

美術家傳記叢書 | 歷史·榮光·名作系列

蔡草如〈菜圃景色〉

黃冬富 著

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

蔡草如

〈菜圃景色〉

黃冬富 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

蔡草如〈菜園景色〉／黃冬富 著

—初版—臺南市：臺南市政府，2012〔民101〕

64面：21×29.7公分--（歷史・榮光・名作系列）

ISBN 978-986-03-1918-7（平裝）

1.蔡草如 2.藝術家 3.臺灣傳記

909.933

101003938

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

蔡草如〈菜園景色〉 黃冬富／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、林柏亭、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、鄧聿榮

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4月

定價 | 新臺幣250元

ISBN 978-986-03-1918-7

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

CONTENTS

序 / 2

I、蔡草如名作分析——〈菜園景色〉 / 4

- 採用平視定點取景方式 / 6
- 水墨和膠彩成功結合的作品 / 8
- 「俗中見雅」的卓越畫境 / 10

II、南台灣全方位的傑出畫家——蔡草如的生平與評價 / 12

- 時代背景與家學淵源 / 13
- 早慧的繪畫才能 / 15
- 傳統民俗繪畫的薰陶 / 16
- 負笈東瀛，提升繪畫的深度和廣度 / 18
- 屢獲官辦美展的肯定 / 21
- 藝術上的分期點 / 22
- 反映出台灣文化的質樸人文精神 / 28

III、蔡草如作品欣賞及解析 / 30

蒼穹 / 31	母親生前之回憶 / 46
熱舞 / 32	雅瑟和鳴・有鳳來儀 / 48
赤崁朝旭 / 33	溪畔情趣 / 49
曙光 / 34	天問 / 50
靖波門 / 36	夜讀春秋 / 52
綠庭 / 38	萬家燈火 / 54
夜市 / 40	月世界 / 55
左鎮暮冬 / 41	假日的黃金海岸 / 56
夏 / 42	採麻忙 / 58
流韻 / 44	餘暉 / 60

IV、蔡草如生平大事記 / 61

V、參考書目 / 63

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

蔡草如

〈菜圃景色〉

黃冬富 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。透過這些藝術家的知名作品，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

歷史·榮光·名作系列

CONTENTS

序 / 2

I、蔡草如名作分析——〈菜園景色〉 / 4

- 採用平視定點取景方式 / 6
- 水墨和膠彩成功結合的作品 / 8
- 「俗中見雅」的卓越畫境 / 10

II、南台灣全方位的傑出畫家——蔡草如的生平與評價 / 12

- 時代背景與家學淵源 / 13
- 早慧的繪畫才能 / 15
- 傳統民俗繪畫的薰陶 / 16
- 負笈東瀛，提升繪畫的深度和廣度 / 18
- 屢獲官辦美展的肯定 / 21
- 藝術上的分期點 / 22
- 反映出台灣文化的質樸人文精神 / 28

III、蔡草如作品欣賞及解析 / 30

蒼穹 / 31	母親生前之回憶 / 46
熱舞 / 32	雅瑟和鳴·有鳳來儀 / 48
赤崁朝旭 / 33	溪畔情趣 / 49
曙光 / 34	天問 / 50
靖波門 / 36	夜讀春秋 / 52
綠庭 / 38	萬家燈火 / 54
夜市 / 40	月世界 / 55
左鎮暮冬 / 41	假日的黃金海岸 / 56
夏 / 42	採麻忙 / 58
流韻 / 44	餘暉 / 60

