

台灣傳統建築彩繪之調查研究

以台南民間
彩繪畫師陳玉峰
及其傳人之
彩繪作品為對象

研究主持：李乾朗

【研究委託單位】

行政院文化建設委員會

臺灣傳統建築彩繪之調查研究；

以臺南民間彩繪畫師陳玉峰及其傳人之彩繪作品

為對象／李乾朗研究主持

——版。——臺北市：文建會，民 82

164 面； 公分

ISBN 957-8989-15-6 (平裝)

1. 陳玉峰—傳記 2. 建築—設計—台灣

921.71

82007829

台灣傳統建築彩繪 之調查研究

發行人：申學庸

出版者：行政院文化建設委員會

地址：台北市愛國東路一〇〇號

策劃：陳以超

行政編輯：黃素絹、徐黛妮

撰文：李乾朗、李奕興、康諾錫、俞怡萍

攝影：李乾朗、康諾錫

設計：李男設計工作室

排版：正豐電腦排版公司

印刷：紅藍彩藝印刷公司

中華民國八十二年十月一版一刷

台灣傳統建築彩繪之調查研究

以台南民間
彩繪畫師陳玉峰
及其傳人之
彩繪作品爲對象

研究主持：李乾朗

【研究委託單位】

行政院文化建設委員會

目次

前言

第一章 緒論 6

第一節 研究主旨及範圍 6

第二節 研究方法與流程 10

第二章 台灣傳統建築彩繪概論 14

第一節 中國建築彩繪的遠古傳統 14

第二節 台灣傳統建築彩繪的特色 24

第三節 與陳玉峰同時期之其它匠派分佈情形及代表匠師 34

第三章 台南民間彩繪畫師陳玉峰及其傳人陳壽彝 58

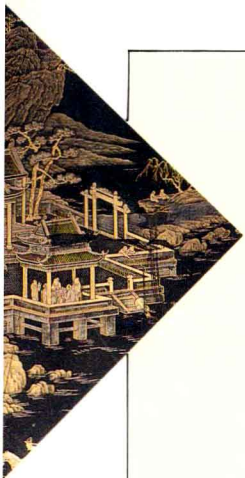
第一節 陳玉峰的生平及學藝過程 58

第二節 陳玉峰留存之傳統建築彩繪作品分析 74

第三節 陳玉峰手稿及其它作品 106

第四節 陳壽彝之習藝歷程與傳統建築彩繪作品 126

第四章 結論 158

前言

彩繪是中國古建築的一項重要特色，在台灣傳統建築裡，木結構以油漆保護，而寺廟及大宅徵聘畫師為其彩繪也是一項古老的傳統。但由於台灣氣候濕熱，頗不利於彩繪之保存，加以寺廟每隔數十年總要修葺一新，樑上及壁上彩繪亦隨之毀去重繪。因此今天我們不易看到兩百年以上的建築彩繪作品。據我所調查的實例，台北林安泰古宅的通樑上，仍保存約清道光年間的包袱彩繪，其次台中社口林宅大夫第及潭子林宅摘星山莊仍有同治及光緒年間的彩繪，這些罕例已成為研究台灣古代彩繪的重要瑰寶。

為要了解台灣古建築彩繪的特徵與匠師流派，我們過去數年曾進行了一些訪問老匠師的工作，在這些問題上有了基礎性的認識。這次，我們受行政院文建會的委託，以台南陳玉峯為對象，以他的建築彩繪作品及手稿本為線索作調查研究。希望這項成果能開闢古蹟研究朝向更深廣的方向，且能記錄這些可能逐漸消失的文化資產。

調查研究工作於民國八十一年十月開始，於八十二年六月完成，共用八個月的時間，顯然太緊促了些，不過這期間得到陳玉峯傳人陳壽彝之熱誠幫助，提供珍貴的資料。另外住在高雄的陳振吟先生亦提供數幅陳玉峯原作供我們拍攝，台北的朱福生先生提供一幅陳玉峯送他的紙本原作，並皆接受我們的口頭訪問。如果沒有他們的幫忙，這本報告書必將大大失色，在此向他們致誠摯的謝意。

另外，本研究的重點在於史料蒐集與比較，以我們訪問老輩人士所得線索，將陳玉峯的生平與所繪的寺廟作品年表初次建立起來，這個工作是研究古建築的基礎。一手資料的

蒐集除了訪問陳玉峯的門人之外，尚要親臨寺廟現場拍攝原作，這是刻不容緩的，稍慢即逝。康銘錫先生不辭辛苦爲我們拍攝到許多珍貴的照片，並撰文分析，爲此次研究的功勞者，在此感謝他的支援。

