

名所腰掛し景
日本浮世絵精品

江戸の志ありや
雅なこゝ

日本 浮世绘 精品

梅忠智 编
北京工艺美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

日本浮世绘精品 / 梅忠智编. —北京: 北京工艺美术出版社, 2004.1

ISBN 7-80526-478-3

I. 日… II. 梅… III. 绘画—作品综合集—日本—古代 IV. J231

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 107946 号

日本浮世绘精品

梅忠智 编

RIBEN FUSHIHUI JINGPIN

北京工艺美术出版社出版发行

(地址: 北京市东城区和平里七区 16 号楼)

邮政编码: 100013 电话: 64280948)

全国新华书店经销

北京秋韵图文设计制作有限公司制版

北京瑞宝画中画印刷有限公司印刷

889 毫米 × 1194 毫米 1/32 开本 10 印张

2004 年 1 月第 1 版 2004 年 1 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 3000

ISBN 7-80526-478-3/J · 305 定价: 78.00 元

日本浮世绘艺术的形成与发展

梅忠智

日本美术史中所谓的浮世绘，是活跃在日本江户时代的许多美术流派中的一个以版画艺术形式来呈现艺术风貌特征的独立流派。它与当时最值得日本人称赞的狩野探幽等人为代表的狩野派，以宗达光琳、园山应举为代表的园山四条派，池大雅和与谢芜村为代表的文人画等绘画流派所强调的艺术宗旨具有相同的内容，即把描绘人世间世俗的事件作为主要绘画题材，把反映普通人的精神情感和喜怒哀乐用绘画的形式进行深入刻画；把庶民百姓的嗜好用制作版画的多种艺术表现手段敏感地、忠实地、及时地进行艺术表现，是浮世绘画家们的共同追求。也是人们对浮世绘艺术总体认知的称谓。

先从浮世绘的字义“浮世”来分析。据日本昭和三十年五月岩波书店出版发行的《广辞苑》解释：浮世是对“带着佛教般的生活感情进入的美好的世界”的浓缩。但在最初，“浮世”与汉语中的“厌世”相混淆，后来，经过人们对浮世绘艺术产生的根源进行了反复研究，“浮世”一词最终以具有“现世浓厚的享乐意味”而定音。浮世绘作品所描绘的内容大致包括有：当时社会最下层阶级的生活情境和人与人之间的关系，以及社会各阶层的人的不同的生活内容场景，歌舞伎领域里各种各样角色，歌舞伎艺人及贵胄们穿着在身的、集当时最高档次的、绚丽多彩的丝绸染织技术服饰和世人们使用的各种活动道具等等。浮世绘产生在17世纪初期，其最具代表性的创始人当推17世纪的菱川师宣、杉村治兵卫等。他们的浮世绘艺术成就，表现在当时的人们沉浸在享受浮世的风尚和环境之中。他们把当时人们热衷的种种情绪恰到好处地用版画的藝術形式表现了出来，在人们惯用“浮世袋”、“浮世伞”、“浮世帽子”等物的时尚里，他们的作品最先被一般庶民百姓称谓“浮世绘”而深受喜爱。浮世绘因此而得名。

作为文字记载，最先使用浮世绘一词，出现在日本天和二年（1682）井原西鹤所著《好色一代男》中“扇有12把，祐善浮世绘”和1684年刊行的菱川师宣著《绘本浮世继绘尽》之序文中直接用了浮世绘一词。浮世绘产生的社会政治因素是多种多样的，但其主要因素便是随着江户时代初期社会生产力的发达和资本主义思想对西方商业文化的传入，在众多努力经商或从事其他产业的劳动群众中，拥有大量钱财的富人群体出现了，在人们的生活水平普遍提高和富人们极尽奢靡的情况下，富人们感到他们的政治地位仍然很低下，他们永远

不可能和日本的幕府成员、贵族、武士阶层相比，甚至他们感觉到在各方面都受到了来自上述各阶层的挤压和欺凌，这种情形更加助长了有钱人“及时行乐、人生几何”的享乐浮世的风气。另外，在日本上层的成员中，一些官僚贵族经过了“应仁之乱”（1467-1477）波及全日本的战事之后，也纷纷感到贮藏财宝的不易和人生的短暂，应及时行乐的思想在很多人的头脑里滋生。浮世绘画家们正是在这样的生存环境中寻找到了属于他们自己的表现内容和形式。

