

日本版画

协助单位:
神奈川县立博物馆
东京国立近代美术馆
栃木县立美术馆
兵库县立近代美术馆
日本通运株式会社

翻译:
左 辉
株式会社中山事务所
中山真理・渡边恭余・梅孔香 等

日本版画展览目录

编辑：矢口国夫(国际交流基金)
发行：国际交流基金
(THE JAPAN FOUNDATION)
东京都千代田区纪尾井町3-6
制作：印象社
东京都中央区京桥1-6-8

庆祝中日恢复邦交十周年

日本版画展览

北京：1982年4月10日～23日 中国美术馆

成都：1982年5月6日～19日 四川省展览馆

广州：1982年5月29日～6月11日 文化公园展览馆

上海：1982年6月22日～7月5日 上海博物馆

中国展览公司主办 日本国际交流基金会筹组提供

致 词

值此中日恢复邦交十周年之际，由日本国际交流基金会筹组、提供的《日本版画展览》来我国展出，为我们两国共同的节日增添了喜庆的光彩，对此，我们感到非常高兴。

《日本版画展览》展出日本江户时代（1603年～1867年）的民间传统版画“浮世绘”、近代“创作版画”和现代版画。这是日本300多年来版画发展的一个概括介绍。

当我们欣赏这些作品时，不由得回忆起中日两国版画交往的密切联系和悠久历史。早在宋、元年间，中国佛教经典木版插图和日本铜版佛像的相互传入，之后，中国各种木版画谱、民间木版年画和日本刻印技术的相互交流，对两国版画艺术的发展都起了积极的影响。鲁迅先生1930年倡导中国新木刻运动时，也邀请了日本木刻家为木刻讲习会讲授木刻技法，木刻刀具乃至新木刻运动的宣传工作都得到了日本木刻家的支持和协助。第二次大战后，两国木刻作品相互展览和出版，使我们对彼此的木刻艺术有了进一步的了解。两国关系正常化以后，这种交流更加广泛多样。1972年以来，我们举办的浮世绘大师葛饰北斋作品展和日本现代画展展览出的版画作品，都受到了中国观众的欢迎，留下了深刻的印象。这次《日本版画展览》的展出可使中国观众和美术工作者对日本版画的发展将会有较全面的了解，并从中得到借鉴。

中日两国是一衣带水的友好邻邦，我们两国有着悠久的友好传统和文化交往的历史。特别使我们高兴的是1972年两国恢复邦交以来，我们的友好关系和文化交流有很大发展。这种友好关系是符合中日两国人民的根本利益的，也是为确保亚太地区的稳定和维护世界和平的需要。我们深信，这一展览对进一步增进两国人民的相互了解和友谊必将产生积极的作用。

衷心地祝愿中日两国人民的友谊万古常青！

中华人民共和国对外文化联络委员会
副主任·吕志先

致 词

为纪念日中邦交正常化，举办本届展览，这是值得庆贺的大喜事。

今年也是我们国际交流基金创立第十周年。

国际交流基金是把广泛的国际范围的交流，从文化方面进行推进，增进各国人民之间的互相了解，贡献于世界和平。国际交流基金是根据法律设立的政府机关。

在这十年中，我们为日本歌舞伎在中国公演，中国京剧在日本公演，日中两国的学者·教育者的交流等作了许多事情。

关于这次展览的“日本版画展览”是首次尝试。

中日两国的版画，各自都有悠久的历史以及相互的联系，这是不可忽视的。这次能根据这些历史，在中国版画活动盛行的四个地区，举办本展览，其意义是深远的。

这次展览，是以江户时代的浮世绘版画和它的谱系明治时代末期（19世纪末）兴起的创作版画，及第二次大战以后的现代版画，把日本版画最重要的三个活动时期，以对比的形式构成的。

