

投稿類別：藝術類

篇名：

梵谷也瘋狂-日本江戶新媒體「浮世繪」

作者：

洪紫婷。樹德家商。高三 6 班。

張若婷。樹德家商。高三 6 班。

潘玟安。樹德家商。高三 6 班。

指導老師：

張佳娜老師

壹、前言

一、研究動機

身為應用日文科的學生，在學習日文的過程中，透過日本 NHK 所製作的網路教學平台「NHK for school」初步了解到浮世繪的製作過程，因而引起我們的興趣，想更深入的研究及探討浮世繪。「浮世」一詞為苦悶、虛幻的世間，所以浮世繪所描繪的即是生活型態、風景等。浮世繪起源於 17 世紀，當時在日本是作為廣告宣傳單以及娛樂海報，而大量生產，甚至被當作瓷器的緩衝材包裝輸往國外，卻也意外造就了浮世繪對畫家們的重大啟發。

本文將針對浮世繪研究及問卷調查分析，了解浮世繪的背景及歷史，以及對西方畫家造成什麼影響，畫家又如何把浮世繪融入畫作中，更想了解浮世繪是具有多大魅力，又是如何讓梵谷也為之瘋狂。

二、研究目的

浮世繪在當時作為瓷器的外包裝被運出國外，其細緻的筆觸以及豐富的色彩深深吸引了西方人，甚至影響了西方畫家。浮世繪又有哪些地方是使人們欣賞的呢？為了讓臺灣有更多人認識浮世繪，我們希望透過以下研究說明。

- (一) 理解浮世繪的背景與歷史。
- (二) 探討浮世繪對印象派畫家的影響。
- (三) 介紹浮世繪的製作過程。
- (四) 分析問卷調查結果

三、研究方法

- (一) 利用圖書館查詢書籍資料並使用網路蒐集相關資料
- (二) 透過問卷調查分析臺灣民眾對浮世繪的認識

貳、正文

一、關於浮世繪

(一) 浮世繪的定義及歷史

浮世繪盛行於日本江戶時代（1603—1867）的木板畫，若以現在的語言來講的話則可稱為「印刷品」，當時作為廣告、資訊傳遞以及遊戲娛樂等用途，是日本江戶時代出現的新媒體。正因要讓大眾都能得知到這些資訊，所以會不間斷的印刷宣傳紙，因此浮世繪供過於求而被當成緩衝材輸往國外。「浮世」意指人世間生死輪迴、沉浮

不定，而這個詞到了日本又被附加上了人生就像過眼雲煙，不如及時行樂之意。若提起有名的浮世繪應為葛飾北齋的富嶽三十六景，但日本除了葛飾北齋外尚有開啟了彩色版畫—「錦繪」的鈴木春信、畫出了八頭身美人圖的鳥居清長、喜歡畫半身美人圖的喜多川哥磨、畫出東海道及江戶城鎮風情的歌川廣重以及畫歌舞伎演員的東洲齋寫樂，此六人被稱為浮世繪的「六大繪師」。此外，浮世繪在發展和向外輸出的過程中，於 1867 年的巴黎萬國博覽會引起西方人的注意，也意外地對 19 世紀末的印象派繪畫造成重大影響，使歐洲掀起一股日本風潮。

(二) 題材及種類

種類分為版畫及肉筆畫兩種，後來較常見的是版畫。浮世繪以許多題材進行廣泛的創作，較廣為人知的題材則是有以下幾種：

表一：浮世繪的題材及種類

美人畫	名所繪
<p>強調女性之美，描繪民間美人，多為藝妓、遊女等身分低下的女性。</p> <p>圖一：菱川師宣《見返り美人図》 1948 年 (圖片來源：http://ez2o.com/14YzM)</p>	<p>為滿足當時大眾對山明水秀的憧憬，以風景為繪畫主題。</p> <p>圖二：葛氏北齋《神奈川沖浪裏》 1832 年 (圖片來源：https://ez2o.com/048LX)</p>
武者繪	春畫
<p>以武士為題材，對於崇尚武士道精神的日本人而言，是武士道精神的代表。</p> <p>圖三：月岡芳年《義經記五條橋之圖》 1881 年 (圖片來源：http://ez2o.com/84yFD)</p>	<p>以性愛場面及相關事務為題材，並與藝術結合的畫作。</p> <p>圖四：葛氏北齋《蛸と海女》 1814 年 (圖片來源：https://ez2o.com/048gR)</p>

