

# 读书少别骗我—浮世绘

2021年9月18日 9:39

## 目录

- 浮世绘是什么？
- 木版画是什么？
- 彩色版画是什么？
- 浮世绘为什么会在江户时代繁荣发展？
- 主要题材
- 画师介绍
- 制作过程
- 拓展知识

## 参考：

1. 《浮世绘到底是什么？》 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/80942885>
2. 《走进展览 | 浮世绘艺术，领略大师画笔下的艺术氛围》  
<https://mp.weixin.qq.com/s/iYUdRL40uPy2efGbU9lkLg>
3. 《展览 | 浮世绘艺术展之风重人娇春将归》  
<https://mp.weixin.qq.com/s/ozjnTXzfV1kurN1a7Lr1Eg>
4. 《百度百科：浮世绘》 <https://baike.baidu.com/item/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%BB%98/711>
5. 《梵高、马奈、莫奈、德加等印象派画家为什么都受到浮世绘的影响？这影响是什么？》 <https://www.zhihu.com/question/20208727/answer/23636487>
6. 《如何评价日本浮世绘大师葛饰北斋？》  
<https://www.zhihu.com/question/368730060/answer/995877439>
7. 《盘点 | 浮世绘六大家》 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/28658764>
8. 《波士顿美术馆：歌川国芳 VS 歌川国贞》  
<https://www.douban.com/group/topic/127823668/>

“浮世绘是日本江户时代兴起的彩色木版画艺术”

但到底什么是浮世绘？什么是木版画？我们先来了解几个名词。

## 浮世绘是什么？

「浮世绘」是一种江户时代（十七至十九世纪）达到鼎盛的艺术形式。「Ukiyoe」原来写做「忧世」，迎来相对和平的江户时代后，「忧世」也渐渐转化为「浮世」带有「当代风潮」的含义，换言之，「浮世绘」是「描绘当代风貌的作品」，凡人物、风景、历史或者戏剧，都可作为题材。



溪斋英泉：读信的艺妓

## 木版画是什么？

从形式上看，浮世绘分为肉笔画(手绘)和版画两种形式，不过因为市场需求量的增加及印刷技术的进步，更多地是在版画上的发展。

初期的浮世绘只有单色印刷，这时候不得不提到一个人「菱川师宣」——真正浮世绘的创始人，虽然他主要致力于制作屏风和绘卷，但他的真正成就就是在1672年首次出版了系列木版画《武家白人一首》采用单色墨线绘制木版画（称为“墨摺绘”，即黑色的图画），少数作品则通过手工着色。



菱川师宣：见返美人图（肉笔画）



菱川师宣：武家白人一首 / 1694（墨色单色木版画）

## 彩色版画是什么？

运用多版套色技术，将色彩引入木版画，也称为“锦绘”。

不得不提的第二个人「铃木春信」——锦绘创始人，发明了多版套色技术，创作出彩色印刷的浮世绘，成为木版画技术的革命。



铃木春信：雪中相合伞



铃木春信：風俗江戸八景之浅草晴嵐

## 浮世绘为什么会在江户时代繁荣发展？

1. 战国时代结束后，日本进入了一个相对稳定的发展阶段。江户时代经济繁荣，人口得到快速增长，**庶民阶层逐渐壮大**，诞生了庶民文化，逐渐取代之前占主流的日本武士阶层与贵族阶层的文化，占据了日本社会文化主流。



鸟居清长：風俗東之錦 姫君と侍女四人

2. 伴随着**经济的增长**，人民生活逐渐富裕，识字率的提高刺激了出版业的发展。同时书籍的出版已由手抄本发展为版本（雕版印刷），技术上的改良与进步也促进了书籍在庶民阶层的普及。日本自古就**喜欢看绘卷**，也就是给故事配上插图的绘本，这种习惯在江户版本中被延续，一部分插图逐渐分离出来成为独立的版画，这就是我们说的浮世绘。也就是，近三倍人口增长刺激了需求，而版本印刷让书籍的造价不再昂贵，庶民花很少钱就能买到想要的书，在这种相互促进的环境下，1680年左右，浮世绘这种称呼出现了。



