

美術家傳記叢書 | 歷史·榮光·名作系列

潘春源〈婦女〉

林保堯 著

潘春源

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

潘春源

〈婦女〉

林保堯 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

潘春源〈婦女〉／林保堯 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 978-986-03-1912-5（平裝）
1.潘春源 2.藝術家 3.臺灣傳記
909.933 101003853

美術家傳記叢書 | 歷史·榮光·名作系列

潘春源〈婦女〉 林保堯／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

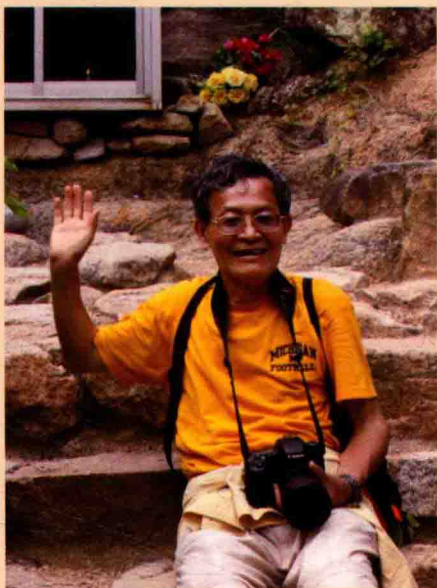
總經銷 | 時報文化出版企業股份有限公司
| 地址：新北市中和區連成路134巷16號
| 電話：(02) 2306-6842

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3月
定價 | 新臺幣250元

ISBN 978-986-03-1912-5

法律顧問 蕭雄淋
版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

作者簡介

林保堯

1947 年出生於台灣新竹

學歷：

日本國立筑波大學藝術學學位論文博士

省立台北師範專科學校國校師資科美勞組

經歷：

現任／國立台北藝術大學建築與文化資產研究所教授

歷任／國立台北藝術大學主任秘書兼代文化資源學院院長

國立大阪大學外國人客座研究員

國立藝術學院教務長

國立藝術學院傳統藝術研究所所長

國立藝術學院傳統藝術研究所中心主任

著作：

《台灣現代美術大系——鄉土情懷雕塑》（文建會策劃，藝術家出版，2004）

《台灣美術全集 23 卷——蔡蔭棠》（藝術家，2002）

《百年台灣美術圖像》（藝術家，2002）

《傳統藝術的保存與傳承》（國科會第卅八屆補助國外短期研究報告，2001）

《台灣美術全集 22 卷——張啟華》（藝術家，1998）

《公共藝術的文化觀》（文建會策劃，藝術家出版，1997）

《台灣美術全集第 7 卷——楊三郎》（藝術家，1992）

《線條·線條》（東華，獲年度金鼎獎，1992）

目錄

歷史·榮光·名作系列

CONTENTS

序 / 2

I、潘春源名作分析——〈婦女〉 / 4

- 主圖賞析 / 6
- 作品語彙 / 8
- 筆下特質 / 9
- 文化表現 / 10
- 小結 / 11

II、府城著名畫家潘春源的生平與評價 / 12

- 府城之子 / 14
- 台展發聲 / 18
- 彩繪人生 / 24
- 小結 / 29

III、潘春源作品欣賞及解析 / 30

人物四屏 / 31	畫具(潘麗水作品) / 45
大舜耕田 / 32	山村曉色 / 46
武侯奉表 / 33	三顧草廬 / 47
蘇武牧羊 / 34	觀音媽聯 / 48
楊震却金 / 35	魚籃觀音 / 50
竹溪品茗 / 36	秦叔寶、尉遲恭 / 51
卞莊刺虎 / 38	秦叔寶、尉遲恭 / 52
蘇武牧羊 / 39	宮女 / 54
花鳥 / 40	南極星輝 / 55
花鳥四幅 / 41	南埔釣艇 / 56
牛車 / 42	八仙圖 / 58
浴 / 43	猛虎下山 / 59
琴笙雅韻 / 44	舉杯邀明月 / 60

