

线条的
魅力

北斎漫画
動きの驚異

葛饰北斎 的趣味形体

久田中聡 / 著

赵仲明 玉紫钧 / 译

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

线条的魅力

葛饰北斋的趣味形体

〔日〕藤久田中聪 / 著

赵仲明 王紫钧 / 译

北京联合出版公司

图书在版编目 (CIP) 数据

线条的魅力: 葛饰北斋的趣味形体 / (日) 藤久,
(日) 田中聪著; 赵仲明, 王紫钧译. — 北京: 北京联合
出版公司, 2018. 10

ISBN 978-7-5596-2489-5

I. ①线… II. ①藤… ②田… ③赵… ④王… III.
①绘画—作品集—日本—近代 IV. ①J231

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第212592号

著作权合同登记号 图字: 01-2018-5916

HOKUSAI MANGA, UGOKI NO KYOI

by FUJI Hisashi, TANAKA Satoshi

Supervised by KOBAYASHI Tadashi

Copyright © 2017 FUJI Hisashi, TANAKA Satoshi, KOBAYASHI Tadashi

All rights reserved.

Originally published in Japan by KAWADE SHOBO SHINSHA LTD. Publishers, Tokyo.

Chinese (in simplified character only) translation rights arranged with

KAWADE SHOBO SHINSHA LTD. Publishers, Japan

through THE SAKAI AGENCY and BARDON-CHINESE MEDIA AGENCY.

线条的魅力: 葛饰北斋的趣味形体

作者: [日] 藤久 田中聪

译者: 赵仲明 王紫钧

责任编辑: 郑晓斌 徐 樟

特约监制: 赵 菁 范 范

封面设计: 棱角视觉

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街 83 号楼 9 层 100088)

河北鹏润印刷有限公司 新华书店经销

字数 150 千字 889 毫米 × 1270 毫米 1/32 7.5 印张

2018 年 10 月第 1 版 2018 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5596-2489-5

定价: 45.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容

版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本公司图书销售中心联系调换。电话: 010-82069336

〔序〕 来自《北斋漫画》的冲击

四十余年来，我走访世界各地的美术馆，看遍各时代的绘画作品，最终在精彩迷人的日本美术面前驻足。尤其是一位名叫葛饰北斋的江户时代画家，他和他的作品《北斋漫画》深深吸引了我。

北斋是一位天才画家，擅长各方面题材的创作。他留给后世的《北斋漫画》中收录了运用各种技巧绘成的作品。它既是绘画范本，也是写生集，更是一部完整的美术作品集，堪称史无前例。

欧洲的印象派画家称赞《北斋漫画》是“北斋素描”（Hokusai Dessin），意指该作品集是一部围绕绘画的基本元素——“素描”编写而成的教科书。众所周知，素描即为用线条绘画，而《北斋漫画》的魅力正体现在那些线条画的绝妙技巧中。北斋笔下的线条富有韵律，动感横生，甚至可以说他用线条打造出了一个动画世界。

仔细翻阅《北斋漫画》便可感知，这种“动感”，在作品中无处不在。其中最为有名的是称作“雀踊”¹的“奴踊”²画。打开作品，书的左、右两页描绘着“奴”的动作，快速翻

1 雀踊：日本歌舞伎及民俗舞蹈的一种，舞者身着武者装束，模仿麻雀的动作进行表演。——译注

2 奴踊：装扮成武士侍从的舞蹈。——译注

看时如同散开的漫画一般，人物形象雀跃于纸上。《北斋漫画》被誉为日本漫画的鼻祖，也可称作动漫的始祖。即便把作品标题改为《北斋动画》或《北斋动漫》也很贴切，因为作品中处处洋溢着“动态”。

