

# 浮世绘三杰

喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重

〔意〕弗朗西斯科·莫雷纳 著 袁斐 译

北京出版集团公司  
北京美术摄影出版社

# 浮世绘三杰

喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重

[意] 弗朗西斯科·莫雷纳 著  
袁斐 译



北京出版集团公司  
北京美术摄影出版社

Original title: UKIYO-E Utamaro, Hokusai, Hiroshige  
Texts by Francesco Morena  
Original edition copyright © 2007 by Giunti Editore S.p.A.,  
Firenze-Milano  
www.giunti.it  
The simplified Chinese is published in arrangement through  
Niu Niu Culture Limited.

All the images belong to Giunti Archive, except:  
© Erich Lessing pp.9,16,28-29,33,46, 57,80-81,88-89,96right,  
97,99,100-101,106-107right  
© Christie's Images pp.2,225  
© Burstein Collection pp.6,81

扉页前图:  
歌川广重  
《阿波鸣门之风波》  
选自《六十余州名所图会》  
1853—1856年  
锦绘  
细节图  
科隆, 普尔沃尔收藏馆

美术馆和博物馆馆藏艺术品, 经由遗产和文化部许可, 进行复制。  
Giunti Editore S.p.A 愿意对无法找到根源的作品承担最终责任。  
注释中未加特别说明部分属于私人收藏。

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

浮世绘三杰 : 喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重 /  
(意) 弗朗西斯科·莫雷纳著; 袁斐译. — 北京 : 北京  
美术摄影出版社, 2017. 2

书名原文: UKIYO-E Utamaro, Hokusai, Hiroshige  
ISBN 978-7-80501-919-2

I. ①浮… II. ①弗…②袁… III. ①喜多川歌麿  
(1753-1806) —生平事迹②葛饰北斋 (1760-1849) —生平  
事迹③歌川广重 (1797-1858) —生平事迹④喜多川歌麿  
(1753-1806) —浮世绘—绘画评论⑤葛饰北斋 (1760-  
1849) —浮世绘—绘画评论⑥歌川广重 (1797-1858) —浮  
世绘—绘画评论 IV. ①K833.135.72②J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第139732号  
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-0919

责任编辑: 董维东  
执行编辑: 刘舒甜  
责任印制: 彭军芳

浮世绘三杰  
喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重  
FUSHIHUI SAN JIE  
[意] 弗朗西斯科·莫雷纳 著  
袁斐 译

