

浮世传承

LAYERS OF INFLUENCE

撰文 桥本麻里 (Hashimoto Mari)

吉田博是一位富有创新精神的日本版画家，他振兴并重新定义了日本版画。这份传承在吉田家族中代代相传，又不断融入各世代成员的独特诠释，继续为该艺术形式的未来发展指引方向。

在天朗气清的日子里，人们可以从日本神奈川县逗子市的一个小小海滩上，将富士山之巅的壮美景致尽收眼底。晨光之中，这景象与葛饰北斋（Katsushika Hokusai）的著名版画系列《富岳三十六景》中那幅《神奈川冲浪里》有异曲同工之妙。但当夕阳将绚烂多彩的余晖洒向海面及群山时，人们或许又会联想到吉田博（Yoshida Hiroshi, 1876-1950）作品中的斑斓色彩。这是一位比北斋晚出生近一百年的艺术家。

这种色彩丰富的版画名为浮世绘，在江户时代（1603-1868）达到鼎盛。当时，作品由出版商委托创作，并由画家、雕刻师及印刷师分工合作完成。浮世绘版画在江户时代后期尤为盛行，但到了明治时期（1868-1912），伴随着日本的快速现代化，以及与西方文化交流的日益增多，这种艺术形式渐渐

式微，不如铜版印刷及平版印刷等新兴工艺那样受欢迎。越来越多的人认为，浮世绘版画因多人协作完成而缺乏个性。

但不久之后，西方就对日本及浮世绘版画产生兴趣。相应地，出版商及画家开始尝试创作浮世绘风格的木刻版画，但融入了西方现代技法与审美，并且更契合日本新时代需求。这些作品被后世称为“新版画”。