歌川广重：東海道五十三次37赤坂宿

3. 经济的快速发展，人民的休闲娱乐生活也得到了丰富，那时由于价钱便宜在民间很受欢迎，就算换算到今天，也就是400-500日元一幅，除了贵族，普通庶民阶层也有钱大量购买，包括农民也会买，那时的浮世绘除了收藏赏玩，也成为了名产伴手礼的最佳选择。



歌川广重：名所江戸百景春の部する賀てふ

## 主要题材

### • 美人绘

“美人绘”是日本绘画经久不衰的一个主题，初期主要描绘花街柳巷的女性（花魁），后转为庶民威化的生活以及女性。

一些美人画的画师出于美化的目的，往往将并不高挑的日本女子比例拉长，画成8、9头身的形象。

晚期美人画往往人物装扮与神情流露出“颓废”的神态。

和服在江户时代已经普遍为百姓所穿戴，之前则是只有贵族才能穿得起的高级服饰。

江户时代色彩丰富，江户之后的明治时期，衣服用色保守，反而颜色黯淡。

代表画家：菱川师宣、鸟居清长、铃木春信、喜多川歌麿、溪斋英泉



喜多川歌麿：三美人图

- **役者绘：**“役者”在此特指歌舞伎表演的演员。而“役者绘”主要描绘歌舞伎演员，以及歌舞伎舞台、道具等，作为剧目的报道或者演员的宣传。

代表画家：鸟居清倍（鸟居派）、东洲斋写乐、歌川丰国



东洲斋写乐：四代目松本幸四郎之山谷之肴屋五郎兵卫/1880s

役者画名字，其中：

- “四代目”指的是第四代传人
- “松本幸四郎”是演员名称
- “山谷之肴屋五郎兵卫”是演员所饰演角色的名称

- **武者绘：**“武者”指的是历史、传说、戏剧作品中登场的英雄豪杰、武将们，“武者绘”多数反映传记、历史上著名对战场景的题材。

代表画家：歌川国芳



歌川国芳/水滸題材魯智深

- **风景绘：**初期为日本名胜的风景画。最著名的作品有葛饰北斋的《富岳三十六景》、歌川广重的《东海道五十三次》、《名所江戸百景》。



葛饰北斋：富嶽三十六景之五百罗汉寺荣螺堂

- **春图**

在江户时期盛行的一种以传授性知识、性技巧与煽情为目的的画作。

春宫图全部以描绘性行为本身、性行为场景以及与性相关的一切主题。

因其价格较一般浮世绘为高，且供不应求，基本上所有浮世绘师都创作过春图。



葛饰北斋的《章鱼与海女》是最著名的一副。





中国称“春宫画”，往往售价高昂，且所流传范围即为私密。

日本成为“春画”，一字之差，售价适中，为大众所流传。内容常常夸张，甚至到了荒唐的地步。但通过对服饰的刻画，色彩以及技法的运用，使得画面的装饰性很强。

## 画师介绍

### • 菱川师宣 (1618-1694)

被称为“浮世绘的创始人”，以画作强调对和服的表现力著称。他生活在浮世绘创作的早期时代，因此他的作品属于黑白线条，需要做好拓本后填色。

### • 铃木春信 (1725-1770)

锦绘（即彩色版画）创始人，以描绘茶室女侍、售货女郎和艺妓为多。受中国明末清初“拱花”印法的影响，在拓印时往往压出一种浮雕式的印痕，自成风格，称为“春信式”。



铃木春信的9头身

1765年，在江户艺术家中流行绘画制作的竞争，产生出一种被称为锦绘的多色木版画。这种锦绘也曾受到中国明清拱花印法的启发，在拓印时往往压出一种浮雕式的印痕。春信在锦绘的创立中发挥了作用。他推动浮世绘雕刻师和印刷师的技术协作，发展了浮世绘的表现形式。他的作品多以茶女、歌舞伎为题材，创造出独特可爱的美人画样式，呈现诗一般的韵律，被称为春信式。

