

大江東去—— 日本版畫中的三國

■ 王健宇

「江山如畫，一時多少豪傑」。三國時代動人的戰爭故事，當中英雄人物的智慧和勇氣，成為歷代文人詩詠歌頌的題材。除文學作品外，在藝術創作中同樣歷盡千年不衰。甫結束的「赤壁與三國群英形象特展」中展出自三國時代到近代，從文學、書法、繪畫、雕刻、版畫、漫畫等不同藝術形式對赤壁與三國的呈現和描繪。但院藏的文物和近代鄭問的漫畫間，有著明顯的鴻溝，故特選院藏《唐土名勝圖會》中數幅描繪三國人物的插畫。另向原日治時期臺北工業學校，國立臺北科技大學的圖書館，商借日本江戶時代葛飾北齋所繪的《北齋漫畫》，並同時展示數件浮世繪作品，期由版畫和漫畫橋接起古典和通俗，呈現三國主題在藝術形式下的各種面貌。

本文將側重「書籍中的版畫」和「浮世繪」兩部分：書籍中的版畫，多作為插圖輔助閱讀，以增加讀者對內容的理解為目的，雖在江戶晚期發展逐漸豐富多樣，但其受眾範圍限於「識字」的讀者，故無論在形式、篇幅、構圖、用色上都是為書籍的附屬，有其侷限。相較之下浮世繪就較為自由，呈現出繪師個人對三國人物或重要場景的各種想像。兩者均呈現日本在江戶晚期到明治時期對於三國故事的認知，本文將藉數件書籍中的版畫和浮世繪中的三國人物，說明這段由文學作品而產生的文化連結與傳播。

書籍中的三國版畫

明代開始，小說興盛，配合蓬勃發展的出版印書業，羅貫中（1320-1400）以元代雜劇為本，參考正史等相關資料，寫成膾炙人口的《三國志通俗演義》一書。而自古和中國往來密切的日本，在江戶時期，更是源源不絕的自中國輸入大量書籍，成為日本輸入文化的重要途徑。¹《三國演義》小說就

在這背景下東傳日本。據日本學者考證，羅貫中的《三國演義》最早在元祿二到五年間（1689-1692）被京都天龍寺的僧人義轍和月堂翻譯成日文出版，書名《通俗三國志》。是世界上僅次於滿文的第二種外文翻譯本。²

已知最早帶有版畫的版本，則是羽川珍重（1685-1754）所繪，在享保六年（1721）出版，被稱作赤本《三國志》。而現存最早有版畫的版本則是1760年出版，由鳥居清滿（1735-1785）繪圖的《通俗三國志》，由插圖（圖1）可見三國人物在穿著裝束和建築空間等表現上多為日本樣式，尤以描繪人物席地而坐最為明顯。然而在1788年出版由桂宗信（1735-1790）繪圖的《繪本三國志》（圖2），則見到許多來自中國畫譜的構圖和表現形式。³可見此時期的三國題材版畫，是中日風格兼具的。

另外較少被研究者提及的日本「三國人物」版畫是日本文化二年（1805）由京都書林刊刻出版的《唐土名勝圖會》。「圖會」意即圖畫，書中有插圖多幅，繪製精美刊印

圖1 寶曆十年（1760）刊 鳥居清滿 《通俗三國志》書內插圖 東京都立中央圖書館加賀文庫藏 取自上田望，〈日本における『三國演義』の受容（前篇）翻訳と挿図を中心に〉，《金沢大学中国語学中国文学教室紀要》，9輯，2006年3月，頁12。

圖2 天明8年（1788）桂宗信 《繪本三國志》書內插圖 私人藏 取自上田望，〈日本における『三國演義』の受容（前篇）翻訳と挿図を中心に〉，頁17。

圖3 | 日本 岡田玉山等編繪 唐土名勝圖會 卷五 順天府 日本文化2年大阪龍章堂刊朱墨套印本 國立故宮博物院藏

細緻，不亞於中國官刻的書籍。全書以日文寫成，內容是介紹中國的百科全書，當中蒐集了《天下輿地各省全圖》、《欽定大清會典》、《大清一統志》、《欽定萬壽盛典》、《二十一史》、《十六省名勝通志》、《水經注》……等等諸多書籍及各省府志資料，以中國傳統史書「地理志」的方式編寫，據書末廣告可知，全書原訂出版六集，但最後僅出版初集共六卷。《唐土名勝圖會》以「行省」作為章節單位，介紹當時的中國京師（今北京）及直隸省（今河北省）轄下各地的名勝及風土，除了描繪山川風景和人文外，中國京城的樣貌、皇家儀軌等事物也都被詳盡的介紹並繪製成圖，兩省知名的歷史人物和其事蹟也被收錄於書中。