相撲繪	役者繪
<p>以相撲為題材，有相撲選手的肖像畫、日常生活畫面等。</p> <p>圖五：歌川國貞《雲龍久吉》 1864年 (圖片來源：https://ez2o.com/4TGc7)</p>	<p>以歌舞伎著名演員為題材，形式有廣告宣傳和肖像畫。</p> <p>圖六：東洲齋寫樂《三代目大谷鬼次》 1794年 (圖片來源：https://ez2o.com/6TGvC)</p>

(資料來源：作者自行統整)

除了以上提到的題材外還有「歷史繪」、「張交繪」、「炮瘡繪」、「麻疹繪」、「團扇繪」、「死繪」、「子供繪」、「玩具繪」等其他題材。

二、浮世繪對印象派畫家的影響

(一) 為何流傳到歐洲

浮世繪在日本是隨處可見的，「歐洲人當作藝術接受的浮世繪在日本卻被當作生活用品的包裝紙使用是事實。」(歷史教育者協議會・編，2003)，在當時的日本，浮世繪可以說是不值錢的東西，因此被當成瓷器等的緩衝材外銷到國外。在 1862 年倫敦的萬國博覽會，公開展示了英國駐日總領事所收藏的日本浮世繪，這是浮世繪首度在西方呈現。1867 年的巴黎萬國博覽會，介紹了日本文化，浮世繪也引起西方人的注意。

(二) 浮世繪及印象派的共同點

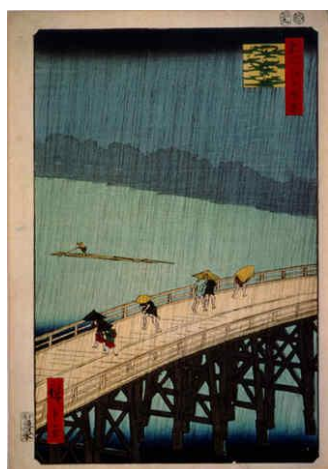
西方藝術家著迷於浮世繪，不只是因為異國文化而已。浮世繪以描繪庶民生活為主題的畫風與當時印象派關心平民百姓的想法，大同小異。而且浮世繪所使用的構圖方法對西方藝術有很大的影響。

(三) 受影響的畫家

當時西方的先驅畫家，如梵谷、馬奈、惠斯勒、德加、莫內、高更、溥納爾、畢加索、馬蒂斯等人皆受到影響。梵谷(1853—1890)為後印象派畫家及表現主義的先驅，深深影響了二十世紀的藝術。他在遇到日本浮世繪後，即便是處於生活困苦之際也因喜歡浮世繪而努力收集。不單如此，更努力去了解浮世繪中日本人的精神面並為