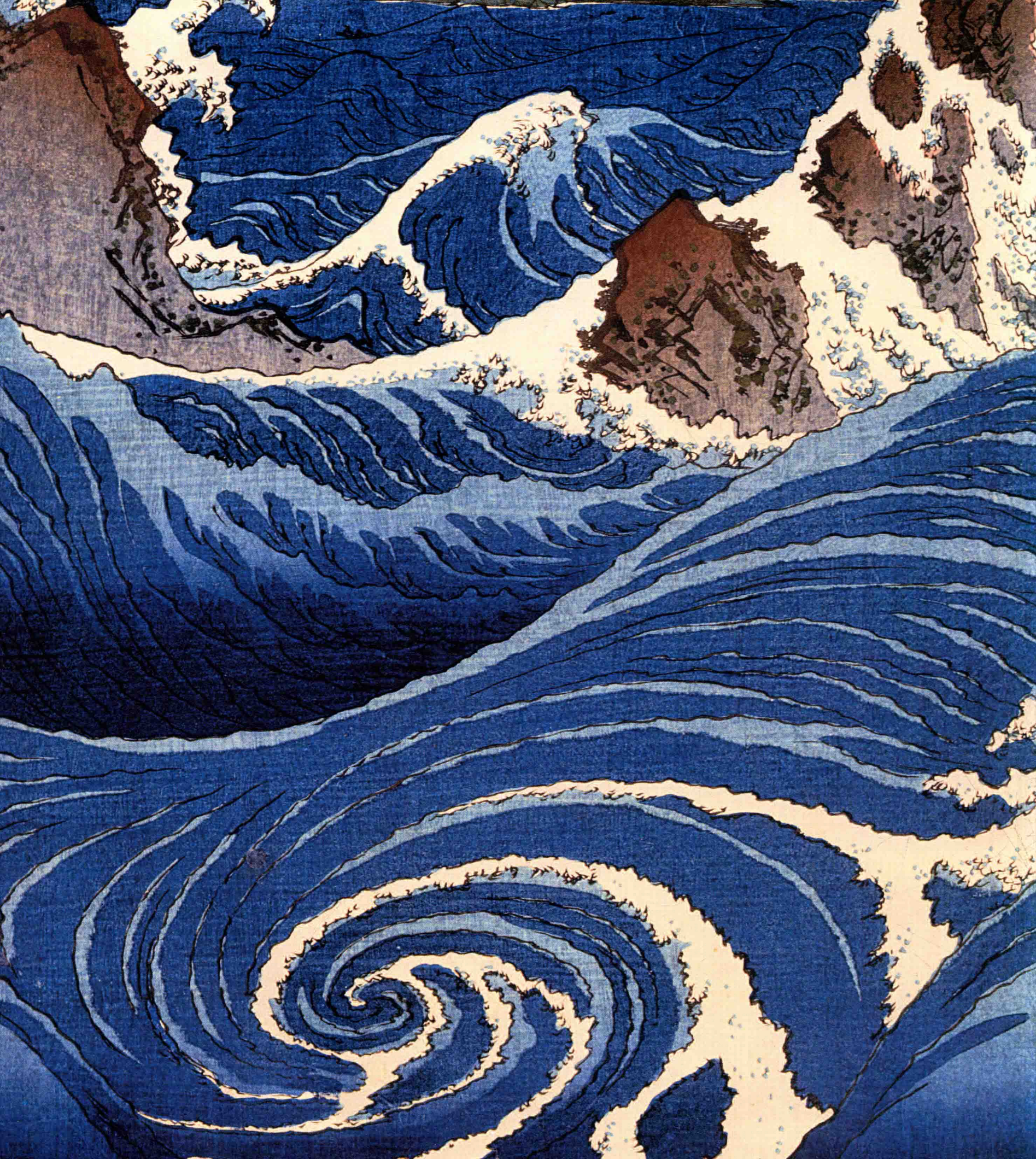
出 版 北京出版集团公司  
北京美术摄影出版社  
地 址 北京北三环中路6号  
邮 编 100120  
网 址 www.bph.com.cn  
总发行 北京出版集团公司  
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司  
经 销 新华书店  
印 刷 鸿博昊天科技有限公司  
版 次 2017年2月第1版 2017年5月第2次印刷  
开 本 889毫米×1194毫米 1/12  
印 张 19  
字 数 105千字  
书 号 ISBN 978-7-80501-919-2  
定 价 189.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换  
质量监督电话 010-58572393

# 目 录

|       |     |
|-------|-----|
| 浮世绘   | 7   |
| 喜多川歌麿 |     |
| 美人绘大师 | 59  |
| 葛饰北斋  |     |
| 浮世绘天才 | 115 |
| 歌川广重  |     |
| 风景画巨匠 | 177 |

# 浮世绘三杰



# 浮世绘三杰

喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重

[意] 弗朗西斯科·莫雷纳 著  
袁斐 译

北京出版集团公司  
北京美术摄影出版社

Original title: UKIYO-E Utamaro, Hokusai, Hiroshige  
Texts by Francesco Morena  
Original edition copyright © 2007 by Giunti Editore S.p.A.,  
Firenze-Milano  
www.giunti.it  
The simplified Chinese is published in arrangement through  
Niu Niu Culture Limited.

