

景觀・自在

楊英風

藝術家要有兩方面修養，一是盡人之性，一是盡物之性：一方面把他的智慧與創造力用於生活中，生活即藝術，藝術即生活，真正的藝術即是他本身，他創造的藝術品是他生活自然的流露；一方面不被材料所限制，金木水火土……甚至科技的產物都可以運用自如以表現他的生活智慧。

楊英風

(攝影／柯錫杰／台北·林口工作房／1996)

追求天人合一的景觀藝術家

楊英風，一九二六年出生於台灣宜蘭，一生創作千餘件，有漫畫、版畫、雕刻、雷射藝術、景觀與建築規劃等各類藝術作品，並獲殊榮無數。楊英風師法自然、美化人生，強調中國「天人合一」的哲學觀，謀求自然與人性的結合，其景觀雕塑作品，為人類安排一個充滿和諧與秩序的美好生活環境。

|感謝

釋寬謙、楊英風藝術教育基金會。

國家圖書館出版品預行編目資料

景觀·自在·楊英風／蕭瓊瑞作，-- 初版，--

臺北市：雄獅，2004〔民93〕

面；公分，--（雄獅叢書；18-053）

ISBN 957-474-082-X（平裝）

1.楊英風-傳記 2.藝術家-台灣-傳記

909.886

93018976

雄獅叢書 18-053

作者 蕭瓊瑞

發行人兼總編輯 李賢文

特約顧問 釋寬謙

責任編輯 黃長春

美術設計 曹秀蓉

校對 編輯部

製版印刷 麒軒彩藝有限公司

出版者 雄獅圖書股份有限公司

106台北市忠孝東路四段216巷33弄16號

TEL:(02)2772-6311

FAX:(02)2777-1575

E-mail:lionart@ms12.hinet.net

網址 <http://www.lionart.com.tw>

郵撥帳號 0101037-3

法律顧問 聯合法律事務所

初版 2004年11月

定價 NT600元

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

ISBN 957-474-082-X

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

著作權所有·請勿翻印

景觀・自在

楊英風

策劃 行政院文化建設委員會
雄獅美術

召集人 陳其南

策劃小組 楊宣勤・禡洪濤・潘耕吉
周雅菁・魏嘉慧

出版 雄獅圖書股份有限公司

著作權人 行政院文化建設委員會

顧問群 石守謙・李明明・李欽賢
廖修平・鄭明進・鄭善禧
顏娟英

三十二位傳記作者 共譜台灣美術家的心曲

美術的開創與傳承，依靠的是美術創作與美學文字的相輔相成，自古以來中西美術史中美術家往往兼任美術論述、批評與分析的工作，近代以來才逐漸分工，而出現了專業美術文字工作者。

本套【美術家傳記叢書】順利進行到今日的第五階段共五十本，除了有關人士的努力之外，也是得力於三十二位作者共同參與方可實現。其中有教授、詩人、畫家、攝影家，也有資深編輯；無論是台灣美術史學者或是業餘研究者或是甫自研究所畢業的年輕學者，都以撰寫一本心儀的美術家，為台灣美術盡一份心力。當作者與編者親眼看到前輩美術家陳進、顏水龍、楊三郎、劉其偉、林之助等人帶著滿意神情捧著一本新出爐的美術家傳記叢書，才放下一顆忐忑不安之心，同時也與美術家分享了出版的喜悅。

一位稱職的作者是一本傳記叢書成功的首要條件，在尋覓作者的過程中充滿了驚奇與挑戰：資深攝影家張照堂主動表態願意撰寫《鄉愁·記憶·鄧南光》；中研院美術史學者顏娟英以其雄厚的台灣美術史學養樂意為《水彩·紫瀾·石川欽一郎》一書主筆；畫家、詩人席慕蓉也歡喜有此機緣為其恩師提筆撰寫《彩墨·千山·馬白水》……他們的主動積極令人驚喜。出版《草書·狂雲·陳雲程》則充滿了挑戰，陳雲程雖是百歲書家但成名甚晚，研究者少而有關論文資料更是罕見，所幸書法家陳宏勉以厚植台灣書史之心，完成陳老先生的出土工作。

