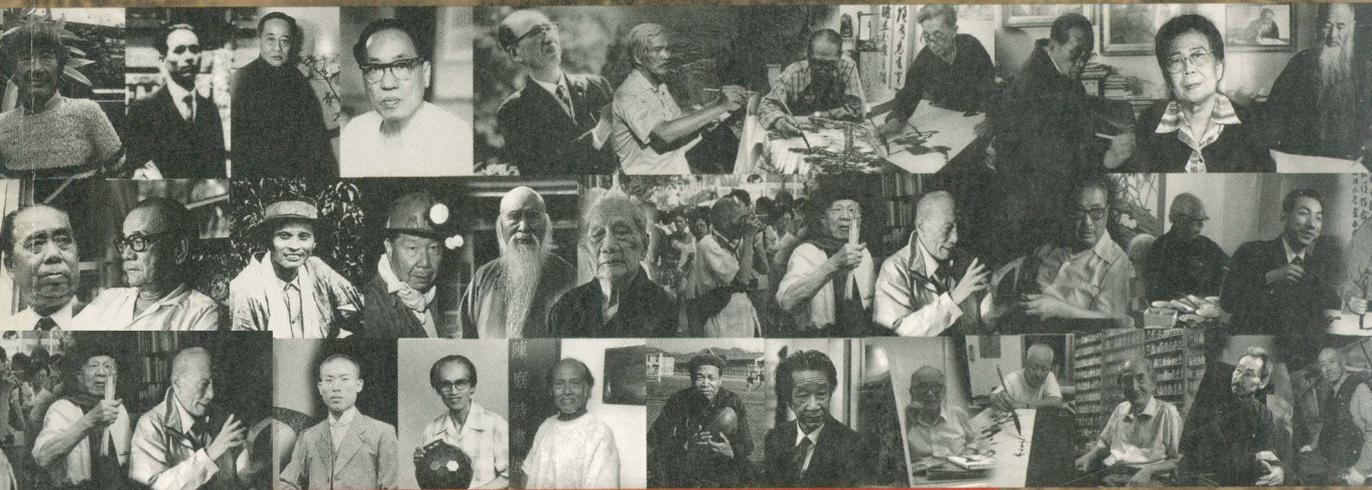

家庭美術館 美術家傳記叢書

◆導覽別冊◆

台灣美術中的 五十座山岳

五十位前輩美術家作品賞析、生平事蹟、語錄、
活動大事暨互動年表。

文化建設委員會 · 策劃

雄獅美術 · 執行

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣美術中的五十座山岳／李賢文主編
製作．-- 初版．-- 臺北市：文建會，
2005〔民94〕
面：公分．--

ISBN 986-00-2941-5（平裝）

1.藝術家-傳記

909.9

94022057

台灣美術中的五十座山岳

發行人／陳其南

出版者／行政院文化建設委員會

策劃／楊宣勤·李賢文

執行／魏嘉慧

地址／台北市北平東路30-1號

電話／(02)23434000

網址／www.cca.gov.tw

編輯製作／雄獅圖書股份有限公司

地址／106台北市忠孝東路四段216巷33弄16號

電話／(02)27726311

主編／李賢文

編輯顧問／奚淞

責任編輯／黃長春

美術設計／曹秀蓉

協力編輯／施梅珠·李柏黎·沈玫延·張明月·蔡修道

劃撥帳戶：行政院文化建設委員會員工消費合作社

劃撥帳號：10094363

網路書店網址：<http://books.cca.gov.tw>

客服專線：(02)2343-4168

總經銷／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)27726311 FAX：(02)27711575

