

中国科学技术大学艺术教学中心
《日本美术导览》课程论文

论文题目：《神奈川冲浪里》与
《日出·印象》和《九级浪》的比较赏析

学生姓名：郭耸霄

学生学号：PB20111712

完成日期：2022 年 5 月 30 日

信息与智能学部
信息与计算机实验教学中心制

2020 年 09 月

摘要

本篇文章将『神奈川冲浪裏』、*Impression, Soleil levant* 和 *Девятый вал*（正文使用中国大陆简化汉字《神奈川冲浪里》《日出·印象》和《九级浪》）对比赏析，表现出《神奈川冲浪里》介于现实主义与印象主义的特征。采用对比论证的方法，用西方油画进行比较，展现日本浮世绘受西方的影响，以及东西方艺术的交融。

关键词 浮世绘 比较赏析

目录

1 引言	1
2 背景介绍	2
2.1 《神奈川冲浪里》	2
2.2 《日出·印象》	3
2.3 《九级浪》	4
3 艺术分析	4
3.1 意象	4
3.2 构图	5
3.3 色彩	5
3.4 手法	5
3.5 主题	6
4 结论	6
4.1 作品关联	6
4.2 后世影响	6
4.3 现实启示	6

1 引言

通俗来说，浮世绘主要指的就是日本版画风俗画，日本江户时代兴起，描绘人们日常生活，喝酒吃饭，娱乐作欢。^[1] 葛飾北斎（以下使用中国大陆简化汉字“葛饰北斋”）结合以前诸位大师的创作经验和西方的绘画技巧，为浮世绘风景画的创作打开了一个新的局面。^[2] 我选取了其代表作品《富岳三十六景》之《神奈川冲浪里》与两幅内容与之相近的西方油画，来赏析其中借鉴的西方绘画技巧。

2 背景介绍

2.1 《神奈川冲浪里》

图 1: 《神奈川冲浪里》画作

《神奈川冲浪里》是日本画家葛饰北斋于 1826 年-1833 年之间创作的一幅彩色浮世绘版画作品。该画作描绘的是神奈川附近的海域汹涌澎湃的海浪，浪里有三条奋进的船只，英勇的船工们正为了生存而与大自然进行着惊险而激烈的搏斗，表达了人们乘风破浪、勇往直前的大无畏精神。^[3] 现藏于美国华盛顿国会图书馆。