李奕興先生出身鹿港，素來對彩繪有深入之研究，由他擔任協同主持，得心應手。俞怡萍有豐富古建築調查研究經驗，負責整理作品年表並撰文分析，鉅細無遺。

調查研究工作舉行期中及期末報告時，潘元石、莊武男、莊伯和、蘇玲香等諸位專家學者給予我們許多寶貴的意見，並提供資料，使這本報告書增色良多。另外，行政院文建會郭前主任委員爲藩、申主任委員學庸、劉副主任委員萬航先生、陳處長以超先生、謝副處長文筆先生、謝專門委員義勇先生、潘專門委員耕吉先生、黃素絹科長、游郁芬小姐、徐黛妮小姐等亦在行政作業方面給予我們莫大支持，使這次研究獲得令人滿意的結果，在此特別誌謝。

當然，我們到台南拜訪陳壽彝先生，他及家人誠摯接待我們，並提供他父親玉峯先生的手稿資料，使研究工作得以順利進行。再者，我們與陳先生長談，深深爲他對美術的執著有所感動。他不善應酬，將所有的時間投注於旅行寫生。尤其他近年的興趣已漸從寺廟所謂外場工作轉入耗時耗力的膠彩畫，用功之勤令人起敬。我們從他的繪畫生涯也體會到美術家自我要求與境界提昇的心路歷程。

我們也希望在這本肯定陳玉峯父子彩繪藝術成就的研究報告印行後，文建會能繼續編印其珍貴的手稿，使廣爲流傳，此亦爲文化資產保存之一環重要工作也。

民國八十二年六月 李乾朗謹識

第一章 緒論

第一節 研究主旨及範圍

中國建築之建造為這個民族對外在環境之調適所發展出來的產物，它歷經數千年試驗與修正，滙成近代我們所見的結果。雖然今天我們又有了新的材料與新的力學知識，但審美觀點仍繼承了許多古代的精神。回顧中國古建築之作法，它結合了許多種不同的材料，如竹、木、泥、磚、石、瓦、五金與漆料。其中木作及泥牆即常披上顏料，或髹漆，或施彩，一則可以保護木材，另則可以為建築披上一層彩衣，強調色彩與圖案之美感或象徵意義。在北京頤和園內慈禧太后曾題「藻繪呈瑞」四字匾額，充分說明了彩繪的人文意義。這項工作，有時並非只有匠師獨立完成，甚至提供文人雅士揮毫，舞文弄墨，經過千年以上之改進與充實，逐漸孕育成中國傳統的建築彩繪藝術。