IV、蔡草如生平大事記 / 61

V、參考書目 / 63

I ●

蔡草如名作分析

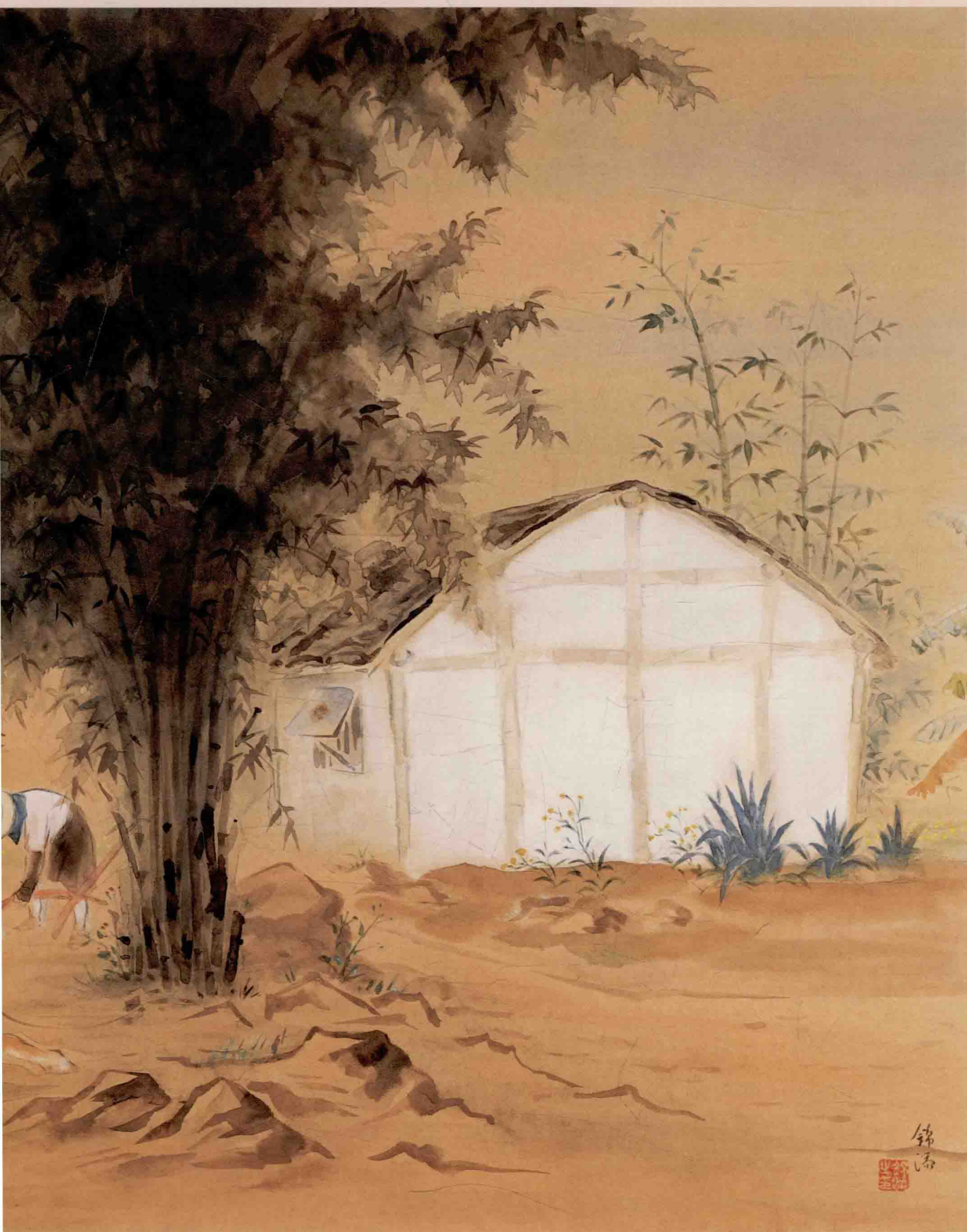
〈菜圃景色〉

蔡草如
菜圃景色

1949年 82×79cm

紙本、墨彩 紐約許鴻源藏

一九四九年春天某日，正值三十而立之齡的府城畫家蔡草如，在現今台南市安平路尾段接近安北路地段的市郊，覓得一個讓他感到相當親切的農村畫面。忍不住駐足深入觀察、感受，進而速寫、紀錄。由於戰後初期物資缺乏，不易取得理想的繪畫用紙，蔡草如回到家經過反芻、沉澱之後，突然靈機一動，嘗試以美國製的包裝用牛皮紙畫成〈菜園景色〉的彩墨作品。牛皮紙原有的土黃底色，很自然地將整個畫面統調成古樸優雅的氣氛。

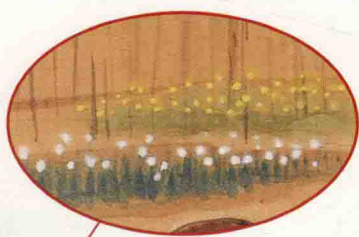
■ 採用平視定點取景方式

蔡草如這幅〈菜園景色〉，基本上採用平視的定點取景方式。畫面結構運用類十字型的穩定性大結構，並藉點景之布置和彼此間之呼應關係，營造出穩定中的變化效果。蔡草如之取景觀察立足點大約距離黃牛前方約五至六公尺處，地平線設定於畫面偏下的近三分之一處，將主要點景的戴笠農婦和俯臥地面之黃牛拉近特寫，中央偏左高大而茂密的竹叢，往上延伸至畫面上緣之外而不見竹梢，與右側屋後稀疏而低矮的修竹，形成虛實、疏密、高低、繁簡的強烈對照，同時也營造出近高遠低、近繁遠簡的透視遠近視覺效果，畫面焦點主要集中於左下側竹蔭下的黃牛和農婦。

