

旅行的意義—— 歌川廣重隸書版《東海道五十三次》中描繪的旅行事物

■ 王健宇

近期於南部院區展出的「四海名物——國立故宮博物院新入藏亞洲文物精選」特展，以「旅行」作為策展主軸，串起數個國家及故事，當中展出院藏日本浮世繪大師歌川廣重的隸書版《東海道五十三次》（下簡稱：隸書版），描繪江戶時代中期後逐漸興起且普及的旅行活動，更是完美的切合展覽主題。有關歌川廣重《東海道五十三次》系列作品的研究相當豐富，本文謹就院藏隸書版《東海道五十三次》版畫中描繪的景點、交通、住宿以及特殊活動等頗具特色的部份做介紹，期能藉此勾勒出日本江戶時代獨特的旅行風尚。

歌川廣重與《東海道五十三次》

歌川廣重（1797-1858）的父親源右衛門，本姓田中，後被安藤家收養，故也有人以「安藤廣重」來稱呼廣重。安藤家任江戶城火消屋敷「同心」。廣重幼時初名德太郎。文化六年（1809）安藤德太郎十三歲。父母先後亡故，身為長子的他繼承了火消同心的職位，並改名重右衛門，雖家逢重大變故，但對繪畫創作的夢想也在此時萌芽。文化八年（1811）原欲拜初代歌川豐國（1786-1865）為師，但當時豐國門下已無員額，故轉師歌川豐廣（1774-1829）開始學習浮世繪，隔年分取老師名中的「廣」和自己名中的「重」，冠以派別「歌川」，做為其畫號——歌川廣重。文化十五年（1818），廣重開始以「一遊齋」的稱號，出版浮世繪，初期作品以人物「役者繪」和「美人繪」為主。文化十二

年（1829）歌川豐廣過世後，廣重轉而開始創作「風景繪」。天保三年（1832）廣重將家督的工作讓與養祖父成年的嫡子，更專心致力於浮世繪的創作。天保四年（1833）歌川廣重發表了由保永堂、壽鶴堂共同出版的《東海道五十三次》，通稱為「保永堂版」，發行後大為熱賣，歌川廣重因此躍升為當時一線的浮世繪師。¹

《東海道五十三次》是以東海道上五十三個宿場附近，各具特色的風景為主題，加上起點在江戶的「日本橋」和終點京都的「三條橋」，共五十五幅。根據一九三〇年代內田實的研究：歌川廣重在天保三年八月擔任幕府「御馬進獻」²的工作，自江戶經由東海道旅行到京都，得以親身觀察每一個宿場的景致，並在隔年發表了《東海道五十三次》系列版畫。³對於這樣的說法有研究開始

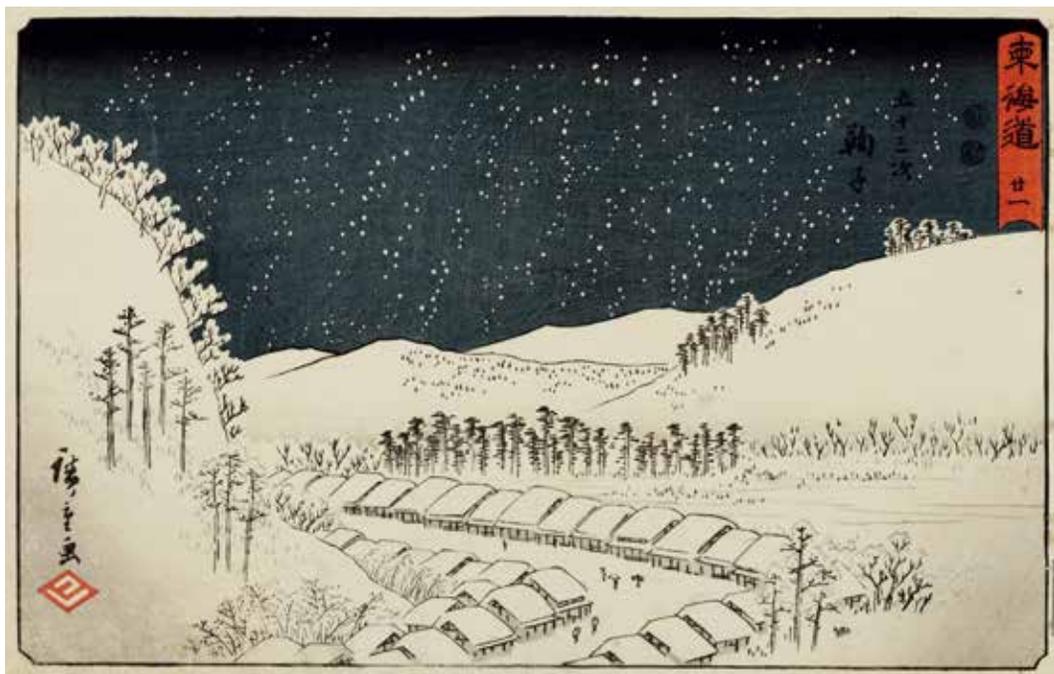

圖1 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 廿一 五十三次 鞠子 南購畫0031 國立故宮博物院藏