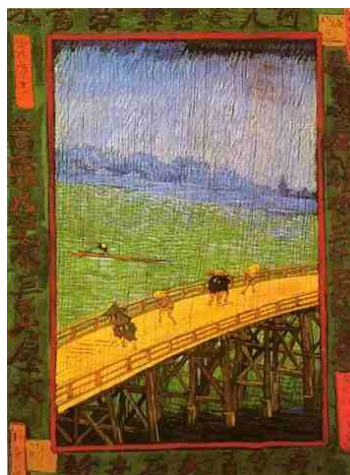
梵谷也瘋狂-日本江戶新媒體「浮世繪」

之傾倒，甚至將自己的畫作與浮世繪同時展出，並臨摹歌川廣重的《大橋驟雨》畫出《雨中的橋》（如下圖），由此可知梵谷對浮世繪的熱愛。

圖七：歌川廣重《大橋驟雨》
1856年

（圖片來源：<https://goo.gl/ie5F4F>）

圖八：梵谷《雨中的橋》
1887年

（圖片來源：<https://goo.gl/ie5F4F>）

表二：實際畫作

莫內《日本女人》	梵谷《唐基老爹》
<p>這幅畫中的人是莫內的妻子卡蜜兒，卡蜜兒身著和服、手搖著日本扇子，其中最吸引人的是和服上的武士，非常的栩栩如生。</p> <p>圖九：莫內《日本女人》 1876年 （圖片來源：https://ez2o.com/84yA2）</p>	<p>據說畫中的人是位油畫的畫具商人，雖然商人窮困，但他樂善好施，讓人有親近感，所以又被稱為老爹，而背景是以浮世繪為主。</p> <p>圖十：梵谷《唐基老爹》 1887年 （圖片來源：http://ez2o.com/7TG36）</p>
<p>愛德華·馬奈《吹笛少年》</p> <p>馬奈以淡灰色為背景來突顯出畫中的人物，用深色展現人物的刻畫。並從幾乎沒有陰影的平面構圖可以看出是受到浮世繪影響。</p>	<p>詹姆斯·惠斯勒《瓷國公主》</p> <p>畫中人物的服裝看似和服，但穿法竟不同，而後方屏風和地毯花紋卻是以日式風格作畫。</p>

圖十一：愛德華·馬奈《吹笛少年》

1866年

(圖片來源：<https://goo.gl/rWhAvz>)

圖十二：詹姆斯·惠斯勒《瓷國公主》

1865年

(圖片來源：<http://ez2o.com/9TGaL>)

(資料來源：作者自行統整)

(四) 影響

歐洲的繪畫是以平面角度構圖，而浮世繪則是把人和景物放在同一個畫面作修飾，或是利用前方物體擋住後面事物的一部分來顯現空間感、前景突出的方法，使一幅畫中有很多的內容，讓許多畫家倍受影響，接踵而至的嘗試類似的構圖。受影響的作品如下表：

表三：浮世繪及印象派作品對比

浮世繪作品代表	印象派作品代表
 <p>圖十三：葛飾北齋《富嶽三十六景：神奈川沖浪裏》 1832年 (圖片來源：https://ez2o.com/048LX)</p>	 <p>圖十四：梵谷《星夜》 1890年 (圖片來源：http://ez2o.com/04yjz)</p>
<p>葛飾北齋以畫作左下角為中心，以寬為半徑的圓弧，與畫作的兩條對角線相交的兩點分別是浪尖及富士山山頂，讓人感覺到海浪快吞沒了富士山。</p>	<p>從這幅畫可以看出梵谷受到神奈川沖浪裏的構圖影響，畫作中的最高點一樣是在左半部，天空中的雲也被認為是參考了神奈川沖浪裏。</p>

圖十五：葛飾北齋《富嶽三十六景：五百羅漢寺榮螺堂》

1830年

(圖片來源：<http://ez2o.com/14yEg>)

圖十六：莫內《聖亞德斯花園陽台》

1867年

(圖片來源：<http://ez2o.com/14yEg>)

在這幅作品當中，葛飾北齋的構圖使用了前縮透視法，將畫面出發點與畫中民眾視線同高，利用此法可以讓人感到身歷其境。

從中就可以看出構圖與葛飾北齋的五百羅漢寺榮螺堂有著異曲同工之妙，兩者皆利用了前縮透視法的構圖。

(資料來源：作者自行統整)

