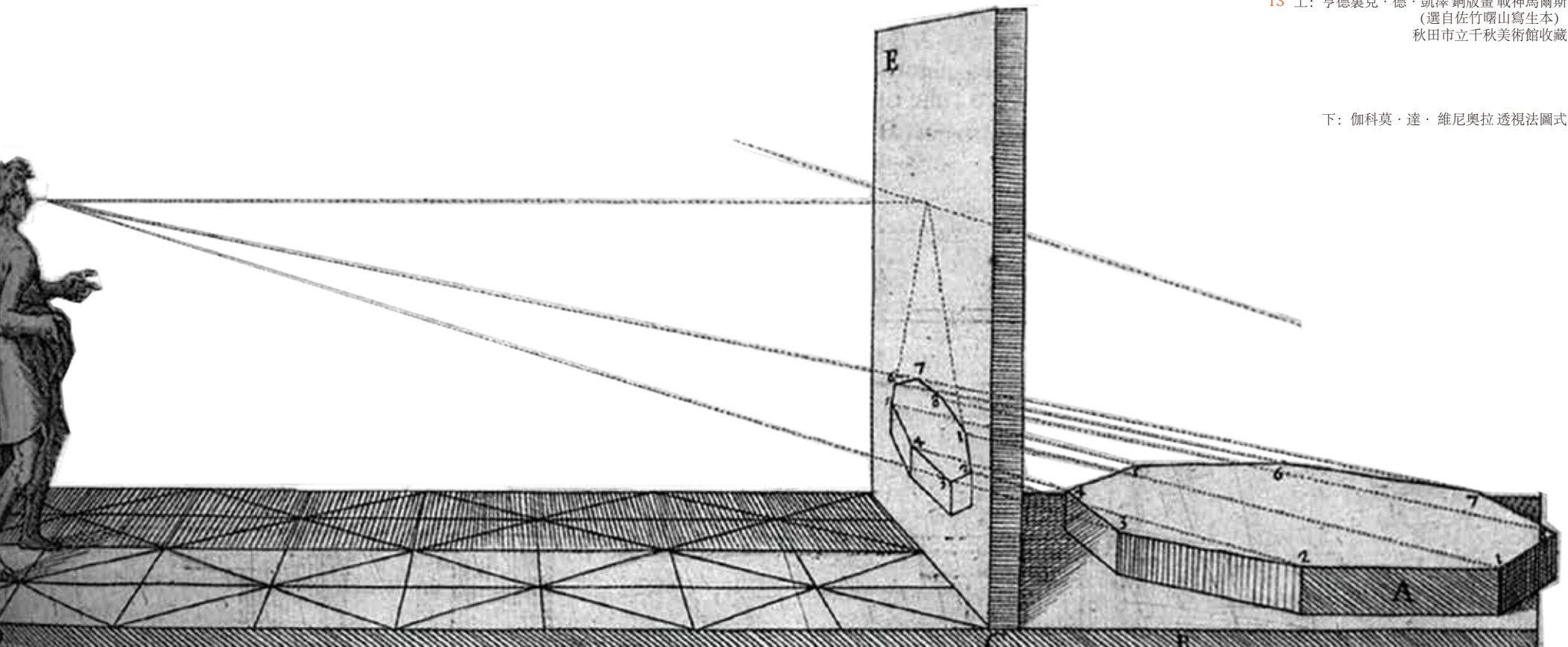
12 小田野直武作
荷葉圖（選自小田野直武寫生本）（局部）
秋田縣立近代美術館收藏

