

投稿類別：藝術類

篇名：

葛飾與富士—北齋四十六情緣

作者：

潘玟安。樹德家商。高三 6 班

洪紫婷。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:

若提到浮世繪許多人在腦海中浮現的肯定是《神奈川沖浪裏》，但大多數人卻只知道作品而不認識畫出這幅日本巨浪的作者是葛飾北齋，因此本小組以校內日文簡報比賽為契機，以浮世繪為主題進行研究，進而認識葛飾北齋這一號人物，在本論文當中將透過研究來了解其作品背後的含意，更想了解其作品是如何對後續西方藝術發展造成重大影響。

二、研究目的:

葛飾北齋起初是一位默默無名的小人物，而他又是從何時開始擁有如此高的知名度、他的畫作又是為何受人喜愛、又或者是他的作品對後續的藝術發展造成了什麼影響，希望透過以下四點來知曉：

- (一) 認識葛飾北齋與瞭解其人生經歷
- (二) 簡述浮世繪的歷史及背景
- (三) 介紹葛飾北齋代表作
- (四) 探討葛飾北齋對後續西方藝術發展有哪些重大影響

三、研究方法

- (一) 利用圖書館資源借閱參考書籍
- (二) 使用網際網路查詢及蒐集相關資料

貳、正文

一、葛飾北齋的生平

葛飾北齋，是日本江戶時代的浮世繪畫師，生於 1760 年—卒於 1849 年，本名為中島時太郎，後改名為鐵藏。德加、莫內、梵谷、高更等許多印象派畫家都受其繪畫風格的影響，也曾臨摹其作品。西元 2000 年，美國《Life》雜誌將葛飾北齋列為「千禧年影響世界的一百位名人」之一，是當中唯一的日本人，更是第一位獲得國際認可的畫家。

圖一：葛飾北齋

(出處：<https://ez2o.com/8w6GT>)

年少時曾當過租書店和印刷店的學徒，也曾學過些許雕刻。19 歲時進入勝川春章門下學習繪畫，並立志要成爲一位畫師。因受到勝川春章的賞識，翌年就准許他以「勝川春朗」爲畫號發表作品，一開始只是在一些小作品中配上插圖。在畫室工作的 15 年間，他的作品屈指可數，雖說幾乎都是在模仿勝川春章的畫風，但這段過程，爲其奠定了深厚的基礎。

表一：勝川春章與勝川春朗作品對比

勝川春章	葛飾北齋（勝川春朗）
 <p data-bbox="331 972 778 1055">圖二：游女圖（1796-1798） （出處：https://ez2o.com/0w62z）</p>	 <p data-bbox="995 972 1442 1055">圖三：游女與燕圖（18 世紀） （出處：http://ez2o.com/2w6Xf）</p>

（出處：作者自行統整）

北齋在勝川春章去世的隔年便離開畫室。已至中年的葛飾北齋終於獲得了人生中的轉折，在此時迎來人生的第一個高峰。他繼承「淋派」畫師的「表屋宗理」的名號，此後作品以狂歌本爲主。他畫下的美人大多是臉型修長，小口微張，再加上細部描繪的精緻感，使得畫面看起來耐人尋味，被世人稱爲「宗理風」。圖四爲《風流無くてななくせ》是當時很重要的代表作，同時期美人畫風靡日本。

圖四：風流無くてななくせ
（出處：<https://goo.gl/PgaX7r>）

西元 1798 年他將「宗理」的名號讓給弟子宗二後，改名爲「北齋辰政」。七年後，才改爲現今廣爲人知的「葛飾北齋」。之後的作品日漸豐富，也找出了自己的畫風。其早期的

作品，以風俗畫和美人畫為主，而此時開始轉變為風景畫。關於以風景畫為題材創作的人，不僅是葛飾北齋，奧村政信、歌川豐春、司馬江漢等人都有創作過，他結合了奧村政信、歌川豐春、司馬江漢等人的創作風格和西方的繪畫技巧，為浮世繪中的風景畫展開了新局面。而葛飾北齋也爬上了他的第二個創作巔峰，他一生中最大的二個名堂就是在這個時期，一個是《北齋漫畫》，另一個是《富嶽三十六景》。

在《北齋漫畫》中他描繪了各種物品的使用方法和科學的認識，特別是對人物的各種表情與姿勢進行研究。內容中有人們的喜怒哀樂，也有鳥獸蟲魚、山川草木，甚至是日常生活中的用品，可以稱為繪畫版的百科全書。許多人認為《北齋漫畫》是日本漫畫創作的始祖。70歲的北齋陸續創作和發表了《富嶽三十六景》共46幅，在這些精良的作品中，以《凱風快晴》和《神奈川沖浪裏》最為有名。最後一年他臥病創作了最後一幅的作品《富士越龍》，享年90歲。

