

浮世繪的前世今生（上）

3521 地區前總監吳蓓琳 PDG Pauline

19 世紀的後半葉，歐洲因為攝影機的面世，影像已不需要以畫的方式去記錄及呈現，整個美術界都意識到一種危機感，瞭解在這種情況下必須找尋到一種改革，讓繪畫的藝術能找到新的突破。

在巴黎，一群畫家發現了一些來自東方日本的陶瓷品及茶葉商品，有著非常漂亮圖畫的包裝紙，這種繪畫技術是他們從未見過、與西方的傳統繪畫文化截然不同的手法，不但色彩、光線所描繪的景色都顯得更為明亮生動。這一發現，激發了這些畫家的

左為歌川廣重的松樹圖，右邊是梵谷模仿他樹林的重疊透視畫法。

靈感及創造力，開始了西方繪畫界翻天覆地的改變。而推動這場改革的觸媒，正是包裝紙上所印的「浮世繪」。

鈴木春信的「坐鋪八景」其中一幅「琴柱落雁」，借用了「平沙落雁」中落雁有序的情境，以古弦琴上的一排弦勾作隱喻。

鈴木春信的「坐鋪八景」中的「行燈夕照」亦是採用了古代同名詩歌中「漁村夕照」的意境。

浮世繪源自 17 世紀的江戶時代，經濟蓬勃的江戶造就了富裕的中等階級，而浮世繪因為呈現的都是一般民眾生活的所見所聞，不再是高不可及的貴族文化，因此大受歡迎。如同我們今天所流行的漫畫，浮世繪當時亦充斥市面，印刷品看過即丟棄，故成為了商家搜集這些廢棄的紙張，變為包裝運往歐洲的商品用途。沒想到，在日本一個時代的流行文化，竟扮演了對西方藝術重大影響的角色。

浮世繪是民間的風俗畫，在1765年以前，多為手繪的作品，而木版畫也僅止於黑白二色。直至浮世繪畫家鈴木春信(1724-1770)時期，他發明了將多層彩色版套印，而開始了多色的浮世繪版畫時代。

浮世繪最廣為人知的是美人畫，而鈴木春信正是一個擅長美人畫的繪師。鈴木醉心於中國的美人畫，深受16世紀的明代畫家仇英所影響，作品雖多以市井生活為題材，但筆法古典細膩，更創立了「見立繪」，借用中國及日本的古典文學中的場景去表現當時的女子之姿。例如他所畫的「坐鋪八景」系列，便借用了北宋畫家牧溪的「瀟湘八景」，加入了「見立」的手法，將古詩詞巧妙地融入畫中的器物之上，以隱喻的方式去表現古典的情懷。「坐鋪八景」其中一幅「行燈夕照」亦是採用了古代同名詩歌的意境。

梵谷的《雨中大橋》，不論在取景，角度，色彩皆為模仿廣重《大橋驟雨》之作。

浮世繪作品另一個主要的題材是歌舞伎演員的畫像，又稱為「役者繪」。歌舞伎自17世紀開始，即成為江戶的流行表演，市民就像今天迷影星一樣，十分追捧歌舞伎的演員，因此這些「役者」畫像，亦是大受歡迎的作品。

在江戶後期，美人畫及役者畫開始淡出，而風景畫開始興起。風景畫其中一位傑出的繪畫師是歌川廣重，被譽為浮世繪5位最有名的畫師之一。廣重擅長透視法，最為人所知的作品，包括「東海道五十三次」與「名所江戶百景」。其作品對19世紀後期的印象派畫家有極大的影響，莫內的睡蓮圖、梵谷的《日本情趣——梅花》及《雨中大橋》，不論在取景、角度、色彩皆為模仿廣重之作，可見他在世界美術史中的地位。

梵谷的《日本情趣——梅花》亦是臨摹歌川廣重的《龜戶梅屋》。

(待續)