其中又有两种不同风貌：

一、取材于古典和歌而表现当世风俗的作品，流露出受宫廷审美意识支配的优雅的余韵。

二、描绘纯真爱情和表现市井和谐的日常生活的作品，又散发着市民清新爽人的情感。

他的代表作有《座敷八景》(约1765)、《雪中相合伞》(1765~1769)、《夜雨美人图》(约1766)。另外，在《吉原美人集》(1770)等画册中也有他的一些优秀作品。他的门人司马江汉一度酷似春信式，但以后受到西洋文化的影响，成为日本最早的洋画家和洋学家之一。



### • 胜川春章 (1726—1792)

江户时代中期的浮世绘画师，胜川派始祖。用写实主义的手法描绘当红歌舞伎演员与相扑力士的形象，开日本传统肖像艺术“似颜绘”之先河，风靡一时。晚年又因细腻的美人画闻名。浮世绘的集大成者葛饰北斋早年曾是他的门下弟子。

胜川春章追求将现实生活中的一个侧面融入传统文化的框架内，达到“俗中之雅”的效果。胜

川春章活跃的时代，正好是“锦绘”创始人铃木春信的事业晚期，同时又处于鸟居清长、喜多川歌麿、东洲斋写乐等重要浮世绘师开始受到关注的前夕。或许正是由于这个原因，历来对胜川春章的评价与他的艺术成就并不匹配。事实上，他的美人画细腻优雅，比起其他的浮世绘师毫不逊色。

• 矶田湖龙斋 (1735—1790)

江户时代中期的浮世绘师，擅长美人画。早期画风受铃木春信影响，后创立更具厚重真实感的美人绘风格。多创作纵长画面的柱绘作品，同时也留下了众多优秀的肉笔画。

• 鸟居清信 [http://blog.sina.com.cn/s/blog\\_754501a80102w98x.html](http://blog.sina.com.cn/s/blog_754501a80102w98x.html)

虽然被认为是役者绘和“鸟居派”的创始人，可严格来说真正的开山鼻祖是其父鸟居清元，无奈清元的本行是个歌舞伎艺人，为剧院绘制广告画只算个兼差，所以几乎没有作品留存于世。好在清信接过父亲绘画役者绘的衣钵，领导鸟居一门在江户中期歌舞伎画界一枝独秀。

• 鸟居清倍 <http://shutu.icu/?p=4310>

出生年月不详，可能是鸟居清信的弟弟或儿子。鸟居清倍在鸟居清信技法的基础上，线条更生动，色彩更鲜明更富装饰性，人物姿势更具力道。代表作《市川團十郎の竹抜き五郎図》，描绘了市川團十郎拔竹子的瞬间，采用葫芦脚（因肌肉线条过于夸张导致手脚像葫芦）画法来表现江户歌舞伎的豪爽感。作品表现力非凡，人物添加了黑色的轮廓，身体为橙色，将绘画艺术和歌舞伎艺术完美结合在一起。

• 鸟居清满 (1735—1785)

江户时代中期的浮世绘师。少年天才，从小跟随家族从事小说插画和歌舞伎招贴画的创作。他笔下的男性庄重大方，女性身姿窈窕，加上细致的服装纹饰为他赢得了很高的人气。美人绘大师鸟居清长是他的门徒。

• 鸟居清广 (? —约1776)

江户中后期的浮世绘师，善于描绘符合社会流行风尚的窈窕美人。

• 北尾重政 (1739—1820)