秋田蘭畫的發展與西洋繪畫論

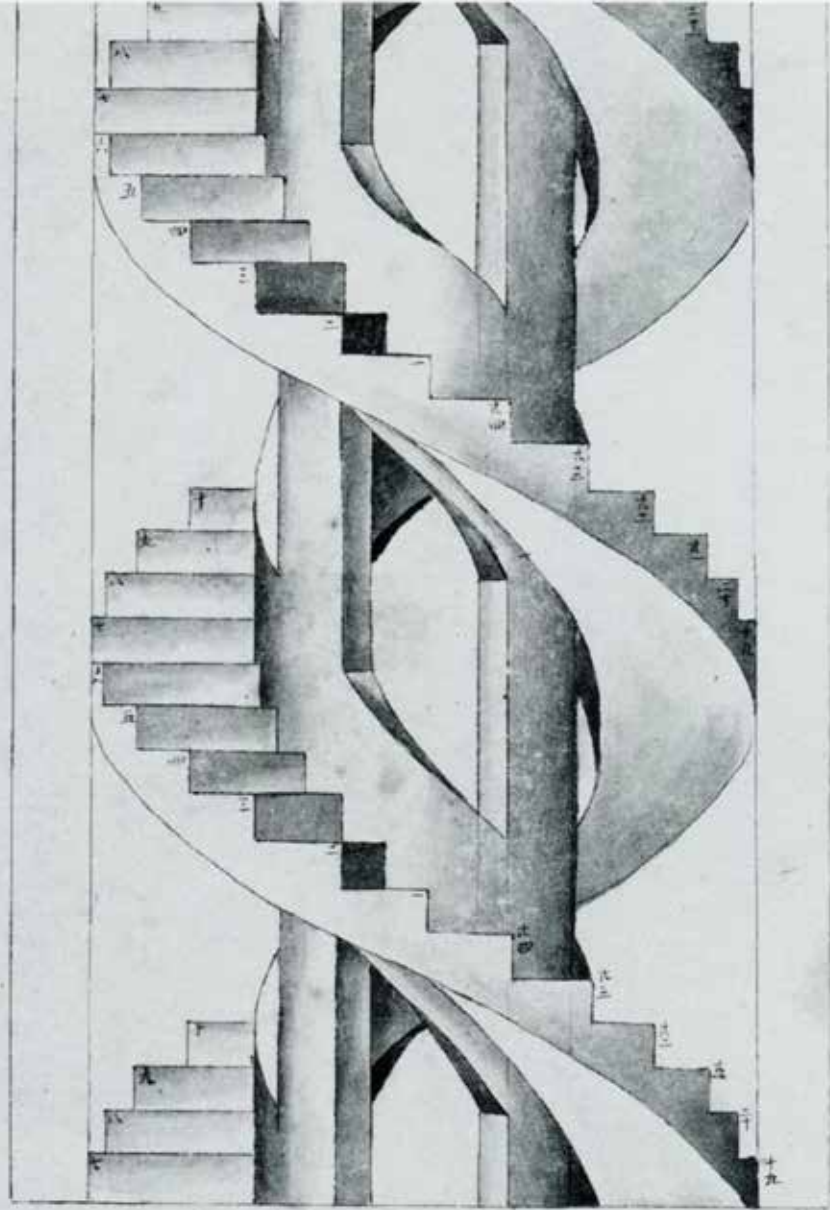
佐竹曙山於1778年撰寫的繪畫法綱要、畫圖理解、丹青部三部繪畫論是日本最早的西洋繪畫論著，他分別在這些論著中通過插圖對線條透視、繪畫技法、陰影法以及色彩搭配等進行了闡述。曙山高度評價歐洲繪畫注重實用性的寫實主義。曙山就是這樣，通過平賀源內吸收蘭學思想，並在自己的家臣小田野直武的幫助下完成了這幾部繪畫論。

13 上：亨德裏克·德·凱澤 銅版畫 戰神馬爾斯
(選自佐竹曙山寫生本)
秋田市立千秋美術館收藏

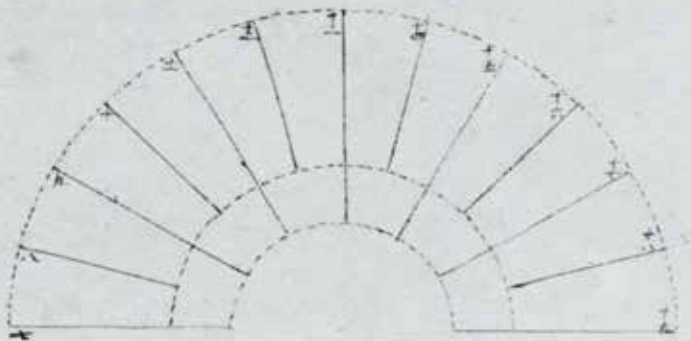
下：伽科莫·達·維尼奧拉 透視法圖式

佐竹曙山 雙螺旋樓梯圖

曙山留下的《寫生本》第三冊中，收錄了日本首部關於西洋繪畫的論述，其中有關於透視法和陰影法的插圖，還包括這幅雙螺旋樓梯圖。在使用雙螺旋樓梯的建築方面，法國香波城堡內被認為是出自李奧納多·達·文西創意的樓梯最為著名。主流看法認為曙山所臨摹的這張圖為莫克森所著《實用透視圖法書》（1670年）中的插圖，而該插圖的原始圖為16世紀義大利建築學家維尼奧拉之建築論著《實用遠近法規則》（1583年）中的雙螺旋樓梯圖。但曙山為何將這張圖用於西洋繪畫論著中，目前依舊是個迷。