2.2 《日出·印象》

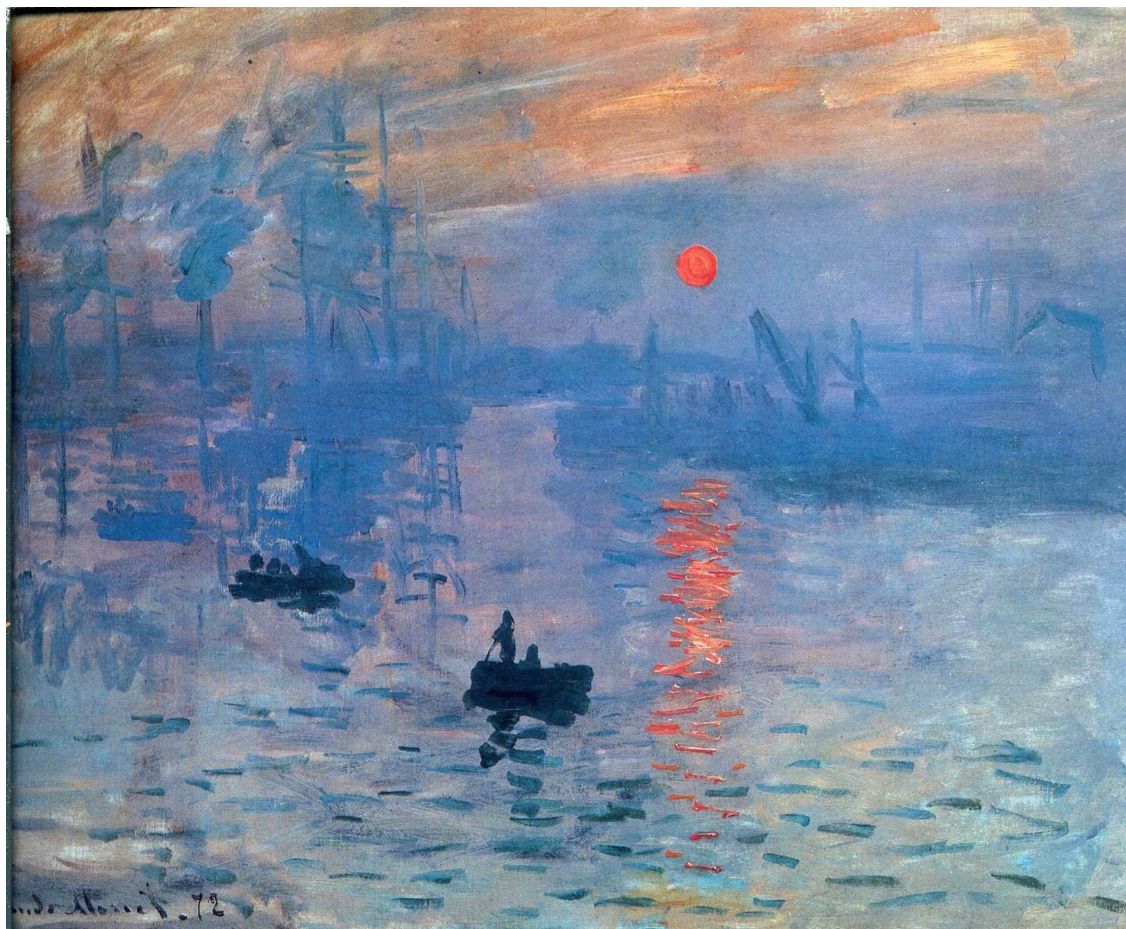

图 2: 《日出·印象》画作

《日出·印象》是法国印象派画家克劳德·莫奈于 1872 年在勒阿弗尔港口创作的一幅油画。该画描绘了晨雾笼罩中的日出港口景象，用美妙的光的变幻与运动展现了迷人景色，以及画家用轻快跳跃的笔触刻画了光在宽阔的海面上反射与颤动的生动景象。^[4] 现藏于巴黎马尔蒙丹艺术馆。

2.3 《九级浪》

图 3: 《九级浪》画作

《九级浪》是伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基于 1850 年根据俄罗斯民间传说创作的。画中描绘了在风暴中飘泊的人们，他们或趴或坐在船的残骸上，为了生存，拼命挣扎，旁边就是狂风巨浪，呼啸而来。这幅画表现的是人与大自然的抗衡，展现了大自然的巨大而又不可抗拒的力量。[5] 现藏于俄罗斯博物馆。

3 艺术分析

这三幅作品都描绘了小船在大海上航行的场景，但是其所选意象、构图方式、色彩选取、表现手法与作品主题都有许多区别。下面我就根据这五方面分别加以比较赏析。

3.1 意象

《神奈川冲浪里》画面上有三条小木船，每条船上有若干人员。画面主体由海浪占据，远景是富士山以及灰蒙的天空。这幅画里有两个富士山。相比后面哪个显而易见的富士山，最前面的浪花的轮廓才是真正完全临摹了富士山画成的。[8] 而后面的浪花犬牙差互，给人惊险感。

《日出·印象》画面上有三只小船，每只船上有两三个人，构成了前景。比起《神奈川冲浪里》动态表现的船，这里的船更偏向于静态。背景隐隐约有工厂烟囱，大船以及吊车。远景一轮红日十分突兀，彰显了苍茫之感。比起《神奈川冲浪里》淡化的背景，更有立体感。

《九级浪》画面前景有几个船员趴或坐在船的残骸上，表情疲惫而惊恐。相比于仅勾勒人的轮廓的《神奈川冲浪里》，这里的人表情、动作清晰可见。画面中部是汹涌的波涛，与《神奈川冲浪里》类似。上半部分是火烧云，亮色作背景，与《日出·印象》相似。

3.2 构图

《神奈川冲浪里》使用了比较超前的透视角，辅以传统的浮世绘，是“和洋折衷”的体现，画家本人大量借鉴了西方绘画图技巧并进行了提升，也结合了典型的日本传统线描纹样及装饰性色彩，使浮世绘版画从狭隘的人物题材局限中解放出来。[8]

《日出·印象》该画在构图上采用井字形构图，画面中徐徐升起的太阳和海上漂泊的船只都处于画面的兴趣点上，这样构图可以让观者的视线集中在画面主体上。火红的太阳位于井字形的右上角，给人以上升之感。[9]在构图方面，与《神奈川冲浪里》差别较大。

《九级浪》使用了与《神奈川冲浪里》相同的透视角，浪与云翻滚在一起，浪花的表现也与《神奈川冲浪里》类似，都是将浪花细致地描绘出来。天空与海洋的比例约为黄金分割比，属于西方构图的经典比例，在这方面，《神奈川冲浪里》没有明显的体现。

3.3 色彩

《神奈川冲浪里》画面色彩统一在蓝色的调子之中，黄色的船只及近似于土黄色的天空和背景，与海浪的蓝色形成鲜明的对比，准确地表达了该画的主题。[3]选取的颜色也很有日本风格：纯粹，又不显黯淡。

《日出·印象》与《神奈川冲浪里》相同，这幅画主体颜色为蓝色。但不同的是，这幅画的前景（船）与后景（港口）都是蓝色的，有些朦胧，没有《神奈川冲浪里》这种东方艺术的突出感。在一团蓝色薄雾中的一轮红日与《神奈川冲浪里》中黑色天际中的白色富士山有类似之处，都是以鲜明颜色差表现景色。

《九级浪》与《神奈川冲浪里》不同，这幅画的主体颜色是暖色。暖色的天空表现大自然的磅礴雄伟，冷色的海洋与在暗处的人表现出人们的弱小与无助。比起《神奈川冲浪里》人与船在努力与海浪斗争，这幅画的人与船几乎处于劣势。