是在铃木春信之后崭露头角的画师，北尾派始祖。他出身于江户的书肆之家，自幼形成对绘画的热爱，完全靠自学成才。他的美人画追求实体感，人物端庄稳重，开启了浮世绘的一代新风。

• 鸟居清长 (1752—1815)

鸟居清满的学生（第四代）

18世纪后半叶的美人画坛是鸟居清长的时代。他笔下的美人形象大多来自江户市井百姓的日常生活，容貌虽不出众但气质高雅淡泊。他突破了以往美人画纤弱、娇柔的形象特点，将人物形体拉长，塑造出健康颀长的女性形象，符合这一时期的江户审美需求，被称之为“清长美人”。



与铃木春信画青春少女不同，鸟居清长通常画的都是已婚妇女。鸟居清长笔下的美人有着文雅、健康、开朗、华美的风采，符合这一时期的江户审美需求。“清长美人”通常都置身于名胜景致或别致居室之内，所取得背景虽常含有某一季节的诗意，给人写实的美感和理想主义的遐想。史家分析“清长美人”，画面丰满明丽，气氛安宁愉快，透出一种富足高贵的奢华美，包括他后来画的类似中国画风格的小孩，也都个个肥硕喜乐，充满富足的快乐。猜测这可能与他衣食无忧的家境有关。由于印刷术的进步，“清长美人”皆以色彩鲜明而和谐著称，其代表作有《当世游里美人合》、《色道十二番》、《风流袖之卷》等。



# • 喜多川歌麿 (1753—1806)

18世纪80年代中期之后，浮世绘美人画的后起之秀喜多川歌麿开始受到大众欢迎，曾风靡一时的“清长美人”渐成明日黄花，由此开启了浮世绘繁盛的黄金时代。如果说鸟居清长善于描绘人物全身姿态和服饰衣裳之美，喜多川歌麿则喜欢表现人物的颜面之美，同时更注重对人物心理状态与微妙表情的生动刻画。他创立了美人画领域的“大首绘”（半身像画法强调局部表现力），在当时广受欢迎，并对后世美人画有广泛影响。

代表作品有“江户宽政年间三美人”



# • 东洲斋写乐 (活跃于1794-1795)

神秘的画师，生卒年均不详，无任何史实记载。其作品以夸张甚至变形的手法著称，风格甚至影响了后来的日本漫画。

如果说喜多川歌麿是“美人绘”的顶峰，那么同期“役者绘”的代表画家则非东洲斋写乐莫属。

他是一位戏剧任务画的巨匠，作品跳出美人画的圈子，专注于创作富有魅力、夸大表情特征的戏剧演员头像作品。东洲斋写乐的个性不仅表现在其作品里，还贯彻到了其生活中。他是一位身世不明的神秘画师，在宽政六年至七年（1794~1795）短短的十个月内就发表了一百四十多幅版画。但是，在此之前，他却是默默无闻的。而在此之后，他却销声匿迹。他的作品在当时并不受欢迎，可能是其销声匿迹的原因之一。





美术界一度不知道他的真名。直到2008年，在希腊某博物馆中发现了他的—幅扇面“肉笔”浮世绘，从画风、线条、题材方面经过多方考证，尤其是其化名“东洲斋”的发音tosyusai和本名“斋藤十”saitojyu比较相似，才大致认定他就是能剧（日本独有的一种舞台艺术，演员佩戴面具演出的一种古典歌舞剧）演员斋藤十郎兵卫。



他早期的28幅作品，虽线条单一，颜色简单，但人物表情往往是惊愕、犹豫、淡漠的，这种有意的夸张处理，成为最妙趣横生的元素，产生异常强烈的视觉效果。只是之后的作品由于过分在意印刷成本，纸质低劣，画风急转直下，泯然众人。他的代表作是《三代目大谷広次》和《三代目坂东三津五郎》。