劃撥帳號／0101037-3 劃撥帳戶／雄獅圖書股份有限公司

網址／<http://www.lionart.com.tw>

Email／lionart@ms12.hinet.net

初版／2005年11月

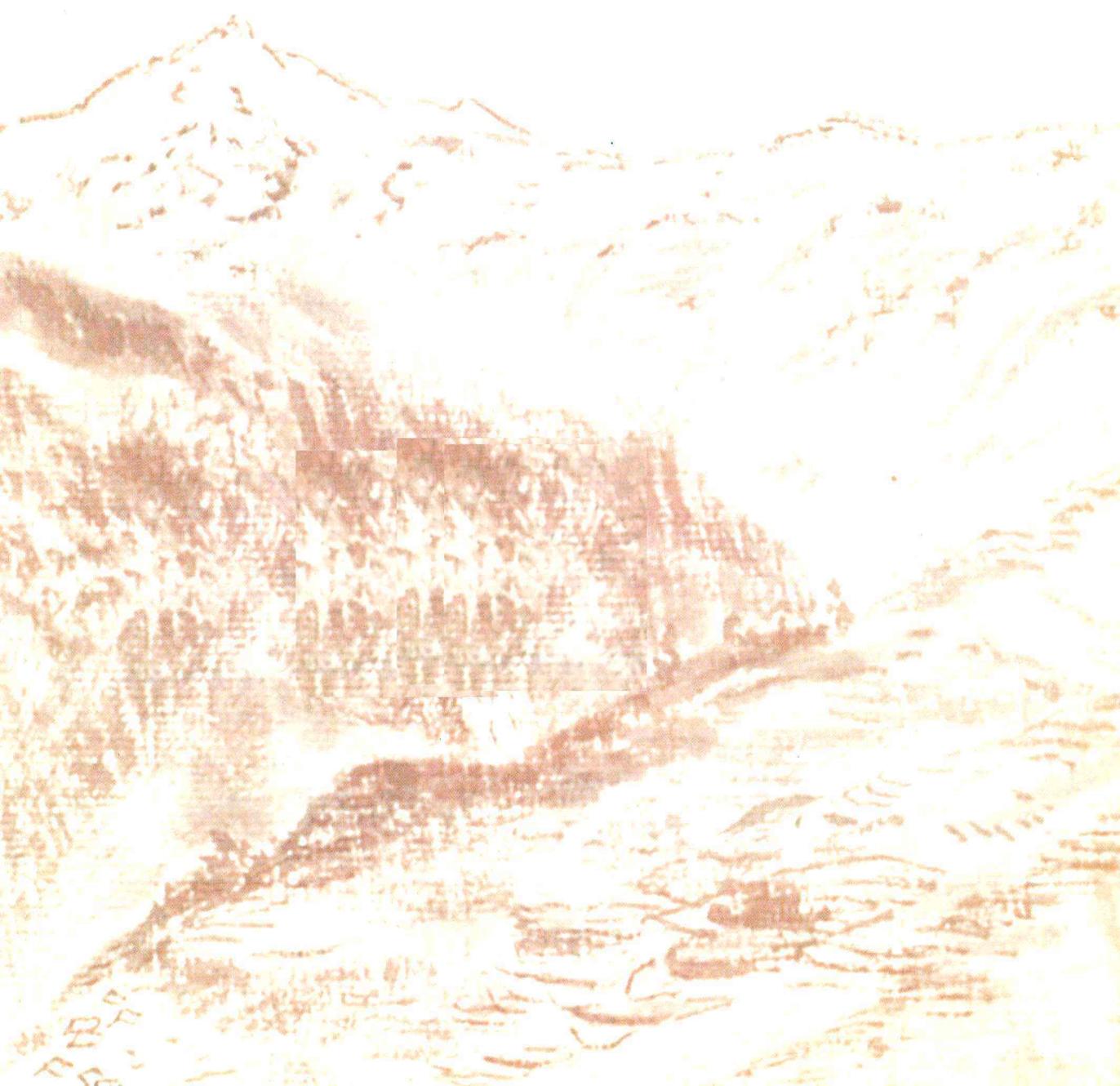
定價／新台幣520元

特價／新台幣299元

ISBN 986-00-2941-5

著作權所有，請勿翻印

台灣美術中的 五十座山岳

目錄

序

認識台灣美術發展史的百科全書 / 陳其南...4

台灣多元文化藝術的傳承 / 石守謙...5

讓台灣孩子腦海中擁有五十張本土藝術家的臉
/ 鄭明進...6

美術史上嶄新的里程碑 / 顏娟英...8

美術大山的導覽

打開記憶長卷——

台灣美術中的五十座山岳 / 李賢文...10

台灣美術天地闊·奇麗秀絕五十峰...18

書法

草書·美髯 于右任(1879~1964)...20

書禪·厚實 曹秋圃(1895~1993)...22

沈鬱·勁拔 臺靜農(1902~1990)...24

草書·狂雲 陳雲程(1906~)...26

水墨

王孫·逸士 溥心畬(1896~1963)...28

飛瀑·煙雲 黃君璧(1898~1991)...30

雲山·潑墨 張大千(1899~1983)...32

隱士·才情 余承堯(1898~1993)...34

野趣·摯情 沈耀初(1907~1990)...36

雲濤·雙絕 傅狷夫(1910~)...38

文人·四絕 江兆申(1925~1996)...40

水墨·建築

空間·造境 陳其寬(1921~)...42

水墨·膠彩

自然·寫生 林玉山(1907~2004)...44

膠彩

閨秀·時代 陳進(1907~1998)...46

四季·彩妍 郭雪湖(1908~)...48

膠彩·雅韻 林之助(1917~)...50

膠彩·油畫

雋永·自然 陳慧坤(1907~)...52

膠彩·水墨

百歲·師表 吳梅嶺(1897~2003)...54

油畫

油彩·熱情 陳澄波(1895~1947)...56

氣質·獨造 郭柏川(1901~1974)...58

色彩·和諧 廖繼春(1902~1976)...60

三峽·寫實 李梅樹(1902~1983)...62

蘭嶼·裝飾 顏水龍 (1903~1997) …64
陽光·印象 楊三郎 (1907~1995) …66
高彩·智性 李石樵 (1908~1995) …68
在野·雄風 張萬傳 (1909~2003) …70
抒情·韻律 劉啓祥 (1910~1998) …72
礦工·太陽 洪瑞麟 (1912~1996) …74
浪人·秋歌 張義雄 (1914~) …76
綠野·樂章 廖德政 (1920~) …78

油畫·水彩·水墨

百年·孤寂 王攀元 (1912~) …80

油畫·水彩

灣生·風土 立石鐵臣 (1905~1980) …82

水彩

水彩·紫瀾 石川欽一郎 (1871~1945) …84
礦城·麗島 倪蔣懷 (1894~1943) …86
鄉園·彩筆 李澤藩 (1907~1989) …88
彩墨·千山 馬白水 (1909~2003) …90
探險·巫師 劉其偉 (1912~2002) …92
山水·獨行 席德進 (1923~1981) …94