《唐土名勝圖會》中描繪的三國人物為出身河北地區的人物，畫題只標名字，分別是：順天府的〈劉玄德〉和〈關羽坐像〉、

河間府的〈張郃〉和正定府的〈常山趙雲〉，繪畫內容則是「劉備織蓆」、「蜀關羽之像」、「張郃木門道中箭」和「趙子龍單騎救主」等，從這幾件畫作的構圖和描繪手法仍可見中國傳統的影響，〈劉玄德〉（圖3）此圖可見中國文人畫中常見的小屋，屋中的劉備則作隱士的打扮，園中的芭蕉、太湖石等，也都是中國園林常見的佈置。

另一幅〈蜀關羽之像〉（圖4）其上題有「縮摸馬元欽圖」，⁴馬元欽為中國福建畫家，生卒年不詳，約活動在清代初期。馬元欽有多件畫作包含以「關羽」為母題的作品，流傳日本和琉球。而《唐土名勝圖會》的「關羽坐像」，無論構圖、坐姿、衣冠等表現，都和南院即將展出的「交融之美——神戶市立博物館精品展」，廣渡湖秀（1737-1784）所繪的〈關羽像〉（圖5）相同，廣渡湖秀為江戶中期的畫家，長崎奉行所的「御用繪

圖4 日本 岡田玉山等編繪 唐土名勝圖會 卷五 順天府 日本文化2年大阪龍章堂刊朱墨套印本 國立故宮博物院藏

圖5 18世紀後期~19世紀前期 廣渡湖秀關羽像 軸 神戶市立博物館藏

師」，兼任「唐繪目利」專責鑑定、評價與中國進出口的繪畫和器物作品，其作品亦為中日文化交流的印證，而兩幅畫作的高度相似亦足見此構圖在日本已成為一固定形式或母本，至於構圖來源，因今日能見之馬元欽的關羽像，和另兩圖構圖均有所出入，故需有更多資料方能理清構圖之來源。⁵

書中〈張郃〉（圖6）一圖則描繪魏將張郃在木門道遇伏中箭的故事，無論是構圖，張郃的裝束和樹石的勾勒方式，也都是中國傳統表現手法，畫面中未見埋伏的敵軍，卻自山上有如雨般的箭射向困於畫面一隅的

張郃軍隊，而張郃雖背對觀者，但其坐騎前腳揚起，手舉大刀作勢阻擋來箭貌，可想像當下張郃遇伏受驚之態。最精采的是〈常山趙雲〉（圖7）一圖，採用中式版畫的構圖，利用樹石將畫面分為近中遠三景，松樹和山石作前景，松樹後方則描繪一人騎馬，身著鱗甲，左手懷抱阿斗，右手持長槍。這裡雖然將趙雲描繪成滿面鬚鬚的中年男子，和既定印象的英俊樣貌有所不同，但前方射來數枝暗箭，和後方林間飄動的數面軍旗，暗示前有敵人後有追兵，配上趙雲看著懷中的阿斗皺眉略帶憂愁的表情，讓觀者能馬上體會

