

HOKUSAI MANGA

北斎漫画

北斋漫画

[日] 葛饰北斋 绘著

[日] 高冈一弥 编著

[日] 浦上满

[日] 中村英树 著

李涛 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

Hokusai Manga

Originally published in Japanese and English by PIE International in 2011

PIE International Inc.

2-32-4, Minami-Otsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005 Japan

© 2011 PIE International/ Kazuya Takaoka

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means, graphic, electronic or mechanical, including photocopying and recording by an information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

图书在版编目 (CIP) 数据

北斋漫画 / (日) 葛饰北斋绘著 ; (日) 高冈一弥编著 ; (日) 浦上满, (日) 中村英树著 ; 李涛译. — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-80501-897-3

I. ①北… II. ①葛… ②高… ③浦… ④中… ⑤李… III. ①绘画—作品集—日本—现代 IV. ①J131.31

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第077856号

北京市版权局著作权合同登记号: 01-2016-1951

责任编辑: 董维东

执行编辑: 刘舒甜

责任印制: 彭军芳

北斋漫画

BEIZHAI MANHUA

[日] 葛饰北斋 绘著

[日] 高冈一弥 编著 [日] 浦上满 [日] 中村英树 著
李涛 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 广东省博罗县园洲勤达印务有限公司

版次 2016年6月第1版第1次印刷

开本 210毫米×304毫米 1/16

印张 43.5

字数 50千字

书号 ISBN 978-7-80501-897-3

定价 368.00元

质量监督电话 010-58572393

画

葛飾北斎

アートディレクション

高岡一弥

文

浦上 満 中村英樹

绘著

葛飾北斎

编著

高岡一弥

著

浦上満

中村英樹

HOKUSAI MANGA
MAIN

HOKUSAI MA

A
GA
NGA

HOKUSAI
MANGA

HOK
H

HOKUSAI MANGA

HOKUSAI

HOKUSAI MANGA

漫
画

新

在人类社会步入 21 世纪之际,美国知名杂志《生活》(LIFE's) 进行了一次“千禧年世界最具影响力的 100 位名人”(LIFE's 100 Most Important People of the Second Millennium)评选活动。其中,进入这份名单的仅有一位日本人,他就是葛饰北斋(排名第 86 位,排在首位的是托马斯·爱迪生)。

21 世紀を迎えるに当たって『ライフ』誌が行った「この 1000 年間で最も重要な業績を残した人物 100 名(LIFE's 100 Most Important People of the Second Millennium)」という特別アンケートで、日本人として唯一人 86 位にランクインされたのが、誰だろう葛飾北斎であった(ちなみに 1 位はトーマス・エジソン)。北斎がこのような世界で認められるようになった契機は、『北斎漫画』がフ

葛饰北斋在世界范围内如此受到关注和认可，一个重要原因是其作品《北斋漫画》对法国印象派绘画大师以及知识分子阶层产生了巨大的影响。

ランス印象派の画家や文化人たちに大きな影響を与えたからにはほかならない。

『北斎漫画』が印象派の画家たちに知られるようになったいきさつには、フランスの銅版画家フェリックス・ブラックモンの有名な話がある。日本から送られてきた陶磁器のパッキングに使われていた『北斎漫画』をたまたま発見して衝撃を受け、それを苦心の末、入手して喧伝

世界上最知名的日本人

《北斋漫画》与印象派画家的邂逅，还要从法国铜版画家费利克斯·布拉克蒙的一个故事说起。很偶然的一次机会，布拉克蒙在一件从日本寄来的陶瓷器外包装上看到了《北斋漫画》中的作品，他被这种来自遥远东方的画法震撼了！于是他费尽周折终于得到了《北斋漫画》的全集，并且不遗余力地进行了宣扬。自此，《北斋漫画》被马奈、莫奈、德加、惠斯勒等画家知晓，并给他们带来了巨大的惊喜与震撼。此后，日本浮世绘对印象派绘画产生了重要启示和影响。例如，马奈对《北斋漫画》进行了临摹，莫奈更是对北斋的作品进行了深入研究，他的临摹被公认为可以以假乱真。

したというのである。その影響で『北斎漫画』はマネやモネ、ドガ、ホイッスラーなどの知るところとなり、彼らに新鮮な驚きと感動を与えた。実際マネは『北斎漫画』を模写し、モネは「北斎の忠実なライバル」と評されるほど北斎に強い関心を持っていたといわれる。

