

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史·榮光·名作系列

葉王〈八仙過海〉

鄭雯仙 著

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史・榮光・名作系列

葉 王

〈八仙過海〉

鄭雯仙 著

常州大學圖書館
藏書章

✧ 臺南市政府文化局 | 策劃 藝術家出版社 | 執行編輯

葉王〈八仙過海〉／鄭雯仙 著
—初版—臺南市：臺南市政府，2014〔民103〕
64面：21×29.7公分--（歷史・榮光・名作系列）
ISBN 978-986-04-0568-2（平裝）
1.葉王 2.藝術家 3.臺灣傳記
909.933 103003274

臺南藝術叢書 A017

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史・榮光・名作系列

葉王〈八仙過海〉

鄭雯仙／著

發行人 | 賴清德
出版者 | 臺南市政府
地址 | 70801臺南市安平區永華路二段6號
電話 | (06) 632-4453
傳真 | (06) 633-3116
編輯顧問 | 王秀雄、王耀庭、吳棕房、吳瑞麟、林柏亭、洪秀美、曾鈺涓、張明忠、張梅生、
蒲浩明、蒲浩志、劉俊禎、潘岳雄
編輯委員 | 陳輝東、吳炫三、林曼麗、陳國寧、曾旭正、傅朝卿、蕭瓊瑞
審訂 | 葉澤山
執行 | 周雅菁、黃名亨、涂淑玲、陳富堯
指導單位 | 文化部
策劃辦理 | 臺南市政府文化局、財團法人台南市文化基金會

總編輯 | 何政廣
編輯製作 | 藝術家出版社
主編 | 王庭玫
執行編輯 | 謝汝萱、林容年
美術編輯 | 柯美麗、曾小芬、王孝熾、張紓嘉
地址 | 臺北市重慶南路一段147號6樓
電話 | (02) 2371-9692~3
傳真 | (02) 2331-7096
劃撥帳號 | 藝術家出版社 50035145

總經銷 | 時報文化出版企業股份有限公司
| 地址：桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號
| 電話：(02) 2306-6842

