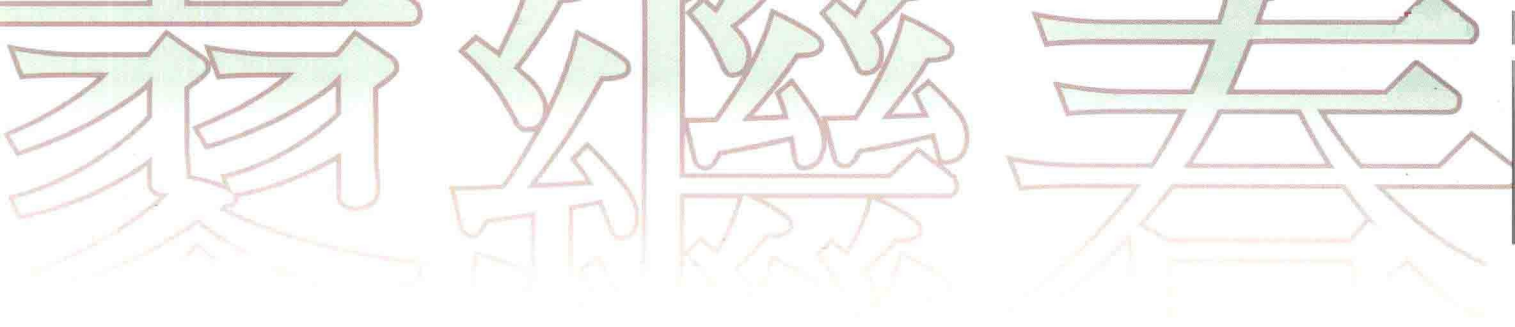

美術家傳記叢書 | 歷史·榮光·名作系列

廖繼春〈有香蕉樹的院子〉

潘 禧 著

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

廖繼春

〈有香蕉樹的院子〉

潘 禧 著

臺南市政府 臺南市美術館籌備委員會 | 策劃

 藝術家出版社 | 執行編輯

廖繼春〈有香蕉樹的院子〉／潘禛 著
-- 初版 -- 台南市：臺南市政府 2012 [民101]
64面：21×29.7公分 -- (歷史 榮光·名作系列)
ISBN 978-986-03-1914-9 (平裝)
1.廖繼春 2.藝術家 3.臺灣傳記
909.933 101003641

美術家傳記叢書 | 歷史·榮光·名作系列

廖繼春〈有香蕉樹的院子〉 潘禛／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) 269-2864

傳真 | (06) 289-7842

編輯顧問 | 王秀雄、林柏亨、陳伯銘、陳重光、陳輝東、陳壽彝、黃天橫、郭為美、楊惠郎、
廖述文、蔡國偉、潘岳雄、蕭瓊瑞、薛國斌、顏美里 (依筆畫序)

編輯委員 | 陳輝東 (召集人)、吳炫三、林曼麗、陳國寧、曾旭正、傅朝卿、蕭瓊瑞 (依筆畫序)

審訂 | 葉澤山

執行 | 周雅菁、陳修程、郭淑玲、沈明芬、曾靜怡

贊助單位 | 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、吳初喻、鄧聿繁

美術編輯 | 柯美麗、曾小芬、王孝嫻、張紓嘉

地址 | 台北市重慶南路一段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：新北市中和區連成路134巷16號

| 電話：(02) 2306-6842

南部區域代理 | 台南市西門路一段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101年3月

定價 | 新臺幣250元

ISBN 978-986-03-1914-9

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

目錄 CONTENTS

歷史・榮光・名作系列

序 / 2

I、廖繼春名作分析——〈有香蕉樹的院子〉 / 4

- 奠定畫壇地位的代表作 / 6
- 主觀與現實的和諧對話 / 7
- 南國女性的生活反映 / 10

II、色彩與造形的冒險家——廖繼春 / 12

- 貧困的幼年 / 13
- 暫別家園，赴東京留學 / 14
- 返國與初試啼聲 / 16
- 動盪時代 / 19
- 活力再現與歐美考察 / 20
- 充滿自信的晚年 / 22
- 神祕光彩的追尋 / 24
- 不捨自然的無窮追求 / 27

III、廖繼春作品欣賞及解析 / 28

荷花 / 29	港 / 43
百合花 / 30	渡船 / 44
姊弟 / 32	西班牙古城 / 46
基隆港 / 34	威尼斯 / 48
花 / 35	窗前靜物 / 50
厝門前 / 36	淡江風景 / 52
窗邊 / 37	舞獅 / 54
台南孔廟(二) / 38	淡水 / 56
南門 / 40	新公園 / 58
城門 / 41	東港舊屋 / 59
威尼斯 / 42	