農婦頭戴斗笠，身穿白衣黑裙，笠下又以藍色頭巾包覆頭髮，手臂和腿部均以護套保護，赤著雙足，彎腰專注地整理著農具，這種農婦工作服，為二十世紀前半葉南台灣農村所習見的扮相。黃牛趴地休憩，左腳朝前伸出，一副悠閒狀，與農婦一靜一動，形成有趣的對照和呼應關係。黃牛和農婦之造形嚴謹而自然，在畫面上產生了相當程度的畫龍點睛作用。

矗立畫面中央的大竹叢主要用墨韻層次表現，由極淡墨至濃墨，層層堆疊繪寫，層次相當豐富而頗具份量，在整個構圖中扮演著穩定畫面之角色。左下角農婦和黃牛の後方遠處圍以竹籬，籬內種植一畦油菜花和一畦蔥，分別綻放出嫩黃和白色小花，為畫面增添生意，也點出春天時節的氣息。竹叢右側中景的竹籠仔厝，白牆和黑瓦，不但與大竹叢形成強烈的對比，而且也在土黃而略帶橙黃的基底色上面，襯托出微妙對比的視覺效果。屋下幾株與

● 蔡草如〈菜園景色〉圖像語彙示意圖

蔡草如落款與鈐印

竹內栖鳳 斑貓
1924年 絹本著色
81.9×101.6cm
東京山種美術館藏

白牆明暗對比頗強的低矮龍舌蘭，以及綻開橙色花的草本植物，更襯托出白牆之白格外顯眼，與農婦之白衣、白蔥花等相互呼應，加上竹籠仔厝特色重點式的掌握，在畫面上產生極大的張力，發揮出與左側農婦、黃牛等主要點景幾乎旗鼓相當的視覺重度。畫面右下角款署「錦添」（蔡草如原名），並鈐以「錦添之印」，雖然在畫面上所占位置極小，對於畫面整體之平衡，卻扮演著舉足輕重的角色。這種看似平凡習見的農村寫生取景，卻蘊藏著各種元素之間微妙的呼應變化關係，足以顯示出蔡草如當時在構圖立意方面，已然具有「寓變於常」的功力。

水墨和膠彩成功結合的作品

此畫媒材主要以傳統水墨為主，可能為了從牛皮紙底色上凸顯色彩之考

量而兼用膠彩，因而色彩之表現機能也得到彰顯，色與墨相互煥發，相得益彰。天空隱約以花青淡掃暈染，若有似無，增加作品之整體感和層次效果。堪稱他將水墨和膠彩成功結合而獲致加分作用的重要作品。

不知是否受到畫面情境的感染所致，蔡草如這件彩墨作品似乎畫得頗為輕鬆而自然，筆墨主要由觀察自然提煉而出，很少受到傳統符號的規範；筆線富於彈性而毫不造作，墨韻渾潤而層次豐富，賦彩淡雅，色與墨相輔相

1943年蔡草如（中立者）
與友人於日本東京靖國神
社合影

成，因而畫面顯得自然而優雅。能契合於中國文人畫所追求的「平淡天真」的筆墨意境之審美規準，卻不流於文人畫的疏離生活；而其造形之嚴謹和清雅空靈之畫境，以及空間結構之明確化層面，則顯然受到日本畫壇竹內栖鳳體系畫風較多的啟發。這類畫風特質之形成，可能與他在戰前留學於日本川端畫學校日本畫科，接受四條派畫風的養成訓練有相當程度之關聯。