IV、潘春源生平大事記 / 62

V、參考書目 / 63

潘春源

美術家傳記叢書 | 歷史・榮光・名作系列

潘春源

〈婦女〉

林保堯 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、潘春源名作分析——〈婦女〉 / 4

- 主圖賞析 / 6
- 作品語彙 / 8
- 筆下特質 / 9
- 文化表現 / 10
- 小結 / 11

II、府城著名畫家潘春源的生平與評價 / 12

- 府城之子 / 14
- 台展發聲 / 18
- 彩繪人生 / 24
- 小結 / 29

III、潘春源作品欣賞及解析 / 30

人物四屏 / 31	畫具(潘麗水作品) / 45
大舜耕田 / 32	山村曉色 / 46
武侯奉表 / 33	三顧草廬 / 47
蘇武牧羊 / 34	觀音媽聯 / 48
楊震却金 / 35	魚籃觀音 / 50
竹溪品茗 / 36	秦叔寶、尉遲恭 / 51
卞莊刺虎 / 38	秦叔寶、尉遲恭 / 52
蘇武牧羊 / 39	宮女 / 54
花鳥 / 40	南極星輝 / 55
花鳥四幅 / 41	南埔釣艇 / 56
牛車 / 42	八仙圖 / 58
浴 / 43	猛虎下山 / 59
琴笙雅韻 / 44	舉杯邀明月 / 60

IV、潘春源生平大事記 / 62

V、參考書目 / 63

I ●

潘春源名作分析 〈婦女〉

潘春源
婦女

1931年 膠彩、絹
第五屆台展入選作品

主圖賞析

潘春源此幅〈婦女〉畫作，是一幅精心設計、細密規劃，更是體現時尚風流、時代風華的優異上乘的「美人畫」作品。就中，無形又有意顯露殖民時代下針對女性文化的風情之色與藝術之美的表現，堪稱是一件罕見的當世之作。

驚鴻一瞥，即發現，哦！這是在一間靜謐、豪華的空間裡，坐著一位稍稍斜倚著座椅、悠閒若思，又楚楚憐人的女性。您看就是她獨自一個人兒，那清麗娟秀的髮式、顏面，尤其明眸雙眼正凝視著我們觀者人群呢！

這確實是一幅極致寫生技法的佳作，除了令人不得不端視畫中女性人物之美之外，其四周相互配屬的空間

蕙蘭圖案

鐵樹

油紙傘

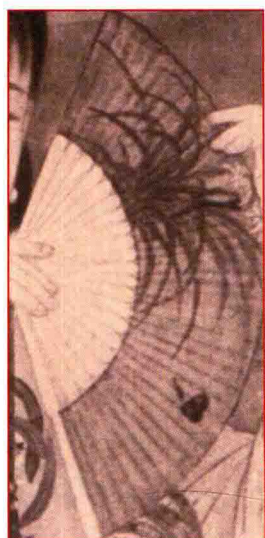

菊花圖案

曲形椅腳加以縮尖的簡約造型

● 潘春源〈婦女〉圖像語彙示意圖

蕙蘭圖案

圓形車枳圓球
作規律排列

牽牛花圖案

小雛菊裝飾圖案

西洋（變）體座椅，具有殖民性色彩現代化家具。

茶几平台

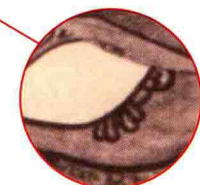
白花蝴蝶蘭圖案

硬殼繡花包包

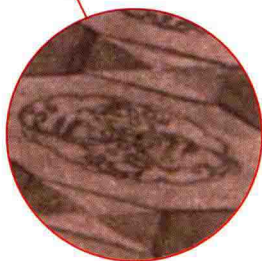
牽牛花

菊花花瓣圖案

物件、子題等，也不得不令人仔細揣度。若再度詳細觀之，喔！這還真是值得探索的一幅作品，其表現手法，內面潛藏的深度語彙與文化內涵等元素，令人動容又讚嘆。

「雙蝙蝠」瓷磚紋樣，為洋式建材與漢式傳統吉祥意象的結合，可謂是「土洋合體」的地磚紋樣。

作品語彙

首先，就畫作結構觀之。即在於（1）空間內裝構成的壁面與瓷磚，接著是（2）相對的配飾物件，即椅子與鐵樹等，以及（3）女性人物自身衣飾與其花樣與圖案。今依序述之。

從前頁「潘春源〈婦女〉圖像語彙示意圖」得知：

（1）空間的壁面，為日治時期引進的洋式新型且建材高貴的內裝工法，故空間簡潔、典雅、大方，豪華且寬敞碩大，不待言，這是殖民統治者的空間標識。大片整體、切割磨平拋光的高級建材，聳立陪襯在獨自的女性人物空間中，令人難以思議，何謂也？再者，碩大且井然有序的空間地板，亦是日治時期引進的大片洋瓷磚。重要的是，瓷磚上的美麗「雙蝙蝠」紋樣，倒是洋式建材與漢式傳統吉祥意象的結合，可謂為難得令人一讚的日治下的「土洋合體」地磚紋樣。