質疑：歌川廣重繼承養祖父公家役人一火消屋敷「同心」的身分，屬於低階的武士，享有俸祿，除了平時的消防工作外，也需執行幕府指派的公差，故廣重確有被指派協助「御馬進獻」的可能。但歌川廣重是在同一年，交出家督的工作，當時已喪失武士身分，無法擔任公派任務，且在此之前擔任火消「同心」的嚴格限制，使他無法自行離開江戶旅行。再者《東海道五十三次》許多場景的描繪和現實多有差異，例如：隸書版〈東海道廿一 五十三次 鞠子〉（圖1）「鞠子宿」位於今日的靜岡市駿河區，這裡如在廣重八

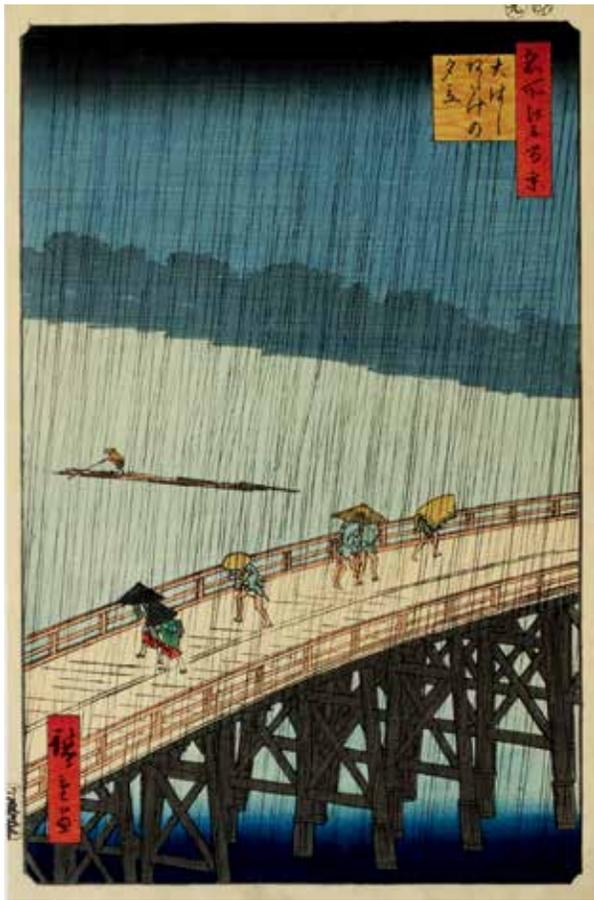

圖2 1857 歌川廣重 名所江戶百景 大橋安宅驟雨 南購畫0068 國立故宮博物院藏

月旅行時是不會下雪的，因此畫中大雪紛飛的場景應是歌川廣重自己的想像，這也成為他未踏上東海道旅行的證據。但也有學者認為廣重在旅行時無法完整地觀察到各地四季的景色，故有部份作品是參考其他資料完成的。

雖歌川廣重是否真的踏上東海道仍有爭議，但在「保永堂版」獲得大成功後，歌川廣重陸續創作了許多以「東海道」為主題的版畫作品，據日籍學者鈴木重三先生統計其所見，約有二十餘種。⁴筆者所見則有十五個版本（如附表），後人評價較出色的版本分別是：「保永堂版」、「行書版」和「隸書版」。本文僅以此三個版本進行比較，以突顯院藏「隸書版」的特色。