据说，一八五六年法国版画家布拉克蒙¹在巴黎偶然发现了被当作日本陶器包装纸使用的《北斋漫画》，惊异于纸上的素描画，于是展示给他的画家朋友马奈²和德加³。不久，西方美术界便兴起了一股“日本热”，绘画史上的大潮流“印象派”随之诞生。《北斋漫画》的冲击力就在于，它选取了普通百姓日常生活风情这一新鲜题材，同时又极具东方情调，刻画的所有物和人的“动态”都给人留下深刻印象，因此才会在他们心中产生如此深远的影响。

本书聚焦于《北斋漫画》中历来未被详尽阐述的“动态”，全方位分析使西方艺术家为之惊叹的“动感”，从而重新审视这位江户时代的画家——北斋的绘画技巧与底蕴。

进而，《北斋漫画》能在那个时代诞生的缘由也逐渐浮出水面。对于出生于江户幕府正走向没落的动乱时代的北斋而言，这些作品也是他捕捉时代的“动向”并流传于后世，向下一代传递的信息。

1 布拉克蒙：1833—1914，法国版画家，与马奈等印象派画家有交情，较早关注浮世绘和日本江户美术。——译注

2 马奈：1832—1883，法国画家，其特色为运用明亮鲜艳的色彩和平面式构图表现创作主题，发挥了印象主义流派领导的作用。——译注

3 德加：1834—1917，法国画家、雕塑家，倾向于印象派，作品也在印象派画展中展出。——译注

进入二十一世纪，西方社会再次高度关注北斋和日本。二〇一五年至二〇一六年在巴黎举办的“大北斋展”盛况空前，二〇一七年在伦敦的大英博物馆举办“北斋肉笔画¹展”。十九世纪美术史上发生的变革，即便时至二十一世纪的当下，人们也许依然期待它再一次掀起“北斋浪潮”。

藤久

1 肉笔画：浮世绘的一个种类，诞生于江户时代。区别于称作“锦绘”的浮世绘版画，它是画师直接画于丝绸或纸上的浮世绘作品。——译注

目次

北斋和《北斋漫画》	9
来自《北斋漫画》的冲击	3
〔序〕	

舞流步

19

47

77

弹泳吹

27

61

89

产喫锻

35

69

101

疾 眩 嬉

107

145

171

食 幻 翔

123

153

179

磨 绘

137

161

后记

北斋年表

小林忠 × 藤久

《北斋漫画》之惊艳
「对话」

193 229 237

线条的魅力

葛饰北斋
的趣味形体

〔日〕藤久田中聪 / 著
赵仲明 王紫钧 / 译

北京联合出版公司

[序] 来自《北斋漫画》的冲击

四十余年来，我走访世界各地的美术馆，看遍各时代的绘画作品，最终在精彩迷人的日本美术面前驻足。尤其是一位名叫葛饰北斋的江户时代画家，他和他的作品《北斋漫画》深深吸引了我。

北斋是一位天才画家，擅长各方面题材的创作。他留给后世的《北斋漫画》中收录了运用各种技巧绘成的作品。它既是绘画范本，也是写生集，更是一部完整的美术作品集，堪称史无前例。

欧洲的印象派画家称赞《北斋漫画》是“北斋素描”（Hokusai Dessin），意指该作品集是一部围绕绘画的基本元素——“素描”编写而成的教科书。众所周知，素描即为用线条绘画，而《北斋漫画》的魅力正体现在那些线条画的绝妙技巧中。北斋笔下的线条富有韵律，动感横生，甚至可以说他用线条打造出了一个动画世界。

仔细翻阅《北斋漫画》便可感知，这种“动感”，在作品中无处不在。其中最为有名的是称作“雀踊”¹的“奴踊”²画。打开作品，书的左、右两页描绘着“奴”的动作，快速翻

1 雀踊：日本歌舞伎及民俗舞蹈的一种，舞者身着武者装束，模仿麻雀的动作进行表演。——译注

2 奴踊：装扮成武士侍从的舞蹈。——译注

看时如同散开的漫画一般，人物形象雀跃于纸上。《北斋漫画》被誉为日本漫画的鼻祖，也可称作动漫的始祖。即便把作品标题改为《北斋动画》或《北斋动漫》也很贴切，因为作品中处处洋溢着“动态”。

