

Umi-Mori Art Museum Special Exhibition

The Brilliance of Suzhou Prints

—Popular Art that Blossomed in the Cosmopolitan City

海杜美術館 特展

苏州版画的光芒

—盛开在国际大都市中的大众艺术—

記念講演会:「中国版画研究の現在」

Commemorative conference:

“The Current State of Research on Chinese Prints”

纪念演讲会:“中国版画研究的现在”

プログラム | Program | 程序

2023. 5. 27|sat.|, 28|sun.|

Online Zoom meeting

蘇州版画の光芒

海の見える杜美術館 特別展

国際都市に華ひらいた民衆芸術

海の見える杜美術館 特別展

蘇州版画の光芒 国際都市に華ひらいた民衆芸術

記念講演会：「中国版画研究の現在」

日時： 5月27(土)・28(日)
各17:30 ~ 21:00 (日本時間)

発表者： [5月27日(土)]
小林宏光(上智大学名誉教授)
板倉聖哲(東京大学東洋文化研究所)
大木康(東京大学東洋文化研究所)
田島奈都子(青梅市立美術館)
青木隆幸(海の見える杜美術館)

[5月28日(日)]
頼毓芝(中央研究院)
アニータ・シャオミン・ワン(バーミンガム・シティ大学)
アン・ファーラー (サザビーズ美術カレッジ・ロンドン、
中国美术学院・杭州、木版教育基金)
ルーシー・オリボバ(マサリク大学)
李嘯非(中国工芸美術館)

後援： 広島県教育委員会、廿日市市教育委員会、東方学会、
美術史学会、国際浮世絵学会、広島芸術学会

配信： 日英中3か国語
会場： Zoomミーティングルーム

参加方法： お名前と所属団体名を書いてprints@umam.jp宛に
メールを送信してください。

申込締切： 2023年5月20日(土)

Umi-Mori Art Museum Special Exhibition

The Brilliance of Suzhou Prints — Popular Art that Blossomed in the Cosmopolitan City

Commemorative conference: “The Current State of Research on Chinese Prints”

Schedule: Saturday May 27 – Sunday May 28
9:30 am – 1:00 pm (GMT)

Speakers: [Saturday May 27]
KOBAYASHI Hiromitsu (Honorary Professor, Sophia University)
ITAKURA Masaaki (Institute for Advanced Studies on Asia,
University of Tokyo)
ŌKI Yasushi (Institute for Advanced Studies on Asia,
University of Tokyo)
TAJIMA Natsuko (Ome Municipal Museum of Art)
AOKI Takayuki (Umi-Mori Art Museum)
[Sunday May 28]
Yu-chih LAI (Academia Sinica)
Anita Xiaoming WANG (Birmingham City University)
Anne FARRER (Sotheby's Institute of Art,
Center for Chinese Visual Studies, China Academy of Art, Hangzhou,
and Muban Educational Trust)
Lucie OLIVOVA (Masaryk University)
XiaoFei LI (Chinese National Academy of Arts)

Supported by: Hiroshima Prefectural Board of Education Secretariat,
Hatsukaichi City Board of Education,
The Toho Gakkai (The Institute of Eastern Culture),
The Japan Art History Society,
International UKIYO-E Society,
Hiroshima Society for Science of Arts

Languages: Simultaneous interpretation in Japanese, Chinese, and English
Place: Online Zoom meeting

How to participate: Send an email with your name and affiliated
institution to: prints@umam.jp.

Application deadline: Saturday May 20, 2023

海杜美术馆 特展

苏州版画的光芒 — 盛开在国际大都市中的大众艺术—

纪念演讲会：“中国版画研究的现在”

时间： 5月27(周六)・28(周日)
16:30 ~ 20:00 (北京时间)

演讲者： [5月27(周六)]
小林宏光(上智大学名誉教授)
板仓圣哲(东京大学东洋文化研究所)
大木康(东京大学东洋文化研究所)
田岛奈都子(青梅市立美术馆)
青木隆幸(海杜美术馆)

[5月28(周日)]
頼毓芝(中央研究院)
Anita Xiaoming WANG (伯明翰城市大学)
Anne FARRER (伦敦苏富比艺术学院, 中国美术学院·杭州,
木版教育信托)
Lucie OLIVOVA (马萨里克大学)
李嘯非(中国艺术研究院)

支援方： 广岛县教育委员会、廿日市市教育委员会、东方学会、
美术史学会、国际浮世绘学会、广岛艺术学会

语言： 日中英3国語 同声传译
地点： Zoom线上演讲会

参加方式： 填写姓名及所属单位并发送邮件至 prints@umam.jp
截止时间： 2023年5月20日(周六)

北宋時代の一枚摺版画と複製絵画のはじまり

小林宏光

上智大学名誉教授

中国版画の歴史が最初の黄金期を迎えるのは、北宋時代(960–1126)である。宮廷や大寺院で制作された仏教図像や經典の扉絵が遺り、当時の木版画の技術的成熟と鑑賞性の高さを示す。これらの仏教版画を除くと、宮廷と民間で刊行された一枚摺で現存するものは、ほぼ皆無であるが、画史書等に制作事情や内容の記述がある。仁宗皇帝は、伯母の病氣平癒を祈って仏像を描き版画を作らせ、神宗皇帝は、宮中で所蔵する厄除けの鍾馗像をもとに一枚摺を作り近臣に賜った。一方民間では、特定の様式による細密描写の山水画をもとにした、又個人が所蔵する古代の有名画家の人物画を写した团扇形式の木版画が作られていた。11世紀の版画は、明らかに複製画として鑑賞される役割を持つものともなっていた。そこで、今回の私の発表は、清代の蘇州版画に代表される後世の一枚摺版画のルーツという側面が考えられる北宋時代の一枚摺の実像に、少しでも迫ることを目的とするものである。