隸書版《東海道五十三次》，於弘化四年（1847），由丸屋清次郎經營的「壽鶴堂」發行販賣，故此版本又稱「丸清版東海道」。歌川廣重最著名的就是在版畫中表現自然天氣，因梵谷臨摹而舉世聞名的〈名所江戶百景 大橋安宅驟雨〉（圖2）便是代表，隅田川對岸的安宅町籠罩在一片迷濛中，橋上的行人因為突然的驟雨而紛紛撐起傘、拉起蓑衣，自橋中央向兩側加速離去。河面上則有船夫搖著小舟經過。除人物和雨絲是動態外，其餘的景物都在廣重的安排下，顯得穩定而安靜。全作呈現出動與靜的對比，背景的藍則和橋面的黃形成對比，最後再將這些對比用細刻的雨絲和天空暈染的氤氳之氣，將整幅畫作統合在一片朦朧中。正因擅於描繪天氣，歌川廣重有「霧、雪、雨、風之繪師」的稱號，在「保永堂版」中，共有七幅描繪天氣，其中保永堂版〈東海道五拾三次之內 庄野 白雨〉（圖3）以疏密不同的斜線表現

圖3 1833~1834 歌川廣重 保永堂版 東海道五拾三次之内 庄野 白雨 東海銀行貨幣資料館藏 取自日本アート・センター編集，《名品揃物浮世絵廣重III》，東京：ぎょうせい，1991，圖版46。

圖4 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 廿三 五十三次 藤枝 南購畫0033 國立故宮博物院藏

雨絲，並用不同層次的灰色，將背景中的植物和建築，籠罩在煙雨之中，此外廣重還利用斜角的前景，傾斜的植物及人物撐傘的方向表現出陣陣風勢，融合風雨兩種天氣現象，讓觀者彷彿身歷其中，令人嘆服。「隸書版」描繪雨景的是〈東海道 廿三 五十三次 藤枝〉（圖4），本作的雨景，採水平圖，人物走在中間偏下的道路上，分別穿上蓑衣或以衣物擋雨。相較於前面提到的兩幅雨景作品，「隸書版」東海道的雨景，構圖不似前兩作的斜角構圖富戲劇張力，人物也無誇張的動態，雨絲的密度也不如另外兩者，透過人物的動作亦可感受雨勢的不同，〈大橋安宅驟雨〉的雨來的又大又急，行人紛紛撐傘戴笠奔跑躲雨；「保永堂版」大雨伴隨著狂風，使旅人必須拉緊蓑衣而行，「隸書版」中則似綿綿陰雨，畫中人物的行走速度最為緩慢。但相較於「保永堂版」，稍後出版的「行書版」和「隸書版」對於天氣的描繪則各為三幅和四幅，「隸書版」中四幅描繪天氣者除前述第二十二「藤枝」為雨景外，其餘均為雪景的描繪分別為第四「保土ヶ谷」、第二十「鞠子」和第四十七「關」。

「隸書版」中天氣描繪的減少轉為對著名景點的重視，如富士山的入畫，「保永堂版」中的富士山只在四幅作品中出現，「行書版」則有五幅，到了「隸書版」則有十一幅畫作出現富士山。（圖5）此外對於重要名勝的標示，「保永堂版」和「行書版」兩者用副標題的形式不同，「隸書版」以紅色標籤，清楚地畫中景點旁標示出名稱，這種方式可以在畫面中標註更多景點，以〈東海道 四十二 五十三次 宮〉（圖6）一圖為例，描繪的是在今日愛知縣名古屋市區內的

「宮宿」，畫面由左而右共標示出「寢覺の里」、「熱田神宮」和「七里の渡し」等三個景點，有帆船自畫面左上的前宿場「桑名宿」經渡口「七里の渡し」到達熱田神宮附近，這段也是東海道唯一的海路，而在水道邊的「寢覺の里」則是日本傳說：倭武天皇在火上行宮中，因為每天海浪潮汐的聲音，在這裡堆砌了島洲用以睡眠之處。景點標示手法的改變和描繪的增加，原因或許是歌川廣重的「風景」浮世繪大受歡迎後，其作品成為像今日明信片一樣的紀念品，作為旅人回憶或分享曾經歷的風光、趣事的依據，進而購買。

江戶時代的東海道之旅

江戶時期，德川幕府為加強統治，以江戶為中心，於本州開闢了五條重要道路，稱作「五街道」，五街道中最先修築也是最繁忙的交通要道「東海道」，起自江戶終於京都，是德川家康於廣長六年（1601）開始修繕的，每間隔一定距離，設立宿場，全五十三座宿場於寬永元年（1624）完成，一開始僅提供官方往來時食宿所需。為削弱諸藩的實力，德川幕府施行「參勤交代」制度。所有的大名需一年待在江戶城中，另一年回到領地，週而復始。〈東海道 卅八 五十三次 藤川〉（圖7）中長長的隊伍和特殊的儀仗，畫的正是此制度。沿途的旅費需由大名自備，幕府藉此削弱大名的經濟實力，「參勤交代」制度促成了宿場附近的發展，也促成了江戶中期之後旅行的興起。