在日本绘画史中，以风俗画为题材的绘画样式早在平安时代（794-1192）就出现了，那些安置在和式建筑（具有中国唐朝木建筑特色的房屋）大厅里的屏风或隔断物上的绘画，尽管是大和绘的样式，但表现的却是反映民俗风情的内容。如《兼盛集》中所描绘的便是市面上日常得到的东西和车马，京城市镇人家之日常起居生活场景，以及公卿贵族的公私生活场景，普通人的游戏玩耍等都用绘画的样式表现。这样就在客观上为江户时代浮世绘版画的产生作了可能的铺垫，这是我们了解日本浮世绘不可缺少的一个环节。特别是日本天正十八年（1590）8月，德川家康入住江户（现在的日本东京）并于次年在“关之原之战”取得胜利后，确立了他作为丰成秀吉的后继者的卓越地位。德川家康幕府于庆长八年（1603）在江户立足，德川家族的喜好对江户影响重大。江户城政治、经济、历史、民俗风貌的种种变化对文化艺术从内容到形式都具有极大的影响。比如，在这以前的日本风俗画都是以传统一贯的表现形式和方式方法进行描绘，而且大多是对某一特定的场景和某些特别人物事件进行描绘，相对狩野派、大和绘等有画家签名落款的传统绘画习惯，这一时期的大多民间画工所描绘的作品，不落款、不署名、不打印章的居多。不仅仅是原来的屏风画样式，挂轴画也表现这些内容而且也流行了起来；从内容上看，这一时期的浮世绘作品把户外风情朝室内移入，而且对女性的描绘无论是成群的还是单个的，她们生活的每一个细节都成为画家描绘的题材。特别是出现了表现女人化妆、沐浴、卖春的情景及其女人体曲线美和极富艺术想象力的各个细节的生动刻画的作品出现，使其更加具有了宽广范围内的了解和认同，“美人画”也是其中之一。美人画不仅描绘妇女漂亮的相貌和肌肤身段、舞姿发型，更追求妇女在不同的自然环境里那与自然景物和谐一体的完美，在很大程度上也表现出了当时妇女的时尚追求。浮世绘美人画，有的通过反复刻画制作，达到了高度概括和完善。

在浮世绘的创始之初，菱川师宣和杉村治兵卫以及京都的吉田半兵卫等人创作的作品，一般多是以简单的素色木板画的方式进行和以木板画的印刷成品之艺术形式呈现的。的确，在不同时期，木板画的创作技法和形式都是浮世绘画家们习惯采用的重要手段和艺术表现方式。再追溯早一点的历史，中国明代开始传入日本的大量木刻版画和版画线描插图、木刻春宫画等艺术形式，都对浮世绘版画的形成产生了较大的影响。关于这一点，日本浮世绘版画研究专家福田和彦在其著作《艳本魅惑的浮世绘》序文中也言及这方面的内容。随着描

绘题材和内容的不断丰富,浮世绘的技法也丰富多彩起来,在最初单色刻印的基础上,又增加了分图刻版、分别印刷、分版敷彩和反复印刷,最后在完成的印刷成品上再填彩等手法,才形成了今天我们看到的多彩多姿的浮世绘版画作品的面貌。

正如前文所介绍的那样,浮世绘版画是产生于日本民间和受普通大众喜爱的绘画样式。所以,浮世绘版画从产生到相当长的岁月里,并未受到日本统治阶级和上层文化艺术界的重视。但由于浮世绘的制作方式得到了很大程度上的普及,以及相对其他绘画作品容易制作、收藏,更由于浮世绘版画受到了庶民百姓的喜爱,浮世绘作品可以当作商品大量印制、流通和进行买卖,而且价格便宜。一般百姓庶民家中都贴挂有不同形式、不同内容的浮世绘版画作品。哥摩和北斋等人的浮世绘作品,早在江户时期就有许多欧洲人从长崎带到荷兰等国,这些作品在一定的范围内和一定的程度上对浮世绘版画艺术的传播产生了影响,浮世绘这种艺术样式和内容,也受到了欧洲一些画家的看重,并对欧洲的一些画家产生了不小的影响。1867年,巴黎世界博览会中,日本大量展示了歌川一派的浮世绘作品,着实让欧洲人吓了一跳,因此出现了许多法国画家研究浮世绘木板画的佳话。1862年,巴黎李柏奥里街220号开“玛塔姆·杜威”美术店专门展销日本美术品,法国画家马奈、德加以及文学方面的著名人士经常光顾此店,并且将其中一些浮世绘版画作品编辑成专册,形成了专门研究探讨浮世绘艺术的沙龙。凡·高曾在1888年的书信里记载了他买了两三幅日本浮世绘版画作品的事情,并言他从中受到启发进行创作的事情,他还把浮世绘画家广重的作品《名所江户百景》、《龟户梅屋铺》用油画的艺术形式进行临摹;莫奈的油画作品《日本扇》里所描绘的消遣女人像后面的背景图像,几乎全部是临摹风光浮世绘的模样;凡高更进一步将浮世绘版画的色彩感觉引入到他的色彩世界之中……浮世绘版画对当时的法国印象画派甚至整个法国画坛施以较大的影响,以至于富裕了的近、现代日本人专门从欧洲买进日本江户时代浮世绘作品的事情时有所闻。也正因如此,浮世绘版画艺术受到了日本政府和日本高层文化界的重视,研究日本浮世绘艺术的工作也被放在了重要的学术位置。

