

日本浮世绘

精选集

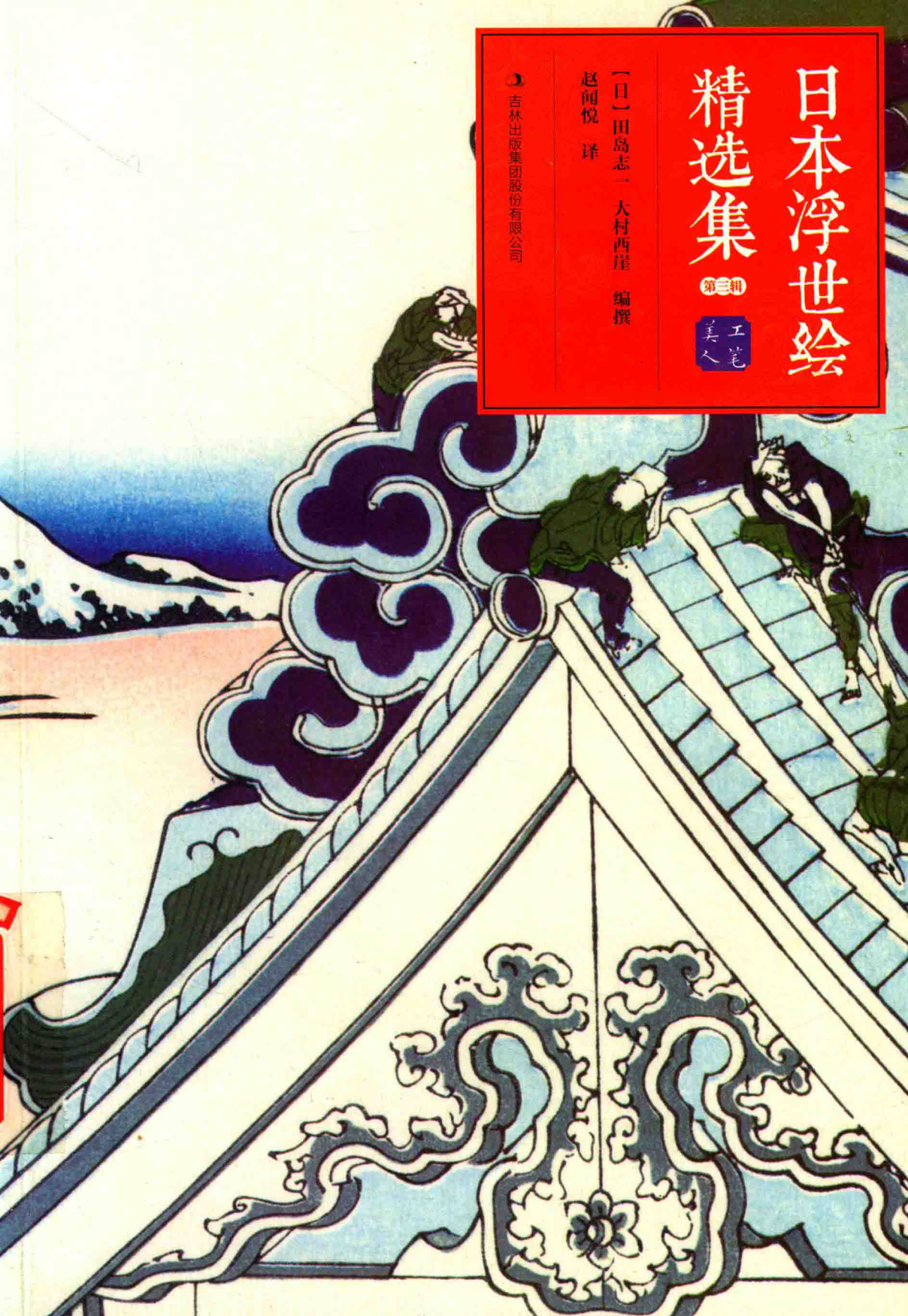
第三辑

工笔
美人

〔日〕田岛志一 大村西崖 编撰

赵闻悦 译

吉林出版集团股份有限公司

日本浮世绘

精选集

第三辑

〔日〕田岛志一 大村西崖 编撰
赵闻悦 译

吉林出版集团股份有限公司

图书在版编目 (CIP) 数据

日本浮世绘精选集 / (日) 田岛志一, (日) 大村西崖编撰; 赵闻悦译. — 长春: 吉林出版集团股份有限公司, 2018.4

ISBN 978-7-5581-4723-4

I. ①日… II. ①田… ②大… ③赵… III. ①浮世绘—作品集—日本 IV. ①J237

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 040381 号

日本浮世绘精选集

编 撰 [日] 田岛志一 大村西崖
译 者 赵闻悦
出 品 吉林出版集团·北京汉阅传播
总 策 划 崔文辉
策划编辑 齐琳 王宁
责任编辑 齐琳 王昌凤
装帧设计 观止堂_未氓
开 本 787mm×1092mm 1/16
字 数 300 千
印 张 40.5
版 次 2018 年 9 月第 1 版
印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

