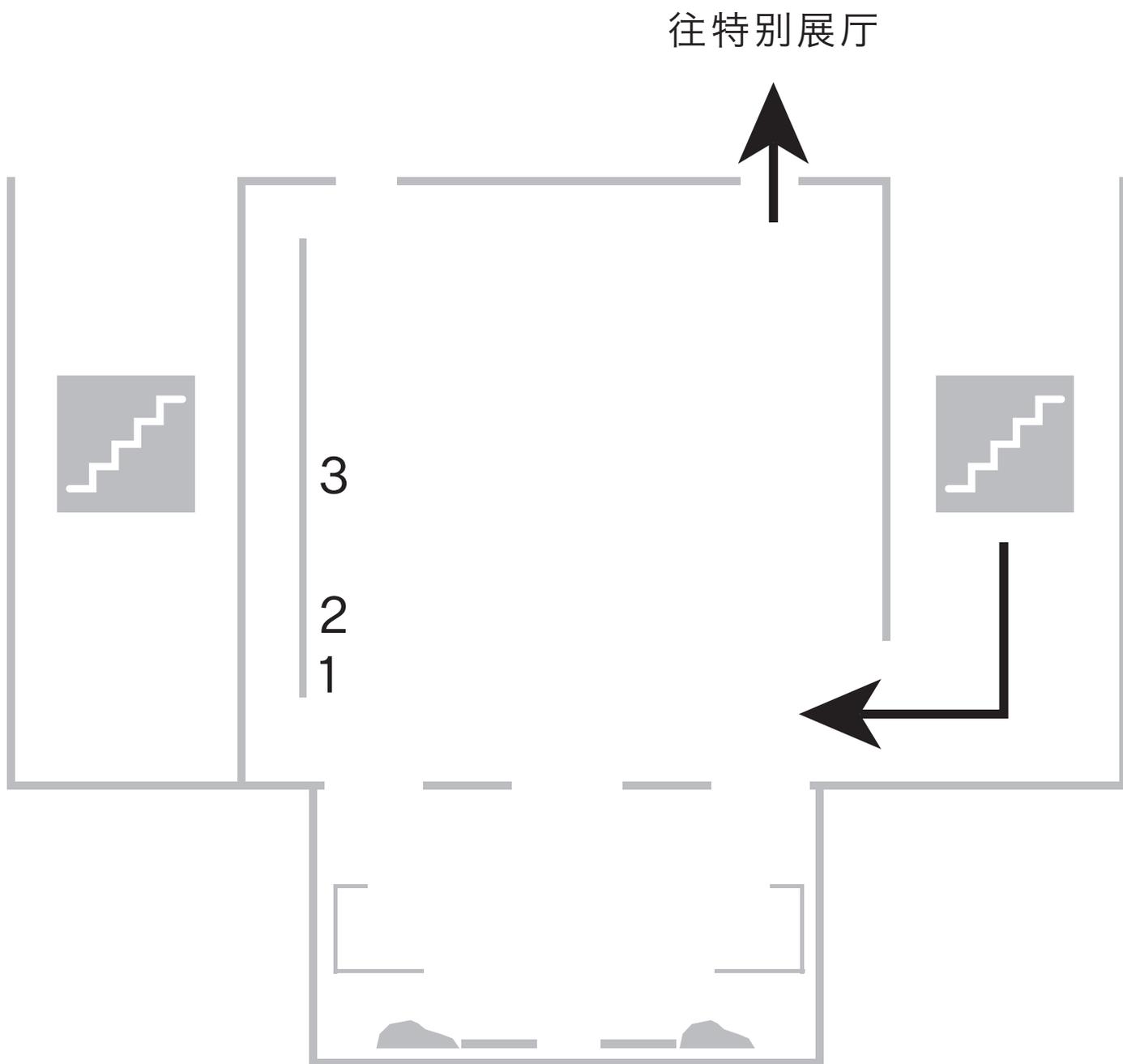

展厅陈列文字说明

Russel Wong IN KYOTO

Life IN EDO

大厅平面图

江户风情 x 黄国基的京都掠影

1 浮世绘

浮世绘 — “虚浮俗世的绘画”，是起源于江户时代（1603–1868年）的日本绘画、版画和书籍插图的一种画风。浮世绘艺术家的作品在当时极受欢迎，直至现在仍然在日本和世界各地展出。这些作品，向人们展示了江户时代市民的生活面貌。“浮世”讲的是这些印刷品变化无常的题材。但是，从字面上看，浮世绘也有“转瞬即逝”的含意，加上它们被印刷在纸上，作为传达当前信息的媒介，也意味着它的短暂性质。

题材广泛

这些印刷品亦具实用性 — 可用作传单、剧院海报、招贴或邀请函。它们描绘和推广景色秀丽的风景、著名地标和热门旅游景点，也把俊男美女留在印刷品上，永垂不朽。与此同时，浮世绘也描绘了历史、传说、戏剧，甚至情色画面(shunga, 即春宫版画)。这种多元化内容反映了江户日益兴盛的经济活力，以及人们在休闲、购物和追求快乐方面的消费力与日俱增，其中也包括欣赏和购买浮世绘版画。