这次采用的，基本都是属于具象表现的作品。由于展出的作品数量有限，还不能说内容是丰富的。期望本展览会能成为中国对日本美术理解的一个基础。

最后，谨向为协助举办这次展览的中国政府及有关机关各位和提供许多珍贵作品的日本国内的各美术馆及各位，致以由衷的感谢。

国际交流基金
理事长·林 健太郎

中日版画交流的历史

青木 茂（神奈川县立近代美术馆专门研究员）

回顾中国和日本在版画方面的交流

首先，宋、元时代的中国版带插图的佛教经典，在日本被复刻了很多。对日本的佛教徒来说，这些付带图解的经典是很亲切的。十六世纪末期，日本基督教会学林制作的铜版画中的一幅《圣母像》传到中国，刊登在《程氏墨苑》卷六上。明末制墨家程大约的这部图书是精湛的佳作，后来成为日本刻版者的范本。中·日版画交流也从此时变得密切起来。

就其代表之作而言，中国的《八种画谱》开版时为1620~21年间，《十竹斋书画谱》为1627年，《十竹斋笺谱》为1644年，强调与墨笔画不同的版画效果的《芥子园画传》二、三集是在1701年，均为鲜艳的多色木刻版。当时这些作品马上传入日本，其构图法和调色法对日本的画家们产生了极深远的影响。

另外，在中国版画中心地制作的苏州版画，最盛时期是十八世纪中叶。略带西洋风格的、在浓淡两种墨版上施以彩笔描绘的民间年画，通过锁国日本唯一窗口长崎进入日本，使日本人对中国南方的人物和风景有了亲身的了解，而且，有很多画按照日本风格裱装起来，被传到遥远的欧洲。

后来，中国版的画谱如《八种画谱》在1671年，《芥子园画传》在1748年，《十竹斋书画谱》在1843年被日本翻刻。另外，明末万历年间出版的《三才图会》、《天工开物》、《唐诗画谱》、《图绘宗彝》、《名山胜槩记》等也都被复刻，给予日本人民以强烈的印象。生动地描绘了风景人物的苏州版画和多色彩画谱类，使日本的不了解远近法，而只制作墨版的版画家在构思和技巧上得到了强烈的启发。于是，在1765年前后，在江户（现在的东京）出现了锦绘（浮世绘）。

似“锦”的“浮世一现世”的精巧多彩的版画是在接触和研究苏州版的风光、美人、吉祥图等主题和各种画谱的自由的色彩版技术之后创造出来的。另外，苏州版画是大张印刷，一次只印一张，这些技术，对单幅独立的日本锦绘的确立，也具有相当大的影响。但是关于正确掌握各种色调的技术上的发展是日本特有的，由于使用了樱木板，微细的线刻才得以实现，还有，它的大小限定了印刷时能够自由而准确地工作范围。必须指出，这些构成了创作出优雅独特的锦绘的原因之一。还有一点应予以注意的是，九州长崎地区特有的《长崎版画》，是尽可能照原样模刻了苏州的桃花坞、天津

的杨柳青等地生产的木刻年画的刻法和主题。这使一些思慕中国文化而聚集到日本西部长崎的人们得以了解中国的风土人情，成了他们带给故乡的礼物。锦绘始于学习明末插图中的美女画的线描，创造了间色印刷，留空印刷的铃木春信，由追求江户市民的理想美女的喜多川歌麻吕而达到全盛期。作为十八世纪末的画家不仅歌麻吕还有东洲斋。写乐善长追求演员独特的表情，仅在十个月里就创作了大约140种作品。当时画家、刻工、印工是分工的，所以刻工和印工也留名于世。

绘画百科全书派的北斋，以及描绘水雾气弥漫的日水风景的安藤广重，是19世纪前半期的人物。这些作家的版画超越时代和东·西洋的区别，给美术家带来的启发和影响是无法估量的。