Single-sheet Prints of the Northern Song Dynasty and the Beginnings of Reproduction Pictures

Kobayashi Hiromitsu

Honorary Professor, Sophia University

The first golden age in the history of Chinese prints was the Northern Song Dynasty (960–1126). Extant Buddhist images and sutra frontispieces made by the imperial court and great temples reveal the high degree of technical skill and aesthetic achievement in woodblock printing of the time. Other than these Buddhist prints, almost no examples of single-sheet prints made by the imperial court or private sphere remain today, but there are descriptions of their manufacture and content in historical records. In praying for his aunt to recover from an illness, Emperor Renzong of Song (1010–1063) drew a Buddhist image and made it into a print, and Emperor Shenzong of Song (1048–1085) made a single-sheet print of an image of Zhong Kui, presenting it to vassals to ward off evil in the imperial court. In the private sphere, fan-shaped woodblock-printed copies were made of landscape paintings that were finely rendered in particular styles, or of privately-owned figure paintings by famous painters of ancient times. In this sense, it is clear that prints of the 11th century were also being produced for the purpose of aesthetic appreciation. In this presentation, I would like to consider the reality of single-sheet prints from the Northern Dynasty as the roots of the popular single-sheet Suzhou prints of the Qing dynasty.

北宋时期的单幅版画与复制画的开端

小林宏光

上智大学名誉教授

中国版画史在北宋时期(960–1126)进入了第一个黄金时代。制作于宫廷和大型寺庙中的佛教图像和佛经扉画流传至今，显示了当时木刻版画所具备的高度技术性和鉴赏性。虽然除了这些佛教版画，宫廷和民间出版的单幅版画几乎没有存世，但通过画史书籍等史料的记载，我们仍可得知其制作情况和内容。例如：宋仁宗为祈愿姑母的疾病早日痊愈，曾亲绘佛像并下令将其制成版画；宋神宗曾命人据宫中所藏、用于祛除灾病的钟馗像制成单幅版画并赐予亲信。而在民间，则出现了参考特定风格细密山水画的木刻版画，及以团扇形式呈现，摹写私人收藏之古代名家人物画的木刻版画，显然十一世纪的版画被视为绘画的复制品，也和绘画同样具有鉴赏功能。后世的单幅版画以清代苏州版画为代表，其根源或许也可以上溯到北宋时期的单幅版画，因此我希望透过这场演讲，让大家更了解北宋单幅版画的实际发展情形。

蘇州と杭州、都市図の展開から見た蘇州版画

板倉聖哲

東京大学東洋文化研究所

蘇州版画は様々な主題が扱われるが、中でも都市の殷賑を現した蘇州の図像や古都杭州に隣接する西湖の名所絵は実景を主題にしたものは蘇州版画のイメージを代表するものとして注目される。ここでは、二都市を主題とした版画を取り上げたい。

蘇州を表した画図は宋時代以来現存しているが、特に明時代後期以降、この地で贋作造りが盛んで、北宋時代の《清明上河図》の複製・贋作が大量に生み出された。本来は北宋の都開封の景観のはずだが、そこには当時の蘇州の要素が入り込んでおり、その意味で蘇州の風景とも解釈できる。橋を中心とした画面構成という点で《清明上河図》と蘇州版画は共通しており、《姑蘇閶門図》における景観構成を見ると、この図巻の基本的な構成を取り込む形になっていると考えられる。また、西湖の図像は、全体像をあらわしたもの、西湖十景などのランドマークをクローズアップしたものに大別されるが、画図においては南宋時代以来、描き継がれた図様が各々存在しており、版画はそれらの図様を前提にしつつ、細部において時世粧を施している。

蘇州版画の初・中期の段階において、当時の都市風景をそのまま画像化したものではなく、それまでに絵画として描かれ、図像として展開したイメージを前提としながら、西洋画法を取り込み、複製メディアである版画にふさわしい、新たな図像に生まれ変わったものと見なすことができる。

その後、乾隆時代以降、「版画」のイメージが確立することで、「絵画」と一定の距離を持ちつつ連動しており、両者の関係はより複雑なものとなっていく。蘇州版画の光芒を都市を表した図像で確認することができるのである。

Suzhou and Hangzhou – Looking at Suzhou Prints from the Development of Urban Imagery

Itakura Masaaki

Institute for Advanced Studies on Asia, Tokyo University

Suzhou prints deal with a variety of subjects, but one area considered representative of the genre are prints that depict the urban prosperity of Suzhou, and realistic representations of famous places around West Lake, next to the ancient capital of Hangzhou. Here, I would like to consider prints that make these two cities their subjects.

Visual representations of Suzhou exist from the time of the Song Dynasty, but particularly in the late Ming Dynasty the production of forgeries flourished in the area, and many copies / forgeries of the Northern Song Dynasty handscroll *Along the River During the Qingming Festival* were made. Originally, these should have featured scenery from the Northern Song capital Bianjing (modern-day Kaifeng), yet they incorporate contemporary features of Suzhou, and can be interpreted as scenes of Suzhou. Along the *River During the Qingming Festival* and certain Suzhou prints share a compositional structure focused on bridges, and looking at the scenery depicted in *The Changmen Gate of Suzhou*, it is possible to consider that its basic composition is an adaptation of that of the handscroll. Images of West Lake can be divided between those that represent the scenery in its entirety, and those that feature specific landmarks or close-up details such as the historically renowned “Ten Views of West Lake”. Each type has been successively produced since the Southern Song Dynasty, and while prints used these images as their foundations, they added contemporary flourishes in the details.