三、浮世繪製作過程

製作過程需要有畫師、雕刻師以及刷版師，更需要有稱為「版元」的出版社來負責其出版工作。

(一) 製作步驟

- 1、繪製原圖：由畫師來設計，再以黑色的顏料畫出輪廓。
- 2、雕刻墨板：由雕刻師將原圖反貼在山櫻木的木板上，再雕出圖案。
- 3、選定色彩：刷版師會依據原圖來調出顏色，以顏色的數量來決定色板的數量。
- 4、雕刻色板：刷版師根據原圖的色彩來區分出色版區塊
- 5、刷版：刷版師會將顏色逐一地印刷，依顏色的數量印刷的次數也不一樣。

(二) 製作工匠

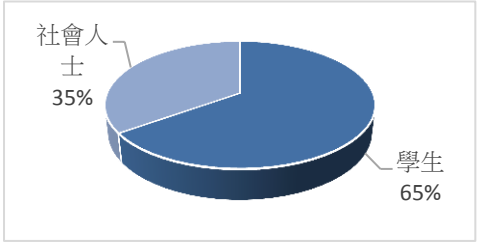
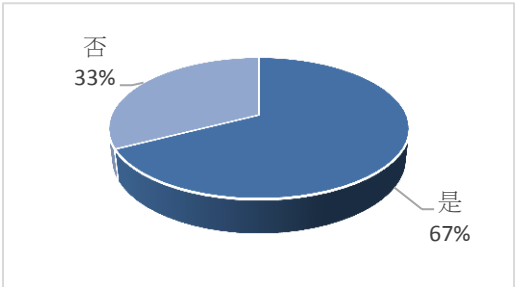
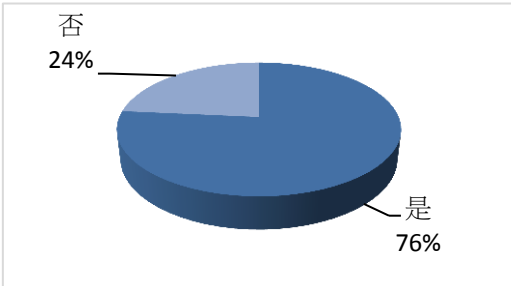
- 1、繪師：在一張加邊的畫稿上做畫，畫出基本底圖的草稿。
- 2、雕刻師：在山櫻木板上雕上畫師所畫的圖案。

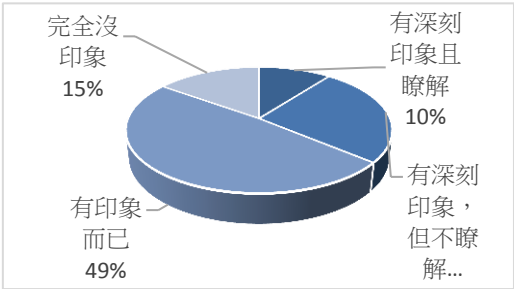
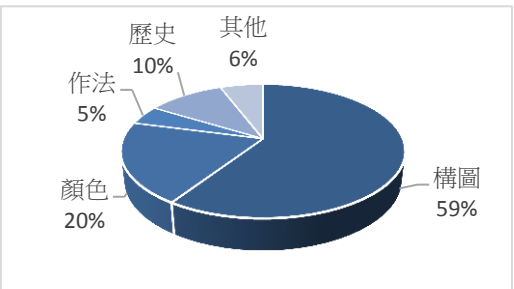
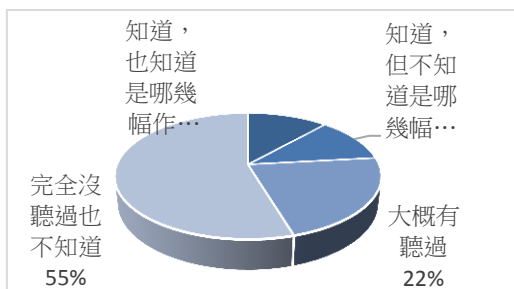
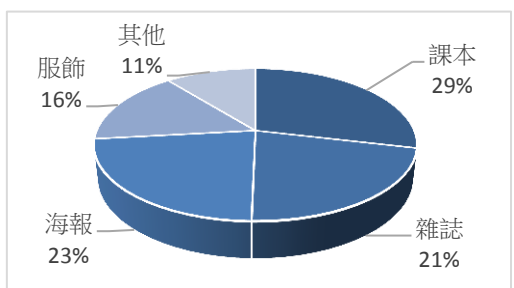
3、刷版師：刷版師會在同一張紙上做重複印刷，根據不同的原圖的顏色，刷版次數也不一樣。