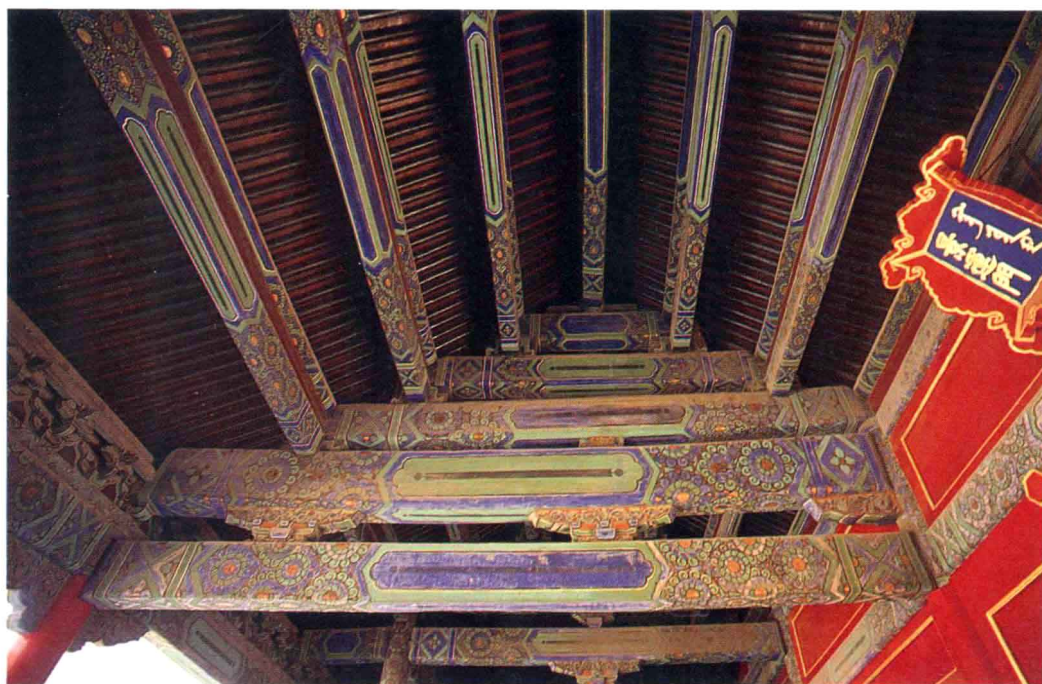
中國古代建築上的彩繪大致畫在木材上、抹灰牆上與石材上之區別。由於附著體不同，畫法與表現手法亦不同。早在仰韶文化中即發現有岩石上之彩畫，屬於原始氏族社會的建築裝飾。漢朝盛行厚葬，陪葬冥器出土之後，可以看到陶製房舍上面樑枋有色彩及圖案，似可推證漢代的建築可能多施彩畫。不過，在佛教進入中國之後，隨著寺觀宗教壁畫之興起，中國建築的彩繪得到更進一步的發展，成為多彩多姿的專門技術了，歷代有專業為寺廟繪壁畫的匠師。史載漢明帝「時於洛陽城西雍門外起佛寺，於其壁畫千乘萬騎，繞塔三匝」（註①）。至隋唐時期，石窟及寺觀壁畫更達鼎盛，敦煌莫高窟尚保存許多佛畫，規模宏偉，技法成熟，著名的吳道子即擅長佛畫。至宋朝，畫師武宗元的「朝元仙仗圖」，人物眾多，神態各異，且其旌旗飛揚，服飾皆隨風飄動，非常生動。唐朝的建築彩繪，現今仍可在山西五台山佛光寺看到

日本兵庫縣淨土寺木結構全塗以朱漆。

泉州開元寺木構架全漆朱色。

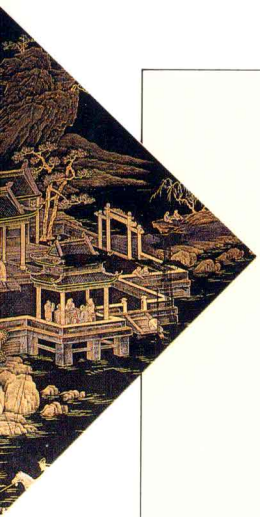
紫禁城景運門之靛青色旋子彩畫。

紹興禹王廟之錦紋彩畫。

紹興禹王廟彩繪為清代作品。

一些。五代的作品，則可在山西平順大雲院看到一些。至於宋朝，則河北定州靜志寺與山西高平開化寺看到。元朝的寺廟彩繪，則以山西芮城永樂宮最爲著名，其線條流暢，設色華麗，不愧爲中國彩畫之瑰寶。

這些寺廟多位於山西、河北與甘肅等地，由於氣候乾燥，有利於長久保存，但是反觀台灣，就很難得看到年代超過兩百年以上的彩畫了。台灣爲位於亞熱帶的海島，受到溫度、濕度、光線、蟲害及風化之影響，彩繪很難完整地保留下來，造成我們研究上的困難。

台灣民宅與寺廟所見之彩繪，從中國彩繪承傳視之，台灣的彩繪屬於蘇式彩繪系統，亦即南方風格之彩繪。其技巧、構圖與題材皆有明顯的特色，尤以清代同治、光緒之後的台灣，因經濟逐漸發達，寺廟與大宅多競相邀聘名匠施作彩繪，其畫風細緻，極具藝術價值。然而近數十年來，台灣急速都市化，古建築逐漸消失，古典的彩繪亦漸失傳，代之而起的是寺廟裡以化學油漆所繪製的粗俗彩繪，長此以往，優良的作品逐漸消失殆盡，當爲有識者感到惋惜與警惕。

近年國內古蹟修護，重點大多放在結構體的維修，如樑柱校正與抽換，屋瓦與屋脊修補，牆體抹灰與修補，但對於彩繪之保存、修補與重繪，一直未有妥善的解決方法。保存彩繪確是一門專業學問，像歐洲教堂裡的壁繪即動員化學、物理等科技專家參加修護。而重繪的技巧也很專業化，目前台灣從事彩繪的匠師亦呈青黃不接情形。因此，傳統彩繪之調查、研究與修護對策實已到達刻不容緩的地步了。但台灣地區彩繪之師承匠派有別，到今尚未出現有系統之調查研究。有鑑於此，文化建設委員會乃計劃先進行局部的深入調查，未來再逐次擴及全面，同時以較容易掌握的匠派作品作爲研究對象，或可作爲未來進一步研究之基礎。