IV、廖繼春生平大事記 / 60

V、參考書目 / 62

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

廖繼春

〈有香蕉樹的院子〉

潘 禧 著

臺南市政府 臺南市美術館籌備委員會 | 策劃

 藝術家出版社 | 執行編輯

序

臺南是臺灣最早倡議設立美術館的城市。早在一九六〇年代，「南美會」創始人、知名畫家郭柏川教授等藝術前輩，就曾為臺南籌設美術館大力奔走呼籲，惜未竟事功。回顧以往，臺南保有歷史文化資產全臺最豐，不僅史前時代已現人跡，歷經西拉雅文明、荷鄭爭雄，乃至長期的漢人開臺首府角色，都使臺南人文薈萃、菁英輩出，從而也積累了深厚的歷史文化底蘊。數百年來，府城及大南瀛地區文人雅士雲集，文藝風氣鼎盛不在話下，也無怪乎有識之士對文化首都多所盼望，請設美術館建言也歷時不絕。

二〇一一年，臺南縣市以文化首都之名合併升格為直轄市，展開歷史新頁。清德有幸在這個歷史關鍵時刻，擔任臺南直轄市第一任市長，也無時無刻不思發揚臺南傳統歷史光榮、建構臺灣第一流文化首都。臺南市立美術館的籌設工作，不僅是升格後的臺南市最重要的文化工程，美術館一旦設立，也將會是本市的重要文化標竿以及市民生活美學的重要里程碑。

雖然美術館目前還在籌備階段，但在全體籌備委員的精心擘劃及文化局同仁的共同努力下，目前已積極展開館舍籌建、作品典藏等基礎工作，更率先推出「歷史·榮光·名作」系列叢書，邀請國內知名藝術史家執筆，介紹本市歷來知名藝術家的知名作品，我們也將瞥見深藏其中作為文化首府的不朽榮光。

感謝所有為這套叢書付出心力的朋友們，也期待這套叢書的陸續出版，能讓更多的國人同胞及市民朋友，認識到臺灣歷史進程中許多動人心弦的藝術結晶，本人也相信這些前輩的心路歷程及創作點滴，都將成為下一代藝術家青出於藍的堅實基石。

臺南市市長

賴清德

目錄 CONTENTS

歷史・榮光・名作系列

序 / 2

I、廖繼春名作分析——〈有香蕉樹的院子〉 / 4

- 奠定畫壇地位的代表作 / 6
- 主觀與現實的和諧對話 / 7
- 南國女性的生活反映 / 10

II、色彩與造形的冒險家——廖繼春 / 12

- 貧困的幼年 / 13
- 暫別家園，赴東京留學 / 14
- 返國與初試啼聲 / 16
- 動盪時代 / 19
- 活力再現與歐美考察 / 20
- 充滿自信的晚年 / 22
- 神祕光彩的追尋 / 24
- 不捨自然的無窮追求 / 27

III、廖繼春作品欣賞及解析 / 28

荷花 / 29	港 / 43
百合花 / 30	渡船 / 44
姊弟 / 32	西班牙古城 / 46
基隆港 / 34	威尼斯 / 48
花 / 35	窗前靜物 / 50
厝門前 / 36	淡江風景 / 52
窗邊 / 37	舞獅 / 54
台南孔廟(二) / 38	淡水 / 56
南門 / 40	新公園 / 58
城門 / 41	東港舊屋 / 59
威尼斯 / 42	

