

微信扫一扫
关注该公众号

江戸時代の大衆文化

—浮世絵・戯作・書肆—

北京日本学研究中心于2007年12月与日本国文学研究资料馆签订了学术交流协议，2017年12月开始的第3个5年计划中，增加了每年在日研中心举办学术讲座的合作内容。迄今已举办了3次（2020年因疫情停办一次）。讲座选题力求结合日研中心学生的研究课题，同时兼顾国内日本学研究的动向。

今年的讲座是在3月19日下午举办的，考虑到近年来国内的浮世绘热，以“江户时代的大众文化——浮世绘·通俗小说·书肆”为题，以期多方面地呈现江户时代大众文化的演变过程。由于疫情原因，不得已采用Zoom会议的形式。讲座有来自世界各地的300多名浮世绘爱好者报名，具体有160余位聆听了讲座。

讲座内容分为两大部分。第一部分的主题为“世界藏品介绍”，檀香山美术馆（Honolulu Museum of Art）日本美术助理研究员南清惠女士、东洋文库研究员冈崎礼奈女士分别介绍了檀香山美术馆及东洋文库的馆藏情况。第二部分为日本专修大学板坂则子教授的讲演——“通俗小说与浮世绘”。板坂教授用丰富、珍贵的图像资料带领听众充分领略浮世绘的魅力，深入了解江户时代大众文化各领域间的密切联系。

南清惠研究员的发言题为“檀香山美术馆馆藏 聚焦浮世绘”。首先详细介绍了浮世绘制作式样的变迁，之后将檀香山美术馆的浮世绘藏品按不同主题配以图像进行了详细解说，最后介绍了比较欣赏浮世绘的方法。

从制作样式上看，浮世绘的发展经历了六个阶段：墨摺绘、丹绘、红绘、漆绘、红摺绘、锦绘，随着工艺不断进步，画面的色彩也越来越丰富。锦绘大师铃木春信在其最高杰作《雪中共伞》（『雪中相合傘』）中运用了空摺技法，同时期出现了大量使用高端技术制作而成的浮世绘作品。在分主题介绍中，南清惠研究员将浮世绘藏品按八个主题进行了细致的讲解，分别为美人画、大首绘（强调人物表情的半身画）、役者绘（歌舞伎演员画像）、风景画、花鸟画、武者绘、明治时代的浮世绘、新版画。在比较欣赏浮世绘方面，初摺（初版）与后摺（再版）、木板与成品、许可前与许可后、西方画家仿作与浮世绘原作等的比较能够为观赏者带来不一样的审美发现。

其后，冈崎礼奈研究员介绍了东洋文库的馆藏及研究活动概况。东洋文库是日本国内历史最久、规模最大的东洋学专业图书馆和研究机构，由三菱第3代社长岩崎久弥于1924年创立。东洋文库的文献主要藏于莫里森文库和岩崎文库。莫里森文库为乔治·厄耐斯特·莫里森在旅居中国的二十年间搜集的旅行记、探险记、铜版画、西洋古地图、图鉴等文献，其中包含约45个版本的《东方见闻录》。岩崎久弥于1917年以3万5千磅的价格购得莫里森文库后，将其从北京运往日本。关于岩崎文库，东洋文库7件重要文物中的5件以及5件国宝皆藏于此。岩崎文库始于岩崎久弥的个人藏书，现有中日古籍约三万八千册，包含上至奈良时代下至昭和初期的珍贵书籍、文书及绘画，其中日本中世时期古写本、刊本的收藏量十分丰富。值得一提的是，岩崎久弥听取书志学学者和田维四郎的收藏建议，系统性地收集了敕版、骏河版·伏见版、直江版、高野版、嵯峨本等多种珍贵的古活字版古籍（16世纪末至17世纪上半叶间出版的活字印刷书籍）。发言中，冈崎研究员以图像的形式为听众展示了岩崎文库的部分奈良绘本·绘卷、江户时期插图版本、狂歌绘本、浮世绘和袋绘作品。在发言的最后，冈崎研究员介绍道：东洋文库现分为6大部门13个研究班，除了从事各项课题研究之外，还在搭建能够打通藏书情况、保存修复、展览、研究成果等各项信息的数据库。

