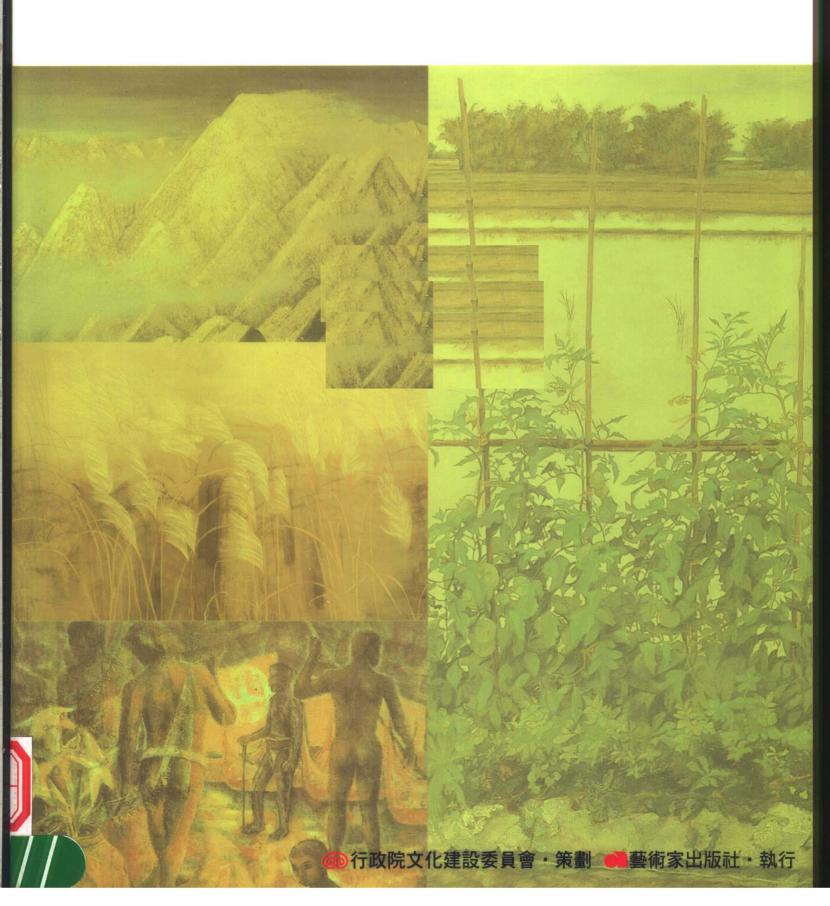
媒材篇

施世昱 著

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣當代美術大系・媒材篇: 膠彩藝術 =

Taiwan Contemporary Art Series / 施世昱著 . -- 初版 . --

台北市:文建會,2003 (民92) 面;21×29公分.

含索引

ISBN 957-01-5425-X (精裝)

1. 美術 - 台灣 - 歷史

909.232

92019885

台灣當代美術大系

Taiwan Contemporary Art Series

〔媒材篇〕 膠彩藝術

施世昱 著

發 行 人/陳郁秀

出版 者/行政院文化建設委員會

地 址/台北市北平東路30-1號

電 話/(02)2343-4000

網 址/www.cca.gov.tw

編輯顧問/王秀雄·王嘉驥·石瑞仁·吳瑪悧·李義弘·汪靜明·

林惺嶽・林保堯・倪再沁・張元茜・張正仁・許素朱・

陳瑞文・陸蓉之・黃才郎・黃光男・黃海鳴・黃健敏・

董振平·蕭 勤·蕭瓊瑞·薛保瑕·謝里法·謝東山 (依姓氏筆劃序)

策 **劃/王壽來・何政廣** 執 行/張書豹・林素霞

編輯製作/藝術家出版社

地 址/台北市重慶南路一段147號6樓

電 話/(02)2371-9692~3

總 編 輯/何政廣

執行主編/王庭玫

文字編輯/王雅玲・黃郁惠・黃淑媚

特約編輯/江淑玲

美術編輯/許志聖・李宜芳・柯美麗

王孝媺・曾小芬・陳廣萍

英文翻譯/蔡坤昌・劉娟君・高振凱・黃淑媚・林貞吟

索引整理/郭淑儀

總 經 銷/藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號

TEL: (02) 2362-0578 2362-9769 · FAX: (02) 2362-3594

郵政劃撥:00176200 帳戶

分 社/台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL: (06) 261-7268 · FAX: (06) 263-7698

台中縣潭子鄉大豐路三段186巷6弄35號

TEL: (04) 2534-0234 · FAX: (04) 2533-1186

初 版/2003年12月

定 價/新台幣600元

ISBN 957-01-5425-X (精裝)