IV、廖繼春生平大事記 / 60

V、參考書目 / 62

I ●

廖繼春名作分析

〈有香蕉樹的院子〉

廖繼春

有香蕉樹的院子

1928年 油彩畫布

129.2×95.8cm 台北市立美術館藏

日本第九屆帝展入選

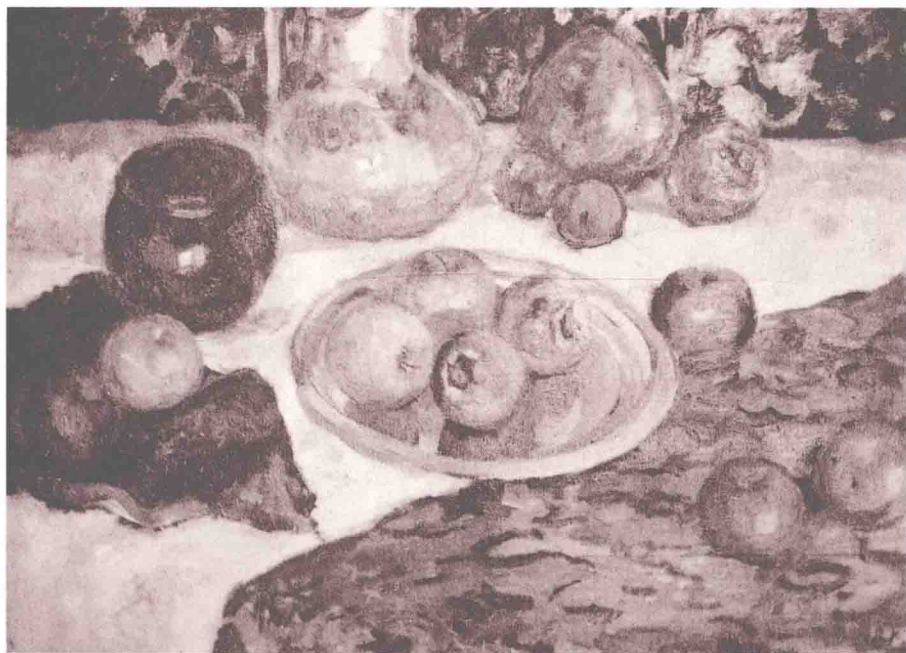
■ 奠定畫壇地位的代表作

香蕉所圍繞的庭院籠罩在南部的豔陽下，一群婦女正忙於生活作務。婦女或老或少，趁著陽光微熱的清晨，忙於家務。光線照得灰白的閩南建築物發光，建築物擋住了上午陽光，為了長時間作務，屋蔭、樹蔭提供了乘涼的最佳處所。廖繼春從東京美術學校歸國後，獲林茂生理事長推薦，進入台南的私立長老教中學，擔任圖畫教師。此後他們舉家遷至台南，在此生活十九年之久，台南可說是他從事美術教育的起點，也是日治時期美術創作的根據地，台南因為他而在日治時期的美術界舉足輕重。

廖繼春完成〈有香蕉樹的院子〉這幅作品時，已經於前一年獲得第一屆「台灣美術展覽會」特選與入選的殊榮。台展在台北舉行，顯然表示當時的人文與政治重心都在台北。然而，台南在數十年前依然為台灣首府，傳統文化的氣息勝於台北，不言而喻。他在台南這十九年生活期間，也留下了一些古城風光的剪影。