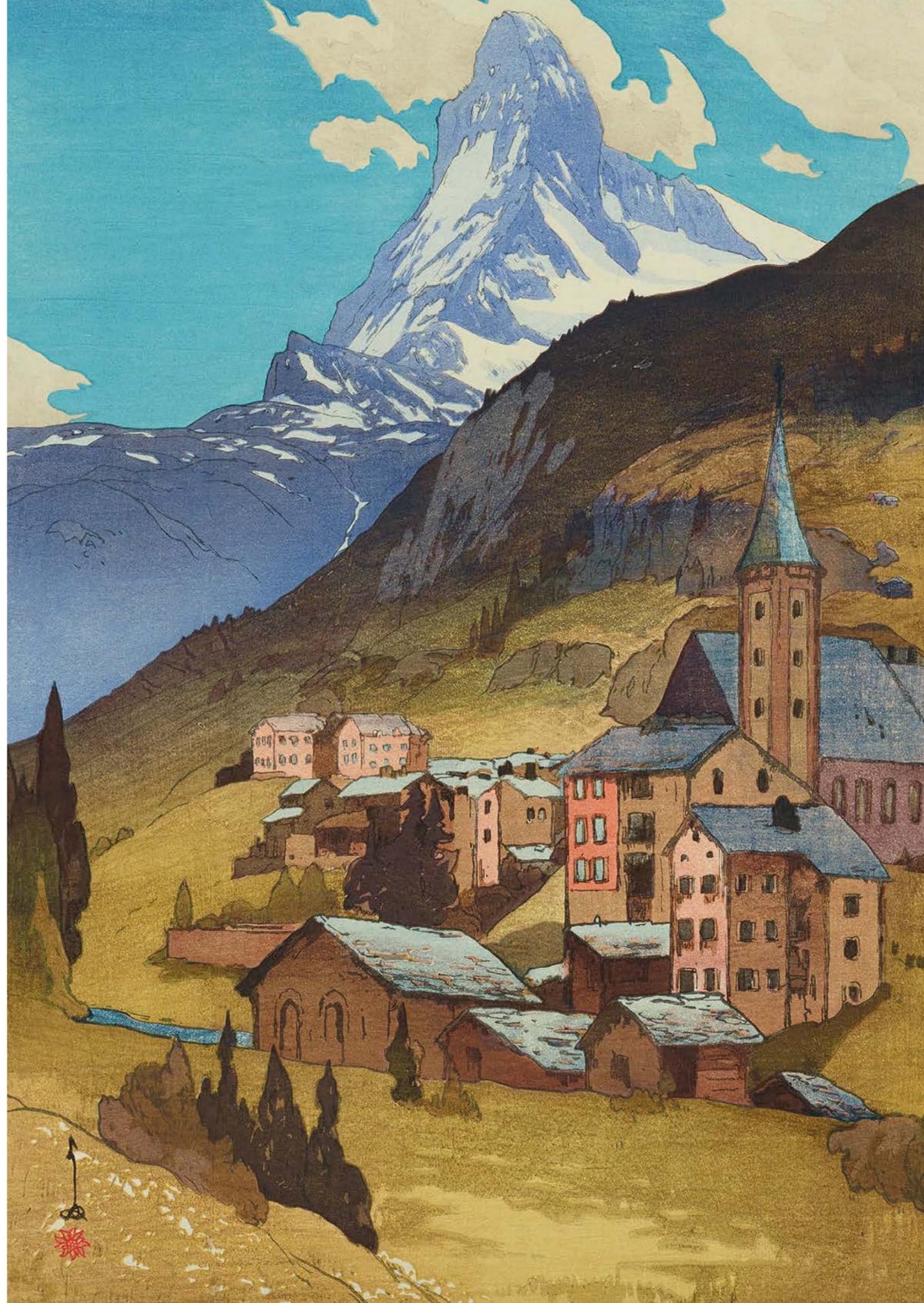
虽然新版画沿用了传统的分工合

吉田博常常游历世界各地，为艺术创作寻找激发灵感的景象，并于1930年与长子远志同游印度及东南亚。他用14块印版共印刷55次，创作出这幅色彩渐变复杂的《晨雾中的泰姬陵，5号》（第5页）。
上图：在1929年创作的

版画《八甲田山睡莲沼》中，吉田博通过12块印版和35次印刷来呈现迷人的秋叶盛景。
对页：吉田博1925年创作的版画《马特洪峰》有两个版本，展现白天及黑夜的不同视角。左下角可见其标志性的红色雪绒花图案。

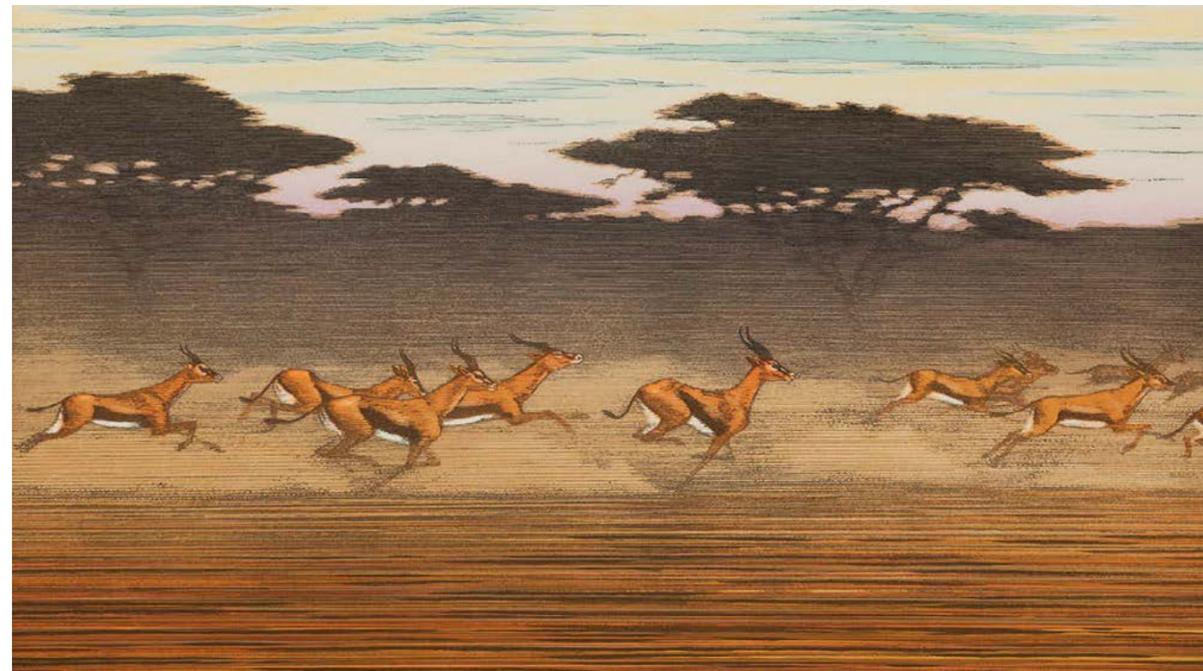
作模式，但主要目标却是捕捉画家的创作技巧及其个人风格。吉田博正是这种艺术运动的领军人物。他的艺术传承影响其家族三代人，每位成员皆以各自的独特风格备受认可。除吉田博外，这个卓越非凡的艺术世家成员还包括他的妻子吉田富士藤（Fujio，音译，1887-1987），他们的两个儿子吉田远志（Toshi, 1911-1995）和吉田穗高（Hodaka, 1926-1995），以及穗高的妻子吉田千鹤子（Chizuko, 1924-2017）和他们的女儿吉田亚世美（Ayomi, 1958-）。

吉田博早年便凭借出众的艺术天赋受到他的中学美术老师吉田嘉三郎（Yoshida Kasaburo, 1861-1894）赏识，并在15岁时被这位老师收为养子。18岁时，吉田博移居东京研习西方绘画技巧，以创作水彩画为主。23岁那年，他与另一位画家带着微薄的资金以及部分