出 版 吉林出版集团股份有限公司
发 行 北京吉版图书有限责任公司
地 址 北京市西城区椿树园 15-18 号底商 A222
邮 编: 100052
电 话 总编办: 010-63109269
发行部: 010-63104979
官方微信 Han-read
邮 箱 beijingjiban@126.com
印 刷 北京欣睿虹彩印刷有限公司

ISBN 978-7-5581-4723-4 定价: 298.00 元 (全三册)

版权所有, 侵权必究

工
美
人

第一节

歌川丰春

生平简介

浮世绘流派有许多分支，但没有哪个分支像歌川派这样盛行。它的创始人叫歌川丰春。他在童年时期俗称但马屋正三郎，随后又将正三郎改为新右卫门。他出生在丰后国（《浮世绘类考》的许多版本称他的籍贯是江户，我们在此遵照《浮世画人传》和《名人忌辰录》的说法。《浮世绘备考》中提到他来自但马国，但这显然是由于编者对他的住宅“但马屋”的误解造成的）。歌川丰春早年住在京都时与鹤沢探鲸一同学习狩野派的画法。他随后去了江户，在那里成为石川丰信的弟子[《大日本人名辞书》（*Biographical Dictionary of Japan*）说他是鸟山石燕的弟子，同样使用鸟山这个姓氏，而《浮世绘类考》的附录和《嬉游笑览》中记载他是西村重长的弟子，

但第一本书《浮世绘类考》的备注中说这一陈述是错误的]。

随着绘画技术日趋成熟，他创立了浮世绘流派的分支，按照习俗剃头后自称一龙斋先人，有时也称仙流斋。他为土佐座和雪座两个戏院的前门创作戏院指示牌，指示牌上还挂着纸玩偶。因为他卓越的设计，画技娴熟，色彩效果逼真，他的名字开始广为流传，这类画作也被胜川春德、胜川春亭、胜川春英等人效仿。天明六年（1786），他为雾座绘制戏院指示牌和剧目单。在这之前，这些指示牌还只由鸟居派画师绘制，但现在由歌川丰春完成，因为鸟居派的鸟居清满已经去世了。

歌川丰春尤其擅长浮世绘绘画中的“流动”风格或视角，特别是将其用于彩色打印。这种风格的绘画自宝历时期（1751—1763）以来广泛盛行，此时歌川丰春将其发展到完全成熟的阶段，所以它在社会各阶层人士中获得了很高的声誉。在宽政时期（《浮世绘源伊》记载为文化时期），日光市东照宫神社需要重建，由于他擅长着色，有人邀请他过来提供支援。他按照狩野派画师的范例，作为流行画师和工匠的带头人在弟子们的陪同下前往日光市，并承担装饰神社的责任。当时的人们听说这件事后，自然认为这位画师的到来对他们来说是莫大的荣幸。当我们思考这事件时，很容易认为歌川丰春的艺术造诣略优于浮世绘流派的其他同期画家，他似乎也遵循他关于绘画的观点，因此没有创作草双纸插画。但是有一些传统说法记载，他曾经为一本名为《宝入船七福大帐》（两卷）的书绘制插画，他当时使用的笔名是正二郎。歌川丰春卒于文化十一年元月十二日（1814年3月3日），时年八十岁。

他的弟子有歌川丰广（后文有述）、歌川丰久（创作单幅作品，

折叠灯笼的画纸，有时也为戏剧书籍绘制插画，有歌川久直和歌川久信两位弟子）、歌川丰国（后文有述）、歌川丰丸（使用笔名菰野町）等。画师歌川丰秀也创作过读本插画并在京都印刷出版，他可能是歌川丰春的弟子。

歌川丰春的现存作品

他经常创作的戏剧海报和指示牌在今天已经找不到了，由于他没有绘制过草双纸插画，我们只在一本名为《江户锦》（2卷）的绘本中找到了一些已出版的透视图，以及真迹作品《如花少女图》（手绘版画 117）和《二美人图》（手绘版画 118）。他的着色技巧熟练，这奠定了他当时的声望，可以说无可挑剔。我们也从他的笔法中看到了庄严和力量，虽然这些作品的审美并没有遵循其他浮世绘画师通常采用的明亮柔和的风格，但他能够获得创建绘画流派这样的荣誉，也是一位杰出的画师。