這幅作品是廖繼春苦心經營的成果，描繪自己居家前方庭院一景，不論是建築物、植物還是人物，都充滿著南國的地方色彩。當時的美術展覽審

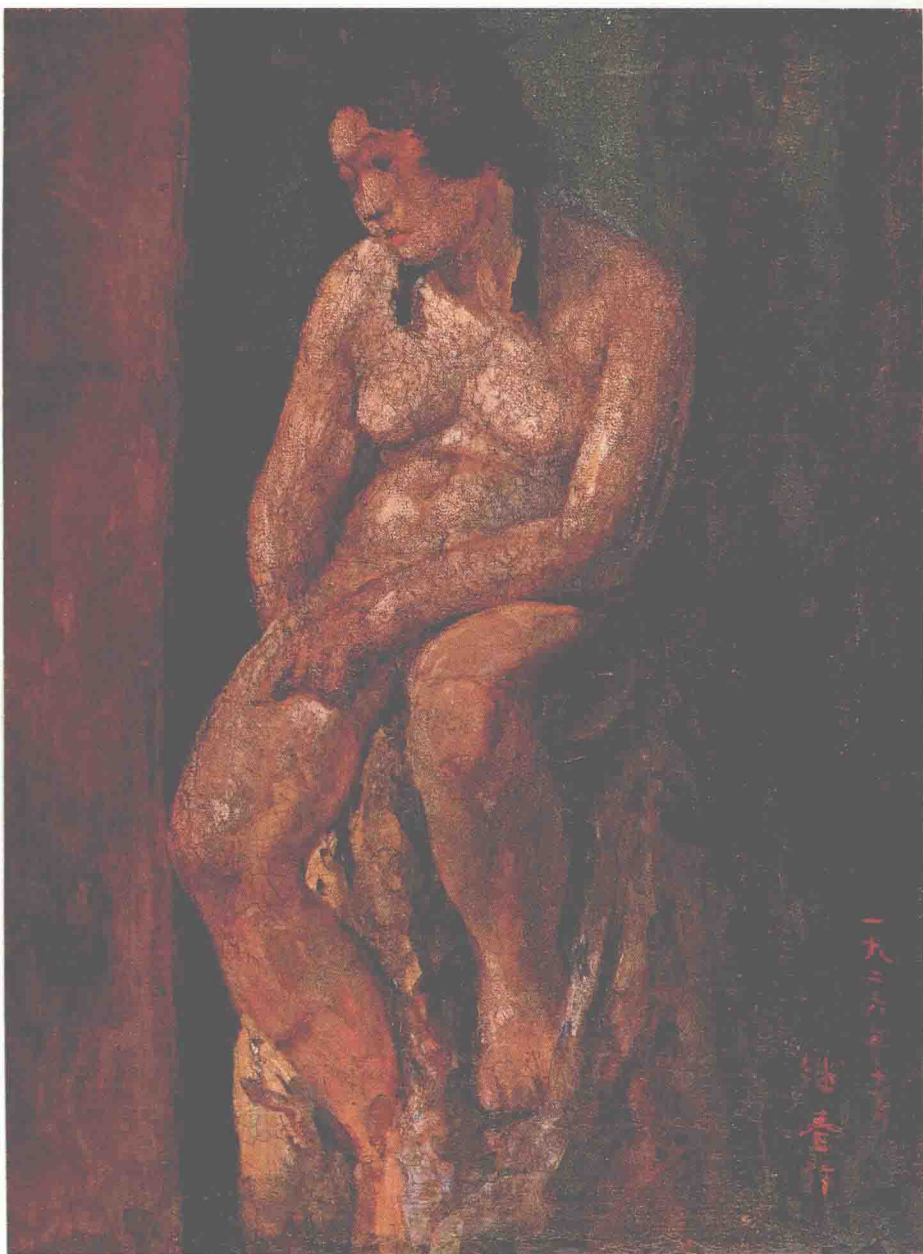
廖繼春 靜物
第一屆台展特選作品

查，特別是台展，逐漸標榜起地方色彩，即便是冬季所舉行的帝國展覽會也不例外。台灣的地方色彩創作，便是經由競賽而逐漸成為畫家創作的題材。

廖繼春獲得第一屆台展特選的作品，描繪的並非具有地方特色的風景，而是地方性的水果等靜物。隨後他選定自己居家的庭院一角，經過一年準備，透過草圖的

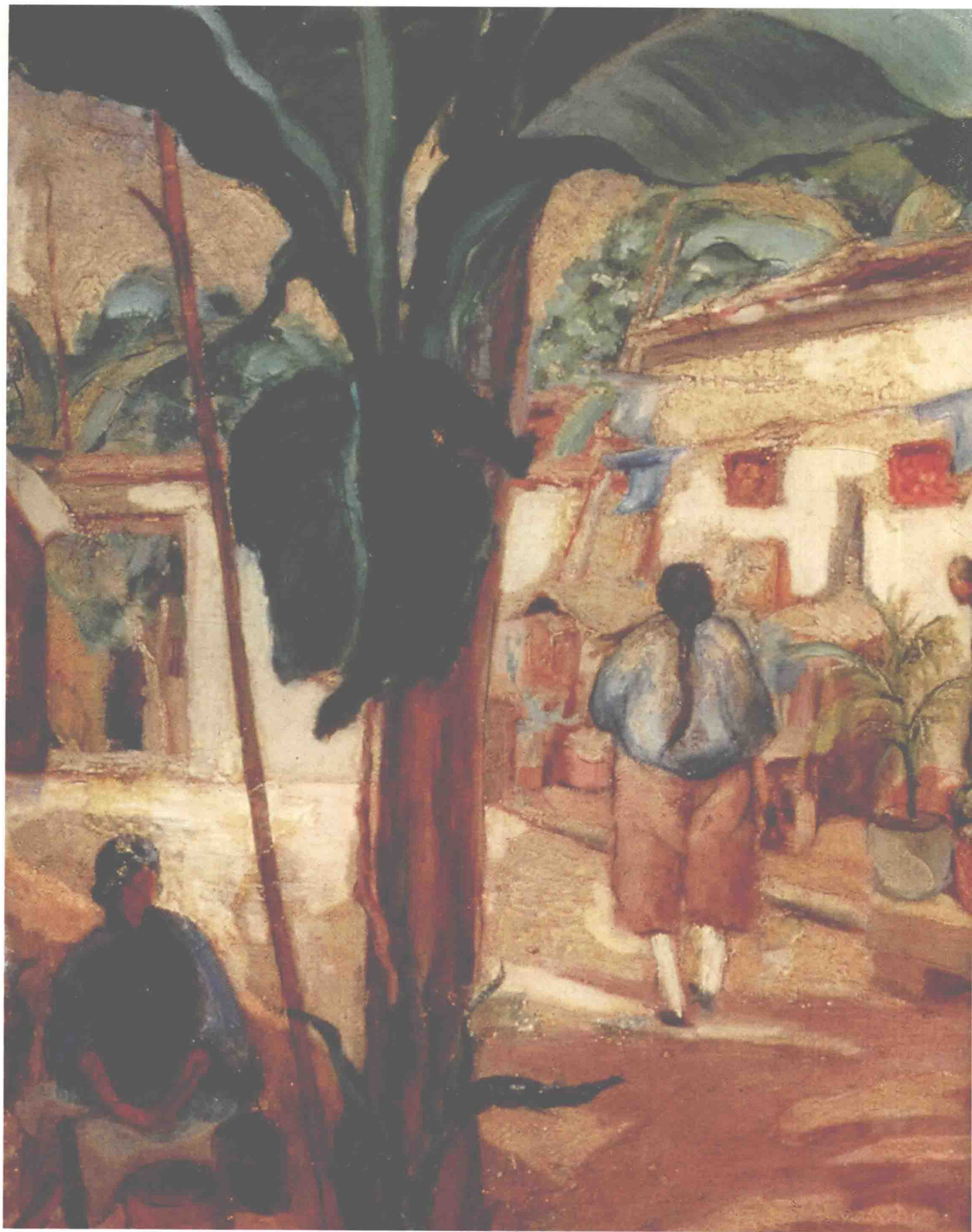
描繪及精準的光線設定，描繪了這幅〈有香蕉樹的院子〉。該作從他日常所親近的景物出發，切取生活的片段，賦予彷彿戲劇般的效果，不論是人物的動作或建築物，甚而說擔負著象徵南國風土的香蕉樹之姿態與光影，均使得這幅作品具有相當可觀之處。這件作品入選第九屆帝國展覽會，其意義雖然在於奠定廖繼春在台灣畫壇的地位，卻也是廖繼春在所有作品中最具經典的一幅作品，不論空間結構的嚴謹度或色彩分布的柔和感，乃至令人感動的光線變化層次，一睹之下令人難以忘懷。這時他才二十七歲，已經躍上台灣畫壇，扮演著核心角色。