廣告顏料·水彩

靈魅·狂想 洪通 (1920~1987) …96

雕塑

大地·牧歌 黃土水 (1895~1930) …98
完美·心象 陳夏雨 (1917~2000) …100
景觀·自在 楊英風 (1926~1997) …102

雕刻·版畫

神遊·物外 陳庭詩 (1916~2002) …104

陶藝

古典·陶藝 林葆家 (1915~1991) …106

彩繪

府城·彩繪 陳玉峰 (1900~1964) …108

木雕

木雕·暢意 李松林 (1907~1998) …110

攝影

畫意·集錦 郎靜山 (1892~1995) …112
鄉愁·記憶 鄧南光 (1907~1971) …114
影心·直情 張才 (1916~1994) …116
時光·點描 李鳴鵬 (1922~) …118

五十位前輩美術家語錄…120

五十位前輩美術家活動大事暨互動年表…142

家庭美術館美術家傳記叢書出版記事…153

認識台灣美術發展史的百科全書

一九九二年文建會與雄獅美術開始合作出版【家庭美術館——美術家傳記叢書】，到今年終於出齊了五十位藝術家傳記。我是在一九九三年從香港中文大學回到台灣，在文建會申學庸主委屬下推動新的文化政策，這十二年來看著雄獅美術李賢文兄和多位年輕的撰述者鋌而不捨地投入這項文化工程，一冊一冊陸續問世，不但是對台灣這塊土地上所孕育出來的藝術文化資產的總整理，也是在累積當代人對台灣前輩藝術家成就的認知與肯定。

這裡收錄了五十位藝術家遍及視覺藝術諸領域，他們的出身背景固以台灣本土藝術家為主，但也包含了來自中國和日本而在台灣成就其創作的名家，充分顯示台灣藝術傳統的多元與多樣之特質。在風格脈絡方面，這裡有傳統中國水墨畫家，有師承東洋日本畫的膠彩畫家，有深受日本西洋畫影響而呈現現代性意識的水彩和油畫家，在台灣獨樹一幟的雕塑家和陶藝家，以影像新技術紀錄和表現傳統美感與現代生活面貌的攝影家，出自傳統藝匠的彩繪和木雕師，以及無師自通的素人畫家。這些人物與作品分別代表了不同時期與不同元素所構成的近代台灣文化層，這套叢書更是後代人據以認識和研究台灣美術發展史的百科全書，最後這本導覽別冊讓我們很快地對五十位大師的風格與特質一覽無遺，是一個總結也是一個入門楔子。

有了這五十本傳記，過去百年來台灣的美術傳統等於是涓滴不漏地建立了起來。這當然是台灣文化藝術史上的一項豐功偉業，可慶可賀，也足以大書特書。我們今天除了瞻仰這五十座大山之外，也要對雄獅美術的作者和編輯群致以最高敬意，讓這套叢書可以發揮台灣美術發展史上承先啓後的角色。

陳其南

行政院文化建設委員會 主任委員

台灣多元文化藝術的傳承

一轉眼，由文建會與雄獅美術合作出版的【家庭美術館——美術家傳記叢書】已經進行到第五階段，美術家的傳記也已出版到第五十本。回想當年與李賢文先生共同商討第一階段計劃之內容與執行方案時的情景，感觸頗多。對於文建會與李先生及雄獅團隊這些年來的投注心力，堅持理想，讓這個計劃終於發展成一個有累積、有歷史的「傳統」，我個人應先表達由衷的欽佩與感謝。

十二年的時間不短，雄獅也經歷過許多事情，但是【美術家傳記叢書】的計劃卻沒有中斷。這不得不歸功於文建會與雄獅團隊對此計劃初始理念始終如一的信仰。當年所選的第一批十位美術家都是公認的大師，對他們的研究、介紹其實本不缺乏；傳記之作，卻是為了我們的年輕一代。對於正在形成他們自己的人格與世界觀的青少年而言，這些前輩美術家就在他們的周圍，但卻又那麼陌生，如果能提供適當的讀物，將這些美術家的動人形象，帶到我們青少年的成長歷程之中，應該是件很有意義的工作。這是當年規劃的初衷，現在仍是雄獅熱誠的泉源。

從第一階段進行到第五階段，所選美術家的類型越來越多元。從第一階段清一色全是畫家，至後來陸續出現書法家、攝影家、陶藝家、民族藝師等，甚至日裔美術家也被納入。還記得洪通初次展覽時，當時文化界還有其是否為藝術的爭論。現在這種疑慮已經不再存在，洪通在第四階段的出版中也得到讀者的熱情接納。這意謂著台灣社會的日益開放，此套【美術家傳記叢書】在這過程中，也有它部分的貢獻。而當我們回顧這一切，不禁也要為其所形塑的台灣之多元文化藝術的傳統，感到興奮與欣慰。

石守謙

國立故宮博物院院長

讓台灣孩子腦海中擁有五十張本土藝術家的臉

長久以來，在我們的書店裡看到的，可以介紹給中小學生欣賞、閱讀的美術書籍，多半偏向於以歐洲為主的西洋美術方面的介紹。例如：《藝術家的花園》、《大畫家的小秘密》、《藝術家系列叢書》、《兒童百科的藝術篇》等等，內容從原始藝術、古埃及、古希臘、古羅馬、中世紀、文藝復興、浪漫派、寫實主義、印象派、後期印象派、立體派、野獸派、二十世紀的藝術等等談起，或是介紹達文西、米開蘭基羅、莫內、塞尚、梵谷、畢卡索、馬諦斯等等大師的畫作為主。所以我們的少年兒童腦海中始終留下這些西洋美術大師們的臉像，而對於我們台灣本土藝術家的認識則非常缺乏！