生平简介

歌川丰广姓冈岛，俗称藤次郎，出生在江户，是歌川丰春门下杰出的弟子，他使用过笔名一龙斋。他没有绘制过演员肖像，但这是与他同期的画师歌川丰国尤为喜欢的一个分支题材。因此，这两位画师互相反感。文化九年（1812）时，式亭三马曾经试图劝说他们成为朋友，他说服歌川丰国为他的一本书《一对男时花歌川》的第一部分（共六卷）绘制插画，让歌川丰广绘制第二部分（共六卷）的插画，然后让这两位画师轮流画剩下几幅插画。式亭三马作为调解者通过这种方式在大众之间赢得了较高的声誉。享和时期（1801—1803）初期，歌川丰广大概三十八九岁，他为相马人写的《复仇故事》绘制插画并获得了极大的好评。因此他继续为草双纸绘

制插画，并特意选择了与复仇主题有关的故事，一直创作到文政九年（1826），当时五十四岁。后来他又开始为长篇系列小说绘制插画。虽然他是浮世绘流派下的弟子，但他偶尔也尝试根据狩野派的规定作画，有时他尝试基于英一蝶的风格开辟新的领域，并绘有草书单色画（轮廓画）。但是大众想看到的是印刷出来的美观的彩色画作，因此他刚才提到的作品在风格上并不被大众认可。

歌川丰广并不容易受到生活琐事的困扰。他喜欢按照净琉璃（一种音乐剧）宣叙调中义太夫流派的规则朗诵诗歌，也很擅长弹三弦。因为这个爱好，他有时会在职业说书人用于说书的小礼堂中为公众朗诵诗歌。据说从此以后，经常有业余爱好者当众朗诵诗歌供听众消遣，这个习俗就是他带入的。他卒于文政十一年（1828）五月二十三日，时年五十六岁。根据《著作堂杂》记载他去世时六十多岁，而《大日本人名辞书》记载他六十五岁。他有一个儿子叫歌川丰静，在父亲和歌川丰国的门下学习绘画，文化七年（1810）时他十四岁，为鹤屋南北四代目编写的著作《笔始日出节》（3卷）绘制插画。他由父亲的师父，即歌川丰春赐名歌川丰静，歌川丰国也就这件事在刚刚提及的书中提供了一些信息。在《女合法恋修行者》（文化九年出版，歌川丰静绘制插画）一书的结尾，作者鹤屋南北四代目也引用了介绍插画画家的十四行诗：“这位插画画家吸引了大批赞助者，他们仿佛能排到富士山山顶；同时他又为自己赢得了‘日出画师’的荣誉称号。”不久之后他去世了，去世时也不算高龄。据说他留下了一些单幅作品，以及他绘制过插画的草双纸和读本。

歌川丰广的女儿结婚后生下一子名为丰熊（《浮世绘备考》称他是歌川丰静的儿子，但我们认为这是错误的），他也跟随外祖父学习

浮世绘。歌川丰广的其他弟子有歌川广信、歌川广政、歌川广周、歌川广常、歌川广兼、歌川广昌和歌川广重，最后一位弟子最有名。（表示“广政”和“广昌”的日汉字是不同的。）

歌川丰广创作的草双纸

歌川丰广创作的草双纸作品包括合卷物和读本，他选择了与复仇情节有关的故事。这类书有很多，我们就不再一一列举了。

歌川丰广的插画和真迹作品

现在，我们在此展示他在绘制草双纸插画期间完成的一类作品，选自《锦书恨》第一卷结尾，讲的是一个复仇的故事，所以发行量也非常大（图 112）。这幅画画的是金田弥十郎的妻子和儿子八吉正在悲伤地哭泣，因为金田弥十郎的岳母死在敌人手中。这是画师在四十岁的时候画的。我们从他为合卷物和读本绘制的插画中选择了《一对男时花歌川》中第二部分第一卷的标题页，就像我们所说的那样，歌川丰广的画技完全可以与歌川丰国媲美（图 113）。在这幅再版作品中，艺伎的肖像证明他的画技胜过歌川丰国，这幅画是在他四十七岁时画的。歌川丰广曾为《江户紫》（一卷，八幅江户风景画，彩色印刷）和《狂歌三十六歌仙》（一卷，彩色印刷）等绘本绘制插画。我们优先从前者选出一幅风景画，画的是沿着佃区小岛岸边停靠的一排返回的船只（图 114），从后者中选出一幅白鲤馆暮云的肖像（图 115），作为歌川丰广的印刷作品样本。前者不属于所谓的浮世绘流派，