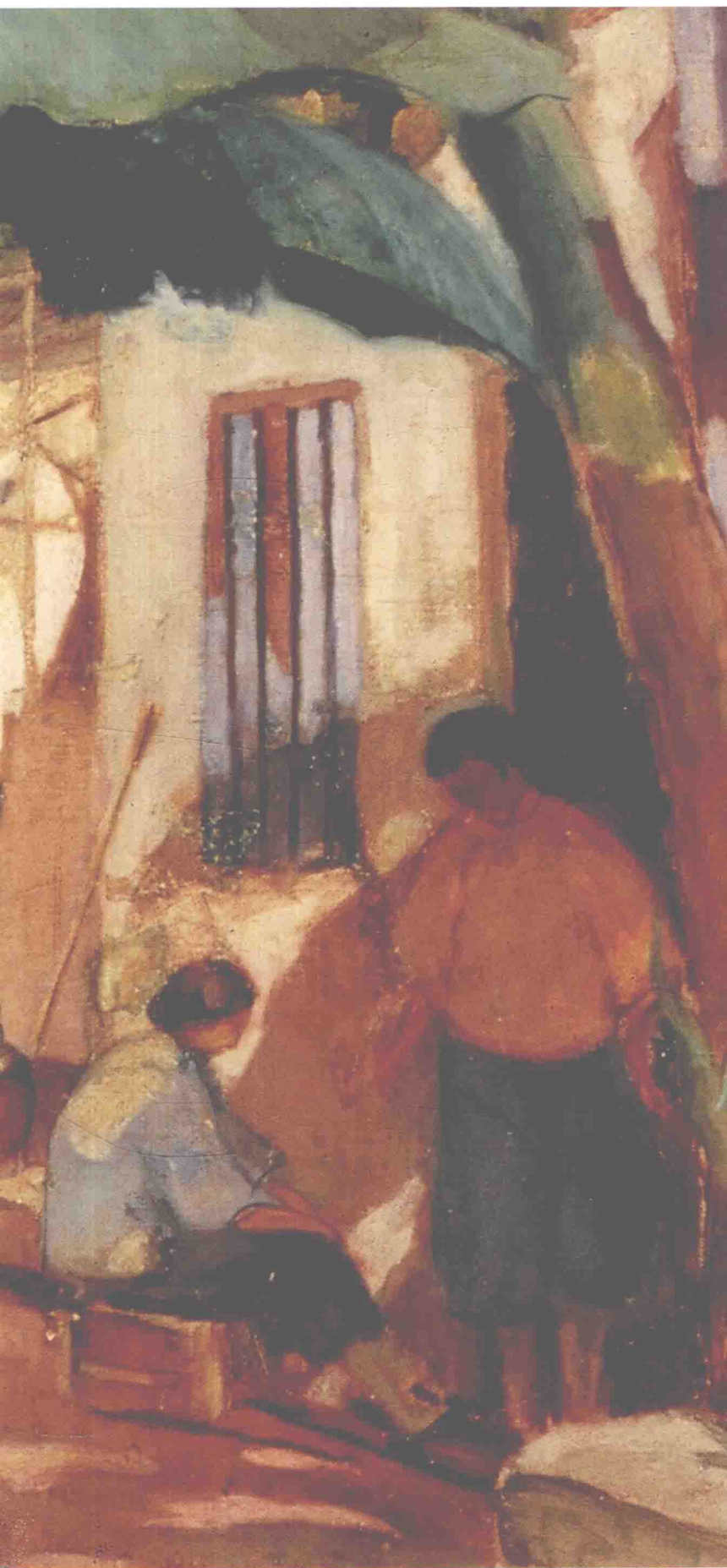

廖繼春 裸女 1926年
73×52cm
第一屆台展入選作品

主觀與現實的和諧對話

香蕉樹是南國的特有植物。即使在台灣也盛產於南部。從樹幹邊旁長出的翠嫩青芽可以推想得知，畫中的時間設定為春天，從傾斜的落地光影來判斷，應該是上午時間，庭院方位為坐西朝東的傳統中國建築方位。顯然，這座庭院並非虛構，而是參照現實的存在物（見9頁圖），透過畫家的巧思所細膩設定而成。但是，客觀的現實與主觀的誇張，時常並存於廖繼春早期的作品中，譬如香蕉樹被刻意拉高，使得建築物整體得以融入畫面，庭院中的一切