据说，一八五六年法国版画家布拉克蒙¹在巴黎偶然发现了被当作日本陶器包装纸使用的《北斋漫画》，惊异于纸上的素描画，于是展示给他的画家朋友马奈²和德加³。不久，西方美术界便兴起了一股“日本热”，绘画史上的大潮流“印象派”随之诞生。《北斋漫画》的冲击力就在于，它选取了普通百姓日常生活风情这一新鲜题材，同时又极具东方情调，刻画的所有物和人的“动态”都给人留下深刻印象，因此才会在他们心中产生如此深远的影响。

本书聚焦于《北斋漫画》中历来未被详尽阐述的“动态”，全方位分析使西方艺术家为之惊叹的“动感”，从而重新审视这位江户时代的画家——北斋的绘画技巧与底蕴。

进而，《北斋漫画》能在那个时代诞生的缘由也逐渐浮出水面。对于出生于江户幕府正走向没落的动乱时代的北斋而言，这些作品也是他捕捉时代的“动向”并流传于后世，向下一代传递的信息。

1 布拉克蒙：1833—1914，法国版画家，与马奈等印象派画家有交情，较早关注浮世绘和日本江户美术。——译注

2 马奈：1832—1883，法国画家，其特色为运用明亮鲜艳的色彩和平面式构图表现创作主题，发挥了印象主义流派领导的作用。——译注

3 德加：1834—1917，法国画家、雕塑家，倾向于印象派，作品也在印象派画展中展出。——译注

进入二十一世纪，西方社会再次高度关注北斋和日本。二〇一五年至二〇一六年在巴黎举办的“大北斋展”盛况空前，二〇一七年在伦敦的大英博物馆举办“北斋肉笔画¹展”。十九世纪美术史上发生的变革，即便时至二十一世纪的当下，人们也许依然期待它再一次掀起“北斋浪潮”。

藤久

1 肉笔画：浮世绘的一个种类，诞生于江户时代。区别于称作“锦绘”的浮世绘版画，它是画师直接画于丝绸或纸上的浮世绘作品。——译注

目次

北斋和《北斋漫画》	9
来自《北斋漫画》的冲击	3
〔序〕	

步

19

流

47

舞

77

吹

27

泳

61

弹

89

锻

35

喫

69

产

101

疾 眩 嬉

107

145

171

食 幻 翔

123

153

179

磨 绘

137

161

「对话」

《北斋漫画》之惊艳

小林忠 × 藤久

北斋年表

后记

193 229 237

北斋和《北斋漫画》

《北斋漫画》首卷出版于文化十一年（光格天皇时代的年号，公元1814年），北斋时年五十五岁。之前的两年间，北斋从关西旅行归来，在位于名古屋的门生牧墨仟¹家里借宿了半年，绘制了三百多幅草图，名古屋的出版商“永乐屋东四郎”将其出版。该书是北斋继《草图指南》之后出版的第二部画册。画册，顾名思义，即提供给初学者学习绘画时用来模仿的示范性图画集。这是一部为日本各地的大量学子和众多立志学习绘画的人出版的画集。

江户的出版商“角丸屋”见此画集，便策划出版它的续集，在六年多的时间里，陆续出版了十卷。由于画册受到社会的广泛好评，出版商计划继续出版它的续集，最终一直发行到第十五卷。

《北斋漫画》中的“漫画”均为北斋即兴创作，即画笔随兴而至。就此而言，它与现代漫画有着不同的特质，然而我们还是可以找出众多与现代漫画相通的元素。其中既有如单格漫画那样

1 牧墨仟：1775—1824，日本江户时代后期的浮世绘画家。文化九年（1812年）成为葛饰北斋的门徒。——译注