

日本原刻

浮世繪

天津人民美术出版社(国家优秀出版社)

日本原刻

浮

世

繪

天津人民美术出版社
(国家优秀出版社)

图书在版编目 (CIP) 数据

日本原刻浮世绘/天津人民美术出版社编. -天津: 天津人民
美术出版社, 1999. 4
ISBN 7-5305-1005-3

I. 日... II. ①天... III. 版画-作品集-日本-明治时代
IV. J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 19493 号

天津人民美术出版社出版发行

天津市和平区马场道 150 号

邮编: 300050 电话: (022) 23283867

出版人: 刘建平

天津美术印刷厂印刷

1999 年 7 月第 1 版

开本: 787×1092 毫米 1/8 印张: 15

新华书店天津发行所经销

1999 年 7 月第 1 次印刷

印数: 1 - 2000

版权所有 侵权必究

定价: 170.00 元

浮世绘的启示

中国和日本是一衣带水的友好邻邦,早在日本明治维新的一千五百年前,中日间的经济、文化交流就开始了。

从公元前,日本岛上诞生“大和国”就开始与我国的秦、汉有了正式往来。中国的文化经朝鲜半岛不断传往日本。日本文字中现存众多的中国汉字,就足以证明中华文化对日本文化影响之深。日本民族是聪慧的民族,他们乐于学习,不耻摹仿,更善于融会、改造和再创造,他们的目的明确:那就是不甘落后,超越前师。

公元7世纪大和国的孝德天皇统一了日本岛,建立起中央集权,参照中国的律令制度,进行改革。孝德天皇羡慕、崇拜中国大唐盛世的繁荣,多次派使臣来中国学习大唐先进的政治、经济、文化,至今日本社会仍有深深的大唐印痕。

日本学习大唐文化采取的是全面“拿来”主义。日本的遣唐使将中国的绘画作品带回日本,日本人称这些绘画作品为“唐绘”。而日本的民族美术就是从学习“唐绘”开始的。

随着中国历史的发展和朝代的变迁,宋、元、明、清的绘画风格发生了很大变化,日本的美术也随其变化而不断发展着。

日本人的“拿来主义”最终是要融会、改造、发展成本民族的文化。他们运用从中国学来的技法描绘日本贵族的生活、风土民情和自然风光,从中探索本民族喜闻乐见的风格和独特的艺术形式。“大和绘”这一日本民族绘画风格就是这样产生的。

公元12世纪末,日本的平安时代,日本美术界又兴起了向中国学习的“拿来”之风。他们向南宋绘画学习,以马远、夏圭为代表的南宋水墨山水画,引起了日本画家的浓厚兴趣。日本的禅僧画师仿照南宋的院体画风,描绘日本的河流、山水和自然风光,创作出最早的本国水墨画,也是具有南宋风格的水墨画。日本人将这些作品称之为“汉画”。直至15世纪,以雪舟等扬为代表的水墨画家,在水墨画中追求日本民族情调和诗情画意,形成了日本本民族的水墨画。

公元18世纪初,日本美术界又掀起第三次向中国学习的“拿来”之风。这一次是向中国明、清文人画学习,学习其中的笔墨技巧,以及其中的诗情画意。他们汲取中国文学的营养,从而使自己的作品同样呈现出清雅脱俗的文人气质。这些画作被称为日本文人画。

在吸收中国文化的过程中,日本人亦很重视向中国民间美术学习。

中国民间美术的代表之一,民间年画最早以门神的形式产生于汉代。到了宋代由于商品经济的繁荣,手工业生产的发达,市民阶层的壮大,市民文化昌盛起来。从宫廷到民间,年画空前普及开来,年画成了新历之始点缀岁华的必需之物。这时成批量出售的年画是采用手工复制的办法生产,民间称之为“过稿”之作。明初,由于统治阶级采取了向人民让步的政策,生产恢复,生产力不断上升,农业、手工业得到很快发展。商业的繁荣使刻版印刷、造纸、制墨都取得了长足发展。尤其是刻版印刷业的发展,使佛经扉页画和戏曲、小说的版画插图呈现空前繁荣的景象。作品绘制之精致,雕刻之精美远远超过前代。