圖五：富士越龍
(出處：<https://goo.gl/jgikBx>)

二、簡述浮世繪的歷史及背景

浮世繪盛行於日本江戶時代（1603—1867）是日本傳統版畫藝術，作為廣告、資訊傳遞以及遊戲娛樂等。「浮世繪」的「浮世」是來自「憂世」二字，經過在日本戰國時期後由德川家康一統天下後，德川家將幕府設立於江戶，自江戶安定後，從人們開始歌頌江戶的太平生活，因此うきよ從「憂世」變化為「浮世」。

三、代表作

本小組從葛飾北齋的眾多作品中舉出《富嶽三十六景》中的表富士 2 幅、裏富士 2 幅；《北齋漫畫》2 幅；《百物語》4 幅來做介紹。

表二：葛飾北齋的代表作

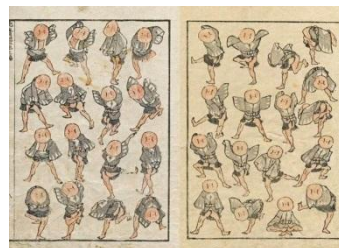
表富士	
 <p>圖六：神奈川沖浪裏（1830） （出處：https://goo.gl/7Rybeb）</p> <p>主題想表達出富士山的靜與海浪的動、遠與近的鮮明對比。看到被海浪捲入的船隻，好像能聽到海浪的怒吼聲。</p>	 <p>圖七：凱風快晴（1830） （出處：https://goo.gl/2Zjqz3）</p> <p>在初夏時，微風吹過，雲朵的襯托，顯現出富士山的屹立不搖。圖七是畫下富士山染上朝陽鮮紅的一瞬間，讓人有種山在燃燒的感覺。</p>
裏富士	
 <p>圖八：相州仲原（1823） （出處：https://goo.gl/QzwHDw）</p> <p>仲原是去信仰山的朝勝入口，橋的旁邊立著一個指示標，順著往上走會看到大山式的不動明王，透過圖八可以了解到當時人們的生活情形，並感受到那平淡的日常。</p>	 <p>圖九：東海道金谷不二（1823） （出處：https://goo.gl/pCr27B）</p> <p>金谷宿是東海道的航船地點，因為沒有橋，勞工們必須渡過大井川，則河水的波浪簡直像大海一樣。可從圖中看到波動的幅度。</p>

北齋漫畫

圖十：北齋漫畫（1814）
（出處：<https://goo.gl/s8tuFk>）

圖十所畫的是臉部肌肉變化，表現出在每個不同表情的時候，臉部特徵差異。

圖十一：北齋漫畫（1814）
（出處：<https://goo.gl/s8tuFk>）

圖十一為跳舞時，人的肢體動作是如何表現，尤其是腳的力道，都能從圖中傳達。

百物語

圖十二：百物語之小幡小平次（1831）
（出處：<https://goo.gl/im8YKN>）

小幡小平次是位歌舞伎演員，被妻子及其婚外情人所殺害。為了復仇，他再次回到他們的房間。當妻子與她的情人躺在床上時，他把帷帳拉開來看看他們在做什麼。

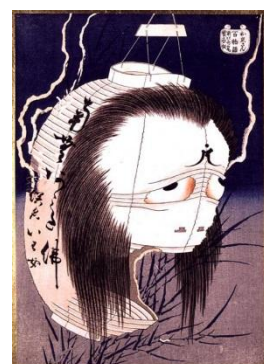
圖十三：百物語之皿屋敷（1831）
（出處：<https://goo.gl/DSW5id>）

皿屋敷是日本的一則怪談，主角小菊是一名傭人，因不小心打破盤子，而被處死並丟入井裡，死後對此事念念不忘，總會從井中傳來含恨而死的數盤聲。

圖十四：百物語之笑般若（1830）
（出處：<https://goo.gl/ozzwga>）

笑般若因丈夫與情人把親生兒子棄於深山

圖十五：百物語之阿岩（1830）
（出處：<https://goo.gl/6AKJV1>）

阿岩是《四谷怪談》中的女鬼之一，在她

使其受凍挨餓致死，而傷心過度變成厲鬼，在情人生下孩子時，爲了尋仇把那孩子的頭拔下，當玩具玩耍。

生前，丈夫爲了迎娶新歡進門而殺害阿岩，阿岩死後成爲了厲鬼向丈夫復仇，而復仇時的形象，通常以燈籠爲主。

(出處：作者自行統整)