All the images belong to Giunti Archive, except:  
© Erich Lessing pp.9,16,28-29,33,46, 57,80-81,88-89,96right,  
97,99,100-101,106-107right  
© Christie's Images pp.2,225  
© Burstein Collection pp.6,81

扉页前图:  
歌川广重  
《阿波鸣门之风波》  
选自《六十余州名所图会》  
1853—1856年  
锦绘  
细节图  
科隆, 普尔沃尔收藏馆

美术馆和博物馆馆藏艺术品, 经由遗产和文化部许可, 进行复制。  
Giunti Editore S.p.A 愿意对无法找到根源的作品承担最终责任。  
注释中未加特别说明部分属于私人收藏。

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

浮世绘三杰: 喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重 /  
(意) 弗朗西斯科·莫雷纳著; 袁斐译. — 北京: 北京  
美术摄影出版社, 2017. 2

书名原文: UKIYO-E Utamaro, Hokusai, Hiroshige  
ISBN 978-7-80501-919-2

I. ①浮… II. ①弗…②袁… III. ①喜多川歌麿  
(1753-1806) —生平事迹②葛饰北斋 (1760-1849) —生平  
事迹③歌川广重 (1797-1858) —生平事迹④喜多川歌麿  
(1753-1806) —浮世绘—绘画评论⑤葛饰北斋 (1760-  
1849) —浮世绘—绘画评论⑥歌川广重 (1797-1858) —浮  
世绘—绘画评论 IV. ①K833.135.72②J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第139732号  
北京市版权局著作权合同登记号: 01-2015-0919

责任编辑: 董维东  
执行编辑: 刘舒甜  
责任印制: 彭军芳

浮世绘三杰  
喜多川歌麿、葛饰北斋、歌川广重  
FUSHIHUI SAN JIE  
[意] 弗朗西斯科·莫雷纳 著  
袁斐 译

出 版 北京出版集团公司  
北京美术摄影出版社  
地 址 北京北三环中路6号  
邮 编 100120  
网 址 www.bph.com.cn  
总发行 北京出版集团公司  
发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司  
经 销 新华书店  
印 刷 鸿博昊天科技有限公司  
版 次 2017年2月第1版 2017年5月第2次印刷  
开 本 889毫米×1194毫米 1/12  
印 张 19  
字 数 105千字  
书 号 ISBN 978-7-80501-919-2  
定 价 189.00元

如有印装质量问题, 由本社负责调换  
质量监督电话 010-58572393

# 目 录

|       |     |
|-------|-----|
| 浮世绘   | 7   |
| 喜多川歌麿 |     |
| 美人绘大师 | 59  |
| 葛饰北斋  |     |
| 浮世绘天才 | 115 |
| 歌川广重  |     |
| 风景画巨匠 | 177 |



も  
修  
不  
い  
の  
山

芳月  
丹鳥齋  
奥村文角政信正筆

# 浮世绘

很多年来，在西方人眼中，浮世绘代表着整个日本艺术。19世纪中叶，浮世绘三杰的作品开始流传海外，喜多川歌麿的美人画、葛饰北斋的创新之作和歌川广重的绝美风景画，深深吸引着欧美的艺术评论家们。首先开始关注日本浮世绘的是一些法国的文艺工作者和艺术家，他们中的很多人如马奈、莫奈、凡·高、高更等都是当时的艺术先驱。他们在许多构思新颖的日本木版画中寻求艺术和创作的灵感。同时，由于浮世绘的风潮在全球盛行，许多学者开始系统地研究并出版了很多著作，这其中也包括著名“先锋”埃德蒙·德·龚古尔。

20世纪，出现了一大批的浮世绘相关

著作，至此，从17世纪的萌芽期到19世纪下半叶的晚期，浮世绘的发展轨迹已然明晰。喜多川歌麿、葛饰北斋和歌川广重至今仍是日本最负盛名的艺术家，在整个浮世绘艺术史的进程中，他们是绝对的主角。在那段漫长而复杂的时期，众多才华横溢的艺术家浮出水面，浮世绘三杰的佳作也正是在这股浪潮中一一诞生的。