1867年のパリ万博を契機に日本美術に対する関心は高まり、ジャポニズムの流行を生み出すが、『北斎漫画』は

以 1867 年的巴黎世界博览会为契机，日本美术在世界范围内所受到的关注大幅高涨。在这股“日本式”艺术热潮中，《北斋漫画》自然站到了前沿。

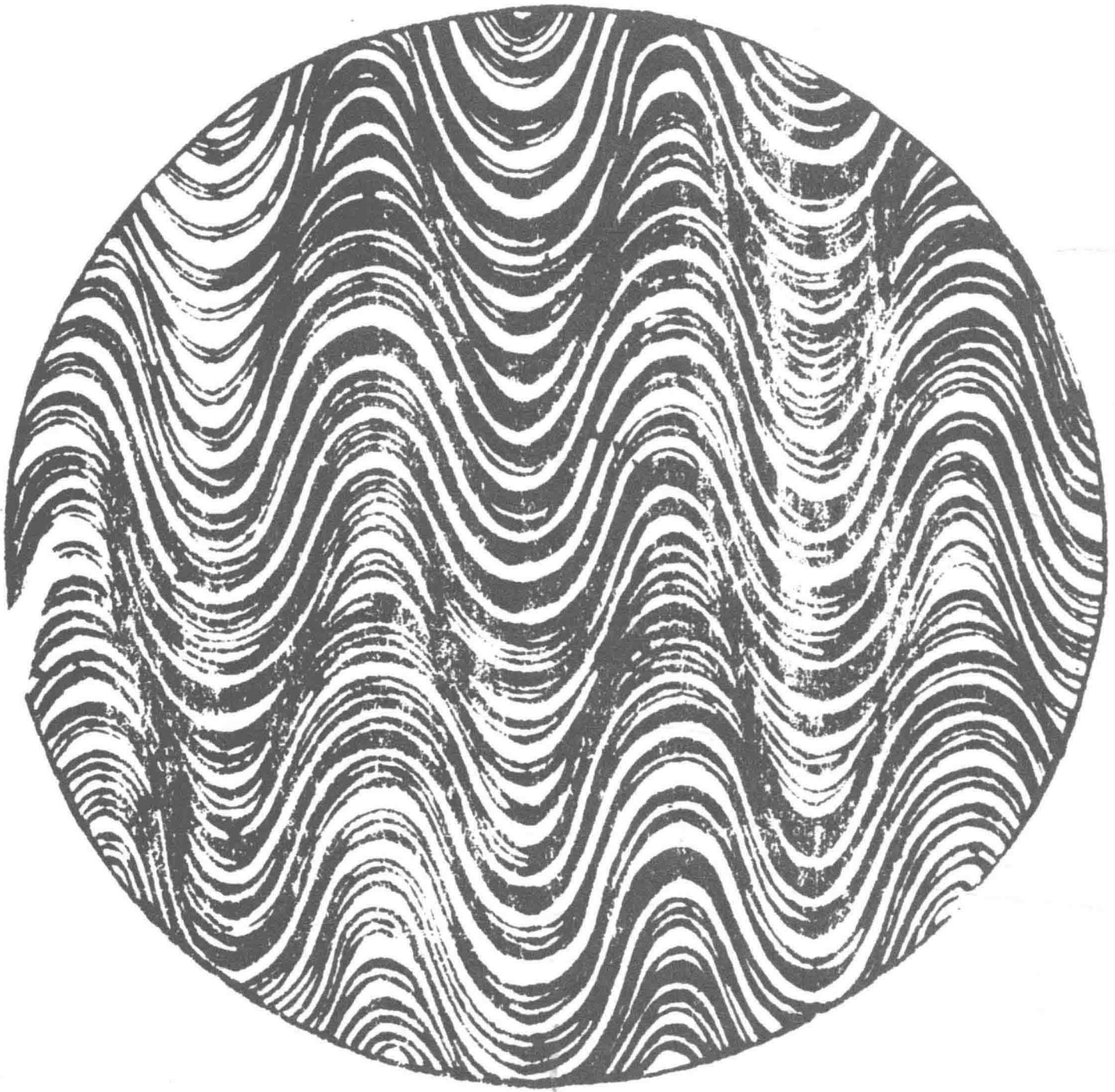
当时许多的美术杂志和书籍都是以北斋为主题的。其中，于 1896 年出版的法国著名作家埃德蒙·德·龚古尔的《北斋》一书大大提高了北斋的绘画声望。葛饰北斋被龚古尔誉为“世上最具独创性的画家”。