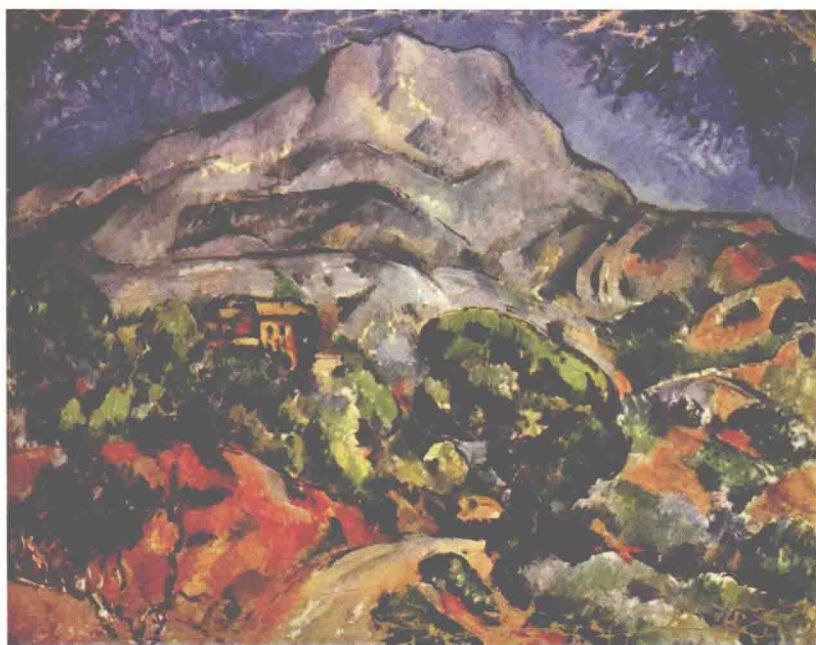

廖繼春1928年完成的名作〈有香蕉樹的院子〉，此畫實景位於台南市萬昌街，為劉子祥先生的故居（劉氏曾任長中、長女教會學校董事近三十年，其居所與廖繼春台南的住家相距不遠）。今由潘元石先生帶領前往拍攝，從現今情況，依稀可見當時部分景色，雖然香蕉樹早已不存在，但從屋宇及窗戶欄杆上，仍然能捕捉到昔日痕跡。（王庭玫攝，2012年2月）

廖繼春
有香蕉樹的院子（局部）

活動因為香蕉樹的多層次樹葉而增加景深，同時也增添觀賞者的趣味。這幅作品是主觀與客觀和諧的結果。這種主觀感受與現實的對話，一直是廖繼春作品中的特色，他尋求一種新的表現語言，以呈現嶄新的繪畫影像。

塞尚
聖維克多山前的小路
1898-1902年
聖彼得堡冬宮博物館藏

即使是晚年發展出的抽象畫，廖繼春依然不是為了描繪抽象畫而畫，而是出於人與大自然對話後的感動，在面對自然的同時，將大自然加以抽象化，而非出自畫家在室內的純想像。這樣的感受延續自法國畫家塞尚（Paul Cézanne），運用了創作者面對大自然時所產生的「情感」（l'émotion）之繪畫傳統，後來此一創作理念逐漸成了近代西方風景畫的焦點所在。因為如此，廖繼春所彩繪的香蕉葉不只具

有現實上的厚實感，微妙的色階變化，主觀的塑形、色彩、光線的經營，都足以反映他是一位偉大的色彩與造形家。只是，他採用的並不是古典主義的光鮮筆調，而是經歷近代印象派繪畫洗禮後、具陽光感受的手法。筆調與香蕉葉脈並重，畫面上充滿著光線的喜悅感。

除此之外，烙印在大地上的陽光也充滿色感。傳統南部鄉間建築物之土黃色的泥土，在光線照射下顯得層次豐富，陰影與地面構成有趣的光影悸動感。

■ 南國女性的生活反映

畫中的主角是左邊那棵稍微傾斜而遮去三分之一畫面的香蕉樹，另外一棵則在其對面，構成類似拱門的景深效果，將我們的視線從前方引導至充滿人們生活片段中豐富的庭院內部。雖然是香蕉樹葉，但充滿著精彩的變化，