（2）這位女性獨自倚坐的椅子，令人極為好奇，難免要多看幾眼。依簡榮聰《台灣傳統家具》一書得知，應是日治時期引進的，其名可暫稱為「西洋（變）體座椅」。事實即是當時深具殖民性色彩現代化重要的家當吧！

此為一座雙人坐椅，面對畫面，左側有扶手，右側則作成一個類似茶几之平台，並用兩個弧形構件作斜撐；橢圓形椅背則以繪有滿滿小雛菊的玻璃（或瓷磚）作裝飾；橫向構件間使用日治時期引進的車床工具才做出的「圓形車枳圓球」作排列，例如椅背內、外雙圓框之間、座椅正面二橫桿之間，以及椅背下二橫桿之間，皆可見到圓球形變化的構件。再者，茶几末端與椅背之間，有一束腰如小燈座之物亦是；椅腳亦為曲形且加以縮尖的簡約造型。以及女性人物背後則有一扇「西洋椅背靠」。

潘春源 婦女（局部）

重要的是，在這座「西洋（變）體座椅」上，卻呈現極盡縝密心思的圖案語彙設計，其意涵令人生趣。即前述的椅背上的「小雛菊」及其椅背頂圓形構件內的「牽牛花」外，茶几下的側板上有「白花蝴蝶蘭」、正面左右兩隻椅腳正中處有「菊花圖案」、正面橫軸椅柱上有「牽牛花」。當然，女性人物椅座側旁的茂盛「鐵樹」，亦不可或忘。

（3）畫作中的主角人物，即是這位獨自稍微斜斜倚坐的女性。其身上

穿著改良式且更方便的當時現代化旗袍，上下連身一件，無開叉。然旗袍上的團花紋卻是芬芳清香的「蕙蘭」（報歲蘭）圖案，而且秀緻柔約雙手舉起開展的「扇子」，亦是具象的「蕙蘭」花卉。又，翹起腳兒的女性「有跟包鞋」上的花紋為「菊花花瓣」。另外，在女性人物座椅椅腳前，則有一把「油傘」，座椅右側，則放著隨身的女性「硬殼繡花包包」，其上雖有「花紋」，然看不清，無法得知。

這樣一幅簡潔獨立的女性人物畫作，細細端視之後，竟發覺有十幾種之多的畫作語彙。這樣的語彙表現，是作者無意描繪的呢？還是有意選取而繪的呢？今天，無法知道，不過就一個殖民時代的社會生活實態觀之，卻是涵蓋著當時的文化意識與其背景的。以下略述。

筆下特質

首先，是對潘春源這幅名為〈婦女〉的女性人物身分與其特質，擬作一探。

婉約悠閒，又略帶楚楚憐人之態，是這位女性給人的第一視覺印象。然而，其倚坐之勢的動人風情體態，令人好奇她的身分。女子一頭細緻摩登的瀏海往後輕撥，套有弧形髮箍，露出纖秀的耳朵與珠子耳環。同時白皙淨緻的小腿幾近完全露出，且斜靠之勢翹起腿兒。看著！看著！一般婦女坐下包不離身的精品般「女性包包」，竟隨意放置身旁的椅坐上。相對地，她兩隻柔緻細嫩的雙手臂，也幾近露出，且雙手指尖柔情有意般的展現扇面，凝定的眼神專注凝視著正面迎來的觀者，似乎含情脈脈，也像在傾聽某人訴說的衷曲似的。

當時女性們、婦女們不常見的「露耳根」、「翹起腿」、「露小腿」、「露手臂」、「展扇兒」，又「包離身」、「倚斜坐」之態，再加，美好體態、姣美顏面觀之，應是當時從事高級特殊場域的女性服務者。這樣地看，前述「展扇兒」不就是面對此行入幕之賓的情意之示嗎？

那麼，這位畫中女性在這種場域的時間，是何時呢？亦是有趣。從其高

潘春源 婦女（局部）

級絲質般衣料，以及高領緊扣衣飾來看，府城炎熱的六、七、八月夏天，不太可能，而極可能是九、十、十一月的秋天或夏秋之際；來此場域之前，正逢下雨，便撐著油傘來，到達目的地的時候，便收起油傘擺在座椅左側椅腳前頭。當下，正稍稍歇息一下！