明朝末年金陵的书肆刻工和插图版画专家流入到苏州年画行业中来,使苏州的民间年画保留了金陵版画的遗韵;迅速发展的北方杨柳青木版年画在技法上也较好地保留了宋、元人物画的技法;逐渐失传的古代“界画”也在民间年画中得以继承。

明代万历年间来华的意大利传教士画家利玛窦和后来来到清廷的西方画家郎世宁、艾启蒙等给中国绘画带来了新鲜的西方绘画技法。除当时的宫廷画师深受其影响外，民间年画也深受影响。这时的民间年画也采用了常用的焦点透视画法，人物衣褶也带有明暗皴法。在年画的题识中常刻有“仿泰西笔意”和“仿泰西画法”的字样，外来的绘画技法被民间艺人吸收融会到民间年画的创作之中。自宋代以后，中国的人物画呈衰败趋势，由于明代画家唐寅、仇英在人物画上相对突出的成就，致使二人的人物画风对后代和民间年画产生了深远影响。唐寅、仇英在仕女人物画中病态美的“基因”随着日益发展的民间年画也对日本绘画产生了重要影响。

公元17世纪西方殖民势力加强了对日本岛的渗透，西方势力和宗教的渗透，使长期接受中国文化的日本德川幕府政权产生了排斥和恐惧感，对外实行了“锁国政策”。这一锁国政策产生的间歇机会给日本人提供了冷静思索的空间和认真探讨日本审美情趣的可能。

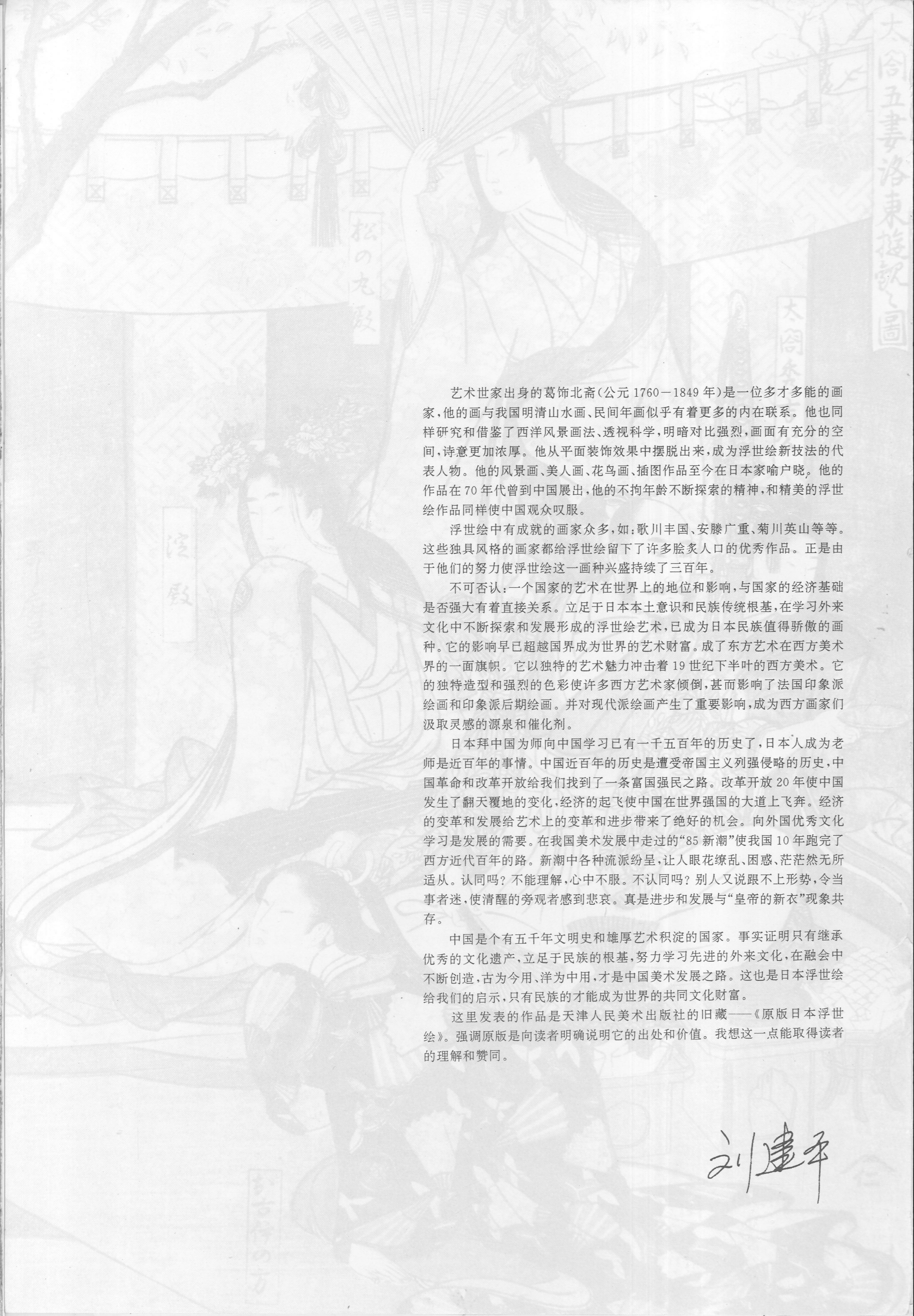
17世纪的江户时代是日本民族美术成熟和繁荣时期。随着日本城市工商业的兴起和发展，富裕起来的市民阶层呈现了强烈的精神娱乐追求。这时的江户（东京）等各大城市，出现了各类歌舞伎院等娱乐场所。发达起来的市民们，在一天的辛苦和劳累之后常到这些场所放松情绪，肆意消遣，寻求精神上的快乐和刺激。这时的美术也产生了迎合市民和中产者审美情趣和嗜好的绘画。这些绘画描绘市民的娱乐生活、歌舞伎等美人形象，以及对情爱情节的描绘。这些普遍受到广大城市市民喜爱的绘画就是“浮世绘”。