#### • 歌川丰国 (1769—1825)

江户后期著名的浮世绘画师，广泛涉及各种题材样式，自幼喜画，后师从歌川丰春，促成了歌川派的兴盛发展。

在江户时期，艺术技能开始成为衡量个人素养的标志，并为社会各个阶层所重视。受中国影响，人们开始着手练习一种或多种艺术技能，音乐、绘画、书法和棋艺为当时的“四大造诣”，普及度和认可度都非常高。

#### • 溪斋英泉 (1790 - 1848)

<https://new.qq.com/omn/20191119/20191119A08UVE00.html>

是日本江户时代的浮世绘画师。少时曾在仕途发展，后来却因为年少轻狂，在17岁时顶撞上司，从而中断仕途，改学当时的一种演剧艺术：“狂言”。



20岁时，溪斋英泉开始向画师菊川英山学习绘画，同时经常跟住所不远处的葛饰北斋交流讨论。此时，溪斋英泉的妖媚画风就初显一二，他的“春画”在当时备受关注，由此，很多情色文学开始找到溪斋英泉来提供插画。甚至还出版过一本“生理知识入门书”：《闺中纪闻枕文库》。

英泉的一生都没有离开江户的古原游女，晚年曾沉溺与酒精与女性之间，甚至还自己开了一家妓院。但随着天保年间幕府对社会风气的改造，溪斋英泉的浮世绘创作也受到了很大影响。

也许提起溪斋英泉，我们并不熟悉，但受他影响的艺术家我们却耳熟能详。那便是艺术史上最伟大的艺术家之一：文森特·梵高。梵高曾经沉迷日本浮世绘，并临摹过其中的多幅作品，这幅花魁，原作者就是溪斋英泉。





与铃木春信笔下的少女形象、喜多川歌麿笔下大气端庄的美人不同，英泉笔下的女性形象总是有着细长的眼睛，眼尾向上挑，眼神魅惑，呈现出一种与众不同的病娇之美。

• 歌川国贞 (1786—1864) <https://www.douban.com/group/topic/127823668/>

歌川丰国的得意弟子，后继承丰国的名号，史上称为三代丰国。江户时代后期的浮世绘画师。歌川国贞在日本灿若繁星的浮世绘大使列表上不是一个显眼的名字。他于十五六岁拜入歌川丰国门下，22岁画美人绘出道，擅长绘制“猪首猫背”型美人。



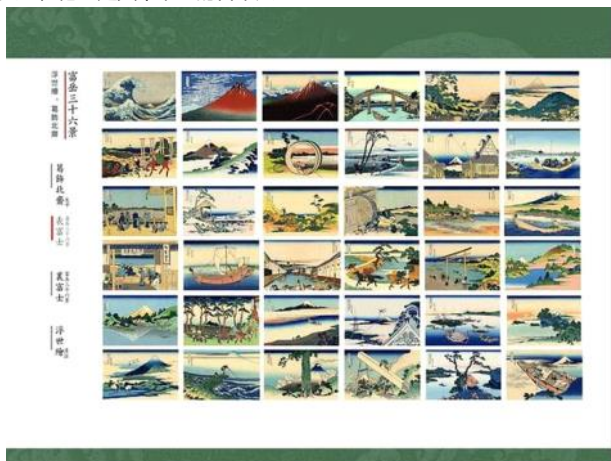
评论界认为歌川国贞笔下的美人表现出了江户美人之“粹”。这里的“粹”是日语形容词，指的是优雅艳丽之相，是举手投足间的女性妩媚，更是由内而外的美丽与忧愁。能得到这样高的评价，可以想见歌川国贞的美人绘之美态。