图 112 选自《锦书恨》

图 113 选自《一对男时花歌川》

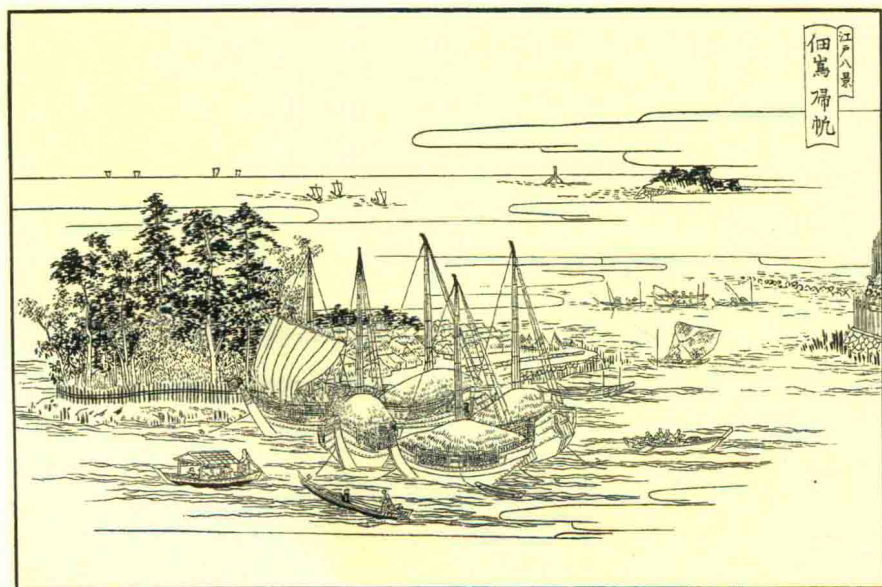

图 114 选自《绘本江戸紫》

但它对于学习绘画的学生非常有用，显示了歌川丰广也像北尾政美一样试图模仿狩野派的风格。我们从他的真迹样本中选了—幅画，画的是一位年轻的美人乔装打扮成隐者铁拐（手绘版画 119）。我们将它与歌川丰春和歌川丰国的作品对比后发现，这幅画的笔法柔和细腻，人物的面容比例也十分协调。因此也可以看到他十分专注于创造新的风格，而歌川丰国则愿意采用他师父的绘画方法。我们必须承认，歌川丰广的绘画特点导致他并不喜欢歌川丰国为了迎合社会底层人士的需求而为当红演员绘制肖像画这种工作。我们更喜欢歌川丰广创作的美人图，以及他描绘礼仪和风俗的插画。

图 115 选自《狂歌三十六歌仙》

第三节

歌川丰国

生平简介

浮世绘流派的歌川派分支是最盛行的，这主要归功于歌川丰国的努力。他出生于仓桥家族，通常被称为久万吉，用一阳斋作为艺名。他自幼喜爱绘画，跟随歌川丰春学习通俗画法。根据《古画备考》谱系图的描述，他是歌川丰广的弟子，但这是错误的。歌川丰国继承了他的师父，并结合英一蝶、石田玉山和胜川春英的绘画方法，形成了自己的风格。他在早年曾经因为他的分支流派的作品未能得到社会认可而感到遗憾，他访问过出售通俗文学作品的书商甘泉堂，并恳请他印刷他创作的单幅作品，这位老板欣然同意了他的请求。从此歌川丰国的打印作品开始出版，不过，限制在绘制演员的肖像画上，但发行量很大。书商发现这些作品备受喜爱后，答

应歌川丰国为他出版所有此类作品。从那时起，歌川丰国绘制了许多套画作进行印刷，最终在浮世绘画师中取得了广泛的信誉，因此他非常感谢他的赞助人甘泉堂的好心帮助。他不仅擅长描绘男女之间的风俗，也是一位非常卓越的当代演员肖像画画师，因此他被称为肖像画的创始人。但他并没有将绘画作品限制在演员肖像画，而是涵盖了社会各阶层人士。有一次一位商人下令让他画自己的肖像画，并付给他一笔巨额费用。过了很久，商人派仆人去取画，仆人对画师说：“我也非常想让您为我绘制一幅肖像，寄给我远在他乡的父母，但我非常遗憾，没有足够的钱付给你。”歌川丰国同情这个身无分文的可怜人，立刻为他画了肖像，而当时商人的肖像画还未完成。