法律顧問 蕭雄淋

版權所有,未經許可禁止翻印或轉載

台灣當代美術大系

台灣出土地

施世昱 著

⑥ 行政院文化建設委員會/策劃 ● 藝術家出版社/執行

广 — 台灣發聲 當代藝術版圖浮現

最近這些年來,受到經濟景氣的影響,九〇年代盛極一時的畫廊,如今已數量鋭減,面臨生存發展的瓶頸,台灣美術與經濟的制約發展,總是讓人感傷。

回首九〇年代的繁榮景象,經濟景氣當然是主因,另則是歸功於台灣美術史的建構,藉由學術領域所推動的熱潮帶動了市場的成長,進而刺激了整個藝術圈的創作熱情。在美術史建構項目中,藝術家出版社所出版的《台灣美術全集》無疑是極為重要且受到矚目的套書,影響了藝術市場對於畫作的定位。

《台灣美術全集》的出版,促成了美術館的典藏及拍賣市場的勃興,前輩美術家的研究,是建立台灣美術信心的第一步。相較之下,處在國際資訊交換頻繁,多元且紛離面貌的當代藝術,則必得經歸納、整理之後,才能以最有利的方式推展出去。

當代藝術的系統性研究、出版,是先進國家藉以展現當代自我面貌的常用手法。這一、二十年來,尤其是解嚴之後,台灣當代美術早已累積出相當可觀的「歷史」可供我們審視。相信,編輯出版一套《台灣當代美術大系》當可刺激藝術市場,喚起創作者的熱情,更可向世人宣告,我們值得驕傲的當代藝術成果,逐步浮現台灣的當代藝術版圖。

這一套書,不只是在台灣發行,在台灣發聲,更將推及整個華人世界及全球藝術網路,相信,這將是推動台灣當代美術奮力向前的重要作為。因此雖是件難度很高的重大「文化工程」,但是文建

會仍持著「今天不做,明日必將後悔」的心情,勇敢地踏出了第一步。不周之處,仍期待藝術文化 界所有朋友不吝指正,讓我們有改進的機會。

由於強調的是「當代」,所以對於台灣美術歷史的延續性,並非此一套書的重點,我們另外也同步以《台灣美術長廊》、《台灣美術地方發展史撰述計畫》兩項出版做為台灣美術史的巨觀與微觀研究出版;《家庭美術館——美術家傳記叢書》則以每年十冊的速度整理藝術家生平史料,多方面的進行台灣美術的書寫。我們更將結合「台灣當代藝術之美」中英文版專書之出版、「數位藝術發展」、「公共藝術設置」以及「青年繪畫作品典藏」等專項計畫,建構整全的「視覺藝術生態」。

願關心台灣美術發展的朋友們,以開放且歡喜的心情,一同祝願台灣美術將有更燦爛的未來。

行政院文化建設委員會 主任委員 **7**

目次

04	序 台灣發聲 當代藝術版圖浮現
08	中文摘要
09	英文摘要
11	第一章 前言
12	第一節 何謂膠彩畫
13	第二節 當代與歷史的對話
15	第二章 台灣當代膠彩畫生發的背景與先行者
16	第一節 日據至光復初期台灣膠彩畫的特色
21	第二節 「正統國畫之爭」的困境與林之助的膠彩畫傳習
23	第三節 鄉土藝術風潮下的「台灣省膠彩畫協會」
28	第四節 東海大學美術系、所的膠彩畫課程與影響
31	第三章 台灣當代膠彩畫的特質
33	第一節 鄉土特色的表現
35	第二節 媒材與表現技法的開發
39	第三節 視覺美感的耽溺
42	第四節 其他可能性的開拓:廿世紀台灣膠彩畫史的呈現
44	第五節 嶄新的一頁:廿一世紀台灣膠彩畫的展開

47	第四章 自我思辨的東海膠彩畫
48	第一節 藉物宣情:東海美術系、所畢業的「心象」膠彩畫家
69	第二節 女性風華的展現:東海美術系、所畢業的「抽象」膠彩畫家
86	第三節 「有我之境」與「無我之境」:東海畢業後留學日本的膠彩畫等
101	第五章 速寫台灣當代中青輩膠彩畫家
102	第一節 膠彩畫的播種者/創作者:海外深造歸國的大專院校教師
113	第二節 「會場藝術」的再完成與再突破:「膠彩協會」畫家
132	第三節 曖曖內含光的另一角落:其他中青輩膠彩畫家