還好，行政院文化建設委員會和雄獅圖書公司適時的出版了【家庭美術館——美術家傳記叢書】五十本，它會使得台灣的這一代少年兒童腦海中除了西洋美術之外，還能認識五十位本土的藝術家。這是很有鄉土意識的美術欣賞教學的最佳資料。下面是我所見到的叢書中幾個特點，可以用為教學時引用的好材料：

一、發現畫家筆下的台灣山川之美：

從台灣的北到南，西到東，都看得到畫家們表現出台灣山明水秀景點的代表作品，例如：廖繼春的「龜山島」、陳澄波的「淡水黃昏」、郭雪湖的「淡水戎克船」、石川欽一郎的「台灣總督府」、李梅樹的「三峽春曉」、李澤藩的「新竹東門」、顏水龍的「蘭嶼斜陽」、傅狷夫的「清水斷崖」（彩墨）、馬白水的「長春祠」等等，都是前輩畫家們為美麗的山川留下的可貴圖像。

二、從畫裡看到台灣民俗之美：

台灣原住民及常民所留下來的風俗習慣及生活中的珍貴圖像，也能在前輩畫家的珍貴作品中看到，例如：劉其偉的「排灣祖靈像」與「憤怒的蘭嶼」、顏水龍的「魯凱少女」、鄧南光攝影作品中的「屏東山地門」、立石鐵臣的《台灣畫冊》等等，都是深具原始與民俗紀錄價值的好作品。

三、欣賞鄉土氣息濃厚的立體造形與雕塑：

台灣的前輩雕塑家、建築師和木雕家也為我們創作了很傑出的立體造形作品。例如：黃土水的「水牛群像」與「釋迦出山」、楊英風的「驟雨」（銅雕）與「日月光華」（浮雕）、李松林的「蘭花」與「溪兒耕歇」（木雕）、陳其寬的「路思義教堂」（建築）等等。

四、水墨與照相機捕捉下的大陸美好風光：

從來自大陸的前輩藝術家們運用水墨畫所留下來的國畫及攝影家留下的美好鏡頭中，也可以欣賞到很傑出的作品。例如：郎靜山鏡頭下的「黃浦江」與「廣西桂林」、傅狷夫的水墨畫「黃河」、余承堯的「長江萬里圖」、張大千的「黃山始信峰」、黃君璧的「嘉陵江畔」等等。

五、放眼國外的名勝古蹟之美：

從前輩畫家們的作品中，也可以發現他們放眼世界的創作成果，例如：席德進的「西班牙教堂」、楊三郎的「巴黎舊巷」與「水都所見」、陳慧坤的「塞納河畔」與「姬路城」、張義雄的「托雷多」與「東京有樂町」、陳進的「尼加拉瀑布」、張萬傳的「巴黎聖心堂」等等，都是充分顯示了前輩畫家們，走遍世界各地造訪名勝古蹟，善用他們的彩筆所留下的美好景象圖。

我相信，從這些前輩藝術家們所努力創作出來的眾多作品裡，可以充分的提供下一代台灣少年朋友在美術文化上的精神糧食，透過老師與家長們的關心與傳播，能夠讓我們的孩子享有這些本土藝術的寶藏。

鄭明進

資深兒童美育專家

美術史上嶄新的里程碑

文建會與雄獅美術圖書公司合作出版五十本【美術家傳記叢書】，放在書櫃上儼然成為五彩繽紛的長城，又好像一顆顆寶石般串成了珍貴的冠飾，見證台灣美術百年來的成就。好比無心插柳柳成蔭，今日的榮景絕非當初所能預見。一九九三年，在藝術家出版社所策劃的豪華版【台灣美術全系】（迄今共二十四冊）起跑之後，這套書以謙虛的十六開本小書姿態出現。可能是為了與現有市場區隔，雄獅鎖定青少年讀物的方向，最初設定目標是「專誠針對青少年」，「筆法生動活潑且富戲劇感」。編輯群在製作最初的十本時，四處外訪圖書館或畫家家屬，尋找各種相關圖片、歷史資料，或實景照片，努力揣測另一端的小讀者耐心的極限，呈現圖片勝於文字的樣貌。

記得當初，有位年輕的編輯曾憂心忡忡地對我說，這套書只能屬於小眾讀物市場。但是這一套外表樸素，拈在手中感覺輕鬆的書籍，對於許多美術愛好者，不分業餘或專家，卻充滿了不可抵擋的吸引力。第一套書中，我們就看到年輕聰敏的美術創作者湯皇珍，一個人共寫了三冊，成為三位個性與畫風都不相同的作家：李梅樹、張大千與楊三郎，嶄新而成功的代言人。

事實上第一套書的緣起與一九八〇年代文建會曾籌辦「中華民國現代十大美術家展」，並送至日本展覽的附加產品有關。正因為如此，這十位畫家涵蓋已故與在世，不同省籍與不同媒材，包括油畫、水彩與水墨，而在畫壇上德高望重的畫家。這樣交錯的視野放到雄獅總主編李賢文的案上時，出現更加開放而寬容的胸襟。從第二階段開始，明顯地增加書法家、攝影家、雕刻家與陶藝家的分量；也照顧到傳統藝人、包括彩繪與木刻，連素人畫家洪通都登上了傳記叢書的舞台。