遮蔭的同時，也被畫面外看不見的建築物的陰影所遮掩，光線的交相掩映成為這幅作品中細膩而動人之處。這些光影的層次變化，使得南國的熾熱感增添了幾許柔和效果。

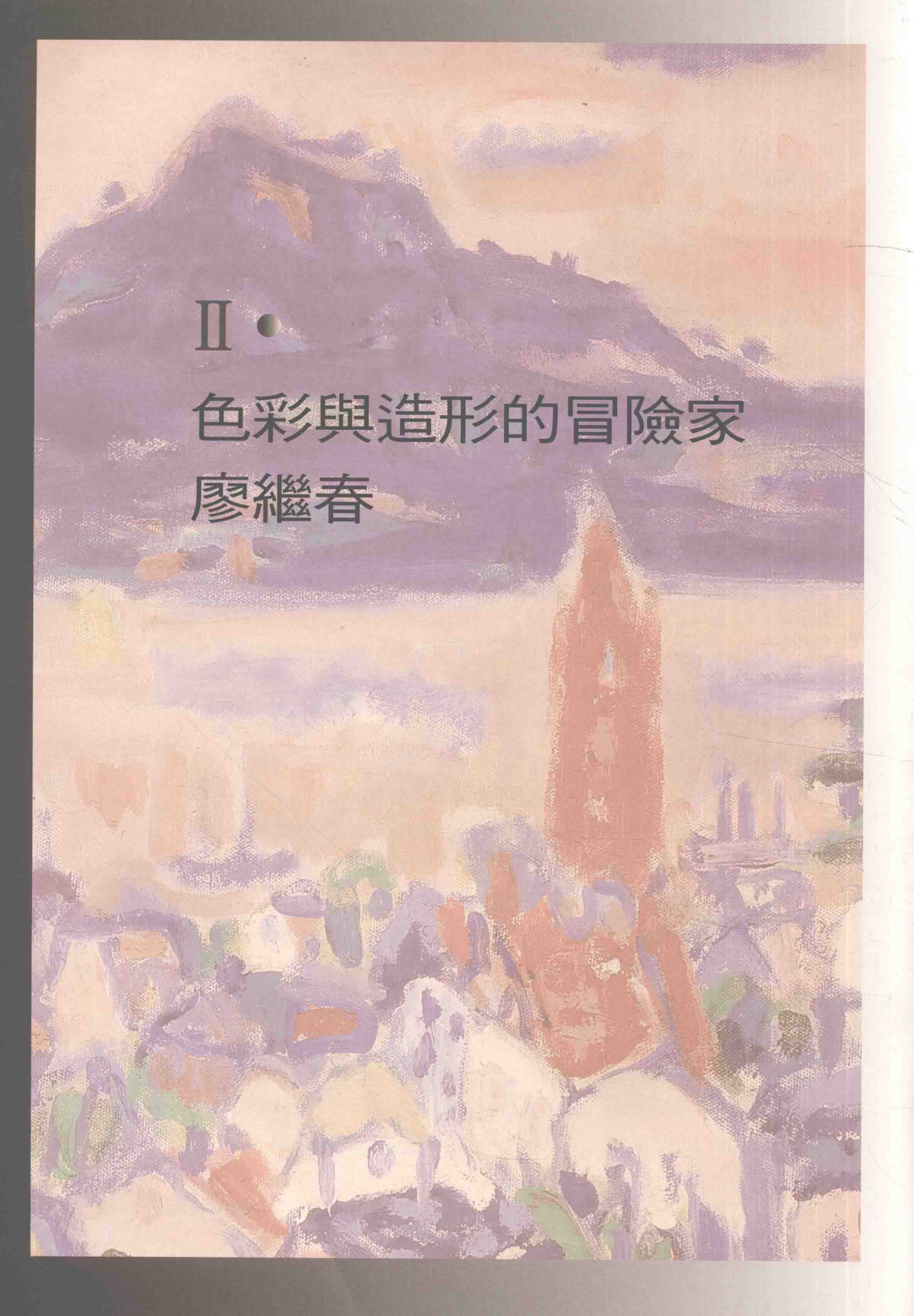
就其師承而言，廖繼春的恩師田邊至是東京美術學校西洋畫科黑田清輝的高足，相較於明治維新時期畫家藤島武二的浪漫筆調或淺井忠的對象與空間的統一感，田邊至直接師承黑田清輝的外光派；然而田邊至作品特點在於對色彩的掌握力，而非印象派式的視網膜上的混色原理，因而畫面上並無原色排列所構成的亮麗感。我們在這幅作品上充分感受到廖繼春在色階、彩度上的纖細感受性。前景因為相互掩映的樹木變化，增加了畫面景深；另一方面，這種景深的構成，實際上也有賴這些陰影落在牆壁上所形成的光影變化，於是原本單調的白色粉牆，剎那間成為光線的舞台，建築物的壁面經由光影的遮掩，更加顯示出歷史的滄桑感。廖繼春將畫面上建築物白色壁面的反光，營造出灰土屋的粗簡而堅實的質感。

田邊至 籬落
第九屆帝展入選作品

最後，我們看到了畫面左邊遠處的一扇小門，門外依然是香蕉樹，我們的視線穿越了那彷彿人聲鼎沸的庭院，色彩的微妙變化，創造出了一種詩歌般靜謐的光影變化；緩慢的人物動作使這些女性們身影溫婉而寧靜。這樣的細膩手法讓我們感受到畫面上那種寂靜早晨中的生活片段。坐在樹蔭或者房屋背陽處的女性，並非在休憩，而是默默勞動著。特別值得一提的是，我們看到右邊石凳上擺放著正在接受陽光照射的室內盆栽，由此能清楚瞭解到這座庭院並非只是女性的操勞世界，同時也具備人文色彩。她們並非只是在晨光中進行著每日的例行工作，而是具人文的道德影像。