南部區域代理 | 臺南市西門路一段223巷10弄26號
| 電話：(06) 261-7268
| 傳真：(06) 263-7698

印刷 | 欣佑彩色製版印刷股份有限公司
初版 | 中華民國103年5月
定價 | 新臺幣250元

GPN 1010300387
ISBN 978-986-04-0568-2
局總號 2014-149

法律顧問 蕭雄淋
版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

目錄

歷史・榮光・名作系列 II

市長序 / 名家輩出・榮光傳世 / 2

局長序 / 綻放臺南美術榮光 / 3

1、葉王名作

——〈八仙過海〉 / 6

■ 吉光片羽，重建葉王身影 / 8

■ 八仙過海，盡顯戲劇張力 / 9

■ 造形釉彩，展現傳神巧藝 / 14

2、臺灣交趾陶一代宗師

——葉王的生涯 / 18

■ 找尋解開認識葉王交趾陶的密碼 / 19

■ 從潛質具現到絕藝實踐 / 20

■ 匠心獨運的藝術表現 / 24

■ 作為文化館藏進入儀式化的殿堂 / 29

3、葉王作品賞析 / 34

• 齣頭：四愛——
王羲之愛鵝
約1860-62年

• 齣頭：四愛——
林和靖詠梅
約1860-62年

• 加官、晉祿、合境、平安
約1860-62年

• 梁武帝成道昇天
約1860-62年

• 孔明獻西城
約1860-62年

• 殷郊岐山受犁鋤
約1860-62年

1860-1865

齣頭：陸羽品茗
約1860-62年

南極仙翁
約1860-62年

胡人獻瑞
約1860-62年

胖瘦二羅漢
約1860-62年

狄青戰天化
約1860-62年

齣頭：四愛——王羲之愛鵝 / 35

齣頭：四愛——林和靖詠梅 / 36

齣頭：陸羽品茗 / 37

南極仙翁 / 38

加官、晉祿、合境、平安 / 40

胡人獻瑞 / 42

胖瘦二羅漢 / 44

梁武帝成道昇天 / 44

孔明獻西城 / 46

殷郊岐山受犁鋤 / 48

狄青戰天化 / 50

書換白鵝 / 51

憨番夯廟角 / 52

博古通今 / 54

老子騎青牛過函古關 / 56

向東行去 / 57

周敦頤賞蓮 / 58

七賢過關 / 58

鹿乳獻親 / 60

楊香打虎 / 61

4、葉王生平大事記 / 62

5、參考書目 / 63

書換白鵝
約1868-69年

八仙過海 1868-69年

向東行去
約1868-69年

周敦頤賞蓮
約1868-69年

鹿乳獻親
約1868-69年

1866-1870

憨番夯廟角
約1868-69年

博古通今
約1868-69年

老子騎青牛過函古關
約1868-69年

七賢過關
約1868-69年

楊香打虎
約1868-69年

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史・榮光・名作系列

葉 王

〈八仙過海〉

鄭雯仙 著

✧ 臺南市政府文化局 | 策劃 藝術家出版社 | 執行編輯

名家輩出・榮光傳世

隨著原臺南縣市合併升格為直轄市，臺南市美術館籌備委員會也在二〇一一年正式成立；這是清德主持市政宣示建構「文化首都」的一項具體行動，也是回應臺南地區藝文界先輩長期以來呼籲成立美術館的積極作為。

面對臺灣已有多座現代美術館的事實，臺南市美術館如何凸顯自我優勢，與這些經營有年的美術館齊驅並駕，甚至超越巔峰？所有的籌備委員一致認為：臺南自古以來為全臺首府，必須將人材薈萃、名家輩出的歷史優勢澈底發揮；《歷史・榮光・名作》系列叢書的出版，正是這個考量下的產物。

去年本系列出版第一套十二冊，計含：林朝英、林覺、潘春源、小早川篤四郎、陳澄波、陳玉峰、郭柏川、廖繼春、顏水龍、薛萬棟、蔡草如、陳英傑等人，問世以後，備受各方讚美與肯定。今年繼續推出第二系列，同樣是挑選臺南具代表性的先輩畫家十二人，分別是：謝琯樵、葉王、何金龍、朱玖瑩、林玉山、劉啓祥、蒲添生、潘麗水、曾培堯、翁崑德、張雲駒、吳超群等。光從這份名單，就可窺見臺南在臺灣美術史上的重要地位與豐富性；也期待這些藝術家的研究、出版，能成為市民美育最基本的教材，更成為奠定臺南美術未來持續發展最重要的基石。

感謝為這套叢書盡心調查、撰述的所有學者、研究者，更感謝所有藝術家家屬的全力配合、支持，也肯定本府文化局、美術館籌備處相關同仁和出版社的費心盡力。期待這套叢書能持續下去，讓更多的市民瞭解臺南這個城市過去曾經有過的歷史榮光與傳世名作，也驗證臺南市美術館作為「福爾摩沙最美麗的珍珠」，斯言不虛。

臺南市市長

賴清德

綻放臺南美術榮光

有人說，美術是最神祕、最直觀的藝術類別。它不像文學訴諸語言，沒有音樂飛揚的旋律，也無法如舞蹈般盡情展現肢體，然而正是如此寧靜的畫面，卻蘊藏了超乎吾人想像的啟示和力量；它可能隱喻了歷史上的傳奇故事，留下了史冊中的關鍵紀實，或者是無心插柳的創新，殫精竭慮的巧思，千百年來，這些優秀的美術作品並沒有隨著歲月的累積而塵埃漫漫，它們深藏的劃時代意義不言而喻，並且隨著時空變遷在文明長河裡光彩自現，深邃動人。

臺南是充滿人文藝術氛圍的文化古都，各具特色的歷史陳跡固然引人入勝，然而，除此之外，不同時期不同階段的藝術發展、前輩名家更是古都風采煥發的重要因素。回顧過往，清領時期林覺逸筆草草的水墨畫作、葉王被譽為「臺灣絕技」的交趾陶創作，日治時期郭柏川捨形取意的油畫、林玉山典雅麗緻的膠彩畫，潘春源、潘麗水父子細膩生動的民俗畫作，顏水龍、陳玉峰、張雲駒、吳超群……，這些名字不僅是臺南文化底蘊的築基，更是臺南、臺灣美術與時俱進、百花齊放的見證。