In the early and middle stages of Suzhou print production, accurate depictions of the urban landscape of the time were not created. Rather, it is possible to consider that by taking paintings and the iconography of urban space that had been produced up to the time as a starting point, they incorporated Western painting techniques and created a new type of image suitable to the medium of reproduction prints.

From the Qianlong era and beyond, the establishment of the image of “prints” lead to them being somewhat distanced from “paintings”, and the relationship between the two became increasingly complicated. It is possible to recognize the brilliance of Suzhou prints in their depictions of urban space.

从城市图发展的观点所见的苏州版画——以苏州和杭州为例

板仓圣哲

东京大学东洋文化研究所

苏州版画中所见的题材丰富多样，其中，展现苏州繁华景象的图像，毗邻古都杭州的西湖名胜图皆以实景为题，是向来论及苏州版画时不可或缺的代表性作品。本演讲将重点讨论以这两个城市为主题的版画作品。

自宋代开始已有表现苏州的图画传世，但特别是从明末以后，苏州的贗品制造业日益兴盛，北宋时期《清明上河图》的复制品和贗品成为当地大量制造的其中一类产品。《清明上河图》原先应该表现的主题是北宋首都开封的风景，但后来当时的苏州景物元素也被融入画面之中，在这层意义上，我们也可以将这类《清明上河图》所呈现的景象视为苏州风景。此外，《清明上河图》和苏州版画的画面构图都以桥梁为中心，而如果我们检视《姑蘇閶門圖》的风景构图，可以发现《姑蘇閶門圖》是参考了《清明上河图》手卷的基本构图。此外，西湖的图像大致可分为表现西湖全景的图像，以及聚焦于如西湖十景等地标特写的图像两类，但画面上描绘的图案则自南宋以来各有传统存世，版画即是在这些图案基础上点缀了应时的细节而成。

在苏州版画发展过程的早期和中期阶段，尚未流行将当时城市景观直接入画的表现技巧，而是以传统绘画中发展而来的城市图像作为基础，结合西方的绘画技巧，将其转化为适于使用版画媒材加以复制的新图像。

此后，从乾隆时期开始，随着“版画”形象的确立，它与“绘画”时常进行着保持一定距离的联动，两者之间的关系于是变得更加错综复杂。我认为：这类描绘城市图像的版画作品，堪称为苏州版画的光芒。

物語と中国版画

大木康

東京大学東洋文化研究所

蘇州版画も含めて、画像の背後には、物語があるということも可能である。例えば、桃や石榴は多産、多子の象徴であるが、それらを描いた図があれば、それはそうしたことへの願いが込められているわけである。関羽の肖像画などは神像としての意味があるが、やはり背後に『三国志演義』の関羽の物語が思い浮かべられるであろう。孟母三遷などの故事の図柄にしても、その背景に物語がある。だがここでは、より直接的に小説や戯曲の物語に関わる蘇州版画について考えてみたい。

小説戯曲に関わる版画には、物語のハイライトの一場面を切り取って描いた図と、物語のいくつかの場面を連環画式に描いたものがある。そして、物語の場面の少なからざるものは、芝居の衣装を着た人物の舞台上の様子を再現したものである。これらの芝居絵は、いったい何のために、どのような人を対象に作られたのであろうか。小説戯曲と版画については、小説戯曲の書物の挿絵としての版画が問題にされることが多いが、一方で、一枚物の版画も数多く存在する、その意味についても考えてみたい。

Literary Tales and Chinese Prints

Ōki Yasushi

Institute for Advanced Studies on Asia, University of Tokyo

It is possible that there is a story behind any image, which is also the case for Suzhou prints. For example, peaches and pomegranates are symbols of an abundance of children, and images that contain them also express that desire. Portraits of Guan Yu portray him as a deity, but surely, they are also intended to remind viewers of the stories of Guan Yu from the *Romance of the Three Kingdoms*. There are also stories behind images of historical figures and events, such as found in “The Importance of Raising Children in a Good Environment”. Here, however, I would like to consider Suzhou prints that are more directly associated with literary tales from novels and the Chinese opera.

Some of these prints illustrate highlights of the tales with individual scenes, while others link multiple scenes together through the imagery. A considerable number of scenes are also recreated by figures on stage wearing costumes. Why were these pictures of dramatic plays created, and what kind of people were they made for? When it comes to the relationship between novels, Chinese opera, and prints, the question of prints made as illustrations for books is often considered, but here I would like to think about the meaning behind the existence of the great many single-sheet prints that remain with us today.