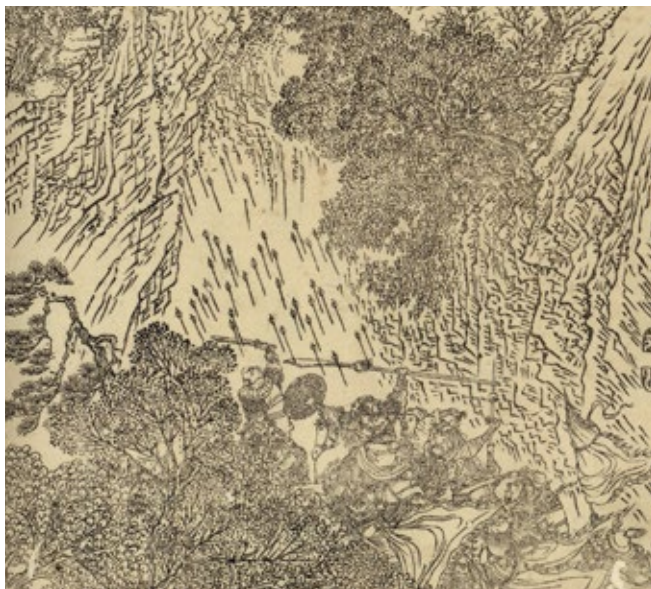

圖6 | 日本 岡田玉山等編繪 唐土名勝圖會 卷五 河間府 日本文化2年大阪龍章堂刊朱墨套印本 國立故宮博物院藏

圖7 | 日本 岡田玉山等編繪 唐土名勝圖會 卷六 正定府 日本文化2年大阪龍章堂刊朱墨套印本 國立故宮博物院藏

趙雲身處敵軍包圍的孤單和困境，也讓觀眾對其忠君護主和孤軍奮戰的英勇氣節油然而起佩服之情，《唐土名勝圖會》中的三國人物無論構圖設計或故事的描繪，均深具巧思，亦足見日人對三國人物事蹟和中式版畫表現

手法的熟稔，並將箇中特色發揮得淋漓盡致。

另外討論三國版畫時較少研究提及者，是由浮世繪名家葛飾北齋（1760-1849）所作的《北齋漫畫》。葛飾北齋曾為多部小說繪製插圖，當中亦包含中國名著小說《西遊記》

和《水滸傳》，北齋雖未專門為《三國演義》一書繪製插圖，但在其《北齋漫畫》中有多幅描繪三國人物的畫作，分別是〈劉玄德〉、〈諸葛亮〉、〈司馬仲達〉和〈關雲長像〉等。《北齋漫畫》共十五編，圖畫計約四千餘幅，內容包含建築、武器、人物、神怪、風景、動物、動作等各種圖像，甚至連透視法都有，堪稱完備的浮世繪圖庫。全套以藍、紅、黑三色印刷，線條豐富多變，完整呈現北齋細緻富動態的繪畫風格。《北齋漫畫》是葛飾北齋為其弟子創作浮世繪時的範本，也是首先使用「漫畫」為書名者，但這裡的「漫畫」意為「隨心所欲的即景」，無固定、特定的目的，和現今我們熟悉的漫畫定義略有差距。《北齋漫畫》初編約在文化十一年（1814）北齋五十四歲

開始出版，但第十四、十五編則到明治十一年（1878）北齋過世後才出版。《北齋漫畫》出版後頗受好評，曾多次再版。本次展出的國立臺北科技大學典藏的《北齋漫畫》，書面題簽為「葛飾為一遺墨」和較早版本的「傳神開手」不同，應是再刷後的版本。⁶

和葛飾北齋其他的作品一樣，《北齋漫畫》中的人物帶有誇張和戲謔的幽默筆調，書中的〈大元帥之像〉就將諸葛亮描繪成滿臉鬍鬚笑容開朗的形象，不變的是羽扇綸巾的打扮；其對手〈司馬仲達〉（圖8）則被描繪成一位背對觀者，面向山林作長考貌的賢者模樣，一反中國史書中「狼顧之相」的姦佞形象，值得注意的是畫中僅有建築物是日式建築，其他諸如構圖和表現手法，用到較多的中國繪畫形式和技法，整體是為中日揉

圖8 江戶時代 葛飾北齋 北齋漫畫九編 司馬仲達 大英博物館藏 取自芸艸堂編輯部編，《北齋漫畫》，頁66。

圖9 江戶時代 葛飾北齋 北齋漫畫五編 關公之像 國立臺北科技大學藏

合。另外〈關雲長像〉則描繪關羽拱手作揖，略帶微笑的和藹面貌，但穿著妝束除了日本浮世繪特有的裝飾線條外，其餘則和中國傳統相去不遠。〈大元帥之像〉和〈關雲長像〉（圖9）都作半身像，以略帶側臉的角度面對觀者，和明末《歷代賢臣半身像》類似，不同之處是葛飾北齋加入了手部的動作。綜觀這幾件三國人物的描繪較為活潑生動，亦轉化中式傳統，人物表現帶有誇張、奇幻、戲謔等特色，也更平易近人，而這些特點和當代「漫畫」帶有部分幽默諷刺意義則是相符的。