我們不禁要問，是什麼樣的人生經驗，什麼樣的成長歷程，才能揮灑如此斑斕的彩筆，成就如此不凡的藝術境界？《歷史·榮光·名作》美術家叢書系列，即是為了讓社會大眾更進一步了解這些大臺南地區成就斐然的前輩藝術家，他們用生命為墨揮灑的曠世名作，究竟蘊藏了怎樣的人生故事，怎樣的藝術理念？本期接續第一期專輯，以學術為基底，大眾化為訴求，邀請國內知名藝術史家執筆，深入淺出的介紹本市歷來知名藝術家及其作品，盼能重新綻放不朽榮光。

臺南市美術館仍處於籌備階段，我們推動臺南美術發展，建構臺南美術史完整脈絡的的決心和努力亦絲毫不敢停歇，除了館舍硬體規劃、館藏充實持續進行外，《歷史·榮光·名作》這套叢書長時間、大規模的地方美術史回溯，更代表了臺南市美術館軟硬體均衡發展的籌設方向與企圖。縣市合併後，各界對於「文化首都」的文化事務始終抱持著高度期待，捨棄了短暫的煙火、譁眾的活動，我們在地深耕、傳承創新的腳步，仍在豪邁展開。

臺南市政府文化局長

華澤山

目錄

歷史・榮光・名作系列 II

市長序 / 名家輩出・榮光傳世 / 2

局長序 / 綻放臺南美術榮光 / 3

1、葉王名作

——〈八仙過海〉 / 6

■ 吉光片羽，重建葉王身影 / 8

■ 八仙過海，盡顯戲劇張力 / 9

■ 造形釉彩，展現傳神巧藝 / 14

2、臺灣交趾陶一代宗師

——葉王的生涯 / 18

■ 找尋解開認識葉王交趾陶的密碼 / 19

■ 從潛質具現到絕藝實踐 / 20

■ 匠心獨運的藝術表現 / 24

■ 作為文化館藏進入儀式化的殿堂 / 29

3、葉王作品賞析 / 34

• 齣頭：四愛——
王羲之愛鵝
約1860-62年

• 齣頭：四愛——
林和靖詠梅
約1860-62年

• 加官、晉祿、合境、平安
約1860-62年

• 梁武帝成道昇天
約1860-62年

• 孔明獻西城
約1860-62年

• 殷郊岐山受犁鋤
約1860-62年

1860-1865

齣頭：陸羽品茗
約1860-62年

南極仙翁
約1860-62年

胡人獻瑞
約1860-62年

胖瘦二羅漢
約1860-62年

狄青戰天化
約1860-62年

齣頭：四愛——王羲之愛鵝 / 35

齣頭：四愛——林和靖詠梅 / 36

齣頭：陸羽品茗 / 37

南極仙翁 / 38

加官、晉祿、合境、平安 / 40

胡人獻瑞 / 42

胖瘦二羅漢 / 44

梁武帝成道昇天 / 44

孔明獻西城 / 46

殷郊岐山受犁鋤 / 48

狄青戰天化 / 50

書換白鵝 / 51

憨番夯廟角 / 52

博古通今 / 54

老子騎青牛過函古關 / 56

向東行去 / 57

周敦頤賞蓮 / 58

七賢過關 / 58

鹿乳獻親 / 60

楊香打虎 / 61

4、葉王生平大事記 / 62

5、參考書目 / 63

書換白鵝
約1868-69年

八仙過海 1868-69年

向東行去
約1868-69年

周敦頤賞蓮
約1868-69年

鹿乳獻親
約1868-69年

1866-1870

憨番夯廟角
約1868-69年

博古通今
約1868-69年

老子騎青牛過函古關
約1868-69年

七賢過關
約1868-69年

楊香打虎
約1868-69年

1.