在江户时期（1603—1867年），“浮世”在佛教中寓意不祥，意为生命短暂，日本人用其强调生命的转瞬即逝以及在有生之年尽可能享受人生的强烈愿望。1661年，作家浅井了意（1612—1691年）在其著作《浮世物语》前言中描述同胞们无忧无虑、无牵无挂的生活状态时，首次提到

了“浮世”，文中写道：“活在当下，尽情享受月光、白雪、樱花和鲜红的枫叶，纵情歌唱，畅饮清酒，忘却现实的困扰，摆脱眼前的烦忧，不再灰心沮丧，就像一只空心的南瓜，漂浮于涓涓细流中。这就是所谓‘浮世’。”

因此，浮世绘是蕴含着这一理念的书画刻印艺术，传达着一种生活方式。这种艺术对日本首府江户（即现在的东京）的居民更具吸引力，影响更深远。而对于其他一些大都市，如旧首都京都和港口城市大阪，影响则相对较弱。江户城于17世纪初达到鼎盛时期，是德川家康的军事政体（即德川幕府）的产物，这里几乎见证了17世纪至19世纪间日本所有的文化和社会

右页  
铃木春信  
《捕虫图》  
约 1768 年  
锦绘  
伦敦，英国国家博物馆



第 6 页  
奥村政信  
《演员中村喜代三扮演八百屋  
阿七，演员初代尾上菊五郎扮  
演吉三郎》  
约 18 世纪中叶  
锦绘  
整体图和细节图  
波士顿，波士顿美术博物馆