葛飾北齋繪畫的特色在其門人葛飾戴斗（生卒年不詳）為《繪本通俗三國志》所做的插圖中更被完全的展現。「戴斗」曾為北

齋的畫號，故曾誤將此書歸於葛飾北齋名下，經鈴木重三先生的研究，認為這裡的葛飾戴斗是葛飾北齋的學生，本名近藤文雄，在1820年繼承「戴斗」的畫號，故稱葛飾戴斗二世。⁷

《繪本通俗三國志》在天保七年到天保十二年（1836-1841）間出版，葛飾戴斗二世所繪插圖四百餘幅，當中受到葛飾北齋影響深遠，例如〈關羽戰黃忠〉（圖10）一圖，騎馬作戰的人物和《北齋漫畫六編》中〈劉玄德〉（圖11）一圖的姿態就頗為類似，而馬的姿勢也符合《北齋漫畫》中對馬的示範（圖12），而在〈周倉水中擒龐德〉（圖13）一圖水戰場景的畫面，對浪花的描繪中可見到北齋在〈神奈川衝浪裡〉特有的「爪」型的浪花。《繪本通俗三國志》整部書中插圖無論人物的動態或

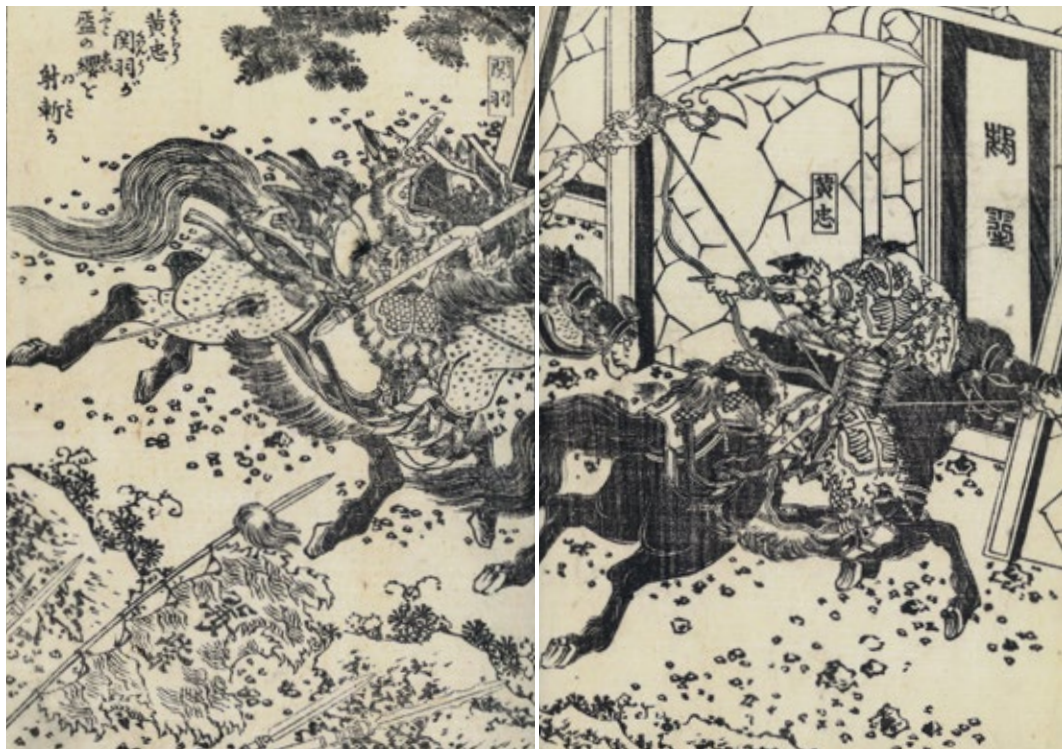

圖10 | 江戶時代 葛飾戴斗二世 繪本通俗三國志 關羽戰黃忠 南院處提供

圖11 | 江戶時代 葛飾北齋 北齋漫畫 劉玄德 取自芸艸堂編輯部編，《續北齋漫畫》，東京：芸艸堂，2010，頁16。