故事与中国版画

大木康

東京大学東洋文化研究所

包括苏州版画在内的所有图像背后，很可能都有一个故事。比如说，桃子和石榴是多产和子孙满堂的象征，所以如果看到描绘它们的图像，就可以推测其中含有这一类祝愿的意图。又比如说，一幅关羽的画像固然可以看作是神像，但同时也让人很难不联想到《三国演义》中关羽的故事。甚至像孟母三迁一类典故的图，它的画面设计背后也有一个故事。不过，在这场演讲，我想探讨和小说戏曲的故事直接相关的苏州版画。

与小说戏曲相关的版画可以分为两种类型：一种是截取并描绘故事中最精彩场面的单一场景，另一种是以一系列的连环画面来描绘故事中的复数场景。此外，不少表现故事中场景的版画，是重现了戏装的人物登台演出的舞台场面。这些戏曲画究竟是为谁而作，又是为谁而作的呢？在探讨小说戏曲与版画的关系之际，小说戏曲这类书籍的版画插图向来引起比较多的关注，但其实也有不少以小说戏曲为主题的单幅版画作品存世，在此我想探讨一下它们所代表的意义。

中国版画の末裔としての民国期ポスター ～伝統の継承と変容を中心として～

田島奈都子
青梅市立美術館

洋紙に多色石版印刷術を用いて製作される近代ポスターの歴史は、中国においては清朝末期に、香港や上海に進出した外資系企業が用いたことによって始まる。初期の外資系企業によるポスターには、中国版画において人気の画題が、そのまま用いられることが多かった。しかし、民国期に入り中国の民族資本企業が国内に起こると、彼らは同時代風俗を主題とすることを好み、特に女性たちは最先端の衣装や髪型で描かれた。ところが1930年代に入り、満洲国の建国との関係から、中国国内における愛国的な運動がさらに活発化すると、それらはポスター図案にも影響を与えた。事実、これ以降の時代においては、中国版画と重なる伝統的な画題や風俗を主題としたポスターも盛んに製作され、満洲国皇帝・溥儀の即位に際して製作された一連の作品の中にも、そのようなものが存在している。なお、外国にも流布した伝統的な中国版画は、それゆえに描かれた図像を「中国」とする理解を西洋諸国に助長し、中国風に表現したい際の手本となった。

Posters from the Republic of China as the Descendants of Chinese Prints — Centering on Succession and Changes in Tradition

Tajima Natsuko
Ome Municipal Museum of Art

The history of manufacturing modern, multi-color lithograph posters on Western-style paper began in China at the end of the Qing Dynasty, as they were used by foreign-owned enterprises that were expanding into Hong Kong and Shanghai at the time. In the posters of these early foreign companies, it was common to use themes that were popular in Chinese prints, just as they were in the past. However, entering the period of the Republic of China (1912–1949) as The development of national capital in the country, contemporary subjects are favored, particularly those depicting women in cutting-edge fashion with modern hairstyles. Entering the 1930s, the increase in nationalist movements had an influence on poster design. In later times, posters depicting traditional themes and customs that overlap with Chinese prints were frequently made, including those made to commemorate the ascension of the emperor of occupied Manchuria, Puyi (1906–1967). In addition, as traditional Chinese prints circulated outside of China, the images they depicted promoted an understanding of “China” in Western countries, becoming models for occasions when there was a desire to express something with a Chinese atmosphere.

民国时期海报里的中国版画复兴——以传统的继承与 变化为中心

田島奈都子
青梅市立美術館

近代の海报印刷は以彩色石印技术在洋紙上印制而成，其在中国的历史始于清朝末年进驻香港，上海等地的外资企业所使用的印刷技术。早期外资企业制作的海报图案，大多照旧沿用传统版画的流行主题；其后随着民国时期中国民族企业在国内的崛起，民族企业的海报倾向以当代的风俗作为题材，尤其喜好描绘服装，发型引领时尚的女性形象。然而，1930年代国内爱国主义运动兴盛，其影响也遍及海报设计。实际上，在接下来的时期，大量印制的海报主题多是回归中国版画传统的画题，或是描绘中国风俗，就连纪念伪满洲国皇帝溥仪登基时所制作的一系列海报之中，这类的主题也仍占有一席之地。此外，承袭传统表现的中国版画流传海外，也因此助长了西方国家认定其中图像即代表“中国”的风气，这些版画作品便成为海外艺术家表现中国式风格时所参考的范本。

中国版画の日本伝来

青木隆幸

海の見える杜美術館

17世紀～18世紀の蘇州は国際的な経済都市であった。そこでは高度な技法で大量の木版印刷物が生産されており、18世紀前期には多色摺や空摺などの技法を駆使した版画や、西洋の線遠近法や陰影法などを取り入れた中洋折衷の版画が制作され、中国の家々を飾ると同時に、国外へも流通していた。日本で浮絵や錦絵と呼ばれる浮世絵版画が隆盛する前のことである。

版画の大多数は生活の中で消費されるものゆえか、中国本土の現存数は極めて少ない。渡来品として大切にされたヨーロッパや日本においても、その数は管見の限り1,000に満たない。しかし制作された当時、版画は大量生産という性質から市井に出回る量は多く、国際的な流通もあったのである。日本には、いつ、どのような作品がもたらされ、そしてどのような影響を与えたのか。また、だれが所有しどのように伝来したのか。蘇州版画が日本に残した足跡をたどりつつ、その伝来の意味についても考えてみたい。

The Transmission of Chinese Prints to Japan

Aoki Takayuki

Umi-Mori Art Museum

Suzhou was an international economic hub in the 17th and 18th centuries. Great quantities of woodblock printed material were produced there with a high degree of technical skill, and in the early 18th century they were proficiently using multicolor, embossing; producing Chinese-Western hybridized prints that incorporated Western perspective and shading; and while adorning homes in China, these prints were also distributed abroad. This was before the so-called uki-e perspective pictures and nishiki-e multicolor prints collectively known as ukiyo-e flourished in Japan.