值得注意的是，這幅畫對於光影之捕捉頗見用心。從近景地面石塊，和竹叢、農婦、黃牛之脊背，中景的屋瓦，以至於遠景的籬

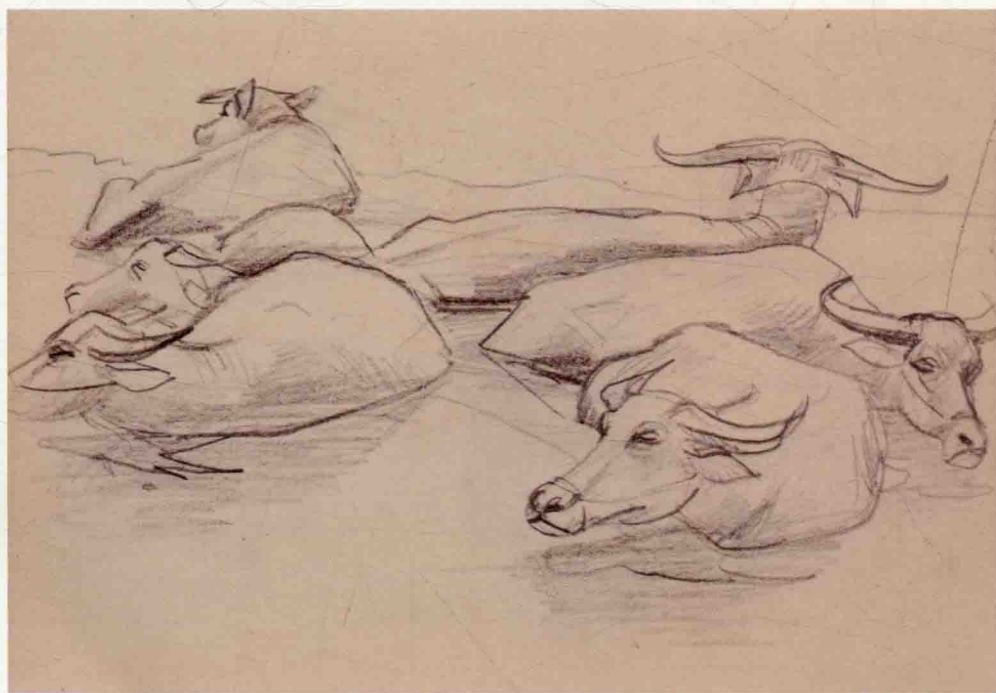

外樹叢，都可以看出陽光從畫面左後方斜照而來的光影處理，氣氛細膩而優雅；其逆光的表現相當自然，如此手法，也成為日後蔡草如畫風特質之一。不但迥異於戰後初期自大陸渡台的水墨畫界畫風，也與日本東洋畫家往往不作固定光源描繪之表現樣式頗不相同。這種光影氛圍之表現，與其說他受到西洋繪畫之啟發，不如歸之於蔡草如之用心觀察自然、深刻感受自然，導致心手相應而自然流露，似乎更顯貼切。

「俗中見雅」的卓越畫境

〈菜園景色〉所描繪的場景，早已因都市計畫而改建為鋼筋水泥的現代民宅。但是藉著這件作品，卻紀錄著六十多年前台南安平一帶的農村景緻。他在一九九四年出版的《蔡草如寫生畫集·自序》中提到：「生平致力繪事，尤重寫生，出門旅遊，總不忘攜一畫本，目之所視，興之所緻（至），總想盡收於畫本中，尤愛鄉土風情，質樸純真之景物，欲藉畫筆來表露對大地之愛。」這段話顯然是貫串蔡草如繪畫生涯的理念主軸。蔡草如秉持著長