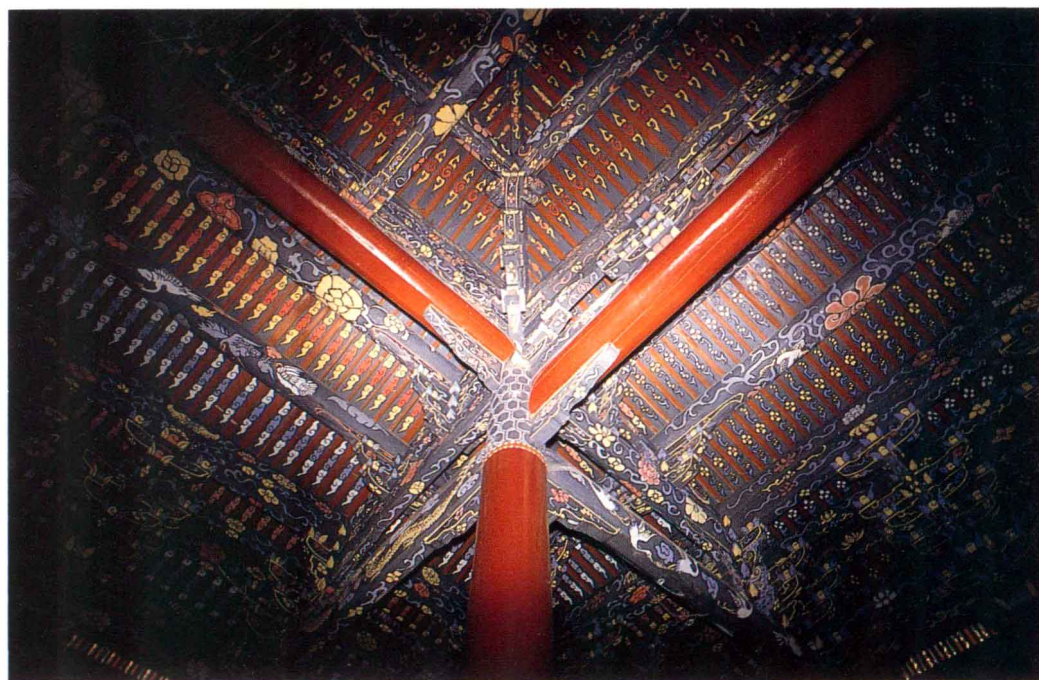
這次，我們受委託進行調查研究的對象，以著名的台南名畫師陳玉峰及其師徒之彩繪作品爲對象，主要的原因爲：

清宮殿式和璽彩繪（取自中國彩畫）。

韓國漢城景福宮彩繪以綠色為主。

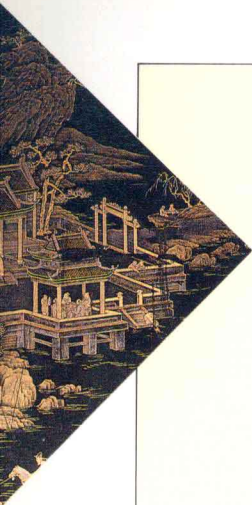
泉州文廟近年所作彩繪

廣東南華又廬之彩繪，清末作品。

淡水忠寮李宅包巾彩繪，為罕見之光緒年間作品。

1. 陳玉峰師徒在台灣彩繪界名聲卓著，早已獲得肯定地位。
2. 陳玉峰師徒彩繪作品分佈廣且質量佳，有很大影響力。
3. 陳玉峰後人保存完整的圖稿資料，可供研究之參考。
4. 陳玉峰後人提供資料的配合意願很高，使研究成果可以預期。
5. 陳玉峰後人陳壽彝得其真傳，目前仍繼續創作，作品水準甚高。

研究的範圍，主要分為兩部份：

- 一、建築上所保存的彩繪作品之研究，以陳玉峰從一九二〇年代以來所參加之寺廟彩繪為調查對象，從現場所保留之作品中分析其作品之特色，並作攝影記錄。
- 二、以陳玉峰傳人及弟子所保存之書畫、圖集或畫冊之作品進行比較研究，並作訪談記錄，蒐集相關資料作為將來進一步深入研究之基礎。