“浮世”是日语的译音，是现世、世俗、浮华世界之意。在绘画上也可以引申为瞬间欢乐和浮华烟云。

浮世绘的产生和发展与“唐绘”、“大和绘”、“日本文人画”有着直接的关系。浮世绘最初是直接绘制的，是日本画家菱川师宣（1618—1694年）的创作实践使其摆脱了文学插图的附属地位而形成独立的艺术门类。菱川师宣笔下的以黑白画为主的那些婀娜多姿、线条流畅的妩媚女性深受市民喜爱。人们争相购买，并让他签名留念。供不应求的局面，使菱川开始借用刻版印刷这种形式，浮世绘版画由此产生了。

铃木春信（公元1725—1770年）对浮世绘版画进行了大胆的改进，他把原来较单调的以墨、红、绿三套色的“红折绘”加进了瑰丽多变的色彩，使画面呈现繁花似锦的色泽而成为“锦绘”。他将浮世绘版画印成五颜六色的彩色挂历拿到市场销售，深受市民阶层、武士和富商们的欢迎。他还借用中国“拱花”的水印技法在作品上压印浮雕式的花纹形成“春信风格”。他笔下的女性腰肢细瘦、体态轻盈，细小的手脚给人以病态美感，很像中国明代唐寅和仇英笔下的仕女。

鸟居清长（公元1752—1815年）与喜多川歌麿（公元1753—1806年）等画家共同开创了浮世绘的黄金时代。他们是浮世绘美人画的杰出代表，作品风靡画坛。鸟居清长将小幅锦绘拼接起来形成巨幅画面，成功地借用了日本屏风画的特点，被称为“续绘”。喜多川歌麿善于绘制人物大特写式的画面，对人物的表情和神态刻画入微，被称为“大首绘”。他还发展了套版新工艺，舍弃了线条轮廓，用不同色块塑造人物形象，形成了气韵高雅的美人画风。他笔下的美人细高的身材、鸭蛋脸型、钩鼻子、线形眼、樱桃小口、高高的发髻。这种艺术上的夸张手法和具有程式化倾向的作品，与明、清仕女画和民间年画中的妇女形象那种柳叶眉、蛋形脸、杏核眼、樱桃小口一点点的造型有着某种内在联系。