浮世绘版画的第一个艺术特色便是它色彩的平面表现。大家知道,要在绘画作品的平面上表现出色彩的层次感,并且还要表现出色彩的纯净和透明度,的确是比较困难的事情,但这恰好是浮世绘版画艺术所具有的特色之一。与西洋油画相比较,纯从造型的角度上来讲,在处理物象造型的阴影部分,由于浮世绘传统表现方法里始终受到中国画黑白造型观念的影响,画家们纯用单层单色次重印的方式进行表现,所以即便是看着色彩很浓厚的地方也表现出色彩的层次感和透明度。浮世绘版画的第二个艺术特色便是用线造型的优美。19世纪末期的欧洲画家们曾经围绕着日本浮世绘版画独具一格的、“令人不可思议”

的用线进行探讨，似乎想从印象派绘画的角度，再度从他国艺术中寻找出与欧洲古典主义油画艺术的异同，以及包括印象派在内的西方现代派绘画艺术可以借鉴的发展途径。法国画家们于1881年出版了《艺术家之家》，1891年出版了《研摩》，1896年出版了《北斋》等研究日本浮世绘版画艺术的专门著作。他们一边对浮世绘版画赞美有加，一边探讨着欧洲油画与浮世绘艺术相互取舍的艺术问题，其目的和意义犹在其中，

日本的浮世绘艺术对于中国人的感觉来说，不可能产生出欧洲人那样的惊异，因为浮世绘版画最主要的两大特色从本质上都源于中国绘画艺术的影响，甚至包括形式和内容亦是如此。最早留学到日本学习美术的学生，大多将主要精力用在了研习日本画或“转口的西方绘画”了，一来是浮世绘版画在那些日子里日本人并不看重，浮世绘版画作为印刷品好像到处可以见到；其次是研究日本浮世绘艺术的专门画集和学术探讨论文还很少见到。中国人对日本浮世绘版画较大普遍的知晓，是20世纪70年代末期中日邦交正常化以后的事情，即便是那样，也只限于美术界的少部分人士。最近几年，随着中国出版事业的发达，一般美术工作者和美术院校的师生通过翻阅画册和采取上网查阅的方式，都可以欣赏和了解日本浮世绘版画艺术的形式和内容，但真正要将其作深入地研究，并且能与中国画、中国版画进行比较研究的人不会多，因为大多数中国画家仍然没有机会较为全面地了解日本浮世绘版画及其艺术追求的真谛所在。

正因如此，北京工艺美术出版社特聘我主编《日本浮世绘》画册，并希望我能在序文里较全面地介绍日本浮世绘版画的艺术特色。我过去曾持艺术签证以画家身份旅居日本，从事美术研究、美术创作和美术交流活动，回国后虽然著有《日本画与日本画技法》一书，并撰写、翻译发表了一些关于中日绘画比较研究的文章，但专门研究浮世绘版画艺术的文章写得不多，研究得也不深，所以，谬误之处敬请专家、学者指正为谢。

2003年11月8日写于
四川美术学院梅忠智艺术工作室

■ 赏樱 / 春潮 绘

■夏曲 / 清峰 绘

■ 玩耍的妇女们 / 清长 绘

■ 站着的美人 / 哥磨绘

■ 望远镜 / 北斋 绘

青樓仁和嘉盡

江戸町堂丁目

海老屋
一日替り
名見廻

理
月戀子取

富本豊前太夫

富本豊前太夫

富本豊前太夫

名見廻徳治

名見廻市太

松葉屋
十作堂

海老屋
花屋

竹屋
十作堂

十作堂

清長画

■ 月中手马戏 / 清长 绘

■ 南站景色 / 清长 绘

■ 四季游花之色香(上) / 哥磨 绘

四季游花之色香(下)

■ 四季游花之色香(下) / 哥磨 绘

■ 赏 / 哥磨 绘