文學上貞享元年（1684）秋天，俳聖松尾芭蕉（1644-1694）與他的弟子千里，徒步自江戶出發，取道「東海道」前往京都，隔

圖5 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 十八 五十三次 興津 南購畫0028 國立故宮博物院藏

圖6 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 四十二 五十三次 宮 南購畫0052 國立故宮博物院藏

年夏天返回，並作成《野驪紀行》遊記，他一生更有多次的長途徒步之旅，並沿途創作俳句作品，尤以元祿二年（1689）問世的《奧之細道》最有名。元祿時期（1688-1704）市民階級興起，旅行活動也逐漸普及到庶民階層。十返舍一九（1765-1831）在享和二年（1802）到文化十一年（1814）間出版滑稽本《東海道中膝栗毛》，融入當時流行的諷刺文學「狂歌」，推出後大受好評，並再版達十九次之多。書中不但描寫主角彌次郎兵衛和喜多八同遊東海道，一路上發生許多滑稽故事，同時也描繪許多沿途的風俗民情、物產名勝。文化七年（1810）八隅蘆菴所著的旅遊指南《旅行用心集》付梓，詳述各宿場間的距離、費用、訂房須知、必備物品等實用資訊。同時間，記錄旅行見聞的各種「道

中記」也紛紛出版。江戶時代旅行風的興起，和旅行相關文學作品相輔相成。

然而，東海道路上並非一路平安，常有強盜情事發生，〈東海道 廿六 五十三次日坂〉（圖8）畫面中間的「夜泣石」就是傳說有位孕婦夜間趕路遇害，而化為石頭，因思念其嬰兒，每晚都會聽到哭泣聲自石頭中傳出。而提到摸黑趕路，就不得不提〈東海道 十一 五十三次 箱根〉（圖9）畫面行旅七人集中在左下角，一行人在陡峭的山路由下往行走，有兩人手持「松明火把」在隊伍前頭和中間提供照明，兩個轎夫扛著駕籠，駕籠中坐著一身份較高的商人或武士，隊伍後方另有一人挑著貨物。畫中描繪的可能是約在凌晨四點時離開，翻過箱根山的情景，而非真的夜間趕路。歌川廣重將「夜泣

圖7 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 卅八 五十三次 藤川 波士頓美術館藏 取自維基百科：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fujikawa_Reisho_Tokaido.jpg#/media/ファイル:Fujikawa_Reisho_Tokaido.jpg (Public Domain)，檢索日期：2020年2月19日。

圖8 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 廿六 五十三次 日坂 南購畫0030 國立故宮博物院藏

圖9 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 十一 五十三次 箱根 南購畫0021 國立故宮博物院藏

石」和清晨翻越箱根山的情景入畫，或許希望能提醒旅人注意人身安全的問題。

東海道全長四百九十二公里，成年男性步行來回一趟約需要十五天，因安全問題，多數人選擇在宿場附近過夜。旅店設施，按身分有所區分，大名或官員住在「本陣」（圖 10），而平民百姓則可選擇有提供食物和娼妓服務的「飯盛旅籠」或需自己生火煮飯的「木賃宿」中。〈東海道 七 五十三次 藤澤〉中（圖 11），呈現旅客經歷一日的風塵僕僕，下馬停轎，準備休息，畫面中央有負責拉客的「留女」拉扯旅客衣角，或提燈引導，左邊旅籠門口也有旅客伸手拉著「飯盛女」。十返舍一九《東海道中膝栗毛》中也描寫了彌次郎兵衛和喜多八許多住宿和

尋歡的故事。據記載極盛時「品川宿」附近有九十二家旅店，前面所提的「熱田宿」更高達二百四十八家，為東海道上最多，而「隸書版東海道」也就有五幅描繪夜宿宿場的場景，成為全套版畫的重點主題之一。⁵

東海道旅行的交通方式，以步行為大宗，身分較高或富有者也有騎馬或搭坐駕籠。值得一提的是過河的方式，在「隸書版東海道」中，有許多渡河的場景，除了搭船過河外，「嶋田宿」（圖 12）附近的大井川，德川幕府因為軍事因素，不設橋也不設擺渡口，要過河只能僱請過河卒，旅客由「過河卒」或扛或揸，人、貨或駕籠也可以用特殊台架渡河，不同渡河方式或不同水深，亦有不同的收費標準。⁶