艺术世家出身的葛饰北斋(公元1760—1849年)是一位多才多能的画家,他的画与我国明清山水画、民间年画似乎有着更多的内在联系。他也同样研究和借鉴了西洋风景画法、透视科学,明暗对比强烈,画面有充分的空间,诗意更加浓厚。他从平面装饰效果中摆脱出来,成为浮世绘新技法的代表人物。他的风景画、美人画、花鸟画、插图作品至今在日本家喻户晓。他的作品在70年代曾到中国展出,他的不拘年龄不断探索的精神,和精美的浮世绘作品同样使中国观众叹服。

浮世绘中有成就的画家众多,如:歌川丰国、安藤广重、菊川英山等等。这些独具风格的画家都给浮世绘留下了许多脍炙人口的优秀作品。正是由于他们的努力使浮世绘这一画种兴盛持续了三百年。

不可否认:一个国家的艺术在世界上的地位和影响,与国家的经济基础是否强大有着直接关系。立足于日本本土意识和民族传统根基,在学习外来文化中不断探索和发展形成的浮世绘艺术,已成为日本民族值得骄傲的画种。它的影响早已超越国界成为世界的艺术财富。成了东方艺术在西方美术界的一面旗帜。它以独特的艺术魅力冲击着19世纪下半叶的西方美术。它的独特造型和强烈的色彩使许多西方艺术家倾倒,甚而影响了法国印象派绘画和印象派后期绘画。并对现代派绘画产生了重要影响,成为西方画家们汲取灵感的源泉和催化剂。

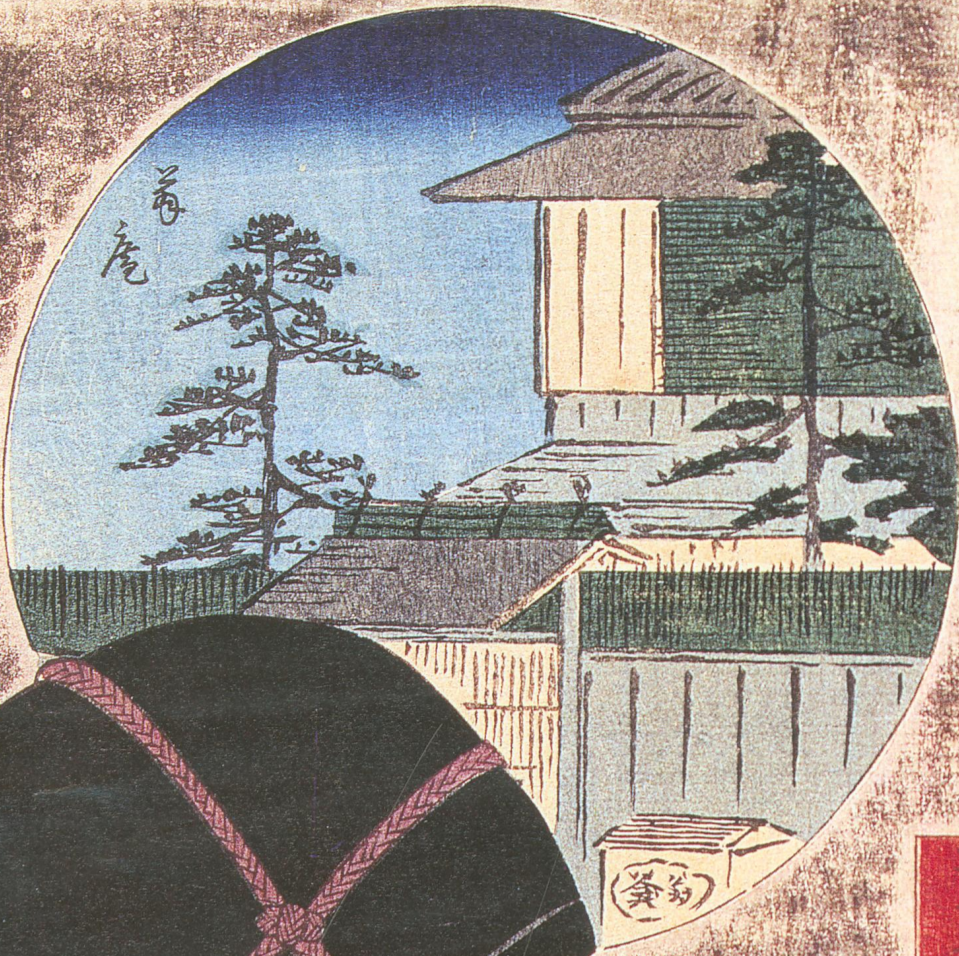
日本拜中国为师向中国学习已有一千五百年的历史了,日本人成为老师是近百年的事情。中国近百年的历史是遭受帝国主义列强侵略的历史,中国革命和改革开放给我们找到了一条富国强民之路。改革开放20年使中国发生了翻天覆地的变化,经济的起飞使中国在世界强国的大道上飞奔。经济的变革和发展给艺术上的变革和进步带来了绝好的机会。向外国优秀文化学习是发展的需要。在我国美术发展中走过的“85新潮”使我国10年跑完了西方近代百年的路。新潮中各种流派纷呈,让人眼花缭乱、困惑、茫然无所适从。认同吗?不能理解,心中不服。不认同吗?别人又说跟不上形势,令当事者迷,使清醒的旁观者感到悲哀。真是进步和发展与“皇帝的新衣”现象共存。