撰寫過程的苦與樂，將隨書的出版成為過去，然作者努力的痕跡必將與書長存，年輕學者廖瑾瑗多次自費前往洛杉磯採訪郭雪湖，邱函妮也多次前往東京拜訪立石鐵臣夫人，畫家林銓居更經常去大陸收集溥心畬、余承堯、于右任的資料……在在顯示作者的責任感與求全之心；李欽賢以其長年研究台灣美術的筆耕經驗，成功地為讀者介紹了黃土水、廖繼春、郭柏川等美術家；作者鄭惠美以獨出的傳記文筆將席德進、劉其偉、陳其寬的一生寫得十分動人；蕭永盛則以個人特具情感的書寫風格，活現了張才與郎靜山的影像天地；洪米貞則期盼透過《靈魅·狂想·洪通》一書，將台灣樸素藝術帶到世界。還有許多不在列舉中的作者如：蕭瓊瑞、黃小燕、邱士華、廖雪芳、蔡文怡、白雪蘭、陳淑華、李奕興、盧廷清、李蕭錕、李郁周、林育淳、江衍疇、湯皇珍、陳惠玉、劉芳如、田麗卿、陳瓊花、鄭水萍、涂瑛娥，都以其專業與熱情付出了可貴心血。

本套書出版的原始動機在於呈現台灣美術家的才情並兼述台灣美術文化發展軌跡，沒想到間接促成了三十二位作者以文字豐厚了台灣美術。他們以文字向國人說出美術家一生精采的故事，同時也以文字教導國人如何欣賞美術家作品以及如何理解美術家的創意境。