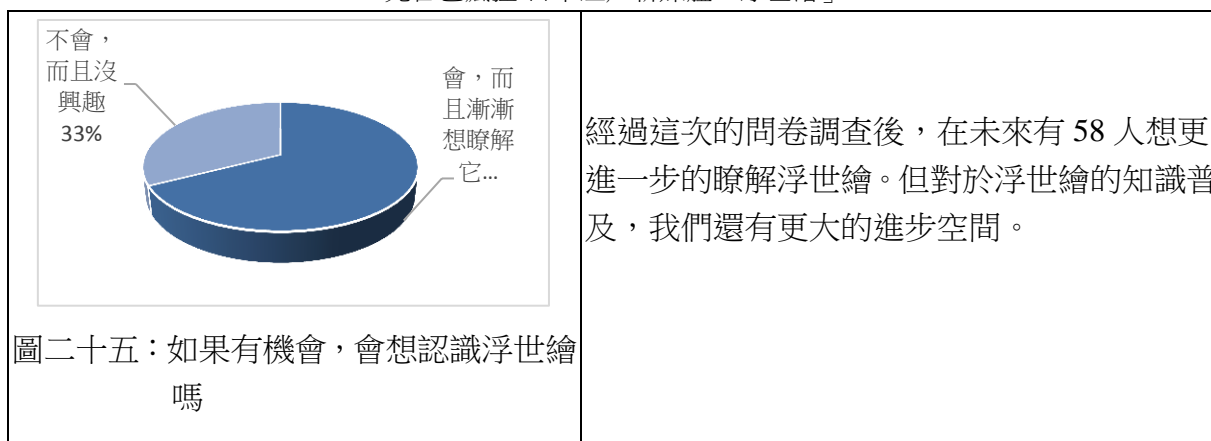
四、問卷調查

透過問卷調查，分析了臺灣民眾對浮世繪的認識，受訪者共 86 人。結果如下

表四：問卷分析結果

 <p>圖十七：受訪者分布</p>	<p>如圖十七，在 86 人當中，學生 56 人為問卷人數的 65%，社會人士 30 人為問卷人數的 35%。回答者以學生居多。</p>
 <p>圖十八：是否知道浮世繪</p>	<p>如圖十八，在 86 人當中，知道浮世繪的人是 58 人為問卷人數的 67%，不知道浮世繪的人是 28 人為問卷人數的 33%。由圖表所知，大部分的受訪者都知道浮世繪。</p>
 <p>圖十九：是否曾看過浮世繪</p>	<p>如圖十九，在 86 人當中，曾看過的人有 65 人為問卷人數的 76%，未曾看過的人有 21 人為問卷人數的 24%。由圖表所知，大部分的受訪者都看過浮世繪。</p>

 <p>圖二十：對浮世繪有深刻印象嗎</p>	<p>如圖二十，在 86 人當中，對浮世繪有深刻印象的人有 31 人，佔本問題受訪者回答的多數。圖表所知，大部分的人都知道浮世繪，但是對於浮世繪並沒有深刻了解。</p>
 <p>圖二十一：覺得浮世繪哪裡吸引人</p>	<p>如圖二十二，在 86 人當中，覺得構圖吸引人的有 51 人為問卷人數的 59%，佔問卷比例最高。其次為顏色，有 17 人為問卷的人數的 20%。由此可知，在浮世繪當中構圖及顏色較引人注目。</p>
 <p>圖二十三：知道莫內、梵谷等西洋畫家也曾被浮世繪影響嗎</p>	<p>如圖二十三，在 86 人當中，完全沒聽過也不知道的人有 47 人為問卷人數的 55%，是問卷裡百分比最高的，甚至超過一半。由此可知，大多數的受訪者不曾瞭解浮世繪與印象派有關聯，對浮世繪只有輕微了解。</p>
 <p>圖二十四：有在哪些地方看過浮世繪</p>	<p>如圖二十四，大部分的人會接觸到浮世繪都是透過課本，從這一點可以知道會接觸到浮世繪都是透過學校。其次皆透過海報或雜誌。</p>