當我們的視線挪到前景前端的植物盆栽時，頓時能感受到我們如同站立在她們前方一般，似乎窺見了一群活動在庭院中的女性生活。樸實、勤勉、柔順而耐勞地操持家務，洗衣、晾衣服等尋常的上午時分的生活逐漸開展在我們眼前。她們不是街頭的摩登少女，而是南國孜孜不倦的勤勞女性。在廖繼春筆下，傳統台灣女性的操持家務，透過庭院一角散發出溫馨而動人的優美德性。

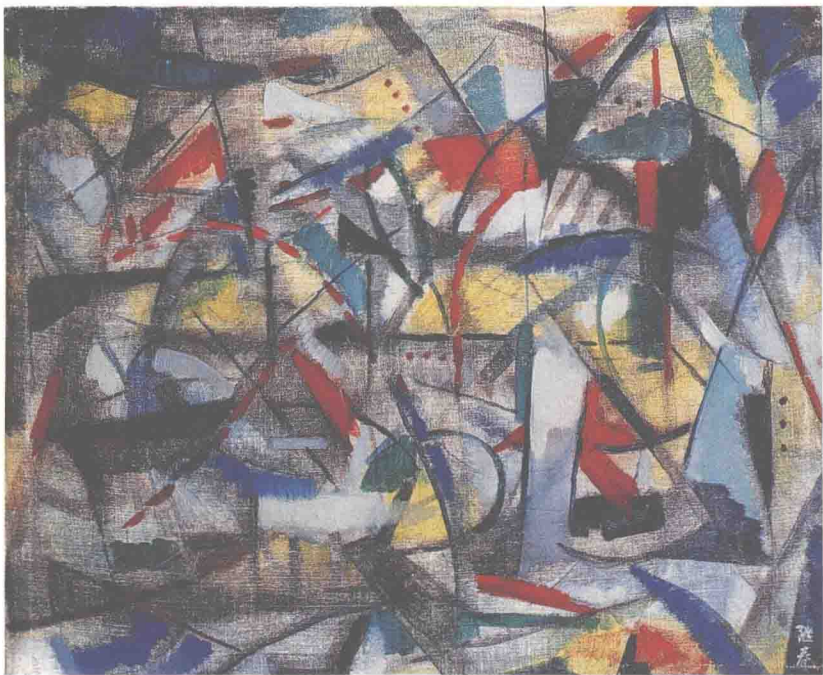
An impressionistic painting of a landscape. In the foreground, there are white, rounded shapes, possibly rocks or snow, with some green and yellow patches. A tall, slender, reddish-brown tower rises from the middle ground. The background features rolling hills and mountains in shades of purple, blue, and yellow, under a hazy sky. The overall style is soft and painterly, with visible brushstrokes and a rich color palette.

II •

色彩與造形的冒險家

廖繼春

廖繼春的藝術成就可以用孜孜不倦的天才來稱呼，一生中不斷挑戰自我、挑戰時代，是少數台灣前輩畫家中足以跨越時代斷層的畫家之一，創造出獨特的造形與色彩世界。台灣近代美術啟蒙於日本統治台灣時期，廖繼春在此階段卓然有成，他畢業於東京美術學校，同時獲聘擔任台展的審查委員。然而，因為時代的劇變，日本投降，國府退到台灣，帶來另一批大陸來台的畫家。許多日治時期成長的藝術家因遭時代斷層所產生的壓抑而紛紛退場，廖繼春是少數能以其旺盛創作慾望而跨過此一斷層的畫家，不只創造出屬於自己的獨特風格，尤其是在西方抽象主義被盲目追求的時期，他能立定腳跟，追尋一種屬於台灣、屬於他自己特有介於抽象與具象之間的表現語言，同時使西洋油畫傳統的造形性不因近現代對於大自然的疏離而切斷其生命臍帶。因此，廖繼春之所以能創造出豐富而多彩、神祕而豔麗的色彩世界，在於他持續一生都不斷與大自然對話，在此對話中驅使他以內在的真正情感來創作，故而作品精彩動人。

廖繼春 樹蔭 1957年
油彩畫布 60×72cm

■ 貧困的幼年

廖繼春是清朝在一八九五年將台灣割據給日本後出生的第一代畫家，一九〇二年一月四日他出生於台中縣豐原鎮圳寮，父親廖茂，母親廖江娥，他排行老么，上有兄長繼周與繼成。廖繼春父親務農，母親善於女紅。在貧困的農村社會中，么子雖無長子的權威，卻更能在家受到疼惜，顯然他幼年膩在母親身旁觀看描繪在紙上的花鳥、唐草或者人物圖案時，必然是幸福的