在讲座的第二部分，专修大学板坂则子教授作了题为“通俗小说与浮世绘”的演讲。演讲内容包含四个方面：浮世绘的变迁、通俗小说的变迁、通俗小说家与浮世绘画师、通俗小说与浮世绘。

在按黎明期、创造期、发展期、黄金期、成熟期、开化期分别介绍了浮世绘的发展历程和部分代表性作家、作品后，板坂老师追溯了“以文字为中心”的小说作品及“以图画为中心”的草双纸作品的变迁。小说作品从假名草子发展而来，经过浮世草子逐渐演变为读本。草双纸作品始于赤本，经黑本·青本最后发展为合卷。在讲述“通俗小说家与浮世绘画师”时，板坂老师介绍道：江户时代的通俗小说家、浮世绘画师及书肆三者之间的联系十分密切。例如，身为画师的奥村政信同时经营着书肆“奥村屋”，通俗小说家山田春树同时也是画师北尾政演。虽然小说家与画师的工作环境不同——前者通常独立工作，后者则是集体作业——但相同的是，无论小说、绘画作品多受大众欢迎，其创作者的社会地位始终很低。

板坂老师还以柳亭种彦与歌川国贞、曲亭马琴与葛饰北斋、为永春水与溪斋英泉为例，生动讲述了江户时代小说家与浮世绘画师共同创作出大众喜闻乐见的文学作品的过程。

柳亭种彦的代表作为合卷《正本制》及《修紫田舍源氏》，皆为与画师歌川国贞合作推出。歌川国贞擅长画役者绘，在参与创作柳亭种彦的《正本制》时，国贞将歌舞伎演员3代坂东三津五郎的肖像画用于作品的主人公，加之小说的内容与歌舞伎有关，使得书中插画如同再现了歌舞伎的舞台场面。在凭借《正本制》一跃成为人气小说家后，熟知《源氏物语》的柳亭种彦创作出了江户时期最畅销的小说——《修紫田舍源氏》。但该书因柳亭种彦在天保改革中遭到绝版处罚而夭折，柳亭种彦也于不久后病逝。歌川国贞则成为了当时画师中的顶流，构筑了歌川派中最具势力的派系。

曲亭马琴出身于武士家庭，代表作有《椿说弓张月》《南总里见八犬传》等读本。读本在当时是面向高素质读者群的小说种类，经过初期的发展后，逐渐演变出了长篇史传小说，《椿说弓张月》即为首部这一形式的读本。曲亭马琴与葛饰北斋虽然各自心气甚高，但彼此惺惺相惜。马琴十分欣赏北斋的画技，曾让北斋在家中寄宿数月。二人合作创作《椿说弓张月》时，曲亭马琴要求葛饰北斋绘出文字里奇崛怪异的幻想世界，北斋的画功在创作压力下突飞猛进。但渐渐地，北斋大概是厌烦了按小说家的指示来作画。在《椿说弓张月》完结后，二人逐渐分道扬镳。及至马琴创作代表作《南总里见八犬传》时，北斋虽然收到了来自马琴的作画邀请，但将此事转交给了自己的女婿柳川重信。

为永春水与溪斋英泉自年轻时即是彼此的挚友。两人擅长描绘的是不同于以往浮世绘中游女、美人形象的“街中女孩”（町娘）。“街中女孩”的魅力在于充满朝气、活泼可爱，非常符合现代女性的审美标准。

演讲结束前，板坂老师再次强调，与现代的小说界和绘画界不同，江户时代的小说家和浮世绘画师之间存在着密切的联系。那时的书籍和浮世绘版画存在于大众间，现在依然能在日本的旧书店与之邂逅。

日本的文学与绘画自古关系密切，板坂教授的演讲更是展示了文学与绘画共生的江户时代的文化特色，为跨领域研究提供了多方面的视角。

供稿|刘嘉璐 审稿|张龙妹 排版|颜佳婷

扫描 二维码，关注 日研 新风向

北京日本学研究中心

官方微信公众平台

邮箱: ryzx@bfsu.edu.cn

官网: https://bjryzx.bfsu.edu.cn/