蔡草如筆下之水牛，為當時南台灣常見景象，蔡草如家屬藏。

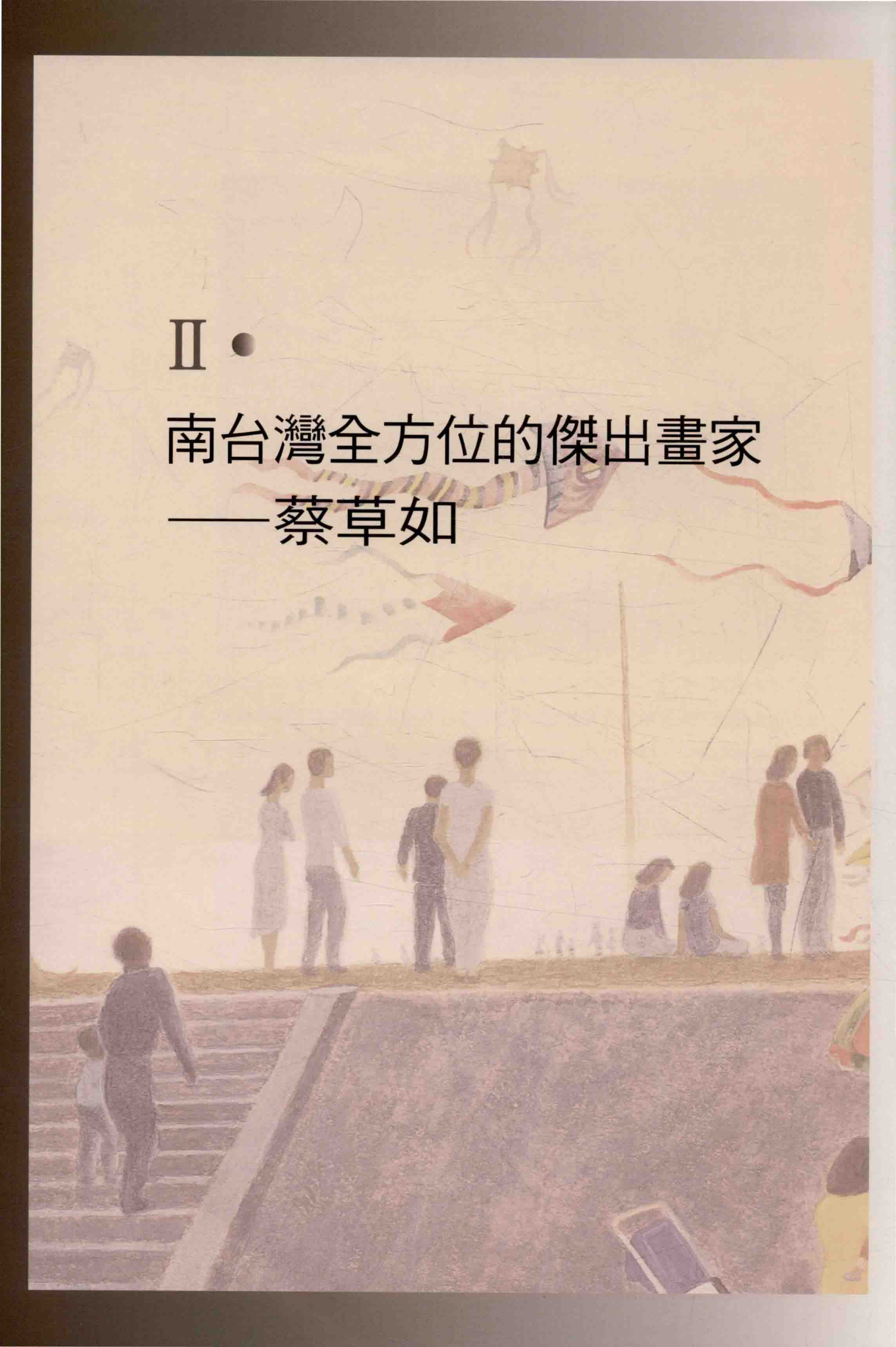

蔡草如 農作 1962年
紙本、墨彩 55×65cm
蔡草如家屬藏

久以來生於斯、長於斯的故鄉土地之深厚感情，描繪此一熟悉的生活場景，似乎格外得心應手。將樸實安詳的農村景緻描寫得相當生動自然，從這種南台灣農村常見的通俗景象中，提煉出「俗中見雅」的卓越畫境，確屬不易。畫面中煥發出頗為濃郁的鄉土情懷，極具感染力和藝術強度。這件作品不但是蔡草如重要的階段性代表作，也使得蔡草如稱得上是戰後台灣鄉土畫風之先行者之一。

〈菜園景色〉的古雅和鄉情讓不少收藏者感到親切而屢向蔡草如洽購，由於蔡草如自己對此畫也頗為合意而有很深的情感，因而多予婉拒。後來旅居紐約的許鴻源先生再三求購，並表示這件作品能勾起他小時候的家鄉回憶，收藏在他海外設立的私人美術館，可以撫慰遊子的鄉愁。草如先生感其誠意，遂於一九八〇年代末期割愛。一九八九年許鴻源委託謝里法主編他所收藏的近百位日治時期以來台灣畫家的一百三十件畫作，以《二十世紀台灣名家選》為名印行（美國紐約漢方醫藥研究所出版），封面即採用蔡草如的〈菜園景色〉，顯見此畫之分量。

The background of the page is a painting. It depicts a group of people on a beach or a grassy area, flying kites. In the foreground, a person is walking down a set of stairs. The sky is filled with various kites, including a large one with a star and a long, striped one. The overall color palette is soft and pastel, with a warm, yellowish-orange glow. The painting style is somewhat abstract and expressive, with visible brushstrokes and a textured surface.

II ●

南台灣全方位的傑出畫家
——蔡草如

時代背景與家學淵源

一九一九（大正8年）年，是海峽兩岸最重要的關鍵年代。在國際上，前一年（1918年）結束第一次世界大戰之後，民主自由和民族自決思想逐漸瀰漫全球，進而帶動文化藝術層面之變革。一九一九年五月四日，由北京掀起有名的五四運動，炒熱文學現代化以及白話文運動之相關議題；同年三月下旬，「引西潤中」的改革派名畫家徐悲鴻，啟程前往法國留學。隔著台灣

蔡草如速寫風景時之神情