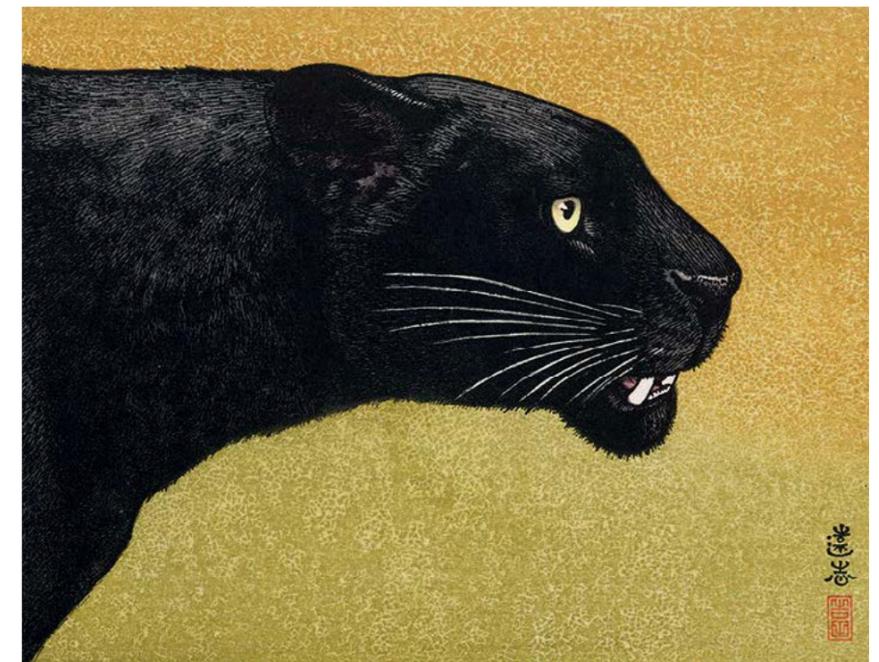

自1972年起，吉田远志的几乎所有创作均以他在旅途中所见的野生动物为主题，包括1977年根据南极洲游览经历创作的版画《白眉企鹅》(上图)。在1972创作的《汤氏瞪羚》(右图)中，他用两块印版印出重叠的平行线条，打造出一种云纹 (moiré) 效果。在其1987年创作的《黑豹》(对页)中，“沉着宁静”和“蓄势待发”兼而有之。在吉田家族编年史作家尤金·斯基比 (Eugene Skibbe) 看来，这正是吉田远志作品的标志性特色。

图：FUKUOKA ART MUSEUM/DNPARTCOM

吉田博的艺术传承 影响其家族三代人， 成就了一个非凡艺术世家。

作品前往美国。在国内外朋友的帮助下，两人于1899年在底特律艺术博物馆 (Detroit Museum of Art, 即后来的底特律艺术学院) 成功举办双人展。两位画家利用展览所获资金继续前往欧洲，游遍英国、法国、瑞士及意大利之后返美，最后回到家乡日本。

此后，吉田博继续周游世界，观察并描画途中所见的新奇景观。1903年，他偕另一位美术生，同时也是他的妹妹——吉田富士藤 (吉田嘉三郎的三女儿) 一同出游。两人先是在美国多个城市举办联展，接着用3年时间继续游历欧洲及北非，并在回到日本后结为夫妻。

吉田博的艺术生涯始于水彩画及油画，但从49岁时起，他开始全心投入版画创作。在这之前，吉田博曾应专门的新版画出版商委托作画，但这种

委托令他无法完全掌控自己的创作。于是，吉田博自雇雕刻师及印刷师，在自家工作室悉心指导他们工作，有时还亲自参与雕刻及印刷。藉由这种方式，他终于在不依赖出版商的情况下，创作出风格独树一帜的木刻版画。

江户时期的大部分浮世绘版画仅用5至10种颜色的印版，但吉田博在作品中所用的印版颜色平均有30余种，有时甚至多达90种，着实令人惊叹。最特别的是，他还会运用名为“鼠版” (nezumiban) 的灰色印版，以精心控制作品的色调及明暗——这种技巧常见于西方版画中。通过融入这些工艺，吉田博为传统浮世绘版画注入崭新活力，这亦是其作品如今格外与众不同的部分原因。

吉田博的两个儿子远志和穗高均继承其衣钵，也会随他一同游历世界各

地。长子远志对动物情有独钟，擅长以敏锐的视觉捕捉野生动物在自然环境中的细节。1970年代至1980年代，他在游历非洲后创作了一系列以动物为主题的版画及油画，将这种热情展露无遗。次子穗高开辟出自己的创新技法，将光刻技术应用于版画中。如今，穗高之女亚世美亦通过融合类似技术来创作具有戏剧性的艺术装置。

亚世美表示：“身为艺术家，我认为木刻版画之所以如此令人着迷，正是在于其所用工艺的超高难度。我从未见过祖父，但每次见到他的作品都不禁为之惊叹，好奇他是如何估算色彩的层次，又是如何创作出如此精美的版画。”

欲了解有关本文的更多内容，敬请扫描二维码前往 patek.com/owners 页面，在百达翡丽表主专区查看杂志增刊的独家内容。