

浮世繪的前世今生（中）

3521 地區前總監吳蓓琳 PDG Pauline

葛飾北齋 (1760-1849)

浮世繪畫家最具代表性的，則非屬葛飾北齋無疑。北齋的筆法蒼勁有代，極具震撼力，最為人所知以及製造成最多文創商品的，是他在 70 餘歲時所作的《神奈川的沖浪裡》，不論對後世東西方的藝術創作，都如同他這幅畫作一般，掀起了巨浪般的影響力，至今仍然是日本藝術最傑出的作品。

《神奈川的沖浪裡》是北齋《富嶽三十六景》系列之一，三十六幅從不同自然環境、不同光線、不同角度去看富士山。《神奈川的沖浪裡》翻滾的巨浪，在遠處看似微小，但卻處變不驚、屹立不移的富士山，與巨浪奮鬥著的三艘小船，富士山就像一股穩定、神聖的力量，支撐著漁夫們的信念，及對抗逆境的無懼精神。

北齋的畫技不止在民間極有名望，當時的天皇之父光格上皇 (1771-1840) 亦十分喜愛他的作品，其中一幅《西瓜圖》，至今仍是日本皇宮的收藏品。圖中覆蓋在半邊西瓜上的透明白紙，紙的皺褶，看起來如此逼真，貼在西瓜上看到使人垂涎欲滴的西瓜肉，懸掛在繩索上削下來捲曲的瓜皮，畫得細緻動人，確實使人愛不釋手。

葛飾北齋是一位長壽的畫家，他到老都不滿足於過去的作品，仍不斷地創作。他 60 歲時製作了「北齋漫畫」，開創了日本今天漫畫流行的風氣。他努力不懈地尋求突破，直到 90 歲去世，並在臨終前說：「老天若再給我五年的時間，我必成為真正的畫家。」可見得他認為自己還有更大的才華可以發揮。

葛飾北齋名聞世界的《神奈川的衝浪裡》

葛飾北齋被日本皇室收藏的《西瓜圖》

喜多川歌麿（出生年不詳-1806）

浮世繪另一位巨匠是擅長美人畫的喜多川歌麿，而當時民間女子的生活、服飾、美姿，都在他的作品中表現得淋漓盡致。他大部分的作品是關於青樓女子的形象，從表情中細膩地刻畫出女性流露於表情與舉止的內心世界。

《吉原之花約》是他最具代表性的青樓美人之作，乃反映當時江戶的吉原紅燈區中的全景式繪畫，描繪了吉原茶屋在櫻花時節的情景，屋內女子在奏樂跳舞，而櫻花樹下的「花魁」則在侍女包圍下正在賞花，畫面豐富而華麗，盡現吉園之盛況。

喜多川歌麿對女性之姿觀察極為入微，所作的《青樓十二時》系列更是以每一個時辰為題，描繪了青樓女子在十二個時辰不同的精神面貌及生活細節，令人嘆為觀止，堪稱曠世之作。

喜多川歌麿最具代表性的青樓美人之作《吉原之花約》

由於歌麿對「吉原」有關的題材創作最多，也描繪得最深入，更能呈現吉原的原貌，遂獲得歐洲學者給他的《青樓畫家》之稱。他其他的知名青樓作品包括「當時金盛美人」所畫的吉原花魁的真實肖像。在《北國五色墨》

系列中，他描繪了四位不同級別的妓女：花魁、藝妓、下級妓女，以及在吉原城牆外工作的更低下的妓女。每一位女性不同的姿態及打扮，背景以淺黃色為底，畫面完全專注於人物的表現，是不可多得的名作。

在 1804 年，當時關於武士為題材的畫作，規定不得繪製織田信長及豐臣秀吉時代以後的武士，而歌麿因為不當地將豐臣秀吉加入了他的畫作，被指誹謗幕府將軍而被捕下獄。這事件使他氣勢銳減，在兩年後亦鬱鬱而終。

（待續）

喜多川歌麿的青樓美女經典之作《當時三美人》，最上面的是吉原花魁富本豐雄

喜多川歌麿的《青樓十二時》之寅時，青樓女子在吃早點，右邊一位身披男性外衣，暗示了場合