(資料來源：作者自行統整)

參、結論

透過此次研究及探討後，本小組發現浮世繪之所以能夠在歐洲掀起一波驚濤駭浪不只是因其與印象派都相當關心平民百姓，也都描繪以庶民生活為主題而已，使他們耳目一新的還有浮世繪所使用的構圖方式，利用不同的透視法來呈現畫作，使觀賞者在看到畫作後能夠自動的將視線帶到作者想凸顯的重點上。浮世繪的構圖線條簡潔，色彩搭配鮮明，最大的特點是充滿動態感卻沒有陰影，在後來的印象派畫作中也發現他們不再追求過度的陰影，這些都是受到浮世繪的啟發。梵谷在寫給他弟弟的親筆信中提到，「**追求日本人的自然觀和世界觀，能使藝術達到極限。**」(森谷尅久，2013)，西方藝術經歷了大規模的洗禮且從中學習，再運用到自己的創作，因此造就了後來的印象派。本來只是作為廣告傳單、資訊傳遞以及遊戲娛樂等用途的新媒體「浮世繪」，卻意外地影響了西方藝術的改變，這些都是當年的浮世繪繪師們完全意想不到的結果。

本小組希望能藉由此論文來激發人們對於未知事情的求知慾，更希望能讓更多人知道梵谷為之著迷且在西方美術史上畫下深刻一筆的「浮世繪」，為日本江戶時期的「新媒體」。

肆、引註資料

陳炎鋒 (2003)。日本浮世繪簡史。臺北市：藝術家出版社。

李欽賢 (1993)。浮世繪大場景：江戶市井生活十帖。臺北市：雄獅出版社。

宮竹正 (2006)。浮世狂歡浮世繪。臺北市：好讀出版社。

森谷尅久 (2013)。身につけよう!日本人のおもてなしの心。東京都：ロングセラーズ

歴史教育者協議会 (2003)。日本史・歴史教科書の争点 50 問 50 答 中学生の疑問に答える。

日本：扶桑社

周佩文 (2016)。日本江戶時代的彩色畫報— 浮世繪木刻版畫的庶民藝術價值。國立歷史博物館學報，53，4-23。

NHK for school。浮世繪の作り方。2017 年 9 月 30 日，取自

http://www2.nhk.or.jp/school/movie/clip.cgi?das_id=D0005310104_00000

浮世繪。2017年9月30日，取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%B9%AA>

神奈川沖浪裏。2017年11月5日，取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E6%B2%96%E6%B5%AA%E8%A3%8F>

章魚與海女圖。2017年11月5日，取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%A0%E9%B1%BC%E4%B8%8E%E6%B5%B7%E5%A5%B3%E5%9B%BE>

菱川師宣。2017年11月5日，取自

<https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8F%B1%E5%B7%9D%E5%B8%AB%E5%AE%A3>

代代相傳的浮世繪技術——訪 Adachi 版畫研究所。2017年9月30日，取自

<http://www.nippon.com/hk/views/b02306/>

印象派與浮世繪的玄妙愛情。2017年10月27日，取自

<https://kknews.cc/culture/vnkz4.amp>

梵谷莫奈為什麼都受到日本浮世繪的影響?。2017年10月27日，取自

<https://read01.com/6njoM8.html#.WgEOINSF5ki>

日本浮世繪對印象派的影響。2017年9月19日，取自

http://bee1955.blogspot.tw/2012/06/blog-post_16.html