第二節 研究方法與流程

以特定對象研究台灣傳統建築彩繪，在近年的相關研究報告中尚屬先例，基本上這是一種兼具技術史與美術史成份的研究。我們擬訂研究方向以全面調查台灣各地尚留存的陳玉峰寺廟彩繪作品，包括台南大天后宮、台南陳德聚堂、嘉義城隍廟、高雄旗津天后宮、高雄塩埕三山國王廟、左營慈濟宮、澎湖馬公天后宮、北港朝天宮、朴子配天宮及台北艋舺龍山寺等。分區進行實地調查、訪問、記錄與攝影。

麻豆林宅之瓜筒油漆，清光緒作品。

潮州彩塘從熙公祠描金彩繪。

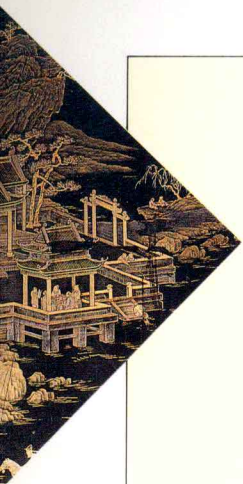
金門山后王宅之灰壁上彩繪。

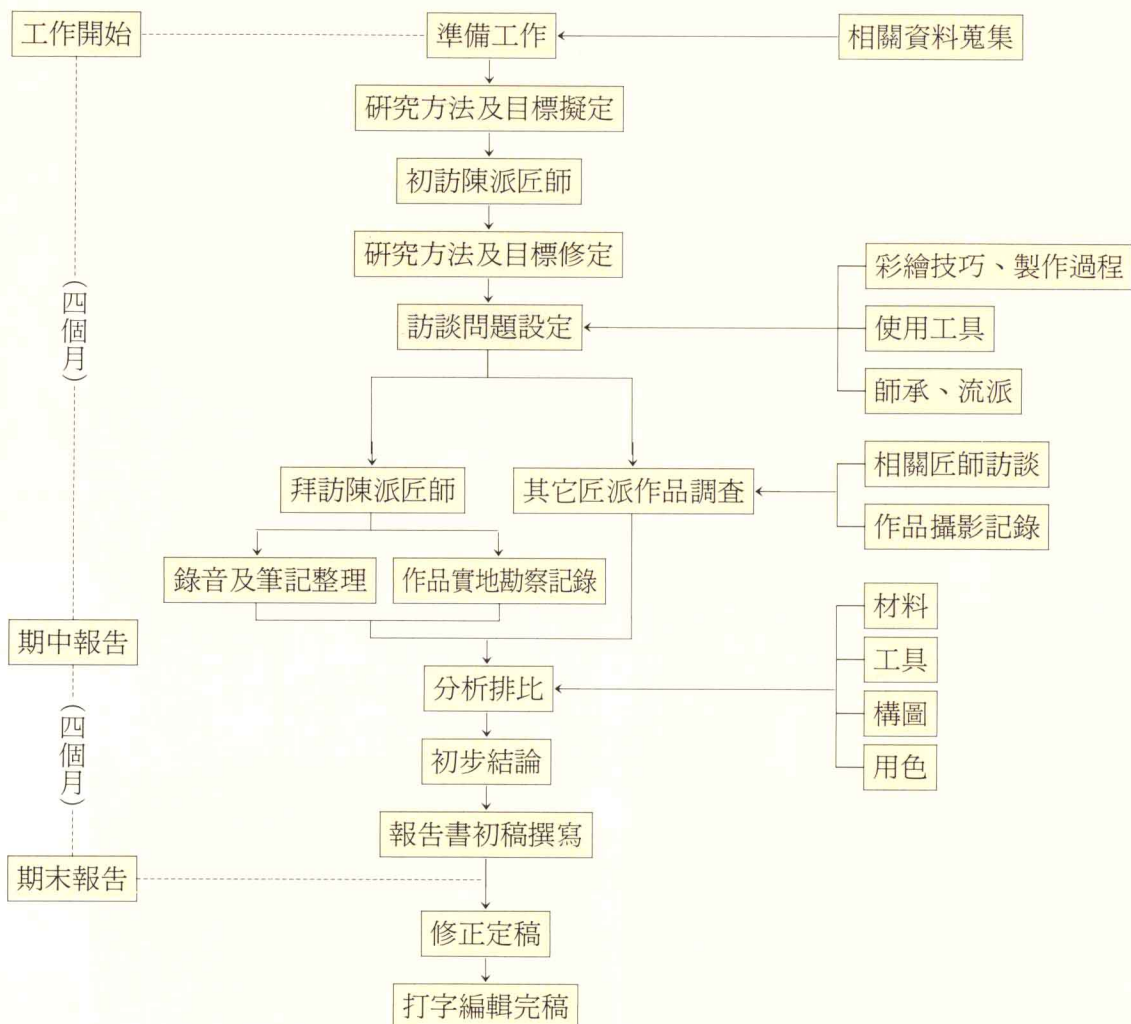
金門山后王宅之彩繪，為大拜壽題材。

板橋五落大宅之油漆及簡單彩畫。

其次，拜訪陳玉峰兒子陳壽彝先生或其他弟子，錄音訪問彩繪之技巧及製作過程，蒐集有關之畫稿或文字資料。基本資料完成之後，再分析其用筆、設色、線條、構圖、題材等藝術特徵。在分析描述中，再與同時期其他匠師之作品作比較，讓我們更進一步了解陳玉峰彩繪之特色。研究工作流程如下表：

金門水頭民宅之彩繪。

金門山后王祠之彩繪