2 遇见画师

在江户时代，喜爱浮世绘版画的大多是普通老百姓。在人们的心目中，浮世绘艺术家能够预见潮流，总是站在时尚的前端。在日本艺术史上，一代又一代才华横溢的浮世绘艺术家辈出不穷，满足了人们对时尚的渴求，这现象犹如奇葩异卉般地在日本艺术史上绽放光彩。在这个特展里，我们将为您介绍著名浮世绘画师。他们之中，有许多位以原名著称，例如葛饰北斋，歌川广重和喜多川歌麿。另有许多浮世绘画家采用专业名号，以纪念过去著名的艺术家或诗人。

铃木春信 (1725-1770)

铃木春信为多彩木版画“锦绘”(nishiki-e)的发展开创先河。起初，他的创作是用于日历图片。他首创在不同木块上拓印不同颜色，形成多彩木版画（这技术成为了后来的印刷标准）。他画笔下的美女，容颜亦男亦女，身姿纤细曼妙，这匠心独运的“美人画”让他扬名立万。

喜多川歌麿 (1753?-1806)

歌麿是浮世绘极负盛名的大师之一，尤善美人画(bijin-ga)。他擅长在作品中勾绘女性的柔美和婉约，他是大首绘（脸部特写半身像）的首席巨匠，因其以放大方式描绘女性而声名大噪。歌麿的绘画

对象涵盖各阶层的女性：他善于描绘吉原风月场的妓女（多为最高级的花魁，oiran）、街头流莺和艺妓；他的作品揽括了江户时代的众多佳丽，包括侍女、主妇以及妇孺。他以清新工致的笔法，生动地表达出女性的内心世界和情感。

谁是歌麿？

我们对歌麿的生活状况知之甚少，许多疑问诸如：他在哪里出生？他的社会地位是什么——武士、农民亦或商人？他有妻室和孩子吗？他的出版商蔦屋重三郎建议他使用真名歌麿为“艺名”。但我们并不知道“喜多川”是否是他的姓氏。我们能够确定的是歌麿于1806年去世，享年53岁。

东洲斋写乐（活跃于1794–95）

写乐是木刻版画界最神秘的艺术家的名字。1794年5月，他的名字突然出现，著名出版商蔦屋重三郎发行了一系列28张写乐极富创意和想象力的役者绘版画(yakusha-e)。但十个月后，写乐消失了。他到底是谁？他的真实身份受到广泛议论。目前的一个说法是，他可能是来自阿波省（今德岛县）的能剧演员斋藤十郎平。

神秘人物，画技娴熟

写乐是一位洞察力极强的观察者，擅于捕捉个别演员特有的姿态。他笔下的肖像，形象独特，他力图揭示演员的真实个性，但却不特意美化。在早期，他运用“云母折”（kira-zuri）技术（将云母添加到颜料中，使得背景产生闪光效果）来画肖像。后来，他舍用云母折，转而用小尺寸纸张“細判”（hosoban）来描绘人物的全身像。他最初作品落款是“东洲斋写乐”，后来只用“写乐”。

写乐是谁？

除了他的几件艺术杰作外，人们对写乐的生活可说是一无所知。他出生于何年何月？家族姓氏是什么？几岁开始出道？他的艺名出自何处？他为何在短短的创作期后就销声匿迹？无人知晓。

葛饰北斋（1760-1849）

北斋于1760年出生在江户隅田川边的本庄区。小时候，他名叫时太郎。他的笔名或许取自他出生地葛饰自治区。

拜师和漫长的职业生涯

葛饰北斋师从胜川春章，他创作的是役者绘（yakusha-e，即演员版画）。他在20岁时以艺名春朗发行了第一批版画。大约35岁时，他离开了

春章的工作室，开始在各流派中探索自己的风格。除了讽刺诗集插图（kyōka ehon，即狂歌绘本）和流行小说插图外，他年过半百还出版了《北斋漫画》(Hokusai Manga)，被许多初级艺术家视为入门参考。七十多岁时，他以描绘富士山的《富岳三十六景》开创了山水画流派。

对西方艺术的影响

毋庸置疑，北斋是世界上最著名的木刻版画艺术家。北斋的作品被引入欧洲纯属偶然。在1850年代，法国版画印刷商费利克斯·布拉克蒙德（Félix Bracquemond）（1833年–1914年）属下的印刷工人进口了一些瓷器，包装纸竟然正是《北斋漫画》其中一册版画，费利克斯对北斋的素描和创新构图所展现的魅力钦慕不已。费利克斯这个偶然发现启发了他的设计灵感，并掀起了西方的和风热潮，“日本主义”（Japonisme）画风在西方应运而生。其中，文森特·梵高（Vincent van Gogh）、艾德加·塞加（Edgar Degas）、克劳德·莫奈（Claude Monet）和古斯塔夫·克里姆特（Gustav Klimt）都是受到日本版画影响的当代西方艺术大师。