圖 10 | 1833~1834 歌川廣重 保永堂版 東海道五拾三次之内 關本陣早立 東海銀行貨幣資料館藏 取自日本アート・センター編集，《名品揃物浮世絵廣重III》，東京：ぎょうせい，1991，圖版48。

圖 11 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 七 五十三次 藤澤 南購畫0017 國立故宮博物院藏

圖 12 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 廿四 五十三次 嶋田 南購畫0020 國立故宮博物院藏

江戶時代都市人口擴張，長期的和平帶來市民階級的富庶和興起，到京都、大阪或江戶旅行成為當時日本人一生的夢想，而旅行的目的多以神社、寺廟參拜或假藉參拜為目的的團體旅行，據統計文政三年（1830）參拜的旅行團更高達四百萬餘人次。⁷因此歌川廣重在「隸書版東海道」中共有六幅畫中出現神社的「鳥居」建築，當中又以〈東海道 十二 五十三次 三島〉（圖 13）最為特別，本作以獨特的俯視視角，將寬大的道路橫亙畫面中央，人物、建築、樹木則被安排在畫面左上和右下的角落。雖然用灰色表現傍晚的道路，但因刻意留下的版上木質紋路和下方綠色的漸層刷印法，縱使道路佔去近一半的畫面，卻層次豐富而不單調，而畫面下方的兩棵樹，更巧妙地止住了道路自右

上到左下的傾斜趨勢，足見歌川廣重誇張大膽卻又巧妙細膩的構圖安排。畫面右下描繪的是三島大明神社的「鳥居」。有趣的是畫面左上的店家，在夜幕低垂之際亮起的旅籠上書有「丸清」兩字，正是「隸書版東海道」的出版商，但其正確位置是在宇田川町的芝神明神社，而非在三島的大明神社前，這種虛實的結合被認為是歌川廣重創作的特色之一。

除了前述事物外，「隸書版」也有許多呈現地方特色的作品，例如〈東海道 廿八 五十三次 袋井〉（圖 14）中的風箏，可追溯日本戰國時代用於測量敵陣或秘密通信的「橫須賀風箏」，今日袋井每年二月仍舉辦「遠州橫須賀放風箏大賽」。另外，〈東海道 卅五 五十三次 吉田〉（圖 15）是本作唯一描繪祭典的一幅，畫中的「六月十五日天王

圖 13 1847年 歌川廣重 隸書版 東海道 十二 五十三次 三島 波士頓美術館藏 取自維基百科：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mishima_Reisho_Tokaido.jpg#/media/ファイル:Mishima_Reisho_Tokaido.jpg (Public Domain)，檢索日期：2020年2月19日。

圖 14 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 廿八 五十三次 袋井 波士頓美術館藏 取自維基百科：https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fukuroi_Reisho_Tokaido.jpg#/media/ファイル:Fukuroi_Reisho_Tokaido.jpg (Public Domain)，檢索日期：2020年2月19日。

圖 15 | 1847 歌川廣重 隸書版 東海道 卅五 五十三次 吉田 南購畫0045 國立故宮博物院藏

祭」又稱「祇園祭」，最早可追溯到平安時期，將牛頭天王供奉為神祇以消瘟疫。這個祭典今日仍在京都和吉田等地舉行。

小結

歌川廣重的隸書版《東海道五十三次》雖被歸類為「風景繪」，但作品中卻是以旅人為主角，或以旅人的視角出發，無論是重要名勝、神社寺廟、名物手信等，加上交通形式的呈現，人身安全的提醒，旅籠服務的

描繪，都顯示本作除了是旅行後的紀念外，也可作為旅行準備或出發前的「東海道旅遊指南」。全作尚有多幅精采作品及豐富細節，如穿衣、飲食習慣等，可作為今日研究各種江戶時代風尚的依據，惟本文篇幅有限，尚待後續詳述。除了畫中的旅遊細節外，觀者可透過歌川廣重優雅的筆調、細微的描繪及柔和的用色，一同穿越到江戶時代，神遊東海道上。