- 14 佐竹曙山作 雙螺旋樓梯圖（選自佐竹曙山寫生本）（局部）
秋田市立千秋美術館收藏

秋田蘭畫之悲劇

如上所述，秋田蘭畫出現於蘭學在日本開花結果的江戶時代後期，並以將線條透視、陰影法等西洋繪畫技法引入東方繪畫的獨特表現方法而聞名。然而，在秋田和江戶名聲大振的直武，卻遭遇了突如其來的人生悲劇。1779年，其導師源內入獄並死於牢中，相關人員也受到牽連。直武因此失去了公職，並於次年春猝死於故鄉角館。5年後的1785年，隨著曾為秋田藩藩主的曙山也離開人世，秋田蘭畫已後繼無人。這一系列的不幸是導致秋田派「短命」的主要原因。但另一方面，由於司馬江漢（1747-1818）曾師從直武學習西洋畫風，並學習和發展了曙山的《繪畫法綱要》，撰寫出自身的論著《西洋畫壇》，從而使秋田派對當時的畫家產生了影響。

*

1900年前後，在秋田蘭畫已被遺忘100多年之後，秋田派被重新發現。到了1930年，出生於角館的日本畫畫家平福百穗出版了日本首部關於秋田蘭畫的研究論著《日本西洋畫曙光》，這部論著至今仍是秋田蘭畫專業研究者必備的基本文獻。

15 佐竹曙山作 燕子花和小刀圖（局部）
秋田市立千秋美術館收藏

對歐洲繪畫的影響及 秋田蘭畫的今天

據認為，以獨特的視覺來決定構圖的秋田蘭畫派，通過北齋、廣重的浮世繪，對歐洲的莫內、梵谷等印象派畫家們間接地產生了影響。

秋田蘭畫的一系列作品中，凝聚了小田野直武和佐竹曙山卓越的繪畫才能之精華。比如，擴大近景的誇張手法、有效的遠景深度感等獨特的空間表現手法、花卉的主題等寫實而優雅的表現方法等，今天依然充滿著新穎、清秀之感，令人驚嘆不已。

左：文森·梵谷 播種者
梵谷美術館 阿姆斯特丹

16 右：佐竹曙山作 松樹唐鳥圖
秋田縣立近代美術館保管 個人收藏

參考文獻

- Johnson, Hiroko, *Western Influences on Japanese Art: The Akita Ranga Art School and Foreign Books*, Amsterdam: Hotei Publishing 2005
- Screech, Timon, *The Lens Within The Heart: The Western Scientific Gaze and Popular Imagery in Later Edo Japan*, University of Hawai'i Press 2002
- 今橋理子『秋田蘭画の近代 小田野直武「不忍池図」を読む』東京大学出版 2009
- 武埴林太郎編『画集秋田蘭画』秋田魁新報社 1989
- 平福百穂『日本洋画の曙光』岩波書店 2011

目録

1. 小田野直武 作 鷹圖 秋田市立千秋美術館保管 個人收藏	10. 佐竹曙山 作 天蠶圖 (選自佐竹曙山寫生本) 秋田市立千秋美術館收藏
2. 小田野直武 作 《解體新書》附圖 卷首插圖 秋田市立千秋美術館收藏	11. 佐竹曙山 作 駝鳥圖 (選自佐竹曙山寫生本) 秋田市立千秋美術館收藏
3. 小田野直武 作 《解體新書》附圖 「神經從脊椎出」 秋田縣立圖書館	12. 小田野直武 作 荷葉圖 (選自小田野直武寫生本) 秋田縣立近代美術館收藏
4. 佐竹曙山 作 松樹唐鳥圖 秋田縣立近代美術館保管 個人收藏	13. 亨德裏克・德・凱澤 戰神馬爾斯 (選自佐竹曙山寫生本) 秋田市立千秋美術館收藏
5. 佐竹曙山 作 唐鳥圖 (選自佐竹曙山寫生本) 秋田市立千秋美術館收藏	14. 佐竹曙山 作 雙螺旋樓梯圖 (選自佐竹曙山寫生本) 秋田市立千秋美術館收藏
6. 小田野直武 作 三侯之景 天理大學附屬天理圖書館收藏	15. 佐竹曙山 作 燕子花和小刀圖 秋田市立千秋美術館收藏
7. 佐竹曙山 作 湖山風景圖 秋田市立千秋美術館收藏	16. 佐竹曙山 作 松樹唐鳥圖 秋田縣立近代美術館保管 個人收藏
8. 小田野直武 作 不忍池圖 秋田縣立近代美術館收藏	
9. 小田野直武 作 芍藥花籃圖 秋田縣立近代美術館收藏	

封面：花鳥・雙螺旋樓梯主題 選自佐竹曙山寫生本 秋田市立千秋美術館收藏

p.2: 小田野直武 不忍池圖 (局部) 秋田縣立近代美術館收藏

p.4: 鳥蝶主題 選自佐竹曙山寫生本 秋田市立千秋美術館收藏

p.6: 佐竹曙山 松樹唐鳥圖 (局部) 秋田縣立近代美術館保管 個人收藏

封底：唐鳥圖 (局部) 選自佐竹曙山寫生本 秋田市立千秋美術館收藏

Akita
International
University