※ ※ ※ ※

在这里，我想说件就是连日本人也都不知道的事情。日本的封建社会的末期，1866～67年，有一位日本人住在上海，叫岸田吟香。后来，他不仅以上海为中心经营乐善堂，经销名为精绮水的眼药，并且十分很担忧鸦片的毒害，是被中国人所喜爱的人物。他为了把美国的传教士，赫本医师编的对译字典《和英语林集成》用铅笔活版印刷，常跑美华书馆。当时，日本还没有铅字活版印刷，从那以后，美华书馆印了不少面向日本的书籍。

从吟香的日记看，他读了不少诸如《博物新编》，咸丰六年宁波版带插图的《地球说略》等书。当时在日本，如“博物”、“地球”等译词，还是来自中国的礼物。

1867年1月20日，吟香看了黄云山这个人的书画。写道：“中有妙物，实珍奇也。有顺沿登基图八幅，其铜版印极佳，诚写真实也。远近浓淡诸态阴阳分明之脸部画法，颇似西洋画也”。从图的说明和画幅长四十公分、宽九十公分来看，很可能是指《准回得胜图》一画。

吟香坚决拒绝充当日本统治阶级的“武士”，而热爱自然科学知道当时的日本处在殖民地化的危机中。写实地表现了人和社会的动态的明清间的战斗图，肯定给了吟香以强烈的印象。可以说他不仅为构图、立体感等感到惊讶，而且，通过画面来感受现实社会的洞察力也成熟起来了。

在日中交流史上，就吟香而言留下了许多问题，他虽然销售眼药，但也给中国派去了许多无故地担忧吹嘘为了中国的将来而豪言壮语的所谓“志

士”。单就出版而言，有上海乐善堂的精巧的石版画小册子《吟香阁丛书》(1885年)，有大幅铜版《中外方輿全图》(1894年)，还有许多面向中国的古籍复刻本。另外，吟香的三子岸田刘生，是对宋、元画有造诣的油画家，是以“日本人的西洋画”为目标而进行了苦斗的近代日本最优秀的画家之一。

※ ※ ※ ※

鲁迅倡导的木刻画，在现代中国美术上占有核心位置。火药、指南针、木刻是中国人发明的，把木刻这个中国的传统艺术变为有利武器的是鲁迅。

鲁迅重视传统和未来，1929年和柔石等出版了《艺苑朝华》，31年8月举办了木刻讲习会，就在36年10月8日逝世前，还去第二次全国木刻巡回展览的会场同青年木刻家们座谈。鲁迅倡导新兴版画的巨大贡献，现在已毋须再去赘述了。在后来的五十年间，既不是中国的传统版画，也不是日本的浮世绘，而是鲁迅所开拓的中国新兴版画，在日本也受到很高的评价，举办了多次展览会，一直给大家留下强烈的印象。

我作为日本人，读了关于鲁迅的日记、年谱中的以下条目，虽然甚微，但在新版画成立之际，已有日本人参加，虽然人数甚少，是很高兴的。1930年10月4、5日，与内山完造一起在上海四川路的贩卖协会二楼举办了第一次收藏版画展览会。(第二次是在1933年10月14、15日，第三回是在同年12月2、3日)，1931年6月与增田涉一起参观一八艺社习作展览会。同年8月17日～22日鲁迅举办木刻讲习会。邀请内山嘉吉讲木版画技术，鲁迅亲自当翻译；1933年10月16日同内山完造参观MK木刻研究会第四次展览会；等等。

一直掩护受国民党政府追捕的鲁迅一家的内山完造夫妻，现在长眠在上海的万国公墓。墓石是以连结中国和日本的桥型，墓碑是以图书型制成，墓碑上刻着：“以书肆为津梁 期文化之交互，生为中华友 歿作华中土，吁嗟乎 如此夫妇”。其弟内山嘉吉老依然健在，现年81岁。对于半世纪前木刻讲习会，他谦虚地说：“关于版画，鲁迅先生比我(内山嘉吉)知道得多，鲁迅翻译我的话时，总是比我说的长”。这番话是他今年(1982年)1月在镰仓近代美术馆举办的《现代中国版画展览》的会场上讲的。