金門山前李宅之彩繪。

金門山后王宅之樑枋上彩繪。

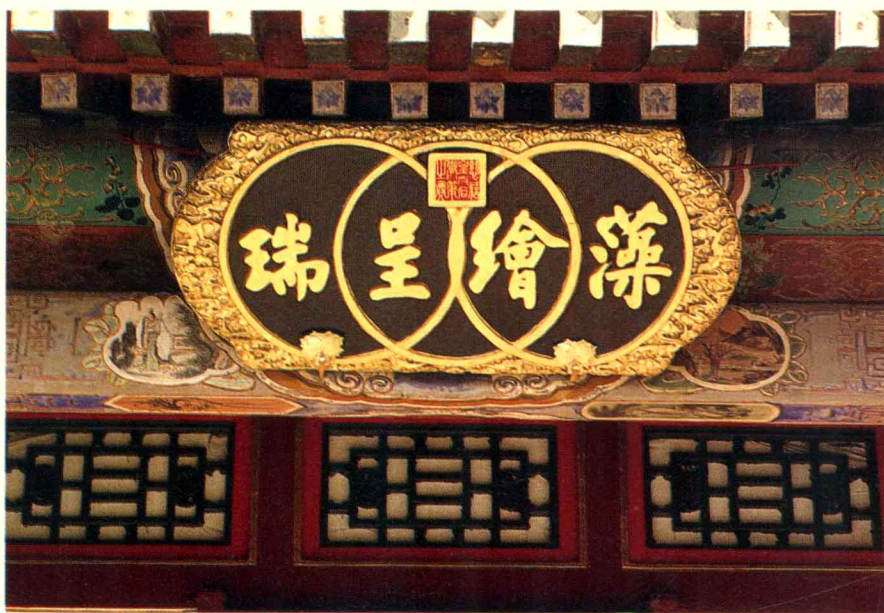

金門山后王宅之樑枋彩繪，畫工精美。

第二章 台灣傳統建築 彩繪概論

第一節 中國建築彩繪的遠古傳統

彩繪在中國傳統建築裝飾中佔有極重要的地位，特別是對木作而言，除了裝飾的意義之外還兼有保護木料的作用。彩繪出現於傳統建築最早可溯自春秋時代，在當時的文學作品中有「山櫛藻兌」一詞，可惜僅僅止於古籍中文字的描述，對於真實的景況不易揣想。近年大陸方面考古文物大量發現，如四川出土的漢代陪葬冥器，部份陶樓即有彩繪的痕跡，甚至色彩亦清晰可辨，斗拱上塗朱紅色，大樑上則繪以卷草的紋樣，又發現多處漢墓壁畫，其題材廣泛、用色豐富、創作自由，由此可以想見漢代寺廟或宮殿宅院的壁畫，必定更為豐富。考古文物的出土，對於已無建築實物存留的時代之建築史研究，實具有非常重大的意義。在西方，約西元前438年（與春秋同期）建造的希臘雅典巴特農神殿，其廢墟中可見

頤和園中慈禧太后所題「藻繪呈瑞」匾額。

蘇式彩繪中房舍有透視畫法，顯受西洋影響。

蘇式彩繪之包袱圖案。

蘇式彩繪之包袱中繪人物山水。

頤和園中之蘇式彩繪。