葉王名作——〈八仙過海〉

葉王

八仙過海

1868-69 交趾陶 尺寸未詳

佳里震興宮拜殿龍亭水車堵

吉光片羽，重建葉王身影

葉王體格矮小而強健。性高傲而寡言。生平具有怪癖。興到手動。不肯濫製。雖一貧如洗。不屈於權富之下。縱少加詆毀。即整裝言歸。所謂藝精人貧。誠哉是言也。

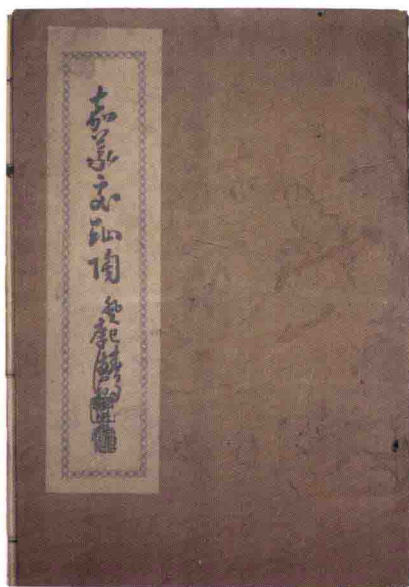
——張李德和《嘉義交趾陶》

以上這是目前所能捕捉的，供後人想像葉王的身影、真性情，可見於圖書館藏最早史料中的一段描述。

歷史補白的動機往往起源於疑點與問題的所在。從葉王何許人也、受誰啟蒙、師承何處、如何與交趾陶藝遇合，而成就其名號的種種歷程，至葉王創作的意涵與作品的藝術表現等。諸如以上的提問，向來除了是研究者關注的命題，亦是一般民眾欣賞葉王作品之餘，極感好奇、興趣的焦點。

由於交趾陶為一種低溫製作的軟釉陶，原本便較易因時間流逝而破裂風化，加上臺灣早期的交趾陶大多以裝飾功能依附於廟宇、大宅第，乃屬於民間工藝的範疇，作品、作者自有受喜愛的程度，但相較其他藝術品類而言，則非受到重視的領域；於是乎，作品無論是歷經天災或自然環境、人為疏失等種種因素毀棄或流散於外，在在耗損了不少今日被認為藝匠、名家的文化資產作品，造成無法彌補的歷史憾事。

《嘉義交趾陶》封面。

因此，可考的文獻記載也極其有限。傳如日治時期，始有在臺任教職的日人川上喜一郎於一九三五年為葉王作傳，留下吉光片羽；戰後，羅山女史張李德和（1893-1972）則結集了二十年光陰「用心逐漸搜羅有關材料」，透過田調訪查、攝影與川上喜一郎的油印手記研究成果，於一九五三年印行出版《嘉義交趾陶》一書，兩者是研究葉王的最主要參本。

誠如張李德和自謙道：「余不敏。姑備參考。實有待於專家之研究焉。是為記。」（1953：49）後繼專研者也的確煞費苦心，從僅有的史料中抽絲剝繭，似偵探般編織可靠的真相，雖然難免有些許以訛傳訛而遭援引沿用的事例，但大致上透過許多研

究者鍥而不捨的檢視、比對各種可資佐證的檔案資料，以及釐清謎團、問題之探討過程，已為後人築構出認識葉王及其藝術表現的藍圖；遂得以作為本文描寫的基本架構。然而無論史料如何記述，終究還是須由葉王的存世作品入手，直接觀察究理比較真實。

八仙過海，盡顯戲劇張力

交趾陶作為流行於十九世紀中葉前後臺灣傳統寺廟建築的裝飾藝術，「八仙過海」是最為常見的題材之一。葉王現存作品最多的廟宇為學甲慈濟宮與佳里震興宮，兩處皆有「八仙過海」題材的交趾陶，是葉王在三十歲後至四十歲左右正值壯年期、也是創作生命臻達高峰時完成的代表作。

就題材而言，「八仙過海」中的「八仙」一詞，在歷史上的不同時期擁有不同的意涵，直到明朝吳元泰《八仙出處東遊記》（通稱《東遊記》），才正式定型為鐵拐李（亦稱李鐵拐）、漢鍾離（或鍾離權）、呂洞賓、張果老、何仙姑、曹國舅、韓湘子及藍采和。八仙是中國道教及中國神話中的八位神仙，分別代表男女老幼、貧賤富貴八種不同的人群，晚近為道教中相當重要的神仙代表，由於八仙均來自人間，各有多采多姿的凡間故事，之後才得道，與一般神仙沉穩端莊的形象截然不同，每人也都佩戴有一至二樣寶物或法器，隨場景不同而變換，均有吉祥之寓意，所以深受民眾喜愛。〈八仙過海〉是