作者任職於本院南院處

註釋

1. 有關歌川廣重的生平參考自鈴木重三，〈広重の生涯と画業〉，《広重》（東京都：平凡社，1975），頁 37-41。
2. 「御馬進獻」是在江戶的德川幕府將軍，為表示對天皇的尊崇，特地挑選良馬進獻給天皇，始自平安時代。
3. 參考自鈴木重三，〈広重の生涯と画業〉，《広重》，頁 42。
4. 參考自小林忠，〈広重の世界〉，《広重》（東京都：平凡社，1975），頁 53。
5. 關於江戶時代的住宿，參考自山口桂三郎，〈江戸の庶民文化—行樂と旅〉，收入日本アート・センター編集，《名品揃物浮世絵廣重Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》（東京：ぎょうせい，1991），頁 144-151。
6. 關於江戶時代東海道上的交通，參考同前註山口桂三郎，〈江戸の庶民文化—行樂と旅〉。
7. 有關庶民旅遊的「神社參拜」，參考自茂呂美耶，《江戸日本》（臺北：遠流，2003），頁 158-167。

參考資料

1. 潘播，〈世俗生活的透視—日本浮世繪的情趣與美感〉，《藝術家》，494 期，2016 年 7 月，頁 216-235。
2. 林素幸，〈從安藤廣重《東海道五十三次》看日本江戶時代的旅遊文化〉，《臺灣美術》，105 期，2016 年 7 月，頁 74-96。
3. 十返舎一九著，鮑耀明譯，《東海道徒步旅行記》，濟南：山東畫報出版社，2011。
4. 內田啟一，《江戸出版情事》，京都：株式會社青幻舎，2007。
5. 茂呂美耶，《江戸日本》，臺北：遠流，2003。
6. 平凡社編，胡毓華譯，《日本文化圖典》，臺北：楓書坊，2019。
7. 大浮世繪展企画委員會編，淺野秀剛等執筆，《大浮世繪展》，東京：読売新聞社，2014。
8. 安村敏信監修，《浮世絵図鑑—江戸文化の万華鏡》，東京：平凡社，2014。
9. 河出書房新社編，《歌川廣重—日本の原風景を描いた俊才繪師》，東京：河出書房新社，2017。
10. 鈴木重三監修，《広重》，東京都：平凡社，1975。
11. 日本アート・センター編集，《名品揃物浮世絵廣重Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》，東京：ぎょうせい，1991。
12. 梅心怡等編，《江戸一八五三年》，臺北：聯經出版社，2014。

附表 歌川廣重名下「東海道」相關作品列

作者整理

	題名	別稱	版元（出版商）	出版年	藏地	備註
1	東海道五拾三次之內	保永堂版	保永堂、壽鶴堂	1833~1834	東京國立博物館 太田紀念美術館 波士頓美術館 靜岡市東海道広重美術館	
2	東海道五十三次	狂歌東海道	喜鶴堂（佐野喜）	1840	靜岡市東海道広重美術館 大都會博物館 波士頓美術館	
3	東海道五十三次之內	行書東海道	江崎屋	1842	太田紀念美術館 靜岡市東海道広重美術館 大都會博物館 波士頓美術館	
4	東海道五十三對		伊場屋仙三郎	1843	靜岡市東海道広重美術館 大英博物館 波士頓美術館	與三代豐國、國芳合作
5	東海道	有田屋版東海道	有田屋清右衛門	1844~1848	和泉市久保惣記念美術館	
6	東海道	隸書東海道	丸屋清次郎（壽鶴堂）	1847	太田紀念美術館 靜岡市東海道広重美術館 國立故宮博物院	
7	東海道五十三圖繪	美人東海道	藤屋慶次郎	1847	慶應義塾大學圖書館	
8	東海道	蔦屋版東海道	蔦屋吉藏	1848~1852	檀香山美術館 波士頓美術館	
9	東海道張交圖繪	張交東海道	伊場屋仙三郎 和泉屋市兵衛 丸屋清次郎 山口藤兵衛	1848~1854	東京國立博物館 袋井市歷史文化館	
10	東海道名所圖繪			1849	東京國立博物館 太田紀念美術館	彩色印刷狂歌本
11	東海道風景圖會		松林堂	1851	國立國會圖書館	書冊形式，柳下亭種員文，歌川廣重筆
12	五十三次張交	張交繪	泉市	1852	波士頓美術館 大英博物館	
13	五十三次	人物東海道	村田屋市五郎	1852	檀香山美術館 波士頓美術館	
14	雙筆五十三次		丸屋久四郎	1854~1855	太田紀念美術館藏 東京都立圖書館 靜岡市東海道広重美術館 波士頓美術館	與歌川國貞合作
15	五十三次名所圖繪	豎繪東海道	蔦屋吉藏	1855	太田紀念美術館 藤澤市藤澤浮世繪美術館 靜岡市東海道広重美術館 波士頓美術館 大英博物館 檀香山美術館	