• 歌川国芳 (1797-1861) <https://www.douban.com/group/topic/127823668/>

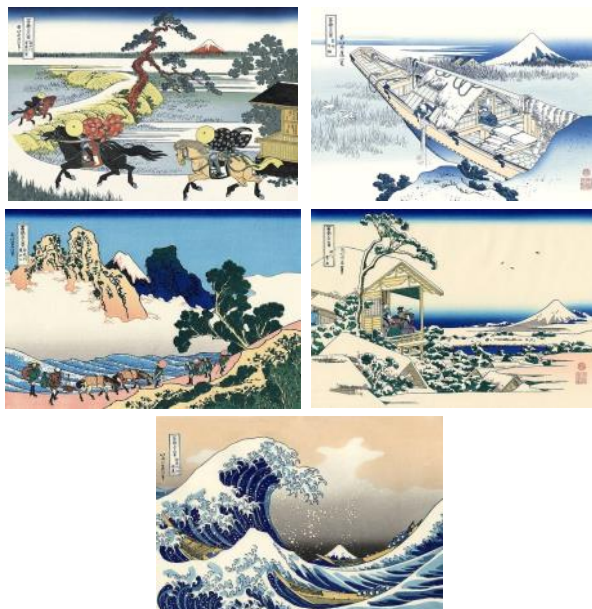
起初并不得志，30岁都还默默无闻，后来凭借自己独创的水浒系列武者画名气大振；天保改革年间（1834-1843）政府禁止浮世绘、演员绘、美人画等绘画形式，但国芳不肯屈服，反对政府，绘制了许多反映现实的讽刺画，成为江户人心中的英雄。国芳还擅长学习西洋画技法，解剖图、透视法等都为他所用。后世名气远超师兄。

• 葛饰北斋 (1760 - 1849)

日本江户时代的浮世绘画家，大器晚成却是成就最大的艺术家，同时也是日本美术史上最奇特、最有才气的画家之一。他的绘画风格对后来的欧洲画坛影响很大，梵高、高更等许多印象派绘画大师都临摹过他的作品。2000年，葛饰北斋入选美国《生活》杂志“千禧年影响世界的100位名人”，他也是其中唯一的日本人。



70岁时，他所画的46幅《富岳三十六景》为他赢得了世界性的美誉。其中最有名的是《神奈川冲浪里》和《凯风快晴》——说到浮世绘，基本都会说到这两幅画。有学者认为它们“将日本绘画以往所有的成就都集中展现出来了”。



神奈川冲·浪里

#### • 歌川广重 (1797~1858)

原名安藤广重。年轻时从师于画家歌川丰广，开始其浮世绘画家的生涯。尝试了十九世纪初期所流行的各种不同形式的版画：历书场面，演员肖像，美女画像等等。在其师去世之后，他转向风景画，此外还有花鸟的构图。与北斋的生动活泼的作风相反，广重是用秀丽的笔致及和谐的色彩，表达出笼罩于典雅而充满诗意的幽抑气氛中的大自然——一种完全柔和抒情的境界，更适合社会人士的艺术趣味。他所描绘的自然景象，总是和人物有着密切的关系，并且富于诗的魅力。



他最有名的系列《东海道五十三次》取材于觐见天皇图中的五十三个停歇地点。他还创作了《木曾海岛上的六十九个驿站》、《江户名胜百景》等以日本各地风景名胜为题材的系列画，其名望甚至漂洋过海，就连莫奈、梵高等人都临摹过其作品。