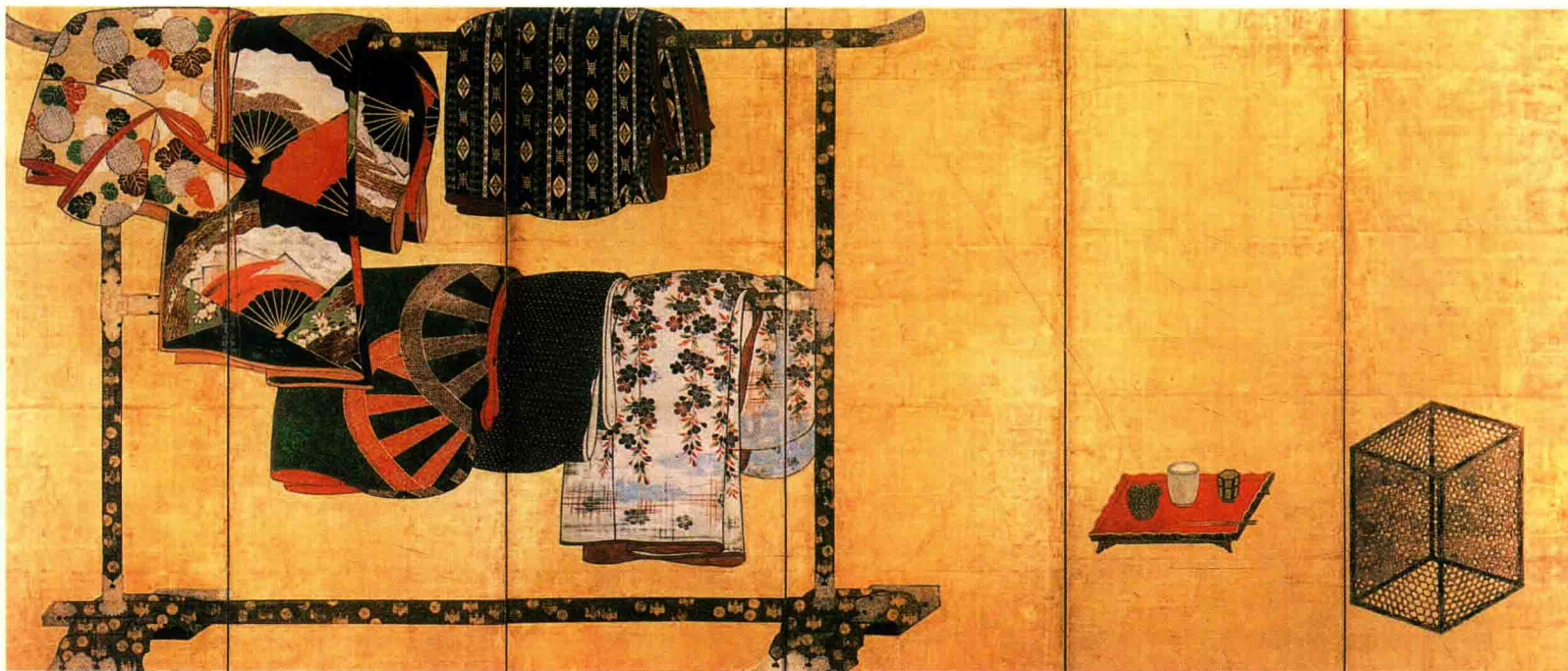
鈴木春信画

《谁之袖美人屏风》

17世纪中叶

纸本彩墨金箔

东京，出光美术馆



变革。

自江户城诞生之日起，它就一直充当着新政府的临时首府所在地，德川家康大将军的幕府即位于此。1635年，德川幕府颁布法律，明令禁止日本民众移居海外，同时在外日本民众也禁止归国。这一众所周知的闭关锁国政策也波及无数此前一直备受优待的外国民众，尤其是定居日本的葡萄牙人和西班牙人，他们被迫于1639年前搬离日本。和伊比利亚人不同，荷兰新教徒对传播天主教文化兴趣不大，面临

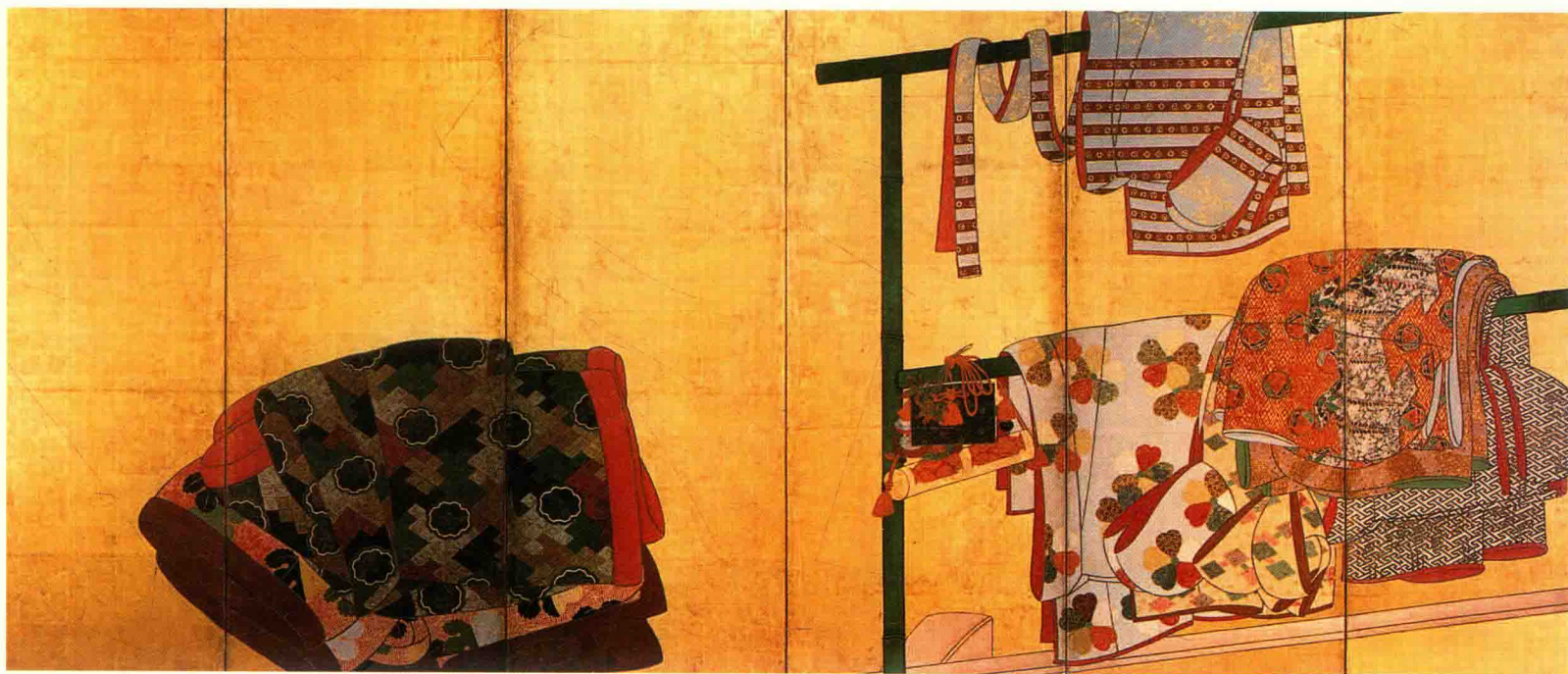
幕府的严格管制时，他们被迫将商业往来活动转移至长崎的出岛。这种状况一直持续到1853年，一艘由海军准将马修·佩里（1794—1858年）指挥的美国军舰驶入浦贺港口，强迫日本政府打开港口，并与西方国家进行贸易往来。至此，持续了200多年之久的闭关锁国政策画上了句点。