The great majority of these prints were perhaps lost in the course of everyday life, and exceedingly few remain in mainland China today. To the best of my knowledge, even in Europe and Japan where they were taken care of as imported products, there remain fewer than one thousand examples. At the time, however, prints were being mass produced, with many appearing on the local market, and even distributed internationally. What kind of prints were brought to Japan, and when? What kind of influence did they have? Who owned them, and how were they transmitted? Tracing the path of the Suzhou prints that remain in Japan, I would like to consider the meaning of their transmission.

中国版画在日本の流传

青木隆幸

海杜美术馆

十七至十八世紀の蘇州は国際経済都市。当地で高度技術大量生産了许多木刻印刷品，像是十八世紀初期將套色印刷，拱花和濕印法等技巧發揮到淋漓盡致的版画，以及融合了西方線性透視法，陰影法等表現的中西合璧版画，這些版画不但成為中國家戶戶的裝飾，同時也流傳海外。以上這些事跡都發生在通稱為浮繪，錦繪的浮世繪版畫崛起於日本之前。

在中國本土，大多數的版畫是日常生活中的消耗品，因此存世的數量極少。而據我所知，即使是在將中國版畫視為舶來品而加以悉心保管的歐洲和日本，作品的總數也不超過1000件。然而，在制作當下，版畫這類具有大量生產特性的物品，理應是數量多到遍布大街小巷，還能在國際間流通才是。那麼，究竟是何時，又是怎樣的中國版畫，被帶到日本來了呢？它們在日本產生了怎樣的影響呢？此外，誰擁有這些中國版畫，而它們又是如何傳入日本的呢？本演講將追溯蘇州版畫在日本留下的足跡，並思考其引進日本一事所代表的意義。

文化形式としての技法： 蘇州版画における「西洋」の制作について

賴毓芝
中央研究院

蘇州の版画にヨーロッパの影響があることは、議論の余地のない、よく知られた現象である。しかし、「ヨーロッパさ」の意味や、「西洋」か「泰西」(いずれも西洋を指す)様式とともに、どのように認識、選択、形成、再構築、表現されたかには、まだ議論の余地がある。このような一見自明な疑問に対する直接的な答えは、線遠近法の利用や陰影とモデリング技法の使用などである。これらの回答は真実であるが、ヨーロッパと中国の間の複雑なトランスカルチャー (trans-culturation) のプロセスを無視してはならない。そこで本講演では、「仿泰西筆法」(泰西の筆法を倣う)「仿西洋筆意」(西洋の筆意を倣う)など、いわゆるヨーロッパ様式を直接的に模倣し、または手本にしたことを示す題のある蘇州版画を出発点として、その中におけるヨーロッパさがどのように定義と形成されていたかを分析することにした。さらに、これらの蘇州版画は、ヨーロッパの視覚文化を伝えるもう一つの重要な拠点であった当時の清の宮廷で制作された中西折衷様式の絵画とは、どのように違ったかを解説する。最後に、本講演では、蘇州版画における「西洋」か「泰西」というのは、単なる新しい視覚効果の出現ではなく、「制作」ための新しい技法と提示する。また、その蘇州版画に求められる異国さは、ヨーロッパ憧憬を積極的に探求する重要なメディアである絵画に求められる異国さとは著しく異なったことを明らかにする。

Technique as a Cultural Form: Making “Xiyang” in Suzhou Prints

Yu-chih LAI
Academia Sinica

The European influence on Suzhou prints is an indisputable and well-recognized phenomenon. But meanings of “European-ness” and how they along with those of “Xiyang” or “Taixi” (both terms referring to the West) style were perceived, selected, framed, reconstructed, and represented remain up for debate. Immediate answers to this seemingly self-evident question include the application of a linear perspective, use of shadowing and modeling, etc., and while these answers hold truth, one should not overlook the complex trans-culturation processes between Europe and China. The present paper thus takes Suzhou prints with inscriptions indicating their direct imitation or emulation of a so-called European style, such as “in imitation of the brushwork of Taixi”, “in imitation of the tone of Xiyang”, etc., as a starting point to analyze which characteristics of European-ness were defined and framed within the prints. In addition, how they differed from paintings in the European-Chinese eclectic style produced by the court of the time, another important center of transmitted European visual culture, is expounded. This paper then ultimately argues that it is not merely the manifestation of new visual effects, but the new techniques employed in “making,” that denote the desired foreign-ness in the prints, which is remarkably different from the case of painting which stands as another important medium that actively explores European aspirations.

作为文化形式的技术：苏州版画中的“西洋”塑造

賴毓芝
中央研究院

苏州版画来自欧洲的影响是一个不容置疑的公认现象。然而，有关“欧洲性”的含义以及其与“西洋”或“泰西”(两者均指西方国家)风格如何被感知、选择、建立、重构和表现等问题，则仍有待讨论。对于这类看似不言自明的问题，直接的解答包括线性透视的应用、阴影和立体感的表现等等。然而，虽然这些解答所言不虚，但我们不应忽视欧洲与中国之间复杂的跨文化(trans-culturation)过程。因此，本演讲首先聚焦于苏州版画中一类在标题中指出其直接模仿或参考自当时一般认为的欧洲风格的作品——如以“仿泰西笔法”，“仿西洋笔意”等为题之作，分析这些版画中所定义和建构的欧洲性特征究竟为何。此外，当时的清代宫廷制作了许多兼容欧洲与中国两种风格的绘画，亦为另一个重要的欧洲视觉文化传播中心，本演讲也将论述上述苏州版画与当时宫廷绘画的相异之处。最后，本演讲将提示的是：苏州版画中的“西洋”或“泰西”，不仅仅是一种崭新视觉效果的表现，更是一种应用于“塑造”的新技术，它体现了人们期待版画应具备的异国情调；而绘画作为另一种积极探索对欧洲之向往的重要媒介，其对于异国情调的表现与苏州版画有着非常明显的差异。