3.4 手法

《神奈川冲浪里》画中的动静衬托处理得十分巧妙，远处巍峨高耸的富士山，与前方汹涌的惊涛以及颠簸的小船形成了视觉上的极大反差，真切而生动。让人们见识了另外一种视角下的富士山，也让人们领略了一种全新的醒人眼目的艺术表现手法。[6]

《日出·印象》与《神奈川冲浪里》动静衬托相比，这幅画是以静衬静，在加上印象主义的风格，有一种蓝调的韵味，在看似混乱的笔触中，展现出整个静谧的海港晨景。可以说这也是一种全新的醒人眼目的艺术表现手法。

《九级浪》与《神奈川冲浪里》动静衬托相比，这幅画是以动衬动。翻滚的云与浪，惊恐的人们相互映衬，将海上危急时刻生动形象地展现出来。虽然写实在现实主义作品中十分常见，这种表现手法谈不上新颖，但是也醒人眼目。

3.5 主题

《神奈川冲浪里》该画作表现了具有阳刚之气的风格特征和乘风破浪、勇往直前的大无畏精神，展现了人与自然的抗争，并以此象征日本民族的精神和气节，充满着哲理和深刻的寓意。^[3]

《日出·印象》这幅画表现的现实意义不多，不关心画面的主题和社会意义，甚至不注意画面的构图完整和形体准确，只注重画面的色彩关系和外光影响，通过水来体现光色的微妙变幻。^[11]

《九级浪》表现了人与大自然的抗衡，表现了自然的巨大力量与不可抗拒性。这是一幅关于人和自然的颂歌，使人震动，也使人动情，给人以难忘的印象。这一点与《神奈川冲浪里》有很大的相似之处。

4 结论

4.1 作品关联

从作品选题上看，人与自然，尤其是征服大海的想法在各个民族的文化中都有所展现。从表现手法上看，《神奈川冲浪里》展现船与海浪搏斗的部分，与现实主义的《九级浪》类似；而在描绘两座富士山时，又有印象主义作品《日出·印象》的特征。而根据作品年代分析，《神奈川冲浪里》创作时间也处于由西方艺术从现实主义向印象主义的过渡期。从这两点可以看出，人类文化进步是全球性的，不可分割的。

4.2 后世影响

《神奈川冲浪里》在外观表现和主观的意处理上都是极为大胆和超前的，这种对现实景物进行扭曲变形的表现手法，当时的人们是不能理解的，因此从某一层面来说他的艺术是超前的，是现代艺术之前的现代艺术。后来流传到了日本国外，并为法国后期印象派的德加、马奈、凡·高、高更等大师们所注目，并为他们的艺术创作注入了活力。^[7]

4.3 现实启示

艺术来源于生活，而又高于生活。19 世纪末 20 世纪初全球化的开始，激发起人们对海洋的探索热情，同时诞生了展现其精神的作品。而当今处于探索太空、探索网络空间、探索元宇宙的初期，必将催生与之相关的精神与艺术作品，或许会以 NFT 形式流传后世。总之，在探索认知的新边缘时，也要拿出我们祖辈探索海洋的精神，也就是：

顶风逆水雄心在，不负人民养育情。^[10]

参考文献

- [1] 三十三又三分之一. 浮世绘是什么? [N]. 知乎,2022-01-13.<https://www.zhihu.com/question/338131739>
- [2] 名画名家 | 葛饰北斋与全世界最浪的一幅画 [N]. 腾讯网,2021-06-14.<https://new.qq.com/omn/20210614/20210614A08DM000.html>
- [3] 晋辉编著. 一生必知的世界名人 60 位必知的世界美术大师 [M]. 北京: 北京工业大学出版社, 2012.06. 第 149 页
- [4] 董仁威主编, 新世纪老年百科全书 [M], 四川辞书出版社,2008.12, 第 300 页
- [5] 伊凡·康斯坦丁诺维奇·艾瓦佐夫斯基《九级浪》[N]. 世界顶级艺术网,2021-05-08.<https://www.51artworld.com/698.html>
- [6] 永胜主编. 不可不知的世界名画 [M]. 海口: 南海出版公司, 2014.01. 第 417-418 页
- [7] 瞿文明编著. 图说经典人一生要知道的 60 幅世界名画 [M]. 合肥: 安徽科学技术出版社, 2012.04. 第 101-103 页
- [8] 多学充电站. 《神奈川冲浪里》葛饰北斋 (内含高清下载) [N]. 知乎,2021-02-08.<https://zhuanlan.zhihu.com/p/350069472>
- [9] 光合网编著, 摄影专题技法完美构图 [M], 浙江摄影出版社,2012.01, 第 98 页
- [10] 王立平. 驼铃 [Z].1980
- [11] 刘以林主编; 迟洪罡编著, 中华学生科普文库 (48) 美术欣赏 [M], 新世界出版社,1998.04, 第 44 页