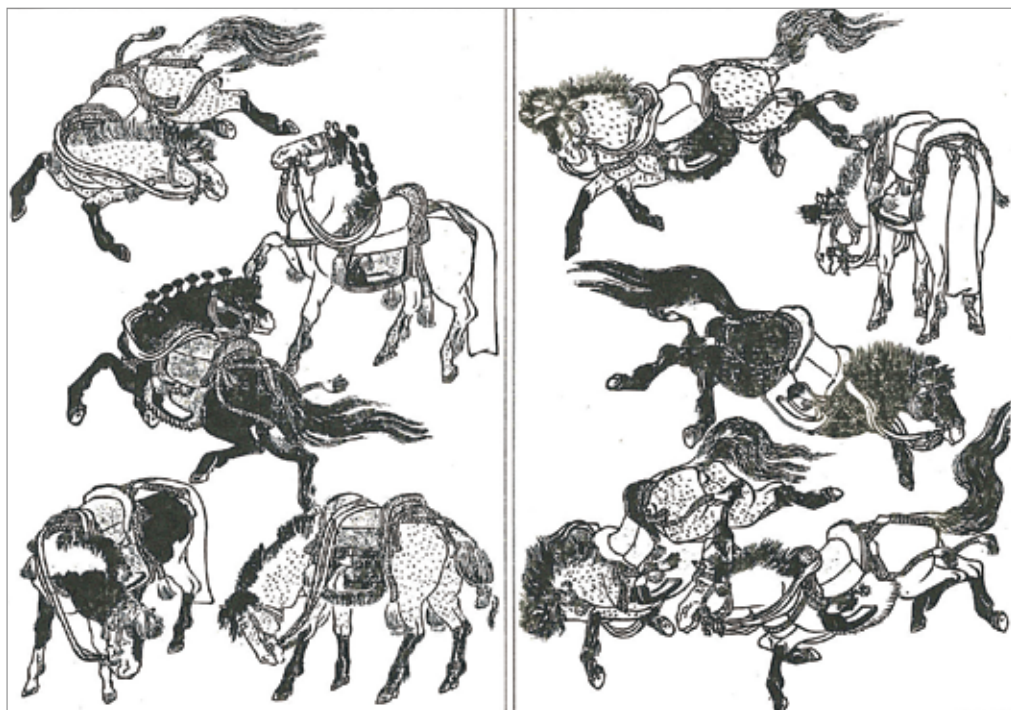

圖12 | 江戶時代 葛飾北齋 北齋漫畫 取自芸艸堂編輯部編，《北齋漫畫》，頁74。

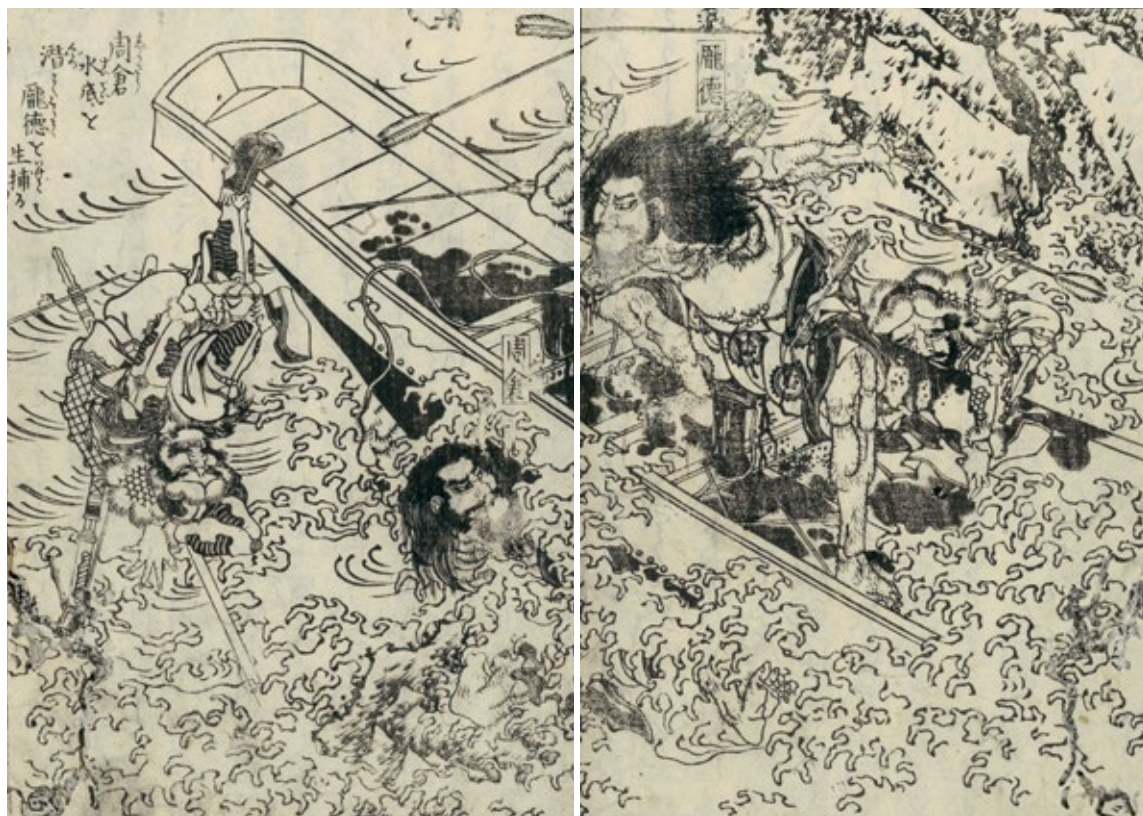

圖13 江戶時代 葛飾戴斗二世 繪本通俗三國志 周倉水中擒龐德 南院處提供

圖14 江戶時代 窪俊滿 關羽圖 取自榎崎宗重編，《秘藏浮世繪大觀》，東京：講談社，1989，圖67。

衣著均和中國版畫傳統相去甚遠，其三國人物，經前輩畫家融合後，儼然已完全「日本化」。

浮世繪中的三國

三國故事流傳到日本後，在江戶時代出版業的精湛技藝幫助下，三國故事傳佈更快更廣，倍受歡迎，除了小說文字和書本版畫外，亦成為「浮世繪」繪師筆下描繪的主題之一。

西村重信（1711-1785）、磯田湖龍齋（1735-1790）、窪俊滿（1757-1820）等較早期的浮世繪師都曾以「關羽」為主題創作，西村重信的〈關羽〉是以「繪曆」的形式，

圖15 | 江戸時代 岳亭春信 蜀三傑 取自榎崎宗重編，《秘藏浮世繪大觀》東京：講談社，1989，圖115-117。