歌川丰国从天明六年（1786）开始绘制草纸插画，草纸题为《无束话亲玉》，当时他十八岁。从那时起，他绘制插画的合卷物和读本作品有三百五十多本。那段时间，没有歌川丰国绘制插画的草双纸作品甚至不会受到社会各界的赞赏。山东京传、式亭三马和曲亭马琴等通俗作家常常请歌川丰国为他们的作品绘制插画。除此之外，他还绘制了许多单幅作品和绘本。他的来访者众多，非常繁忙，这些人希望得到他的画进行打印，他常常不能按时完成这些人的要求，所以被迫推迟了一部分工作。我们很难想象当时他的作品有多么普及，他的作品备受欢迎，在他墓前的纪念碑上刻着这样一段话：“他的打印作品以及色彩鲜艳的佳作在许多地区广泛流传，所以中国和荷兰的商人都急于收集它们，一阳斋这个名字也像初升的太阳一样冉冉升起。歌川丰国这个人在他的时代茕茕孑立，他的画作美轮美奂，审美独到，有时甚至有皇室贵族向他学习绘画技巧”，“他的确是当代最伟大的浮世绘流派画师”。文化七年（1804），他因为模仿《绘本太合记》

中石田玉山绘制的插画，不幸被传唤到刑事法庭，法官判决他将双手捆绑五十天。还有一位画师胜川春英也受到了同样的惩罚，正如我们先前在后者的生平简介中所述，扰乱社会治安这件事确实与歌川丰国有关。歌川丰国卒于文政八年元月七日（1825年2月24日），时年五十七岁。他个性积极活跃，对亲人和朋友非常友善，但有时暴躁易怒。文政十一年秋天，他的弟子联系了书商和制扇工人，在柳岛的妙见菩萨神社竖立了一个牌位，下面埋葬着他们的师父生前用过的上百支画笔。

歌川丰国的弟子

他的弟子数量庞大，我们在此给出一份列表，这份列表也写在他的灵位的背面，我们认为它是按照各位画师进入他的工作室并成为他的弟子的时间顺序排列的。

歌川国政。他俗称为一寿斋，天生擅长绘画。他喜欢戏院，常常去看戏，经常在业余时间把它当作消遣，也非常擅长演员肖像画。在歌川丰国的众多弟子中，他是第一位在艺名中使用日汉字“国”的弟子。他画在团扇上的演员肖像画曾经为他带来广泛的赞誉，也远远胜过他的师父歌川丰国的这一类绘画，因此有一些人认为歌川丰国是歌川国政的弟子，但后者的才华实际上仅限于肖像画，他的题材范围也很狭窄，除此之外他只创作一些不值一提的单幅作品，也没有绘制草双纸或绘本插画。过了三四年，他搁置了赖以谋生的绘画工作，转而投身于制作画有演员面孔的面具。他卒于文化七年十一月一日（1810年11月27日），时年三十八岁。虽然有歌川国政二代目，但我们仍

然缺乏他的相关信息。

歌川国长。他被称为一云斋，文化三年（1806）开始绘制十返舍一九编写的草双纸作品《玉匣二人奴》（2卷）、樱鯛助编写的《睦月笑颜短歌》（7页，信封装）、歌川丰广编写的《敌讨袴胜负革》（3卷）、妻成编写的《敌讨枕石夜话》（6卷）。此后他很少创作此类插画。除此之外，他还为风景名胜创作了透视画，折叠灯笼的画，还有一些可以切分的小画。他的图案设计总是新颖有趣，非常符合社会习俗，是他的同僚弟子们无法比拟的。他卒于文政时期（1818—1829），时年四十多岁。他的弟子包括歌川国宗等人。

歌川国满。他被称为一翁斋，从文化六年（1809）开始为西川东子编写的《春庆物茶番狂言》（3卷）绘制草双纸插画，一直创作到文化十年，这期间他为十余部作品绘制了插画。他也非常擅长绘制彩色单幅作品。

歌川国贞，即“歌川丰国三代目”，后文详述。

歌川国安。他被称为一凤斋。他进入歌川丰国的画室学习绘画，在入住师父的宅邸期间，他非常擅长效仿他师父的绘画方法。文化早期（约1804）开始创作单幅作品，数量非常大，并持续了一段时间。文化八年（1811）他十八岁，开始为通俗小说绘制插画，第一本小说是三友创作的《五人揃纹日大寄》。此后他很少画这类插画。他卒于天宝三年七月六日（1832年8月13日），时年三十九岁。但在《青本年表》中，他的去世日期为天宝五年，时年四十一岁。我们也不确定哪一种说法是对的。他的弟子有歌川安信、歌川安秀、歌川安春、歌川安清、歌川安峰，由于据说有歌川国安二代目，我们认为他曾经是歌川国安的弟子。