在此寬闊多變化的舞台上，我們看到許多美術家無緣接受學院式的訓練，也從來不知道自己的創作可以換來金錢，滿足一己的名利，卻無怨無悔地將自己的生命奉獻給顏料、泥土或雕刻刀。他們喚起了我們生命成長中的回憶，在陋巷中默默地耕耘的美術家或美術老師，原來是這樣執著地化無為有，改變我們對生活美學的看法，在許多人的心中埋下一粒粒藝術的種子。

【美術家傳記叢書】在李賢文先生審慎而開放地經營下，打破了許多人對於美術家，高不可攀的固定看法。更多的作者自願下海，以一年，甚至兩年的寶貴時間，埋首推敲，如何深入地剖析他們長年熟悉的美術家，將自己的觀察與看法凝聚為晶瑩剔透，如月印水，如海映月的形象。在第二階段，我們看到李欽賢一舉拿下四位前輩畫家的代言權；黃土水、廖繼春、郭柏川、李石樵，不可不謂大豐收。而更值得注意的是新生代書畫史研究者林銓居，也拿下三位傳記書畫家的代言權：溥心畬、余承堯與于右任，這三本書可以說正是他多年來研究成果的展現。

這套書到了第二階段已逐漸離開了既設的青少年讀物的目標。然而這並不一定是出版

社刻意的抉擇，而是因為進入第二階段以後，許多美術家，特別指非油畫類別，都要靠這本書的出版，才首次有了具體的研究成果，與完整的畫冊。苦心耕耘的作者將自己的見解與分析融入流暢的文字中，文字與作品圖版之間的對話變得更為自在從容，達到圖文並茂的境界。

從第一階段開始，美術史研究者便熱烈地參與寫作，例如陳瓊花（林玉山）、劉芳如（黃君璧）與林育淳（劉啓祥）。第二階段以後，鄭惠美動人的文筆和獨到的眼光，陸續提出可觀的成績：席德進、劉其偉與陳其寬。素來以工作拼命認真聞名的廖瑾瑗也在第三、四階段交出了郭雪湖、林之助與張萬傳。

然而，這樣的寬闊舞台還需要其他重要的參與者。攝影方面表現特別令人敬佩；張照堂與蕭永盛的執筆（鄧南光、張才、郎靜山、李鳴鵬）為我們的時代留下回味無窮的光影紀錄。黃小燕筆下的張義雄彷彿披上浪漫迷人的彩霞。新秀洪米貞以冷靜而溫暖的眼光觀照人性、更為我們揭開洪通羞澀的面紗。而當我讀到陳宏勉所寫的吳梅嶺與陳雲程時，也不禁動容，原來書畫家沒有專業與業餘的差別，只在乎他的創作如何深刻地打動年輕人的心靈。另一方面，在雄獅出版社，編輯群前仆後繼，順應三十一位不同的作者，尋求彼此的信賴與合作，努力為這套書的品質把關，她們是值得稱讚的幕後英雄。

當代資訊文化普及於一般大眾，美術與社會生活的對話也更為密切而多元。美術無法自外於社會，而是需要更深入生活，提升全民的心靈品質。美術鑑賞是全民教育中不可或缺的一環，而優秀的美術創作更是國家文化精粹的表徵。適當地利用美術不但可以用來妝點門面，愉悅心情，更是跨越國界，以無聲的語言與世界溝通共享的最佳途徑。用更白的話說，我們需要以謙虛的心態多多認識這塊土地所培育出來的美術作品，而不是用投機的心態期待快速地成為收藏家，更不是等到站在巴黎羅浮宮的門前，只覺得自己像是個白目的外星人。與台灣史上的五十位美術家做忘年之交，讓他們引領我們進入世界美術殿堂，這是何等幸福的事。

台灣美術史上的第一代美術家歷經時代的劇烈變化，堅持其強烈的向上心，僅極少數幸運的美術家擁有留學經驗或家學淵源，但更多的人卻積極從環境中尋找、爭取任何學習的機會。他們勤勉努力的態度，大公無私的教育精神，共同在我們的生活中傳播美術的吸引力。

十多年來，這套書不僅為我們發掘了許多可貴的美術作品，成為台灣美術史的重要傑作，發掘新一代的寫作者，而且更可貴的是，這五十本書所共同譜成的一道彩虹，橫跨台灣文化寬闊無比的地平線，為我們培養了許多可貴的作者與文字、美術編輯群。期許雄獅美術繼續耐心地經營下一階段的五十本書；在我們共同的生命史上樹立嶄新的里程碑。

顏娟英

中央研究院歷史語言研究所研究員

打開記憶長卷—— 台灣美術中的五十座山岳

撰文／李賢文

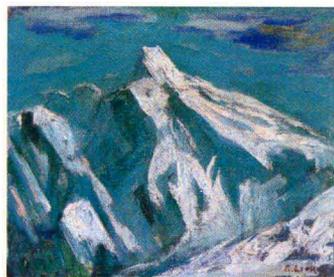
台灣的山，很多很多，就像台灣的美術人才輩出；而海拔三千公尺以上的二百座美麗的台灣高山，很少有人遍遊，就像台灣傑出美術家，也少有人遍賞。為了促進美術進入家庭，文建會與雄獅美術由一九九二年起合作出版【家庭美術館——美術家傳記叢書】，如今更出版了導覽別冊《台灣美術中的五十座山岳》，以為十二年五十本美術家傳記叢書的回顧與展望。