清初期の蘇州版画におけるイエズス会の役割についての考察

アニータ・シャオミン・ワン
バーミンガム・シティ大学

西暦1700年頃、明らかにヨーロッパの影響を受けた蘇州版画が登場した。当時、蘇州版画は中国製品としてヨーロッパと日本で人気を博していた。ところが、その生産時期が1700年代から1760年代にまでという短い期間しか続いておらず、その出現と消滅は、中国におけるカトリックと関係していた。すでに述べたように、このような蘇州版画の中には、ヨーロッパの絵画技法、とりわけ線遠近法、陰影法、ハッチングが使われる。現在、日本が所蔵する蘇州版画の中には、これらの技法がすべて盛り込まれているものもあり、更にその中には、ヨーロッパからの影響の源を直接示す題が刻まれているものもある。

ヨーロッパからの影響がどのようにしてこれらの版画に取り入れられたかについては、これまでも議論があった。講演者は、18世紀の蘇州の版画にヨーロッパの絵画技法が流用と模写されたのは、複数の手段による可能性が高い説に賛同する。しかし講演者はここで、ヨーロッパの絵画技法の導入に関しては、イエズス会が最も重要な影響源であったと主張したい。文書記録によれば、イエズス会は、最も早い時期に直線遠近法やその他のヨーロッパの絵画技法を用いたと知られる蘇州の版画家たちとつながり、場合によっては友人関係となったことがあるという。本講演では、蘇州の版画における線遠近法やその他の西洋の芸術技法の出現が、どのように中国におけるイエズス会の存在と密接に関係していたかを論じ、またその後の18世紀半ばに、版画におけるヨーロッパの絵画技法の使用が減少したことへの可能的な影響要因について分析する。

Exploring the Jesuit Role in Early Qing Suzhou Prints

Anita Xiaoming WANG
Birmingham City University

Around 1700, Suzhou woodblock prints appeared with a clear European influence. They became popular Chinese products in Europe and Japan. However, they were only produced for a short period of time, roughly from the 1700s to 1760s, and their emergence and disappearance was related to Catholicism in China. As already note, certain Suzhou prints made use of European pictorial techniques, most notably linear perspective, shading, and hatching. A number of Suzhou prints now in Japanese collections feature all of these techniques, some of which bear inscriptions which point directly to their European sources of influence.

There has been debate about how these influences came to be in these prints. I accept that the appropriation and transfer of European pictorial techniques into eighteenth century Suzhou printmaking most likely came about through multiple means. I argue however that the Jesuits were the primary source of influence with respect to the introduction of European pictorial techniques. There are documentary records indicating that Jesuits had connections with, and in some cases friendships with the earliest known Suzhou printmakers to use linear perspective and other European pictorial techniques. The presentation will discuss how appearance of linear perspective and other western artistic techniques in Suzhou printmaking was closely related to the presence of the Jesuits in China and analyse the possible impact on the later decline in the use of European pictorial techniques in prints in the mid-eighteenth century.

探讨清初苏州版画中耶稣会所发挥之作用

Anita Xiaoming WANG
伯明翰城市大学

西元1700年前后，苏州版画中开始出现了明显的欧洲影响。此时苏州版画已经是在欧洲和日本都相当受欢迎的一类中国产品，然而这些版画的生产时期却为时极短，大致只持续了从1700年代至1760年代之间的这段时期，且它们的出现和消失都与天主教在中国的传播有关。如前所述，这些苏州版画使用了欧洲的绘画技巧，其中最显著的是线性透视，阴影，以及阴影线的运用。目前已知有一批现藏于日本的苏州版画中同时使用了上述所有技法，其中更有一些作品直接在标题中明示其欧洲影响的来源。

关于这些欧洲影响进入苏州版画的途径，一直以来学界的意见都有些分歧。部分意见指出这些欧洲绘画技巧应是透过复数途径而被挪用和转用到十八世纪苏州版画之中的，我也同意这一说法。但在此我想强调：耶稣会士是引进欧洲绘画技巧至苏州版画的最主要影响来源。有文献记录表明，耶稣会士曾和最早开始运用线性透视法及其他欧洲绘画技法的苏州版画家有所交流，甚至在有些案例表明双方之间是有友谊存在的。本演讲将讨论苏州版画中的线性透视法和其他西洋艺术技法的出现如何与耶稣会士在中国的活动密切相关，并分析造成日后十八世纪中叶苏州版画中欧洲绘画技巧的使用频率降低的因素。