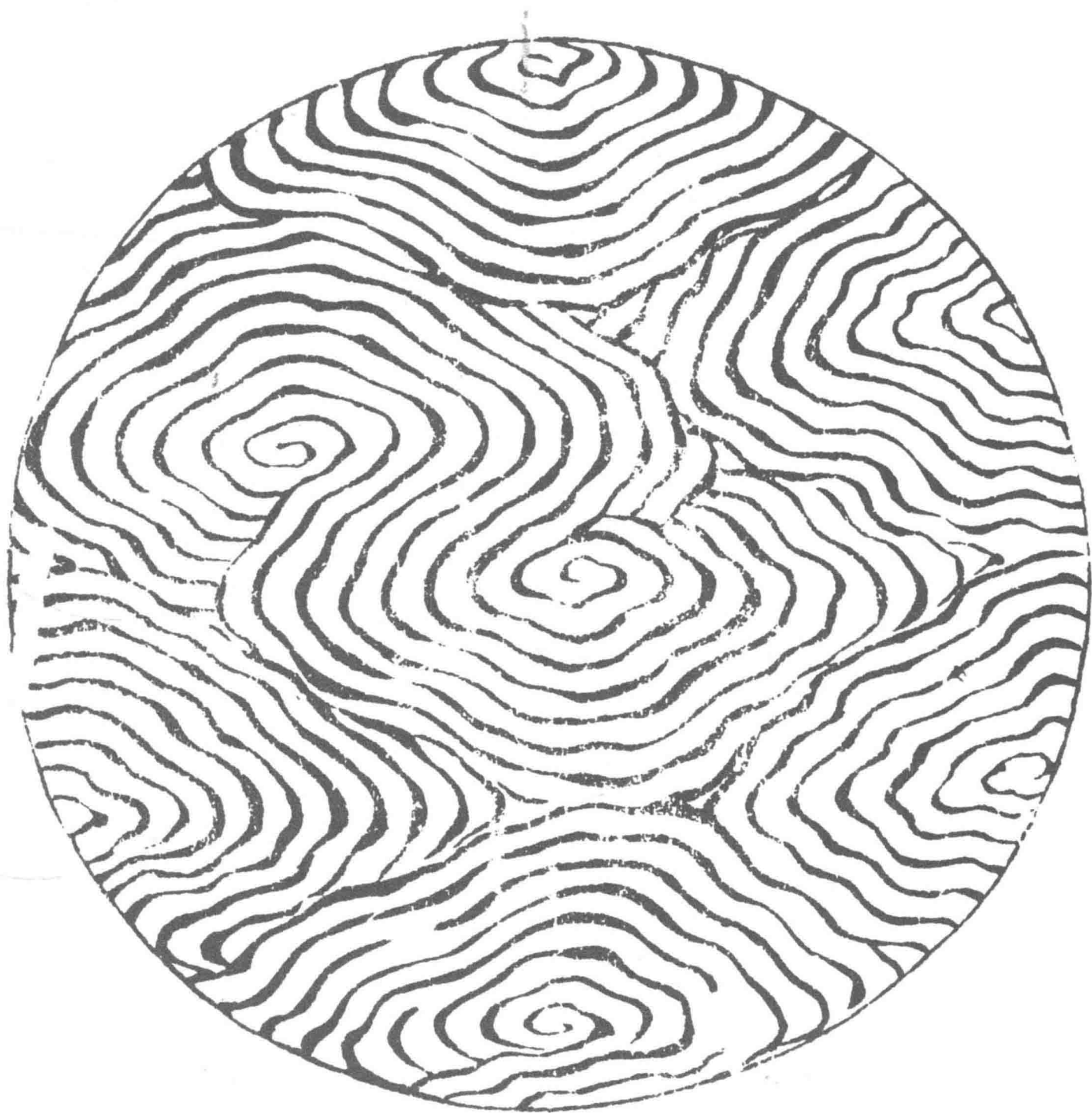
——浦上满

その端緒となった。北斎への関心は高く、美術雑誌の記事や本となって人々に紹介された。

中でも 1896 年に出版されたエドモン・ド・ゴンクール
の『北斎』は、北斎の名を高める上で大きな役割を果たした。ゴンクールは北斎のことを「地上で最も独創的な画家の一人」と評している。

—— 浦上 満

『北斎漫画』の大きな魅力は、万物のあらゆる部類の諸相、特に刻々と変わる万人の瞬間的な姿や表情を細かくとらえ尽くそうとすることにある。現存の森羅万象に限らず、空想の動物や歴史上の人物なども詳細に描かれる。同種の事物の列举や、連続する異時点における同一人物の動作の並列が、無数の知覚・記憶・想像の働きからなる人間の生の現場を浮き彫りにする。移り変わる風景をありのままに描く印象派とある点で似る。その万物の力動感の裏には、描こうとする対象を円や三角形などの幾何学的な基本形体に還元して組み立てる方法が隠されている。『北斎漫画』初編の下絵を名古屋で描いた時期と同じ1812年に、作画の手ほどきの教科書ともいべき『はやおしえ略画早指南』が出版された。そこには、円の重なりが

《北斋漫画》的魅力在于对世间万物众生相的描绘，尤其是对人们时刻变化的身姿与表情的瞬间捕捉和细致入微的刻画。不仅局限于现实世界的事物，那些凭空想象出来的动物以及历史上的人物，在北斋的笔下也被描绘得活灵活现。同类事物的列举，同一人物连续动作的“抓拍”写实，使得一个个由北斋发挥感官知觉、记忆、想象力等全方位人体机能刻画的鲜活的众生相现场呈现于眼前。在某种意义上，以瞬间的景物入画与如实描绘各种变化场景的印象派十分相似。在这些栩栩如生的动感画面背后，是北斋超常的细致观察和千锤百炼而成的绘画技法。他在布置描绘对象的构图时，运用了几何学中的圆形、三角形等图形的原理。在北斋于名古屋创作《北斋漫画》初篇底稿的1812年，他的另一部著作《略画早指南》正式刊行出版了。《略画早指南》堪称当时标准的绘画启蒙教科书，书中翔实地表现了使用圆规和尺子的绘画方式，通过圆形的叠加带来的视觉上的体验。圆形的并列所展现出的平面性，与塞尚所使用的形体描绘方法也有不同。