放大頭部的構圖，呈現頭帶日式頭盔的關羽；而窪俊滿的〈關羽圖〉（圖14）中僅繪出大刀、官印和錦衣三件物品，卻暗示出《三國演義》中關羽離開曹營，千里走單騎的情節。另外岳亭春信（1786-1868）則繪有劉關張三人的〈蜀三傑〉，人物和衣飾是富有裝飾性的日本畫法和風格，樹石的畫法則屬當時日本流行的「南蘋派」一路。⁸（圖15）而以人物畫著名的「歌川派」，其中歌川國貞（1786-1865）所繪《極彩色五本幟之內》約創作於1830年間，以五虎將為主題，創作一系列三國武將的畫作，這系列以兩張「大判」版畫上下直向連接，畫作線條精細，用色細緻華美，背景僅以淡雅的單色刷出，映襯出主角人物的精緻華麗。（圖16）另一位以「武士繪」、「役者繪」聞名，歌川派晚期的大師歌川國芳（1798-1861），在其筆下以三國為主題的浮世繪有兩個系列，分別是《通俗三國志英雄之壹人》、《通俗三國志之內》。《通俗三國志英雄之壹人》畫面以近滿版的構圖，誇張的動態，豐富的色彩，華麗的穿著描繪三國人物，系列中的〈劉玄德〉（圖17）即可見這樣的特色，和前述《北齋漫畫》