18世紀の「静物画」版画の起源を絵画で探る

アン・ファーラー

サザビーズ美術カレッジ・ロンドン、中国美術学院・杭州、木版教育基金

本講演では、蘇州の丁氏工房制作、現在大英博物館所蔵の「静物画」4点(1906,1128,0.22–25)に焦点を当てる。これらの版画は、18世紀第2四半期にハンス・スローン卿(1660–1753)が収集した、「丁氏版画」(Ding prints)という通称を持つ合計29点の一枚摺セットに属される。最近の研究成果により、これらの一枚物は、従来考えられていた康熙帝時代(1661–1722年)ではなく、乾隆初期(1736–50年)に制作されたことが判明された。この4枚の版画には、花、古風な様式を持つ七宝焼の器、巻物、本、陶磁器、果物などが描かれており、現代の学者がそれをヨーロッパの命名法に基づいて「静物画」と分類した。本講演では、これらの版画の構図を以下の観点から考察する：(1) 康熙朝の一枚摺版画の中の類似図像との関係、(2) 季節の祝祭を祝うために描かれ、個人的な贈り物としてよく使われた「特別な場合のための」絵画のジャンルとの関連性、(3) 清朝初期に中国に伝えられたヨーロッパの「静物画」類型図像との関連性。また、筆者の研究では、明末から清中期にかけて「静物画」版画における図像の構成、表現方法、意味合いがどのように変化していたかを明らかにすることも引き続いて解明する予定がある。

Investigating the Origins of Eighteenth-century “Still-life” Prints in Painting

Anne FARRER

Sotheby's Institute of Art – London,
Center for Chinese Visual Studies, China Academy of Art, Hangzhou,
and Muban Educational Trust

This lecture will focus on four “still-life” prints from the Ding family workshops in Suzhou, now in the British Museum collection (1906,1128,0.22–25). These prints belong to a group of 29 single-sheet prints, referred to as the “Ding prints”, acquired by Sir Hans Sloane (1660–1753) in the second quarter of the eighteenth century. Recent research has established that these single-sheet prints were made in the early Qianlong period (1736–50), rather than in the Kangxi period (1661–1722) as had previously been assumed. The images in these four prints include flowers, cloisonné vessels in archaistic form, scrolls, books, ceramics and fruits, which scholars have categorised as “still-life” compositions following European nomenclature. This lecture will investigate the compositions in these prints from a number of perspectives: (1) their relationship to similar images in single-sheet prints of the Kangxi period; (2) their connection with “functional” paintings made to mark seasonal festivities and often used as personal gifts; and (3) connections with images of European “still-life” genre introduced to China in the early Qing dynasty. It is intended that this study will also demonstrate how the image groupings, modes of representation, and meaning embodied in the compositions changed through the late Ming to mid Qing dynasties.

自绘画中探查十八世纪“静物画”版画之起源

Anne FARRER

伦敦苏富比艺术学院，中国美术学院・杭州，木版教育信托

本演讲将聚焦于四幅由苏州丁家作坊制作，现由大英博物馆收藏的“静物画”版画(1906, 1128, 0.22–25)。这批版画属于汉斯·斯隆爵士(1660–1753)在十八世纪第二季度收购的一组通称为“丁氏版画(Ding prints)”的29幅单幅系列。近年研究结果显示，这组单幅版画应制作于乾隆初期(1736–50)，而非以往所认为的康熙年间(1661–1722)。由于这四幅版画中的图像包括花卉，掐丝珐琅仿古器皿，卷轴，书籍，陶瓷和水果，现代学者便按照欧洲式的命名法将其归类为“静物画”作品。本演讲将从以下几个不同的角度来检视这批版画作品的构图：(1) 它们与康熙时期单幅版画之中类似图像的关系，(2) 它们与为纪念季节性节日而制作的，经常作为个人赠礼的“时节”类型绘画的连结，以及(3) 它们与清初引进中国的欧洲“静物画”类型图像的联系。我的这项研究预计也将会呈现明末至清中叶的“静物画”版画作品中的图像组合，表现模式及蕴含意义之变化。

西洋宮殿と蘇州版画

ルーシー・オリボバ
マサリク大学

東西の海上貿易の発達に伴い、中国からさまざまな高級品がヨーロッパにもたらされた。その中に、数は多くないが、18世紀前半に蘇州で制作された一枚摺の木版画があった。「高級品」として見るに値するかどうかは文化の盗用(cultural appropriation)の問題に関わるものの、少なくとも当時のヨーロッパではそれを高級品と見なされていた。現在でもヨーロッパのコレクションには多様な蘇州版画が存在しており、多くの専門家の関心を集めている。本講演では、蘇州版画が壁紙として室内装飾に使用された中欧の宮殿について、これまで語られてきたもの、またこれまで知られていなかったものを紹介する。厳選した事例を通し、現地のデザイナーが、非常に薄い紙でできる、壁紙に適していない小さい判型をする版画にどう対処したかを説明する。蘇州版画という「エキゾチックな」要素をどのようにロココ調の部屋に取り入れられるかは、インテリアデザインの変化し続ける流行に新しい空想的な道を開いており、また実際に蘇州版画はロココ様式の特徴の一部として受け入れられるようになった。ヨーロッパ史における蘇州のグラフィックアートの特異な痕跡は、1757年以降、新たに行われた広東システムという貿易管理体制の影響により、その姿を消した。

Western Palaces and Suzhou Prints

Lucie OLIVOVA
Masaryk University

With the development of maritime trade between East and West, a wide range of luxury commodities from China arrived to European market. Among them, although not in huge numbers, were single sheet woodblock prints crafted in Suzhou in the first half of the 18th century. Whether or not they deserved to be seen as ‘luxurious’ was a matter of cultural appropriation; at the time Europeans considered them as such. A diversity of Suzhou prints can be seen in European collections even now, and they increasingly attract specialists’ attention. My presentation will introduce some previously recounted, as well as hitherto unknown palaces in Central Europe where Suzhou prints were used for interior decorations, often as wallpapers. Employing selected examples, I shall describe how local designers dealt with the challenges resuming from the uncommonly thin paper, or the unsuitably small format of the prints. The changing fashion of interior design gradually opened new fanciful ways of how to incorporate the ‘exotic’ components into a rococo room, and indeed, make them one part of rococo features. The singular trace of Suzhou graphic art in European history ended after 1757, as a consequence of the newly introduced Cantonese system.