浮世绘

桥本 健一郎（神奈川县立博物馆学艺员）

浮世绘

浮世绘大致可以分为亲笔浮世绘（画师用画笔直接绘制的单张作品）和浮世绘版画（以画师的原稿为依据，刻在木版上，用许多木版表现丰富的色彩，大量生产的作品）两种。

谈浮世绘的产生和发展，当然不能避而不谈亲笔浮世绘。这里很想概括地谈一下浮世绘版画的时代背景以及它的产生和发展。

浮世绘版画，简单地说，就是江户时代(1603～1868)主要在中期以后从市民文化的兴盛中培育起来的一种民众艺术。产生浮世绘版画的时代，是在封建制度以武士为中心的社会中，最顽固的时代。丰臣秀吉于天正、文禄(1573～1594)年间在全国进行的丈量田地、没收刀器的兵农分离政策，为德川康所继承，建立了武士阶级和完成了对农民的治疗，成立了德川将军家统治的江户幕府。这个时代被称为江户时代(1603～1867)。当时是唯武士才是人的时代，身份制度明确地分为士农工商四个阶级，江户时代的另一个特点是，德川幕府实行锁国政策。只有开设远离江户的九州长崎一个港口，和外国通商，除荷兰和中国外，其他国家全在禁止之列。因此，在江户时代的大约二百五十年间，实行了完全禁止日本人和海外交流的政策。幕府锁国的理由之一，是为了保护日本不受外敌侵略。也就是要保护日本免遭当时西欧的大国西班牙、葡萄牙、英国等的殖民地政策之害。幕府还认为当时正在日本传布的基督教会动摇幕府，是危险的异教，所以禁止。这种锁国使得日本几乎完全不受流入的西欧文明的影响，应该说是独特的江户文化逐渐地成熟了。随着国内生产率的提高和产业经济的发展，商人们积累了资本，聚集了财富，掌握了经济力量，地位不久也就超过了武士，掌握了经济的实权。另一方面，随着产业经济的发展，人口集中于江户市街；江户一时成了超过百万人口的居世界首位的大都市。到了江户时代的后半期，作为江户民众的娱乐，歌舞伎戏剧、人形净琉璃受到欢迎，还有，以吉原为代表的幕府公认的游廊也非常活跃起来了。加上以东海道为中心的街道，也修整了，人们到江户近郊来观赏名胜古迹，出于信仰而参拜大山或富士山的旅行也盛行起来了。把民众的这种新兴风俗、民众感兴趣的对象等作为主题来描绘的，就是浮世绘。身分上属于最下层的商人们，以巨大的经济力量为背景，旅游作兴，形成了江户时代民众文化、艺术诞生的土壤。浮世绘就是以这样的文化风土为背景产生的民众艺术。浮世

绘的“浮世”，表现日本民族特有的世界观的名词，可能相当于汉字中的“忧世”、“浮世”等文字。这都是表明希望的语言，认为永世不易、完全归根到底存在于不可到达的彼岸。据说，忧世是表现个人的宿命感，浮世则意味着转瞬即逝的现世的共存社会。描写这现世的民众的姿态和生活的绘画，就是浮世绘。浮世绘版画的一个特点是大众性。在这里把浮世绘版画中最完善地表现了这个特点的锦绘版画作为例子讲述一下。

锦绘是用许多刷色版本来印的。一张版画要用二十到三十块版木印许多次，是多色印刷的版画。好象织锦那样美丽的多色彩表现，所以得名锦绘。这种版画是最初印的二百张。最初印得这二百张质量好，尤其是一百张前后印刷的版本的调子最鲜明，作品优秀，因而被珍视。这样的版画如果得到人们的欢迎，就大量增印，这和高价的一次只画一幅的亲笔浮世绘不同，可以低价买到手，非常受欢迎。今天我们见到的大部分浮世绘，多数是这类锦绘的遗品。因此，对我们来说，浮世绘可以说是使我们能够实际看到浮世绘所描绘的江户时代当时的风俗演变的很好资料。