美術家以其作品呈現了「情」與「愛」；傳記作者則以文字再度彰顯了美術家的「情」與「愛」，如此台灣美術文化可望更濃更厚。

目錄

I 噶瑪蘭的孤獨童年 8

II 北國烽火下的藝術少年 14

III 從憂鬱的「沈思」到「生命的綻放」 28

自食其力的師院生活 30

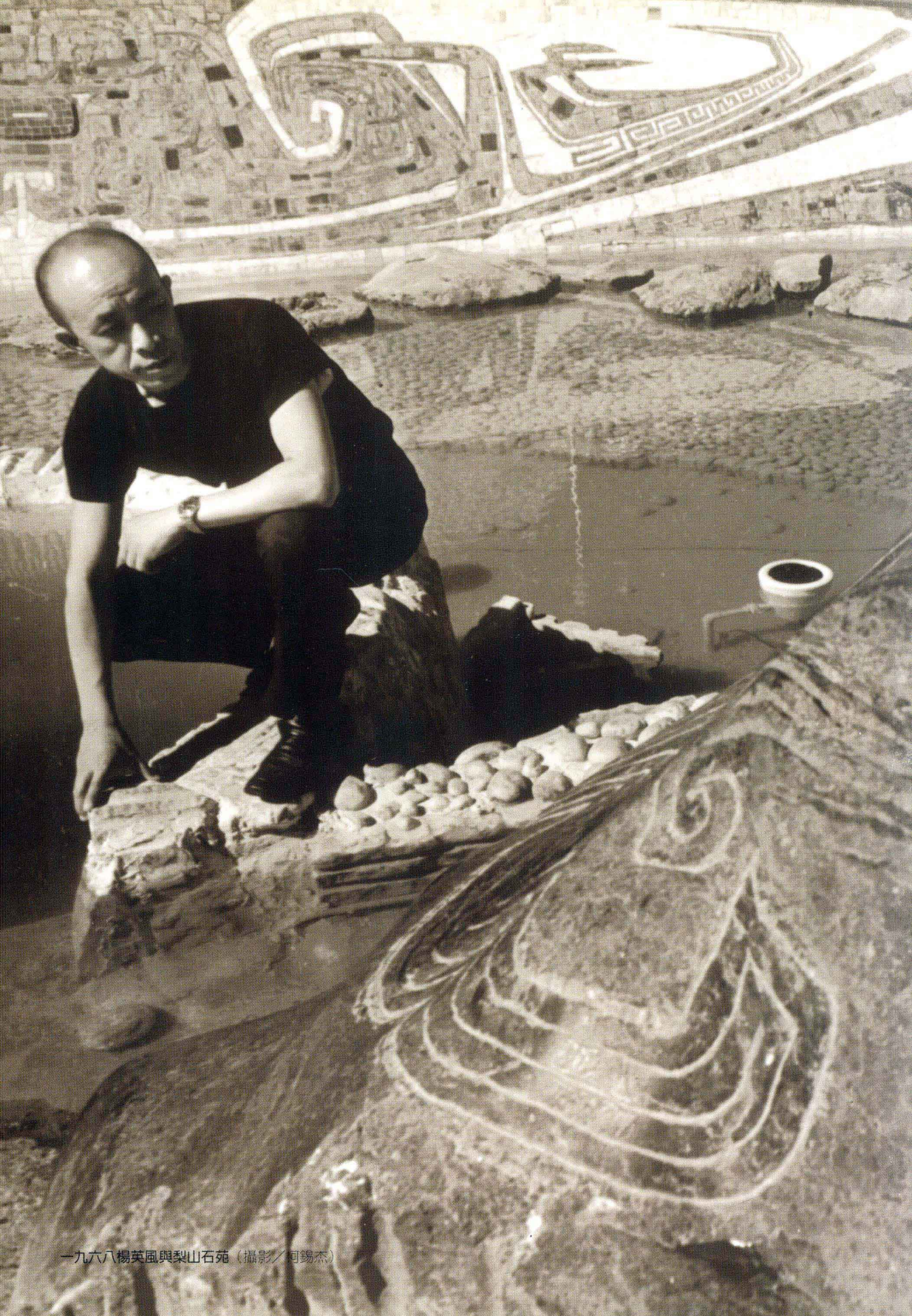
體驗農村生活的《豐年》時期 41

IV 走向國際・再求突破 84

V 開發花蓮石雕，培育創作人才 114

VI 超越巔峰，再創新局 144

楊英風年表記事 173

一九六八楊英風與梨山石苑（攝影／柯錫杰）

雕塑是因環境而生的，不管抽象或具象，實用或非實用，好的雕塑對環境有增減調和作用；雕塑離不開環境，若與環境配合得宜則更能顯出它蘊含的特色。雕塑本身就是內外具足的景觀，好的景觀其實也是理想的雕塑造型，為了強調以小見大、以大見小的豐富靈活觀念，我喜歡將景觀雕塑合言。

——楊英風

I

噶瑪蘭的孤獨童年

宜蘭不遠的海面，是一座龜山島，大人們都稱它是福龜，會為鄉民馱來福氣和幸運。倍受寵愛的楊英風，向外婆要來了一把大剪刀，還有一些紙，剪了一隻又一隻的福龜，寄給遠方的父母……日後楊英風以不銹鋼材來雕塑他的各種造型，隱隱中，就有著童年時代剪紙的一些影子。

- 1926 · 黃土水「南國風情」入選東京聖德太子奉讚展。
· 七星畫壇，第一屆畫展於台北博物館。
· 陳澄波「嘉義街外」入選日本七回帝展。
· 黃土水攜「釋迦像」返台，獻納台北龍山寺。

楊英風，這位在戰後台灣現代藝術運動中扮演重要角色，在版畫、雕塑、設計、景觀、雷射，乃至漫畫方面，均有所建樹，後期則以景觀雕塑為世人所熟知的傑出藝術家，一九二六年一月十七日，誕生在日治時期台灣東部的宜蘭縣。

●宜蘭，古稱噶瑪蘭，在台灣漢人移民史上，是屬於開發較晚的地區，但也正由於這個原因，宜蘭始終保持著山明水秀的優美環境。

●楊英風的父親楊朝華、母親陳鴛鴦，

為了生意上的需要，長年旅居中國東北和北平，身為長子的楊英風，便託付給姨父母照顧。

●開始懂事以後的楊英風，面對宜蘭明媚的山水，經常思念起長年無法見面的父母親，尤其是他心目中「美得像個女神」的母親。

●母親每三年一次，隨著父親回鄉探親，平常和外婆睡在一起的楊英風，這時便可以依偎在母親懷中，香甜的安睡。母親身上的體香，帶給他極大的溫暖。清晨起床，他會看見母親美麗的身