随着江户城的高速发展，短短几十年，城内居民人口急剧增加，一度增至百万，也因此使得参觐交代制度能够有效进行。参觐交代制度规定，各藩的大名需要

前往江户替幕府将军执行一段时间政务，然后再返回自己领土执行政务。按照规定，在江户的任期一般在6个月以上、2年以下。全日本近250名大名迁居至首府，既烦琐又耗费大量财力，由于缺乏足够的时间和费用，分散中央集权的目的也收效甚微。

为了管控威胁到国家稳定的阶层，政府针对传统社会阶层进行了严格的细分，其中包括武士、农民、工人和商人，每一阶层的社会活动都由带有儒家烙印的法案具体限

乍一看画中好像只有一些随意摆放在衣架上的和服。但实际上这幅画背后却是一段悲伤的典故，画中缺少了一名女子的身影，因此令人对画作中缺席的柔美女子浮想联翩。



定。这一规定最有利于新兴资产阶级，这个阶层主要由工人和商人组成。尽管商人们属于日本社会阶级金字塔的底端，但他们却比任何其他阶级的人们更擅长利用当时繁荣的经济形势。他们积累了巨额的财富，同时又有别于其他受困于严苛社会制度的阶层。商人们拒绝墨守成规，他们释放激情，纵情娱乐，获得了巨大的满足感。后来幕府也颁布了一系列的法律来限制商人这种铺张浪费的奢侈行为。

对于那些手握大把钱财用来挥霍的人

们而言，江户城绝对能满足其一切需求。城内的娱乐区也应运而生，专门为成年人提供休闲消遣活动，如歌舞伎座、文乐剧院和情色交易的场所“卖春宿”。建造这一区域时，工匠们参照了当时京都的岛原花街。自1589年起，在丰臣秀吉（1537—1598年）担任大名的桃山时代（1573—1603年），为了管控混乱的红灯区，政府将在岛原花街的活动合法化。