150 第六章 結語:承先啟後與繼往開來

151 第一節 承先啟後:台灣當代膠彩畫的可能發展與影響

153 第二節 繼往開來:歷史的期待

155 附錄:「台灣膠彩畫發展重要記事」年表

156 台灣藝術家及作品圖版索引

159 作者簡介

本書摘要

就《台灣當代美術大系》套書「出版主旨」所擬定的方向,本書以近一、二十年來的膠彩畫發展特色, 及三、四十歲中青輩膠彩畫家的介紹為重點。而立基於台灣膠彩畫發展史本身的了解,以探討當代膠彩畫家在 「承先啟後、繼往開來」方面的可能性,是本書主要的論述觀點。

「膠彩畫」是以各種顏色的天然土壤或岩石磨成粗細不等的色粉,或將金、銀、銅等有色金屬錘鍊成箔, 再以動物膠為粘著劑,使之附著於載體上的一種繪畫媒材。約略而言,二十世紀的台灣膠彩畫以寫生為主要技 法,風格多華麗典雅。這種繪畫媒材與技法風格雖可溯源至中國古老的繪畫傳統裡,但它主要是在日據時期傳 入台灣的。若以一九二七年官辦「台展」的鼓勵為起點,則膠彩畫在台灣的發展史尚不超過百年。

膠彩畫在台灣曾有過一段非常風光的歷史,也產生了許多傑作。一九九五年台灣省立美術館(今國立台灣美術館)與法國中部公立夏馬利亞當代美術館進行交換展,當時法國館方就選中該館典藏的膠彩畫,但這並不表示膠彩畫在台灣發展平順。在國民黨遷台初期的時代氣氛裡,膠彩畫曾於強烈的意識型態等因素干擾下,一度在它最主要的舞台「省展」中消失。膠彩畫在台灣重新受到肯定是近一、二十年的事。

台灣膠彩畫史很大的部分是與其本身力求生存的過程緊密地連結在一起的。因此,雖然它的歷史僅約七、八十年,它卻完整地經歷了興起、傳承、困頓與再生的過程,足以構成一個完整的發展階段了。當代的膠彩畫發展正與其再生的歷程重疊,而中青輩膠彩畫家正是再生後的一代。或許有人對當前的膠彩畫成就表示保留,但膠彩畫家們除了面對藝術的根本課題外,尚需宿命地花費更大的努力去克服膠彩畫發展史裡的困頓與斷層;這種勤奮刻苦的態度格外地使得他們的作品更為動人。因此,本書除了簡述當代膠彩畫發生的歷史背景與先行者外,並試圖點拈出若干膠彩畫發展史上的成就與困難,以資檢視當代膠彩畫。

在價值判斷紛擾的今日,面對當代膠彩畫的評介,或可嘗試以其發展史本身的角度檢視之。在這個方法的指導下,個別作家的優勝劣敗不再是重點,筆者所關心的是:不同的時間與外在環境下,當代的膠彩畫家們繼承了哪些?完成了哪些?又開創了哪些?他們從事了哪些活動?意義何在?縱使當代人研究當代事有許多的侷限性,然而,若能在時間序列的上下文裡找出其長期發展的合理性,以歷史研究的洞察力促使自己站在繪畫風格史的發展脈絡中,如此,或許能較客觀地比較古今異同,對當代膠彩畫本身獲得較清楚的認識吧!

Taiwan Contemporary Art Series (Materials of Art)

The Art of Glue Painting

Abstract

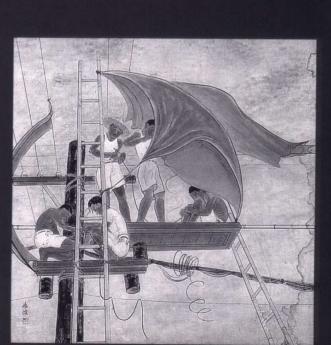
Following the objective of the publication of Taiwan Contemporary Art Series, the present book focuses on the developments of Taiwan's glue painting art over the past twenty years and the personal profiles of the contemporary artists aged from thirty to forty. The following article sets forth to discuss the future development of Taiwan's glue painting art from a perspective of its legacy inherited from the past developments known to us.

The art of glue painting applies pigments made out of fine granules of soils or stones of various colors. Sometimes it also uses foils made from metals of gold, silver, and copper as medium to be applied unto the objects by use of gelatin. Generally, sketch was the major skill practiced in making glue paintings in twentieth-century Taiwan, and the works were mostly found stylish and elaborate. Although the practice and skills of glue painting can be dated back to early Chinese art paintings, it was not until the Japanese occupation time that this art practice was mainly introduced to Taiwan. In Taiwan, the practice of glue painting, however, merely has a history shorter than one hundred years starting from 1927, during which the government gave the first official exhibition as promotion.