從宜蘭縣頭城鎮遠望龜山島

1927 · 第一屆台灣美術展覽會於台北樺山小學舉行。

· 赤島社成立。

影，坐在房間那個嵌有紅色木框的大鏡子前，梳妝打扮。氣質優雅的母親，喜歡穿著黑色金絲絨旗袍，和她走在宜蘭街上，會吸引所有人的目光；幼年的楊英風牽著母親的手，心中有著無比的滿足和驕傲。

●但是母親的來去，往往像是一陣旋風，又像一個美麗的夢；某天清晨醒來，母親就不見了，只剩下那個紅色木框的大鏡子，空盪盪地孤立在那裏。楊英風會注視著這個大鏡子發呆，凝視著鏡框上木雕的鳳凰紋飾。母親、鳳凰，鳳凰、母親，幼年楊英風的心中，不自覺地，就把這兩個意象聯結在一起；似乎見到了鳳凰，也就見到了母親。母親像一隻展翅飛翔的鳳凰，偶爾翩翩而降，忽焉又飄然離去。這個童年的意象，也因此成為楊英風日後創作重要的原型和母題。

●宜蘭不遠的海面，是一座龜山島，島形像一隻笨重、溫和的大海龜。大人們

楊英風 長夜漫漫望明月（父母親浮雕像）

1966 銅 直徑13.3公分

（楊英風藝術教育基金會收藏）

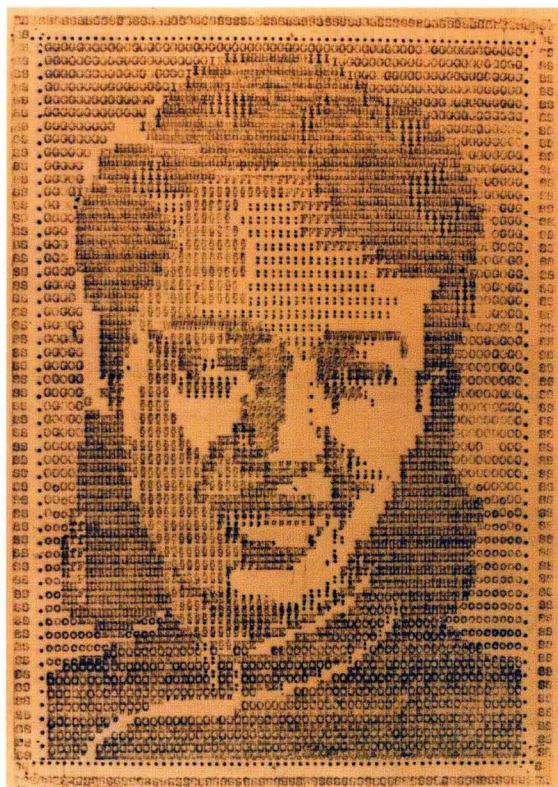

父親楊朝華與母親陳鶯鶯

1933 · 台灣文藝協會成立
· 日本退出國際聯盟

宜蘭時期楊英風的個人照

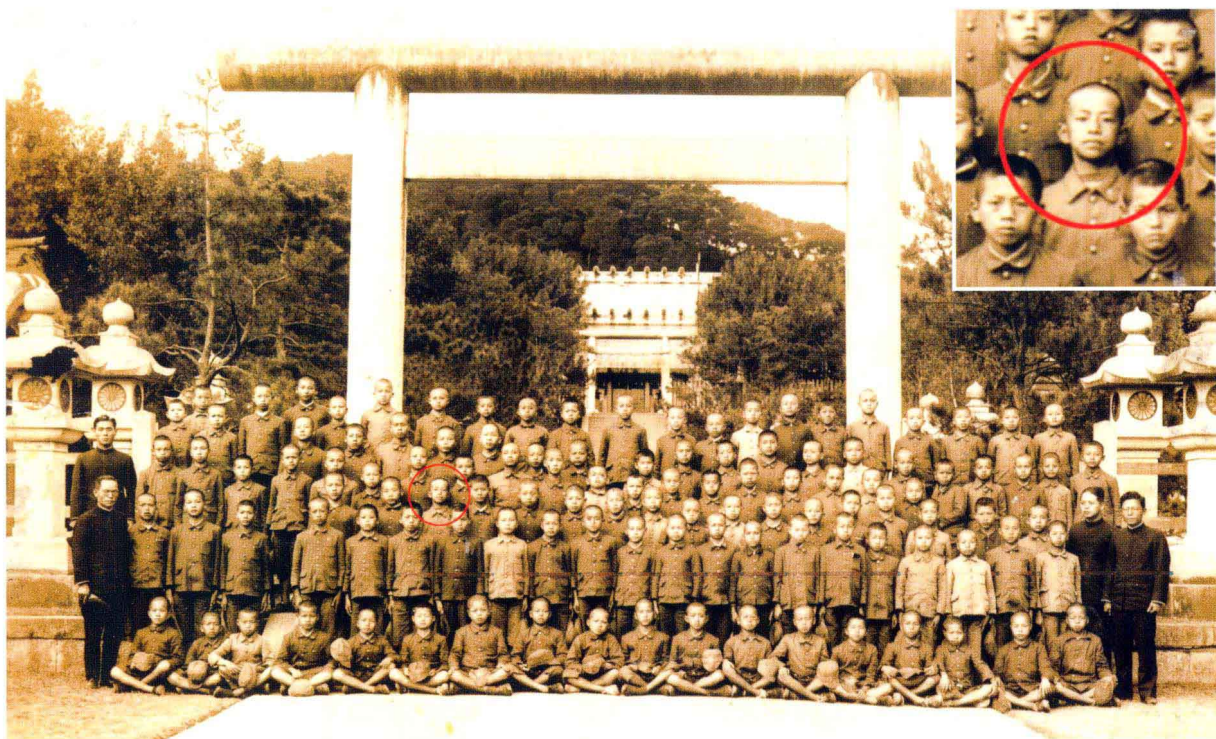

楊英風 母親陳鶯鶯 打字製圖