圖16 | 天保年間 歌川國貞 極彩色五本幟之內 五虎將軍之內 關羽 東京富士美術館藏 取自東京富士美術館網站：https://www.fujibi.or.jp/our-collection/profile-of-works.html?work_id=9111，檢索日期：2019年6月19日。

圖17 江戶時代 歌川國芳 通俗三國志英雄之壹人 劉玄德 南院處提供

〈劉玄德〉一圖相較，除角度不同外，無論劉備趴伏在馬背上姿態、馬匹的描繪、馬鞍的形式，甚至劉備背上的寶劍都十分類似。國芳的另一系列《通俗三國志之內》多做於嘉永六年（1853），以三張連接的大判作品，約十餘件，描繪例如：〈孔明六擒孟獲〉（圖18）、〈長板橋圖〉、〈曹操白門樓斬呂布〉……等等三國故事中的重要場景，構圖滿版，透視深遠，人物衣著華麗富裝飾性，設色濃烈，動態誇張。值得注意的是畫中如橋樑、城池、人物盔甲等諸多元素，多為日本樣式。

這樣的特色也出現在歌川國芳的學生，素有「最後的浮世繪師」稱號的月岡芳年（1839-1892）浮世繪作品中，和歌川國芳一樣創作有三張連續大判的《三國志圖會內》的浮世繪，其中作於明治十八年的〈三顧茅廬〉（圖19），畫面的張力表現，和歌川國芳十分類似，但月岡芳年的用色較為清雅，

圖18 江戶時代 歌川國芳 通俗三國志之內 孔明六擒孟獲 取自橋崎宗重編，《秘藏浮世繪大觀（十一）》，東京：講談社，1989，圖134。

圖19 | 明治18年 月岡芳年 三顧茅廬 南院處提供

以襯托出人物的細節，另外透視景深更為正確，應是受到西方技法影響更深之故。其筆下的三國人物，動態強烈生動，他也曾以「大蘇芳年」的畫號，替三國小說《繪本三國通俗演義》創作插圖。

此外月岡芳年晚年曾創作一系列有關「月」的《月百姿》作品，《月百姿》作品共有一百件，內容取材自日本和中國歷史的詩文、歌謠、故事等內容，主角多為文人、武士、美女、幽靈、妖怪、神祇等，也有以風景為主題的作品。月岡芳年從他四十七歲起開始創作《月百姿》系列，共耗時八年，直到他過世後整套版畫才完成出版。畫中內容現實和想像交替，與早期滿版的構圖差異頗大，畫面運用大量的留白，讓畫面似乎漂浮、環繞在一種靜謐神祕的氣氛中，為月岡芳年晚年作品的特色。系列中的〈南屏山望月—曹操〉（圖20）即描繪曹操當年在赤壁戰前獨立於船首，面對大江的景象，畫面

圖20 | 明治18年 月岡芳年 月百姿 南屏山望月—曹操 南院處提供

圖21 明治23年 月岡芳年 月百姿 赤壁月 取自維基百科：https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%89%8D%E8%B5%A4%E5%A3%81%E8%B5%8B#/media/File:Sekiheki_no_tsuki.jpg (Public domain)，檢索日期：2019年6月5日。

圖22 明 程嘉燧 赤壁圖 冊頁 國立故宮博物院藏

沒有「橫槊賦詩」的慷慨激昂，反而呈現「月明星稀烏鵲南飛」的寂寥之氣，凸顯英雄人物曹操內心的孤獨和求才若渴的思維。有趣的是畫中曹操身穿的明代華服，這種穿越時空的結合，可見日本在江戶末期和明治時代對古中國的想像，是停留在明朝的。

另一件《月百姿》〈赤壁月〉（圖21）則描繪蘇東坡（1037-1101）與友人遊歷赤壁情形，畫中清楚的繪上一輪明月以呼應「月百姿」的主題。構圖採金代武元直（生卒年不詳）的「山、水、船」形式，此一母