登山界以登上台灣百岳為榮，一般人則是望山興歎，明明高山在望，卻無力登頂遠眺；如果閱讀【美術家傳記叢書】以觀賞山水景致的心情，則台灣美術中的五十座山岳，就可任你足踏青山，游目騁懷。

任何人只要佇立玉山主峰野望，則白雲無盡、山脈延綿，將引人無限遐想；而展開台灣美術長卷，則美術家追求理想的性格以及追求完美形象的精神，無不啓人瞻仰。如果以「台灣百岳」象徵密宗的曼荼羅圖像，則每座山代表了一個精義所在；因此以【美術家傳記叢書】象徵台灣美術曼荼羅圖像，則每一本書就代表了一種德行與風格。

回首這十二年，文建會更迭了六位主委，而我的鬍子也由黑變白；也在這十二年中，五十位美術家先後走了二十位，他們是余承堯、曹秋圃、張才、郎靜山、楊三郎、李石樵、洪瑞麟、江兆申、顏水龍、楊英風、陳進、劉啓祥、李松林、陳夏雨、劉其偉、陳庭詩、張萬傳、馬白水、吳梅嶺，以及林玉山，二十位中只有五位來得及在生前看到以他為名的美術家傳記。不論是生前榮耀或死後追封，在變化無常的人世中，【美術家傳記叢書】的陸續出版，象徵典範的長存與藝術的永恆。

由於我個人長年的美術出版工作以及拜師學藝的機緣，曾與多位前輩美術家有過接觸，現將親身遭遇的經驗，就交往次第且印象深刻者，為讀者導覽台灣美術大山。

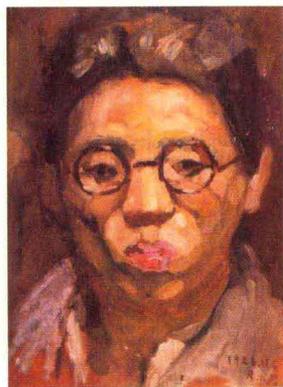

劉啓祥 玉山雪景 1969

令人仰慕的兩座大山——李石樵與廖繼春

一九六一年，當我還是一位初二中學生，我的美術啓蒙老師何肇衢，帶我拜訪畫伯李石樵與廖繼春。記得李石樵以嚴肅的態度拿著色紙貼在我的寫生油畫作品「苗栗出礦坑」，然後對我說某處顏色綠一點或黃一點，畫面就會更為和諧……等，對於一位孫輩的美術初習生如此認真對待，令我既緊張又興奮；而面對廖繼春則是另一種經驗。他以親切的態度對我說：「這樣畫很好很好」，其愛護鼓勵晚輩的神情，至今猶深印在我的腦海中。

他們二位是我的老師的老師，對年少的我而言，他們猶如美術界的兩座崔巍高峰，高山景行令我仰慕。

廖繼春 自畫像 1926

親切的山——劉其偉

《雄獅美術月刊》創刊之前的一九七一年年初，原本議定要以報紙型面貌問世，當年六十歲的劉其偉則獨排眾議說：「再怎麼薄也應以一本雜誌出刊，否則會被當做包油條的紙張！」回想這位瘦癯長者猶如一座嶙峋高山對眾人發出智慧的諍言。事隔三十一年，九十歲的劉其偉坐在台北國際書展會場裡為熱情的粉絲在新書《探險·巫師·劉其偉》上簽名，一群女學生看到「老頑童」的容顏直呼「好可愛，好可愛！」此時的劉老彷彿是一座親切的山，吸引人們去親近。

九十歲的劉其偉在台北國際書展為熱情的讀者簽名 2002

傳奇的山——洪通

洪通，這位素人畫家，他的崛起經過所引起的爭辯、討論，大概是台灣美術史上最多的了。一九七三年四月號的《雄獅美術》「洪通特輯」，出版十天後即銷售一空，一時之間洪通成為各個媒體的焦點人物。有五年之久，位於台南縣南鯤鯓的洪通畫屋就像是一座傳奇的山，慕名或好奇前往探望的人士絡繹不絕，隨著他的去世，洪通轟動世人的新聞逐漸為人淡忘，但他的創作已為文化界接受，甚至歐美人士也為之傾心。洪通從一位「瘋子畫家」到「樸素藝術」領域的代表人物，這之間的差異，反應了台灣社會某些觀念的開放與進步。《靈魅·狂想·洪通》，得以成為【美術家傳記叢書】中的一冊，正凸顯三十年來台灣美術文化環境的變遷。

洪通與洪通畫屋 1975

熱情的火山——陳澄波

一九七三年秋在嘉義，畫友戴壁吟陪我與秋香去拜訪陳澄波的家人。很幸運地見到了陳澄波夫人張捷女士與長子陳重光先生，經過我們熱切的懇求，陳夫人終於含著淚珠從眠床腳(床下)拿出佈滿灰塵的陳澄波畫作，我們屏息觀看那一張張遭無情的二二八事件所埋沒的創作。這批陳家之寶竟不能也不敢展示他人達二十六年之久，令我們當下感慨萬千。一九七九年當春之藝廊吳耀忠經理委託我策展一年時，我終於有機會為陳家在台北舉行「陳澄波遺作展」，展後不到一個月高雄爆發美麗島事件，遺作展就處在政治陰影中做了戰後的第一次公開。隨著政治解嚴，陳澄波的精神與藝術終於在寶島上光芒四射，其熱情如火的筆觸與色彩如同一座火山，雖然燃燒了自己，卻將光與熱留給世人。