〔上圖〕

北門郡學甲庄慈濟宮（學甲庄為1920年至1945年間的一個日治時期臺灣行政區）樣貌。（學甲慈濟宮提供）

〔下圖〕

1969年佳里震興宮樣貌。（佳里震興宮提供）

[左圖]

葉王 八仙過海 1860-62
交趾陶 尺寸未詳
學甲慈濟宮前殿通往東廂的
圓光門旁壁面

[右圖]

葉王 八仙過海 1860-62
交趾陶 尺寸未詳
學甲慈濟宮前殿通往西廂的
圓光門旁壁面

八仙最膾炙人口的故事之一，最早見於雜劇《爭玉板八仙過滄海》（明代作者不詳）中。故事主要內容描述白雲仙長邀約八仙同五大聖至蓬萊閬苑宴賞牡丹（一說八仙共乘仙槎〔老樹頭〕渡海參加蟠桃大會，為西王母祝壽），八仙應邀前往，歸途乘著酒興呂洞賓提議眾仙各顯神通不許騰雲，只可各履寶物法器渡海，藍采和腳踏雲陽板八扇，適逢東海龍王二子摩偈與龍毒巡遊海上，見其玉板神光萬道、瑞氣千條並光射龍宮，便率領蝦兵蟹將奪取玉板並擒住藍采和帶回龍宮。呂洞賓前往迎救，殺了龍子摩偈且斷龍毒一臂；於是東海龍王為子復仇，會同四海龍王與八仙大戰，損害無數生命仍未果，釋迦佛見狀閱之，發大慈悲出面勸解，最後東海龍王釋放藍采和，歸還六扇玉板，留下兩扇久鎮龍宮，雙方才停戰收場。¹簡言之，「八仙過海」除了以神仙人物為主題，原本就有吉祥涵義；在傳統木建築體中，八仙過海的裝飾又有避火防火之意，題材本身已深具戲劇張力的美感。

1 可參見《爭玉板八仙過滄海》收錄於元代王實甫等人所撰之《孤本元明雜劇》中。臺灣商務印書館根據上海涵芬樓藏版，於1977年發行臺版《孤本元明雜劇》全十冊。

在畫面構成方面，葉王如何布排故事情節在壁堵之上，成為具動感的舞臺展演效果，進而體現戲劇內容的精髓？學甲慈濟宮的〈八仙過海〉由一對「四仙四童」的長幅壁飾所組成，位於前殿通往左右東西廂的圓光門旁的壁面上，各以長條狀的畫面空間呈現人物的布局，由上至下分別為西側（右壁）的呂洞賓騎馬、張果老騎驢、何仙姑騎豹、曹國舅騎獅，以及東側（左壁）的鍾離權騎麒麟、韓湘子騎虎、李鐵拐騎獅、藍采和騎蟾蜍，八仙旁邊各立一位童子（為了突顯穩定畫面中的生動及變化，特別點綴以西側最上方的童子左臂高舉於額前，作眺望遠處狀，其餘七位童子則為直立姿勢），將每幅畫面劃分為左右錯開的四塊區域的組合，並以動感的波浪紋飾環繞而成。乍看之下，這或許會予人故事性不足的感覺，但稍加留意後，即能發現葉王不受安放位置的局限對畫面布置可能造成的影響，而能營造出動中取靜與對稱、安定的秩序美。

在佳里震興宮位於拜殿龍亭（東側左壁）水車堵的〈八仙過海〉，則以「凸」字形空間的布局呈現（頁6-7），雖然目前該堵中葉王的原作僅有人物曹國舅與持筒童子，水族類動物的魚三隻、龜兩隻及蟾蜍一隻，以及老樹頭（呂洞賓乘坐），但仍可由空間形式與畫面場景中，鍾離權和何仙姑率一童一女騰雲在空中及其他六仙分乘諸水族渡海的景象（傅曉敏 1979：34），感受到故事情節的磅礴氣勢。

【上圖】

學甲慈濟宮〈八仙過海〉中藍采和身旁的童子

【下圖】

學甲慈濟宮〈八仙過海〉中呂洞賓身旁的童子

學甲慈濟宮〈八仙過海〉中的張果老騎驢。

學甲慈濟宮〈八仙過海〉中的呂洞賓騎馬。

學甲慈濟宮〈八仙過海〉中的曹國舅騎獅。

學甲慈濟宮〈八仙過海〉中的何仙姑騎豹。