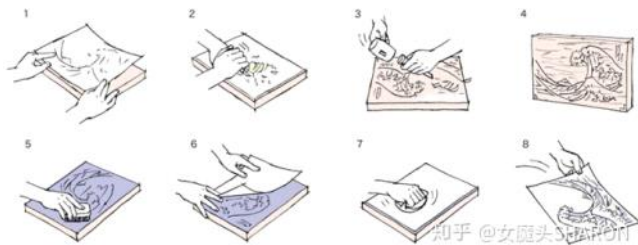


梵高和《龟户梅园》

## 制作过程

版画即是木版画，一般是有四人或者以上团队合作完成的，其制作流程包括：

1. 原画师在纸上进行打稿创作
2. 雕版师使用樱桃木或者桑树的内树皮按照原画师的稿进行浮雕
3. 刷版师负责着色



浮世绘翻刻的制作过程（1 - 4 是雕版的过程，5 - 8 是刷版的过程）

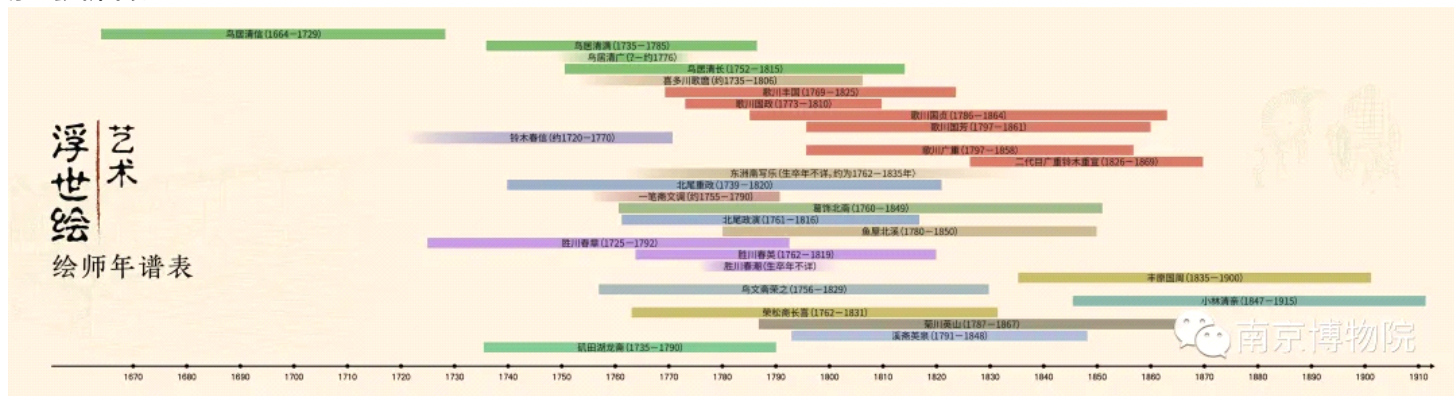
这种来自普通大众的文化，以木刻版画为媒介浓缩着社会的信息同时向社会传递出信息。它的角色相当于现代的互联网，市民不仅能欣赏艺术作品，还能捕捉信息，比如潮流、礼仪、风俗、时事政治、人文、风景等，具有明星写真、商业广告、流行时尚、教育传播等多媒体功能，随着印刷技术的进步，也作为书籍的插画，可不仅仅是图画而已。浮世绘就像上帝的记录者，通过艺术的综合表达，审视着当前的社会，记录着时代的发展变化。

## 拓展知识

### • 肉笔浮世绘

肉笔浮世绘，即画家用笔墨色彩所作的绘画，而非木刻印制的绘画  
从制作手段上看，浮世绘分为两种：木版画和肉笔画

### • 浮世绘画师年表



### • 吉原游廊

吉原是幕府公认的烟花游廊，位于现在东京中央区日本桥人形町的附近，但在1657年被一场大火全部烧毁，从而转移到了浅草日本堤下。原来的地方被叫作元吉原，新地方则被唤作新吉原。远离市中心的新吉原是郊游的好去处。新建的红灯区被高墙和护城河围绕，仅有一道门作为通道，便于监察来往客人及居民。画中的透视手法是西方美术对浮世绘影响的典型表现。

### • 对西方美术的影响

由于其表达的主题流于大众，浮世绘本身在日本并没有得到很高的评价。然而1867年巴黎世博会上，来自日本的浮世绘受到了巴黎人的狂热追捧，对1867-1950年间的西方艺术产生了不可磨灭的作用。

例如：

- 梵高：临摹了许多浮世绘
- 莫奈：家中有且只有大量的浮世绘作品，让夫人穿和服当模特



中国画注重写意，无法影响重理性和实证的西方人