陳澄波 自畫像 1927

溫馨的山——顏水龍

顏水龍的一生有如一座溫馨的山，他不與世人相爭，正如山的包容萬物，由其生前畫作觀之亦有溫馨的感覺。

六〇至七〇年代，顏水龍的系列作品，畫家經常以藍色調畫出寤寐中的淡水晨曦，畫出個人領受到的空靈靜寂的美感經驗；日月潭、曾文水庫等湖光山色的創作亦彰顯出畫家的性德，湖面安詳不起波動，而天上雲朵更是彼此謙讓；七〇至八〇年代的蘭嶼組畫，畫家經常以絢爛陽光對應岸上色彩強烈的拼板舟，特別的是畫中的太陽給人的感受不是炙熱難熬，而是有如冬日溫馨的陽光。

畫家還以台灣本土材料設計手工藝品，如鹹草製的地毯、鳳梨葉纖維製成的布料，以竹子做成的桌椅，以工藝品去貼近老百姓的生活。台北劍潭公園的馬賽克壁畫「從農業社會到工業社會」，顏水龍完成於一九六九年，堪稱早年台灣公共藝術的代表作，其溫馨的色感與令人緬懷的內容題材，至今猶是台北人之愛。

顏水龍 日月潭風景 1981

謙虛的山——洪瑞麟

回想報紙三大張的時代，小小的一則畫展消息都可以讓很多人知道，更何況大篇幅的報導。一九七九年七月五日，洪瑞麟的「三十五年礦工造形展」新聞破天荒地受到媒體重視，不只在《民生報》上了頭條新聞，當年《中國時報》副刊主編高信疆與《聯合報》副刊主編

洪瑞麟 礦工頭像 1956

癡弦都不約而同地以大篇幅連續評介洪瑞麟的礦工畫作及其思想，可以說一夕之間洪瑞麟變成了家喻戶曉的大畫家，然而在可以大展鴻圖的六十九歲之齡，他選擇了赴美依親，同時也不再繪畫收藏家渴望的礦工體裁作品。九〇年代初他的油畫作品「礦工」在拍賣會上創下台灣在世畫家最高畫價紀錄，他也謙虛地表示自己一生作畫從未有任何目的，但是很樂意自己的作品能得真正知音者的收藏。洪瑞麟這座謙虛的山，留給世人最佳的典範。

苦行的山——陳夏雨

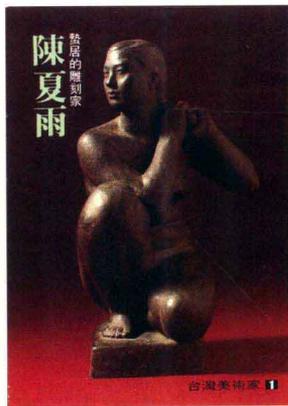
一位繼黃土水之後入選帝展的雕刻家陳夏雨，戰後卻蟄居台中，足不出戶日日創作，往往一件小小頭像就做四、五年之久，其追求完美形象的心歷路程，如同一位苦行僧在追求人生的解脫道，這樣一位特別的藝術家當然是《雄獅美術月刊》於一九七九年製成「前輩美術家系列」中必選的對象。前輩美術家在當年既不受社會的肯定也得不到應有的支持，因此我們除了在月刊製作專輯外，更以「台灣美術家」系列叢書的出版來提醒國人的重視，可惜此項計劃只出版了《蟄居的雕刻家——陳夏雨》與《學院中的素人畫家——陳澄波》兩冊。所幸文建會成立初期即注意到前輩美術家，而有了【美術家傳記叢書】的出版，當年未能持續出版的遺憾，於今終於圓滿了。

雄霸的山——楊三郎

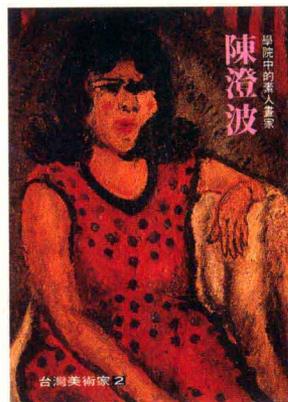
瞬息萬變的大自然，一直是熱愛寫生的畫家楊三郎，一生取之不盡的泉源。

一九八六年九月的某一天，八十歲的他趁著韋恩颱風環滯台灣的時候，於清晨三點半與學生啟程往東北海岸龍洞寫生。他對雄獅採訪編輯說：「我擔心的是風浪太平靜，沒有波濤洶湧的美感，那畫起來就太單調了！」為了從大自然中汲取指導，他經常披星戴月，趕赴他想要畫的地點寫生。

眼觀太陽自雲層中如跳丸般地蹦出之際，畫家熟練地將筆沾黏色料，或取原色或是調色，快速地將眼前片刻動人的天色捕畫下來。畫家拿著畫筆飛快地來回在畫布與調色板之間舞動，此時的楊三郎如同一位雄霸的指揮家，指揮各種顏色如同指揮各類樂器，完成了一張又一張的山水交響曲。