都稱它是福龜，認為會為鄉民馱來福氣和幸運。倍受寵愛的楊英風，總向外婆要來了一把大剪刀，還有一些紙，剪了一隻又一隻的福龜，寄給遠方的父母，剩下的，送給同學，也貼在自己的房間。這個用剪刀剪紙形的興趣，一直延續了相當的時日，日後楊英風以不銹鋼材來雕塑他的各種造型，隱隱中，就有著童年時代剪紙的影子。

● 不銹鋼雕塑是楊英風一九七〇年之後，經常採用的創作媒材，也深刻影響台灣雕塑界。其作法，是先以單片鋼材裁剪成形，然後再一片片焊接成立體造型，並加以打磨光滑。因此說：這種單片剪裁的手法，有著童年剪紙的影子。

● 孤獨的童年，卻也是倍受關愛的童年，造就了楊英風喜好沈思冥想、自我對話的深沈個性。作為藝術家的楊英風，從他日後留存下來，目前存放在新竹國立交通大學「楊英風藝術研究中心」的大量文獻資料看來，某些方面，更像

楊英風就讀宜蘭公學校時的團體照

個哲學家，或歷史學者。

●一九三二年，七歲的楊英風，進入宜蘭公學校就讀。很快地，他的美術興趣和才華，就顯露了出來。同時，也得到了當時的老師林阿坤先生特別的鼓勵和啓發。

●生長在富裕的大戶人家，嚴謹的家教，使楊英風比同年齡的同學，顯得更為成熟而穩健。日後作為一個創作力迸發的藝術家，楊英風也始終保持著一種自律甚嚴、勤奮敬虔的生活態度。

●一九四〇年，楊英風公學校高等科畢

業，在父母和姨父母的約定、安排下，和年長一歲的表姊李定訂了婚約。同年，為了日後的學習生活，便被父母接往北平，結束了他的童年時代。

表姊李定

豐穀盈倉慶有年

年瑞民康

福

福

福

福

豐財興