岛原花街坐落在京都的二条柳町，一堵墙将墙内外隔开，墙内成为人们欣赏歌舞

伎、享用美食和流连烟花之巷的地方。其实，日本大多数大城市都有类似的娱乐场所，如大阪的新町和长崎的丸山町。京都和大阪一直是公认的日本最重要的两大城市，江户城的居民们也自然而然地企图在城内重塑两地的特色。为了维持生计，很多艺术家和知识分子也迁居至江户城内，使得江户城和关西两大名城的文化更好地融会在一起。尽管信息交流源源不断，但“三大都城”都依然保持着鲜明的特色，在艺术领域也是如此。1617年获得了幕府的特许后，庄司甚右卫门（1576—1644年）在江户城内建立

了第一座“红灯区”。

红灯区紧邻江户城中心地段，即众所周知的吉原地区，该地原是一片沼泽低洼地，因此被称为“芦苇之地”。几十年来，随着城内的城市化和民主化程度高速提升，考虑到娱乐区占据城内过于中心的位置，政府决定将其迁至城外。1657年实施搬迁，同年发生了著名的“明历大火”，波及整个江户城和娱乐区，这场大火因为发生在明历时期（1655—1658年）而得此名。

新的娱乐城位于东京东北部郊外墨田河畔的浅草地区，新城命名为“新吉原”，人们趁此机会将“苇”改为“吉”，在日语中“苇”和“吉”发音相同，寓意“吉祥如意之地”。浮世绘的画家们为了尽可能地凸显新吉原的特色，开始了色彩斑斓的创作。起初，他们致力绘制一些吉原内活跃的著名人物的画像，如一些美人画、艺伎图、相扑手的小尺寸图，以及一些传统主题的绘画，如民族英雄、佛教和神道教的神像、中日文学人物。到了19世纪，浮世绘作品不再局限于

吉原的歌舞娱乐，出现了一些不同的风格和主题，如风景、花草和鸟类。

特别要提一下被称为“摺物”的印刷品。摺物一般都是非卖品，在特殊节日和场合如新年佳节赠送亲友，和年历略有类似。与一枚摺相比，摺物是富裕的私人收藏家垂涎的藏品，它们一般尺寸较小，选用质量上乘的纸并采用精良的制作工艺。对于那些试图尝试这种艺术形式的浮世绘艺术家们而言，制作摺物需要将富有诗意的见解和微妙的文学典故融会贯通后，将



《京都全景》

17世纪初

纸本彩墨金箔

东京，出光美术馆

文化内涵丰富高深的主题通过图形表现出来，仅仅有一小部分艺术家可以达到此种造诣。

通过运用木版画绘画技艺，浮世绘作品获得了极高的关注度，广泛地流传开来。8世纪起，日本人就运用这些木版画技艺来完成佛教题材的著作和绘画了。

17世纪初期，在艺术赞助人、印刷厂主角仓素庵（1571—1632年）的严格指导下，俵屋宗达（约1560—1640年）开始将

这一古老的技艺运用在画纸上进行创作，收集并出版了本阿弥光悦（1558—1637年）的书法作品。木版画和浮世绘于1670年开始融会，经历几十年的发展，演变成了一种经典的绘画技艺。然而从那时起，一幅成功的印刷绘画取决于艺术家和作品之间的“感觉”，作品变得更为感性，完美诠释了画家、雕刻家、负责系列出版的印刷师、负责推广的编辑的所有理念。

纵观整个浮世绘的发展史，尽管艺术家们源源不断地创作绘画佳作，但其实他

们都将更多的精力用在了构思能系列出版成册的作品上，不仅为画家自身，还为17世纪江户城内欣欣向荣的出版业带来了巨大的收益。而文学方面，17世纪出现了一种著名的文学形式——浮世草子，又称浮世本，一般用于创作短篇图文小说，主旨则是庶民的日常生活，尤其关注了艺伎们的生活。这一派最知名的作家是井原西鹤（1642—1693年）。

早在德川幕府体制建立之前，日本就已经出现了浮世绘的萌芽。如《洛中洛外