一九七九年雄獅美術出版《蟄居的雕刻家——陳夏雨》

一九七九年雄獅美術出版《學院中的素人畫家——陳澄波》

綜觀楊三郎畫作，不論是日出、浪濤、高山、舊街、瓶花，或是春夏秋冬四季之作，都充滿了繽紛亮麗的色感以及雄厚中帶點霸氣的筆觸。如陽光般的楊三郎令人難以忘懷。

思慕的山——立石鐵臣

在台灣出生的日裔畫家立石鐵臣，雖然也是台陽美展的創始人之一，但不同其他畫家，除了以油彩繪畫台灣風景，更以插畫、版畫來貼近台灣民俗生活。一九四八年被迫遣返日本後，從來沒有忘懷台灣，一九六二年更完成《台灣畫冊》表達他思慕台灣之情。一九七九年，經由《民俗台灣》編輯池田敏雄的協助，我曾前往東京拜訪立石鐵臣，他對我說的第一句話是：「台灣是我的第二故鄉，我可算是半個台灣人。」令我印象深刻至今難忘。

巴黎、紐約所以能先後成為國際藝術之都，在於它能廣納他國優秀的藝術家，因此如立石鐵臣、石川欽一郎對台灣美術文化有卓越貢獻者，都應視為台灣之光。《灣生·風土·立石鐵臣》與《水彩·紫瀾·石川欽一郎》這兩本書的出版正顯示了開放心胸與自主信念的台灣新的美術文化觀。

祥和的山——陳進

什麼樣心情的人畫什麼樣的畫，反之，畫也反映了畫家的心性，陳進的膠彩畫正是一個例證。

凡是親近過陳進的人，無不感受到她的慈祥溫和，而細觀其畫作的人亦有如是感受。三〇年代早年作品「伉儷」，畫的是一對金婚古稀老夫妻，男的慈眉善目，女的慈悲為懷；「悠閒」一作中斜躺的少婦，雖然眼睛看的不是手中的《詩韻全璧》，但眼眸已帶出了詩意；「化妝」中的二位小姐在化妝中顯出舒眉展眼適意無憂的樣態。五〇年代的「嬰兒」、「小男孩」等作品，則畫出了家庭的美滿融洽。六〇年代的「觀世音畫像」與「釋迦行誼圖」則表現出普渡眾生的無我精神。七〇年代的「王者香」、「菊花」等，以花象徵了女性的柔美芬芳。八〇年代母子系列作品，更凸顯出慈母關愛的眼神。

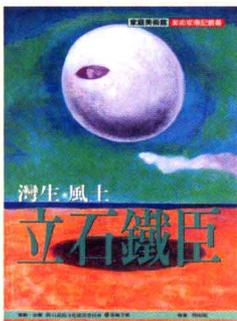
陳進作品所傳達的傳統女性之美，在乖違荒謬的人世間，顯得珍貴難有。多看一眼陳進作品，似乎就多了一分祥和。

楊三郎 曉日 1987

《水彩·紫瀾·石川欽一郎》作者／顏娟英

《灣生·風土·立石鐵臣》作者／邱函妮

陳進 化妝 1930

巖嶮的山——席德進

戰後隨軍來台的畫家中，席德進是第一位從台灣風土人情中，汲取創作靈感的美術家。一九七四年席德進在《雄獅美術》連載的〈台灣民間藝術〉集結出版之後，台灣古建築更成為席德進水彩畫的主要題材，此後一生不論是油畫、水彩、水墨創作，他都一再於台灣民間藝術中取材，不斷在台灣山水畫中抒發他的感動。這位「外省」畫家投入畢生的心力將他對台灣的愛化成文字化成美術，為我們留下許多珍貴的文化遺產。

席德進病逝那年一九八一年的六月，蔣勳發表為祝福席德進早日康復的文章〈生命的苦汁〉：「……有一張畫金瓜石山我特別喜歡，他告訴我，那一天，一位朋友開了車，帶他跑了一下午，沒有題材，心裡煩躁，正整備回家，路過金瓜石，夕陽的光線照著暗下來的山形，『哇！這山好凶啊！』他這樣心中一驚，下車架好畫架，四十五分鐘就畫了這張畫。」「這山好凶啊！」畫家說這話的時候，蔣勳覺得他說的不是山，卻是生命本身。

「我見青山多嫵媚，料青山，見我應如是。」將辛棄疾看山的意境，換成席德進畫山的喜好，則席德進看山多巖嶮，而，青山，看席德進的一生何嘗不是巖嶮難測啊！

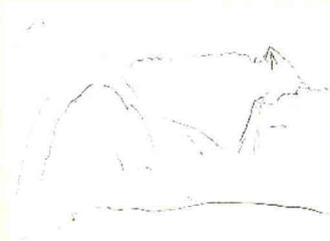

席德進 金瓜石山色 1981

隱者的山——余承堯

官拜中將，四十八歲退役的余承堯，由五十六歲嘗試作第一張畫到八十八歲的台北首展，三十二年之間，余承堯如同一位隱士畫家，過著「十日畫一水，五日畫一石」的淡泊生活。他將記憶中的華山、劍門關、長江、黃河等大山大水，一筆一筆地以自修的筆法，自己細觀山水之後的理解，畫出宋畫以前，沒有皴法傳統之前，數百張條幅作品，乃至四連屏與八連屏的巨作。這種有別於時下水墨山水畫的作品，先後見賞於大收藏家王季遷，藝評家李鑄晉、石守謙、李渝……等，一九八六年台北個展之後，八十八歲余承堯的豐美才情，才為世人所知。

一九九〇年，我有幸陪余承堯遊中部橫貫公路，一路上他曾就如何看山、如何構圖、如何將山川趣味融於畫中、如何取捨山景等問題提出看法，令我受益無窮。他說：「看山形需看局部也看整體，再細

余承堯 中橫速寫 1990