中国是个有五千年文明史和雄厚艺术积淀的国家。事实证明只有继承优秀的文化遗产,立足于民族的根基,努力学习先进的外来文化,在融会中不断创造,古为今用、洋为中用,才是中国美术发展之路。这也是日本浮世绘给我们的启示,只有民族的才能成为世界的共同文化财富。

这里发表的作品是天津人民美术出版社的旧藏——《原版日本浮世绘》。强调原版是向读者明确说明它的出处和价值。我想这一点能取得读者的理解和赞同。

刘建平

東都 高名會席盡

江戸橋

橋

三善公親

三善

翁波

そのちりしつぎさんざやいやは
 千若やお月よこた後若の
 いれりこときあきあきたのまひ
 入都うけ所翁こちあきあき
 まい初を仕初めれ時
 ときあきあきあきあき
 翁波一や移け武をいふ
 るみかこのあきあきあきあき
 千上流に結ぶよりのて之をいふ
 ときあきあきあきあき
 ざらあきのちりしつぎさんざやいやは
 ざらあきのちりしつぎさんざやいやは
 け歌こはあきあきあきあき
 出へお翁をさけいよあきあき
 とあきあきあきあきあきあき
 げんあきあきあきあきあきあき
 てあきあきあきあきあきあき

行儀書

月三の扇乃

子行記

かあめのわ

鳥居清貞筆

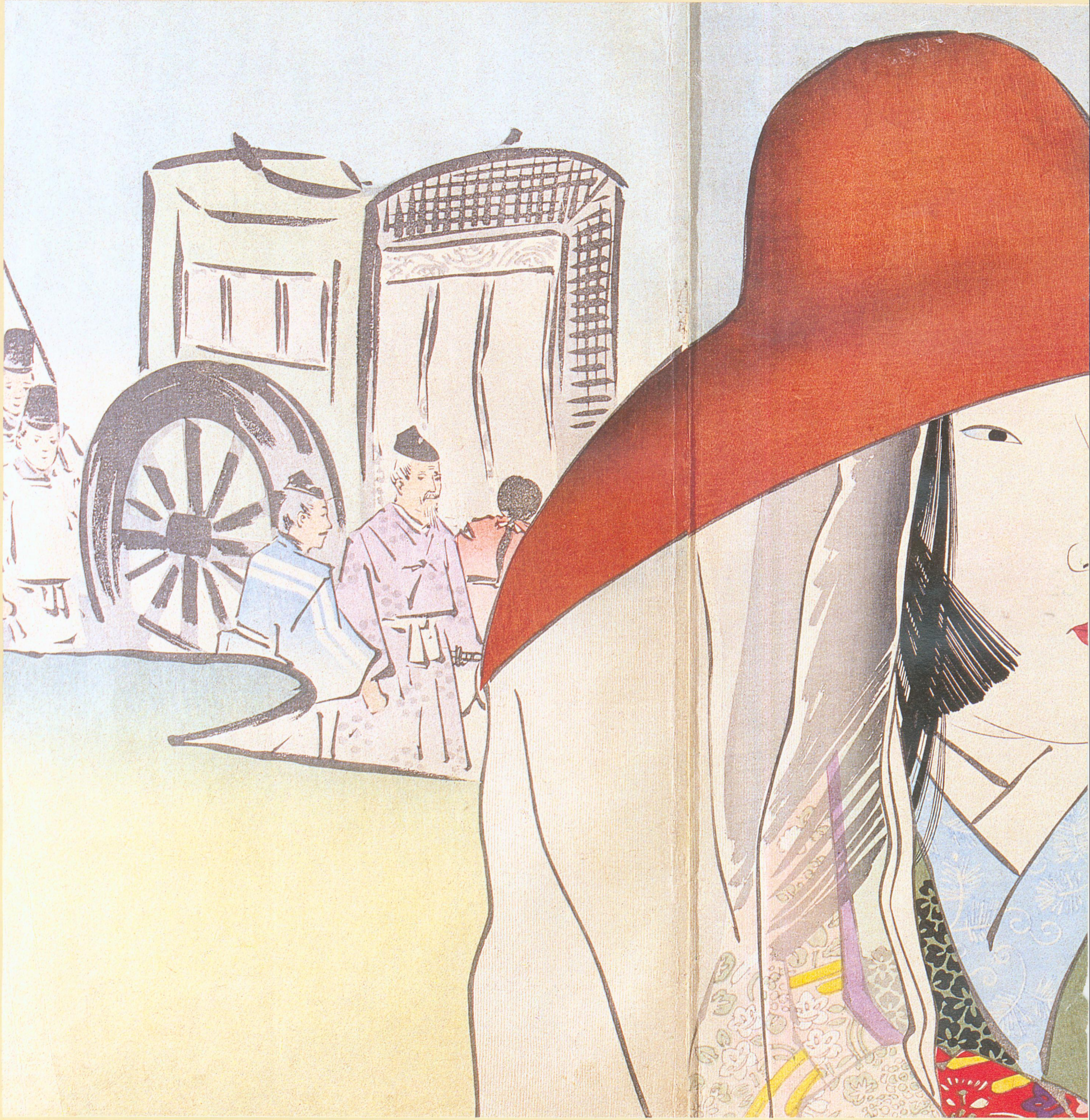

大正戸
 女物の寶物
 志むる

猿蓑の寶物
 寛永九年申年徳川家の軍船
 安宅丸伊豆國より江戸来
 り時猿蓑勘三郎は命
 て船首より本遣り音頭と
 唱へて此節金の塵を賜ふ
 勘三郎代々の寶物とす甲子
 の年又座元代替りよま此の
 塵を他の宝物と替り舞臺
 へ陳列し勘三郎覆面を寶
 物を持て市川團十郎此の牙歴
 を述べ次々本名より音頭と唱ふ
 ましより猿蓑犯らと演ずると
 古例と爲す
 此の舞臺形あり
 舞の振るもホあり

古代格様

清少納言

乃。ふきどあめ。うき世のなごのあやむ
い。は。ま。あ。の。り。も。は。し。り。に。里。邊。が。納。言。

興

古今模範此式部

かみかきりてしるしはたしめしるしに
あはれおのれに—あはれおのれに
式部

五

清觀