由上可推測，此幅畫作中的女性人物，是在夏秋帶有極大雨勢之際，非常敬業的，以美容盛裝即將開始今天在特殊場域的服務工作者。

當然，這樣疑似在特殊場域從事服務工作的女性，卻被塑造在怎樣的空間意象中呢？不妨，由圖意略述。

文化表現

畫作整體空間中的圖像語彙，事實正顯現兩種文化的隔閡與對峙，即當時統治的殖民者與被殖民者的混融合體文化觀。

椅座椅腳上的「菊花圖案」，事實常見於日本女性和服或其腰帶上，與其櫻花圖樣搭配，正道出這是殖民者殊有的空間場域標識。再加上左側鐵樹，更不待言。鐵樹、椰子樹，眾所周知，是日治時期內地日本國土延伸的象徵。此二者，皆為南方熱帶植物，日本寒帶國是不長的，因而對於統治地區的官廳、役所、學校等，重要者植以高大的椰子樹，像今天的台大，還有當時州、廳郡役所。然而公學校、地方役所（鄉鎮公所）等的大門口，正前方一定是個圓環，就中，就是植有鐵樹。現在圖中的鐵樹，卻是個盆栽型，正說明這是個可移動的「日本國土」觀念。換言之，移到哪兒，那兒不就是日本國土嗎？也就是當時的殖民統治者。既然這兒即是殖民者擁有的空間，故其空間壁面適合以大型高貴建材的內裝與設施，故地面舖以殖民者運來的新式洋瓷磚，以增添高貴奢華之勢。

當然，這一張獨一無二的「西洋（變）體座椅」更是如此了。從前述可知作者潘春源繪圖的時間為一九三一年，而就時間點來看，此時期的西式家具是一種現代性表徵，即殖民者的新式洋化產物。故當時的漢式家具受到這股潮流影響，形式與作法皆有很大轉變。此種洋化家具型式不僅成為當時台

灣家具的主流，事實亦常見於清代晚期或日治時代的「公館」、「租館」、「酒家」、「衙門」、「會社」，甚而「俱樂部」等。若此畫場景為酒家，婦女可優雅悠閒倚靠在左側扶手，而右側較高茶几又可放置茶器或酒器，即知此空間業已強烈表現出其功能性了。

接著，另一面的圖像語彙，亦可觀之。婦女身上的衣飾及雙手扇子上的「蕙蘭」，令人直接憶起「蕙質蘭心」，此成語意味著女性之優質，即比喻女子淑美善良的氣質。這樣象徵淑女蘊含優雅形象的女性人物，其出身又為何？椅背的小雛菊及其頂上的牽牛花，與座椅正面橫軸上亦是牽牛花來看，不是正道出嗎？此兩者是台灣鄉間處處可見的吉祥花卉，正暗喻道出該女性出身有如小雛菊與牽牛花一般的樸實與卑微。然而，雖是如此，卻是有如椅子鑲嵌著的白花蝴蝶蘭…。因為這是台灣特有種，原產台東山間，有空谷幽蘭之美譽。換言之，一名樸實卑弱女子，卻是難得一見、稀有的空谷清音，且又為幽蘭清秀的「良美」女子。

■ 小結

簡而綜之，潘春源入選第五屆（1931年）台展的〈婦女〉一作，是一幅劃時代高度的美人藝術創作，不僅表現出一位畫家純熟精練的女性人物寫生技法，同時，更透顯畫作精密慎思的布局構圖與用色，清晰地表現出當時洋式新型的現代化與實境情景的意象化，巧妙慧思地融匯在整體構件組合中，表現出「和洋」又「土洋」的氛圍語彙，展現出一位有時代性思惟力量的畫家功力。

今，透過畫作中獨特的作品語彙析微解構，令人頗感無意有意間，如潺潺流水般滲露出當時殖民文化的時代風尚，一筆一筆地展現日治時期下，逐步引進新式洋化現代性生活的另類風華與社會實景。

著實地說，以一幅稀世標的時代典範型「女性人物」之作，展現的不止是於台灣美術史上一位罕見的文化表現紀錄者，更重要的是，其作品體現了時代文明深藏不露的特有意涵與其風尚底蘊吧！這個想必是今日回顧府城之子——畫家潘春源在藝術才華上最有價值的一面吧！

II ●
府城著名畫家
潘春源的生平與評價