那么，这里所说的浮世绘版画，究竟是什么时候由谁创始的呢？有各种说法，但是，一般认为是菱川师宣创始的。保留到今天的师宣的作品，多半是万治年间(1658～61)制作出版的有插图的版本。他的版本，大多数是和历来以文字为主，插图为辅的版本正相反，而是以图为主文字为辅的画本。这个事实反而说明了浮世绘的产生情况，即使这么说，也不为过分。因为，这样的新版本的需要增加了，随着发展，把其中的一个场面单独印刷出售，于是，单幅的浮世绘版画就诞生了。这样，师宣也就被称为浮世绘版画的始祖了。师宣的单幅作品，有万治年间出版的《吉原枕》、《吉原镜》，都是用墨一色印刷的墨绘，今天仍称为墨印绘。从延宝到天和(1673～83)年间，出版了以丹为主体加以黄色和绿色彩描的丹绘作品。还有，从贞享到元禄(1684～1703)年间，流行以红代替丹的红绘。更进一步，在这红绘的墨部分调进胶，想要取得涂漆似的效果，创造出了称为漆绘的作品。在享保至宽保(1716～43)年间，漆绘很流行，为了表现具有强烈光泽的墨印、红及其他色的表现，也就加浓了。留下这些作品的画师有创始丹绘的师宣、鸟居派初期的鸟居清信、清信、奥村政信、西村重长。尤其是政信，在他的作品中有一幅画名叫《红二根》。他认为自己是善于红绘的大画家。当时的墨印版画加彩描的浮世绘版画，于延享年间(1744～47)研究

出了使用红印绘这种简单的色彩版的浮世绘版画。这是把墨印刷加上描彩的手续，改换为版印的划时期的方法。但是这种色彩的表现，并不如实地表现物的本色，而是在墨版上又印上红、蓝、绿等色，使之具有了假想般的色彩。画这类作品最多的画师有石川丰信、鸟居清满。另外也有奥村政信、西村重长的作品。最后谈谈前面已经提到的锦画。产生锦绘的背景，是当时的江户富有才的武士和市民所进行的智力游戏之一即大小历(绘历)。他们让自己喜欢的画师想方设法画出当年的年历，图解月分的大小，并开会评论优劣，以为娱乐。依据这种游戏的精神，发明了许多色印刷的技巧。由此，铃木春信于明和年间(1764～71)作成了锦绘版画，作为创始者而一跃成名，同时，对磯田湖龙斋、驹井美好等画家以及当时的名手滕川春章和一笔斋文调，也给予了影响。对于在如此发展起来的华丽的锦绘世界里活跃的画师们来说，从天明到化政期(1781～1829)是浮世绘的黄金时代。今天我们看到的喜多川歌麿、鸟居清长、滕川春章、东州斋写乐的美女画、官吏画，著名的葛饰北斋、歌川广重等人的风景画作品，都是这个时代的作品。特别是对于欧洲的画家们，印象派的画家们，如马奈、莫奈、凡高、高更等，锦绘作为没有阴影的色彩丰富的绘画给予了很大的影响，这是大家都知道的。最后还要提到，这样优秀的锦绘作品，所以产生画师的存在毋庸置疑，如果没有雕刻版木的雕刻师、印刷的印刷师和版本的强大贩卖力，也不可能，这是不言而喻的。看到出色的构图和配色，美女画上美女秀发一丝不苟的细致表现，我们感到了。对江户时代的民众文化的能手之一，浮世绘工匠本领的高超。

4 鈴木 春信 焚烧江戸妓女情书的青年 1764~66

11 喜多川 歌麻呂 美人相戏图 1789~92

15 细田 荣次 七福神 花紫, 美女图 1789~1800