西方宮殿与苏州版画

Lucie OLIVOVA
马萨里克大学

随着东西海上贸易的发展，大量来自中国的奢侈品进入了欧洲市场。其中，尽管数量不多，一批十八世纪上半叶在苏州制作的单幅木刻版画也随之流入欧洲——虽然它们是否值得被视为“奢侈品”是一个牵涉到文化挪用(cultural appropriation)的问题，但至少当时的欧洲人是如此认为的。即使是现在，在欧洲的收藏中仍可以看到各种各样的苏州版画，目前也有越来越多的专家学者注意到它们的存在。本演讲将介绍苏州版画在中欧地区宫殿空间内的运用情形：这些空间有些曾在先行研究中登场，有些则迄今尚未为世人所知。苏州版画在这些宫殿空间中被用于室内装饰——通常是作为墙纸使用。我将会通过所选案例，向各位说明当地设计师如何应对这些纸张异常轻薄，版型对墙纸来说过小的苏州版画所带来的挑战。通过将苏州版画这类“异国情调的”成分融入洛可可风格的室内空间，变化多端的室内设计时尚吹起了一股奇特的崭新风潮，而实际上这些苏州版画也成为了洛可可风格特征的一部分。1757年以后，由于新推行的广东体系贸易特区管制所造成的影响，苏州版画在欧洲历史上留下的奇特轨迹就此画下句点。

レイカムの間の中国版画

李嘯非

中国芸術研究院

本講演では、オーストリア・グラーツ宮殿美術館のレイカムの間 (Leykam Room)にある中国木版画28枚に焦点を当てる。これら製作技術と視覚効果が共に見事である版画は7つのテーマによって構成される。その画面に描かれた人物の表情、髪型と衣装は、清朝初期の社会で流行ったイメージと密接に関連している。それに広く使われていた線遠近法、キアロスкуро、ハッチングといった西洋の芸術的要素は、18世紀の姑苏版木の顕著な特徴でもある。またその光影や立体感の表現は、清初期の宮廷芸術における、ヨーロッパの宣教師から伝わった銅版画や絵画、建築装飾などの表現にも類似する。レイカムの間の木版画は、18世紀前半に蘇州で制作された可能性が高いと思われる。その縁起の良さと文人趣味を意図的に強調する表現も、当時の消費者の好みに合わせたものであろう。世界貿易の発展とともに、18世紀はヨーロッパでロココが流行し、思想や技術、物質が交流した時代である。いわゆる「シノワズリ」(Chinoiserie)は、17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ文化に最も頻繁に登場した要素の一つであり、中国版画が持つ物質性と視覚性の特徴を生かした多様な物質的形態を含んでいる。

Chinese Prints in Leykam Room

XiaoFei LI

Chinese National Academy of Arts

The subject of this lecture is twenty-eight sheets of Chinese woodcuts in Leykam Room in Palace Museum Graz, Austria. Seven topics constituted those prints in which manufacturing technique and visual effect were both spectacular. Facial expression, hairstyle, and costume, the feature of figures in the woodcuts were related closely with popular images in Early Qing society. And what was more, western artistic elements, for example, linear perspective, chiaroscuro, and hatching, were widely utilized in those woodcuts, that were also distinctive characteristic of Gusu prints in the 18th century. Expression of light shade and three-dimensional similarly appeared in earlier court arts such as copperplate engraving, painting, and architectural ornament which originated from European missionaries. Highly possibly the woodcuts in Leykam Room were produced in Suzhou in the first half of 18th century. Pursuit of auspiciousness and literati taste were intentionally highlighted and thus fitted consumers. With developing world trade line, the 18th century was the time of Rococo in Europe, exchanging of idea, technique and material. So-called "Chinoiserie" was one of the most frequent element in European culture from the 17th to the 18th century, including diverse material forms in which Chinese prints has the characteristics of materiality and visuality.

关于莱凯厅中国版画

李嘯非

中国艺术研究院

本演讲聚焦于奥地利格拉茨宫殿美术馆莱凯厅 (Leykam Room) 中的28幅中国木刻版画，这些制造技术与视觉效果均十分出色的版画由7个主题所构成，画中人物的脸部表情，发型，服饰等特征都与清初社会流行的图像密切相关。更重要的是，这些木刻版画与十八世纪姑苏版画的显著特征一致，两者均广泛运用了西方的艺术元素，如：线性透视法，明暗对比法和阴影线等等。此外，清初的宫廷艺术作品中与莱凯厅木刻版画类似的光影，立体表现，在通过欧洲传教士传入的铜版雕刻，绘画和建筑装饰中均可见。莱凯厅木刻版画很可能制作于十八世纪上半叶的苏州，且显然为了迎合当时的消费者喜好，图像刻意强调了祈求吉祥，彰显文人素养的表现。随着全球贸易路线的发展，十八世纪的欧洲洛可可时期，是一个各种思想，技术和物质频繁交流的时代。当时一般所称的“中国风 (Chinoiserie)”，是十七至十八世纪欧洲文化中最常见的元素之一，而中国版画所具有的物质性和视觉性特征也包含在这些形成“中国风”的多元物质形式之中。