Glue paintings once received extreme popularity in Taiwan, among which many stood out as fine works. In 1995, Taiwan Museum of Art and the French Museum exchanged their collections and gave exhibitions respectively back home. At that time, the French Museum favored the collection of the glue paintings for an exhibition back in France. However, such a favor from a foreign country did not imply that glue paintings had truly found their place in Taiwan. In a political ambience when the Nationalist government took over Taiwan from Japan, glue painting art, subject to the overwhelming political ideology, once lost its place from the important exhibitions island wide. It was not until some twenty years ago that the glue painting art in Taiwan regained its place and to be acclaimed by the public.

An investigation of the developments of Taiwan's glue painting art should always include a review of the difficult stages it has gone through. With a rather short history of development for only seventy some years, the glue painting art in Taiwan has gone through the following stages dramatically. They are the stages of its rise, passing on, survival and revival. These, however, are entitled to a complete record of its developments. The current situation is a rather awkward stage for Taiwan's glue painting art, since it is between two different stages of the two latter ones. The contemporary artists who undertake this art have been the generation following the revival. Some have assumed a more conservative attitude toward this art. But still the glue painting artists will need to overcome the barriers to fill in the gap occasioned during the pervious developments while facing the common art issues which are also to be dealt with by every artist. However, the onerous burden resting on them has always made their works much more appealing. Hence, the current article also aims to point out the predicaments these artists have been facing while having a review of the developments of Taiwan's glue painting art and the profiles of the predecessors.

Today, in a time in which standards are held so differently, a look into the art of glue painting may well be made from the observation of its past developments while facing the standards observed for the time being. Under such a circumstance, what the artists should be concerned with should not be whether they have made a success; rather, the author of this article tends to ask, "What kind of legacy have the current artists inherited?" and "What innovations have they achieved?" And again, "As time goes by, what have these artists done in their art activities?" At what levels could these activities be regarded as meaningful?" There are still many other issues to be addressed by the contemporary critics while dealing with the contemporary art. But if the artist can observe a clear trace justified by the developments of the art in context of time order, he or she should be able to stand fast in the area of his/her art practice. He or she can also have a more objective observation of the developments of the art undertaken.

黄鷗波 崗位 1956年 膠彩畫 114×113cm

● 第一節 何謂膠彩畫

彩畫(Glue painting)是以各種顏色的天然土壤或岩石磨成粗細不等的色粉,或將金、銀、銅等有色金屬錘鍊成箔,再以各種粘著劑膠合,使之附著於載體上的一種繪畫媒材。在台灣,使用最多的粘著劑是動物膠,故今日繪畫界多稱之為「膠彩畫」。膠彩畫在台灣曾有過一段非常風光的歷史,也產生了許多傑作。一九九五年台灣省立美術館(今國立台灣美術館,以下簡稱「省美館」)與法國中部公立夏馬利亞當代美術館(Association Musée d'art Contemporain de Chamalières, France)有一項交換展,當時法國館方就選中省美館典藏的膠彩畫。但是,膠彩畫在台灣獲得認同的過程中,卻有許多的曲折。

這種以膠為粘著劑,調和礦物或土質顏料,色彩穠麗鮮 豔的繪畫,主要是由日本傳入台灣的。它在日據台灣的官辦 美展中稱之為「東洋畫」,在日本當地的官辦美展中卻稱之 為「日本畫」,在台灣光復後的「台灣省全省美術展覽會」 (以下簡稱「省展」)中歸屬於「國畫部」;日據台灣的官展 以至「省展」前十四屆,得獎作品便是以這種「東洋畫/日 本畫/國畫/膠彩畫」居多的。隨著國民政府遷台,大陸渡 海來台畫家乃指摘它是「日本畫」,進而在民國五〇年代初 期引發了「正統國畫」之爭,膠彩畫乃逐漸式微,甚至在 「省展」第廿九至三十三屆之間一度消失。鑒於這種繪畫媒

膠彩畫的名稱最早約出現於日本大正時代,後經由著名前輩膠彩畫家林之助的倡導而在台灣逐漸傳開。林之助主張:「以膠為媒劑的繪畫稱為膠彩畫;以工具材料命名,清楚明白,可以避免許多誤解。」^[1] 膠彩畫的稱法在台灣畫壇逐漸傳開後,其英文名稱「Glue painting」乃由省美館於民國八十四年十一月在「膠彩畫之淵源、傳承及其影響學術研討會」之綜合討論會上作成決議。
[2] 惟近十年又有「綠水畫會」創會會長黃鷗波表示宜正名為「岩彩畫」。[3]