四、對西方藝術發展的影響

若說到葛飾北齋與西方藝術的關聯，最值得一提的就是葛飾北齋所使用的顏料。出自於英國或德國的一種名爲「Prussian Blue (普魯士藍)」的顏料，對當時的日本來說是嶄新的色彩，在《神奈川沖浪裏》和其他多幅名作中都有使用到，他將 Prussian Blue 與傳統的藍色交替使用，展現出獨特的層次配色。

西方最先接觸到的是被當成瓷器緩衝包裝材輸出的浮世繪，直到 1867 年，在法國巴黎所舉辦的萬國博覽會中展示出了一系列浮世繪，令觀賞者驚嘆不已，其中包括知名畫家莫內，他買下的二百五十幅浮世繪作品中，有二十三幅都是葛飾北齋的作品。

莫內後來的 Rouen Cathedral (魯昂大教堂) 及 Waterloo Bridge (滑鐵盧橋) 等系列，構圖理念皆是出自葛飾北齋所表現的同事物不同時間、光影照射的創作手法。而印象派先驅畫家梵谷也受到葛飾北齋的影響，《星夜》便是參考了《神奈川沖浪裏》中的構圖方法，天空中的雲也被認爲是採用了神奈川沖浪裏的元素。(如圖十六、圖十七)

圖十六：神奈川沖浪裏 (1832)
(出處：<https://ez2o.com/048LX>)

圖十七：星夜 (1890)
(出處：<http://ez2o.com/04yjz>)

參、結論

本小組透過此次論文研究後發現，葛飾北齋最知名的代表作《富嶽三十六景》系列除了本來的 36 幅「表富士」外，又再多追加了 10 景為「裏富士」，可以看出葛飾北齋不只是描繪景觀及平民生活，還專注於同一景象有多少個視角、如何呈現不同角度變化等問題上，由此也能得知他對富士山的熱愛。正是因為這樣不同視角的構圖方法對當時的西方藝術來說是前所未見的，更吸引許多畫家爭相模仿，而那些畫家如：梵谷、莫內，正是現今人們口中的印象派先驅畫家，換言之，如果沒有葛飾北齋可能就不會有西方藝術的印象派。葛飾北齋曾說，「あと 10 年、いや、せめて 5 年生かしてくれ。そうすれば、まことの絵描きになってみせる！」(永田生慈，2005)，只要再給他 5 年的壽命，他將會成爲一個真正的畫家。他稱自己 70 歲以前所畫的作品都不值一提，在 73 歲終於領悟繪畫。就算超過 100 歲仍然作爲一個畫家努力提高。對自己設下嚴格的標準，只爲了追求繪畫的崇高境界，不因自己小有名氣而感到滿足，反而是不斷的精進自己的繪畫技巧，這樣的精神及態度值得我們去學習。

肆、引用資料

陳炎鋒 (2003)。日本浮世繪簡史。臺北市：藝術家出版社。

永田生慈 (2005)。もっと知りたい葛飾北齋。東京都：東京美術出版社。

內田千鶴子 (2011)。宇宙をめざした北齋。東京都：日本經濟新聞出版社。

大久保純一 (2012)。カラー版 北齋。東京都：岩波書店。

日本江戸時代傑出的浮世繪畫家—葛飾北齋。2017 年 11 月 5 日，取自

<https://kknews.cc/culture/xm9mbmr.html>

浮世繪大師葛飾北齋：影響西方美術浪接一浪。2017 年 11 月 5 日，取自

<https://goo.gl/kDmD8B>

葛飾北齋。2017 年 11 月 18 日，取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%91%9B%E9%A5%B0%E5%8C%97%E6%96%8B>

富嶽三十六景。2017 年 12 月 20 日，取自

<https://goo.gl/MXTS3G>

葛飾北齋的漫畫。2018 年 1 月 3 日，取自

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/y8g8nb.html>

不可不知的 5 位日本妖怪大咖：猙獰女鬼報復的靈魂。2018 年 1 月 3 日，取自

<http://www.ifuun.com/a20171136528257/>

北齋漫畫。2018 年 1 月 3 日，取自

<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%96%8B%E6%BC%AB%E7%94%BB>

富士山的文化史。2018 年 2 月 25 日，取自

<https://www.nippon.com/hk/currents/d00021/>

風流無くてななくせ。2018 年 3 月 1 日，取自

<http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/97799>