享誉世界

北斋的名字响彻欧洲，吸引了众多画家的注意，包括印象派画家。《生活》杂志在1999年的民意问卷评选“过往一千年里一百个最重要的事件和人物”，北斋是唯一榜上有名的日本人。北斋于1849年在浅草的圣天町逝世，享年近90岁，安葬于誓教寺。

另类或怪诞？揭开北斋的面纱

北斋的不寻常性格和怪异行为颇为人知。他经常更换笔名和住所。他一生中搬了93次房子！他创作了一幅巨大的达摩（Daruma，佛教和尚菩提达摩的日本名称）画，面积为120个榻榻米（约200平方米）。不幸的是，这幅巨作在二战中被炸毁。北斋不断的改变画风，频频以不同风格作画。

女浮世绘艺术家？

葛饰北斋的女儿名叫应为，她不但协助父亲，也创作自己的作品。她最擅长的是美女画像。她经常在作品中巧妙地运用光影对比。她留下的作品不多。这次展览，还有另一名女浮世绘画师，她就是国芳的女儿歌川鸟女，别名芳鸟女（生于1839年）。欢迎大家观赏他们父女合作完成的作品。

歌川广重 (1797-1858)

歌川广重的原名为安藤德太郎，1797年出生于江户八代洲河岸地区的低阶武士家庭。他父亲在附近的幕府城堡里担任消防安全检查员。广重自幼就成为孤儿，他十三岁时在版画大师歌川丰广门下学艺。

旅行系列作品让他声名鹊起

广重在1833年经保永堂出版社出版了《东海道五十三个车站》系列，让他一举成名。该系列描绘1832年他和幕府官员一起前往京都，代表幕府将军向天皇进贡（赠马）的旅程经历。由于当时旅行风气炽热，使得这个系列作品取得巨大成就。

创新的艺术风格

《东海道》系列让广重成为风景画派的领衔人物。他对空间的利用和西方直线透视法的运用非常出色，加上渐变的色彩层次，为他的风景画增添了浓厚的抒情风格。

通往江户世界的窗户

广重和北斋都热爱旅行。他们经常在旅途中与偶遇的人交谈，当再次相逢时，他们会喜极而泣。因此，他们的山水风景版画成为江户的旅游日记。广重的山水版画充满感情和诉求，亦有悲伤和喜悦。

他会在一年不同季节里探访日本每个角落，只为寻觅日本的美，故而博得“流浪画家”之名。1858年，他在一场霍乱流行病中不幸染疾离世。

歌川国贞， 又称三代歌川丰国（1786–1864）

国贞是歌川丰国的学生，他的创作主要是役者绘（演员版画像）和美人画（bijin-ga）。在晚年，他以丰国作为艺名，并成为歌川派的代表人物。他一生中创作了上万件作品，这使他成为浮世绘的高产画师（也是这次亚洲文明博物馆特展展出作品最多的艺术家，共40件作品参展）。在他的时代，他甚至比北斋、广重或国芳更受人们推崇。

歌川国芳（1797–1858）

国芳出生在江户的日本桥区。他小时候名叫由三或井草芳三郎，在父亲的染坊里帮忙。约1810年，他以井草孙三郎这个名字在歌川丰国（1769–1825）的工作室里当学徒。在17岁左右，他获得授权以歌川国芳这个名字为他的画作落款。

横跨不同艺术领域

1827年，歌川国芳出版了著名的《水浒传》（梁山泊108条好汉）人物系列画，让他一举成名。他的画风构图充满动感，画笔流畅且充满活力，色调新颖，独树一帜，广受大众好评。他借鉴童年在染

坊的工作经验和当下流行的纹身艺术，丰富了他的创作。

与众不同的主题

《水浒传》人物系列广受欢迎使到歌川国芳在艺术界极负盛名。他被誉为“武者绘国芳”，其画风吸引了众多拥趸。他最有意思的作品中有些是对鬼魂，幽灵和恶魔的描绘。他深具西方元素的风景画、拟人化动物漫画，以及讽刺社会的作品也让人津津乐道。值得一提的是，他是一个超级猫迷！国芳在江户市玄冶店的家中去世，享年63岁。

3 黄国基 (Russel Wong)

黄国基在1961年出生于新加坡，是国际知名的时尚和肖像摄影师。过去25年来，他拍摄了许多奥斯卡获奖导演和好莱坞明星的照片，其中包括李察基尔、成龙、杨紫琼、张子怡和伊莎贝拉·罗塞里尼。黄国基是《时代》杂志指派的封面照片摄影师之一。除了肖像摄影外，他的作品还包括静物、建筑和风景等。

在这个空间里，我们也特意安排了黄国基的京都掠影预览，让您沉浸在京都四季的绚丽色彩里！