材所引發的意識型態抗爭與畫壇生態消長,乃有後來的「膠彩畫」正名。

就某方面而言,過分地執著於「東洋畫/日本畫/國畫/膠彩畫/岩彩畫」 的名稱是頗為無謂的。關於它在不同時期的不同名稱,除了若干章節的討論需 要外,本書一律稱之為「膠彩畫」。

林之助 鶴蘭 (1) 1981年 紙・膠彩 45×33cm 台中縣立文化中心典藏

● 第二節 當代與歷史的對話

由於膠彩畫在不同時期的不同名稱有其複雜性,因此,欲了解什麼是膠彩畫,最好的方法還是回到台灣膠彩畫發展史本身。這段歷史並不甚長,若從一九二七年「台灣美術展覽會」(以下簡稱「台展」)開始算起,至今也不過七、八十年。

就外在環境而言,可能影響膠彩畫創作的條件有許多,舉凡政治、經濟、 社會等等;台灣膠彩畫發展亦無法自外於上列因素的強大制約。然而,為什麼 後現代主義在藝術界氾濫的今天,於同一時空發生的膠彩畫,卻遲遲地沒有像 水彩、油彩畫或水墨畫般地生猛有力?

台灣近一、二十年來(以下簡稱「當代」)的膠彩畫史,很大的部分是與 其本身企求發展的過程緊密地連結在一起的;一九八〇年膠彩畫重新躍上省展 舞台或可作為一個論述的起點。另一方面,以省展等大型展覽會為主要活動場 域的膠彩畫,直到二〇〇三年也還比不上其他繪畫媒材的活躍與曝光率。膠彩 畫的發展不論在創作人口或形式內涵等方面或許還不盡如人意,但是質與量的 數字統計,並不一定能證明膠彩畫在台灣重不重要。由於不同的時代有不同的 價值判斷,因此,如何以當代人看當代事的兩難面對當代膠彩畫,是本書首要 思考的問題。

誠然,當代台灣的蓬勃藝術發展確實積累出可觀的「歷史」可供審視,加以「我們正在寫當代美術史」的自覺,而有「當代人寫當代事」的舉動。依此,其實踐成果或可為往後的歷史研究,提供極其珍貴的第一手資料。但是,缺乏歷史縱深的歷史研究畢竟有其侷限。這是筆者撰寫本書的一個自覺與警惕。然因噎廢食畢竟不是一個健康的態度,況且鑑往知來的洞察力正是歷史研究之價值所在,因此,筆者亦不擬以當代人寫當代美術史的成果感到惶恐。何況,美術史的研究領域裡尚有藝術品、藝術批評、美學得以有機地整合而與純粹的歷史研究相區隔。雖然如此,若當代美術史僅止於片面地強調畫家及其作品的羅列與介紹,則僅是「史纂」一類的史料堆積;若是在時間分割的侷限下,以意識型態或眩人耳目的哲理思辨探討當代藝術,則近一、二十年來的台灣膠彩畫創作又似乎無此性格。筆者以為,這兩種態度並不甚適合探討台灣當代膠彩畫。

在價值判斷紛擾的今日,本書嘗試以台灣膠彩畫發展史的角度檢視當代膠

陳慧坤 乘涼 膠彩 台展第7屆展出的膠彩畫

彩畫。在這種研究方法之下,個別作家的論析不再是重點,本書所關心的是:在不同的時間與外在環境下,當代的膠彩畫家們繼承了哪些、完成了哪些,又開創了哪些?他們從事了哪些活動?意義何在?如此,若能在時間序列的上下文裡找出其長期發展的合理性,以歷史研究的洞察力,促使自己站在歷史發展的脈絡中,或許能較客觀地比較古今異同而獲得較清楚的認識吧!

[【]註1】廖雪芳,〈為東洋畫正名——兼介林之助的膠彩畫〉,《雄獅美術》,72期,1977年2月。

[【]註2】討論經過與內容詳見:〈綜合討論〉,《膠彩畫之淵源、傳承及其影響學術研討會》。

[【]註3】黄鷗波,〈第十二屆綠水畫展感言〉,《台北市膠彩畫綠水畫會2002第十二屆畫展》,2002年,台北市膠彩畫綠水畫會,頁3。

台灣當代膠彩畫 生發的背景與先行者

■台灣當代美術大系 ■媒材篇

膠彩藝術

詹前裕 河塘鴛鴦 1994年 膠彩・絹本 72×91cm 私人藏