題和「邊角」式構圖形式，更可上溯自美國堪薩斯城納爾遜阿特金斯美術館（Nelson-Atkins Museum of Art）所藏的南宋李嵩（約活動於1190-1230）〈赤壁圖〉。而直式的布局則和院藏明代程嘉燧（1565-1643）繪於1639年的〈赤壁圖〉（圖22）接近，另外日本江戶時代畫家池大雅（1723-1776）、圓山應舉（1733-1795）、谷文晁（1763-1841）亦都繪有「赤壁」相關主題的作品，這類作品雖受到中國宋、明兩代「赤壁圖」的諸多影響，但也逐漸在畫中融入了日本風土特色。⁹而月

岡芳年在明治時代以浮世繪形式描繪赤壁，更是赤壁母題日本化的另一例證。

餘論

綜觀日本版畫中的三國主題發展，可以見到三國故事在諸多面相上逐漸日本化的痕跡，也可以見到日本藝術在詮釋三國人物，尤其在描繪其內心情緒上，所展現的創意和巧思。除了圖像外，日本文學家吉川英治（1892-1962）在1939到1943間，改寫連載的《三國志》，成為今天日人心中最為熟悉的三國故事版本，也被視為三國故事日本化

的重要作品。

「赤壁與三國群英形象」特展中，日本江戶到明治年間書籍版畫和浮世繪的展出，意在凸顯三國主題在東亞各國間的影響和流佈。而日本書籍版畫和浮世繪，上承接明清民間版畫，雖和鄭問漫畫仍約有一世紀多的差距，但仍可接續「漫畫」意義，讓整個展覽得以更完整呈現「赤壁與三國」這個跨越一千八百年的母題，在不同藝術形式中的詮釋和表現。

本文承蒙審查委員惠予指正，裨補闕漏，特此鳴謝。

作者任職於本院南院處

註釋

1. 井上泰山，〈日本人と『三国志演義』——江戸時代を中心として〉，《關西大學中國文學會紀要》，29期（2008.3），頁19。
2. 袴田郁一，〈吉川英治『三国志』の原書とその文学性——近代日本における「三国志」の受容と展開〉，《三國志研究》，8期（2013.9），頁109。
3. 有關鳥居清滿作品中的日本化和桂宗信作品中的中國風格來源，參考自：上田望，〈日本における『三国演義』の受容（前篇）翻訳と挿図を中心に〉，《金沢大学中国語学中国文学教室紀要》，輯9（2006.3），頁11、15、16。
4. 此「縮摸」應是「縮模」之漢字誤寫，為縮小摹繪之意。
5. 《唐土名勝圖會》中〈關雲長像〉和「交融之美——神戸市立博物館精品展」廣渡湖秀〈關羽像〉之關聯，係由該展策展人朱助理研究員龍興於1月26日「108年南院冬季講堂」演講中提出。
6. 關於《北齋漫畫》部分內容參考自：松田修，〈北齋漫画——流体的美學〉，《北齋》，（東京：平凡社，1975），頁149-153。
7. 關於「葛飾戴斗」參考自：鈴木重三著，《繪本と浮世絵——江戸出版文化の考察》（東京：美術出版社，1979），頁239。
8. 參考自檜崎宗重主編，《秘藏浮世繪大觀（十一）》（東京：講談社，1989），頁241。
9. 參考：板倉聖哲，〈日本繪畫中的赤壁形象〉，《捲起千堆雪——赤壁文物特展》（臺北：國立故宮博物院，2009），頁260-273。

參考資料

1. 木越秀子，〈都賀大陸著・桂宗信画『繪本三国志』について〉，《金澤大學資料館紀要》，8期，2013年3月，頁1-15。
2. 梁蘊嫻，〈江戸文学における『三国志演義』の受容——「義」概念及び挿絵の世界を中心に〉，東京：東京大學總和文化研究科博士論文，2010。
3. 岡畏三郎監修，《北齋》，東京：平凡社，1975。
4. 岩切友里子監修，《岡芳年——幕末・明治を生きた奇才浮世絵師》，東京：平凡社，2012。
5. 歌川国芳畫，府中市美術館編，《歌川国芳——21世紀の絵画力》，東京：講談社，2017。
6. 李天鳴、林天人主編，《捲起千堆雪——赤壁文物特展》，臺北：國立故宮博物院，2009。
7. Calz, Gian Carlo. *Hokusai*. London; New York: Phaidon, 2004.