

畫
畫

UT
F
R
A
M
E

月訊 No.030

指導單位 | 嘉義市政府
嘉義市政府文化局
發行單位 | 嘉義市立美術館
地址 | 600002 嘉義市西區廣寧街101號
電話 | (05)227-0016
信箱 | art@ems.chiayi.gov.tw
企劃製作 | 沃時文化有限公司
美術設計 | 理式意象設計有限公司
印刷 | 崑威彩藝有限公司
出版日期 | 2022年6月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

時代的筆觸與變奏

——「打開藝術之門」 嘉義藝術家紀錄片

文 | 陳含瑜 · 圖 | 嘉義市立美術館

日治時期嘉義繪畫風氣活躍，並有「畫都」之稱。為了建構嘉義藝術史的脈絡，嘉義市立美術館拍攝製作「嘉義藝術家紀錄片」，以淺白易懂的述說方式，將八位藝術家開始創作的契機、求學過程與創作風格轉變，順其個人生命史娓娓道來。此外，也透過不同關係人物及研究者的訪談，展開相同時代裡横向的人際關係，勾勒出整體嘉義藝術史的輪廓。

郭東榮：時代的變奏

生於1927年的郭東榮，代表戰前出生、戰後成長的第一代藝術家。在日治時期出生的他，隨著新美術運動成長。做為臺灣現代繪畫的先驅「五月畫會」，即是由郭東榮所共同推動建立，他們定期於每年五月展覽會友作品，後續吸引許多年輕畫家加入。郭東榮後來前往日本早稻田大學念西洋美術史、東京藝術大學念油畫創作，此一學院派背景使他與日本當時較為主流的藝術家有更深的交流。他感性抽象的畫作，用東方水墨媒材的特性，轉化至西畫，與現代表現主義進行對話與連結。此外，他的現實描繪都畫有夢幻之感，同時也具對時代變化的敏銳觀察，既真實又夢幻地相互結合，風格多變。

二二八事件爆發之後，陳澄波被捕，並於嘉義火車站的戰前廣場遭到槍決。在事件發生五十年後的1994年，郭東榮以活過那個時代的見證者視角，重新拼湊、回憶事件的樣貌，並將事件與當時的地景重新描繪出來。《陳澄波的最後》和《228的悲哀》兩件作品是和嘉義這座城市最直接相關的歷史事件，也是重要的回溯與詮釋。如今，這兩件作品已捐贈給嘉美館。

劉新祿：我的阿祖是畫家

劉新祿的紀錄片與其他幾位較為不同。鏡頭跟著劉新祿的外曾孫張智傑，他在整理家中物件時發現劉新祿遺留的武士刀，引發好奇心，進而逐步尋訪探外曾祖父的過往。劉新祿受到中國文化的影響較深，他的畫裡總有直挺挺的直立線條，像是線條筆直的樹，是他的特色之一。此外，普遍被標記為劉新祿風格的作品，則為1930年代中後期以後之作，像是畫面比較沉著的《秋刀魚》。

劉新祿的女兒回憶，陳澄波被槍斃的那一天，劉新祿在報紙上看到消息，匆忙之後坐火車到嘉義火車站，目擊了槍斃的過程。此後的三、四十年間，他沒有再提筆畫圖，也不敢談論時事。他後來從事教美術，設立「綠蔭畫室」。生活種花、養鳥，看來平靜，但這種創作是向內的、療傷的，而非熱烈地表達自我及內心情緒。

▲《郭東榮 - 時代的變奏》劇照。

▲《劉新祿 - 我的阿祖是畫家》劇照。

打開藝術之門 Let the Art Lean in

▲ 打開藝術之門主視覺

▲《詹浮雲 - 浮雲的油畫人生》劇照。

►《陳銀輝 - 色彩的樂章》劇照。

詹浮雲：浮雲的油畫人生

總是西裝筆挺的詹浮雲，在紀錄片中收錄許多他穿著西裝的舊照片，他受到林玉山及陳澄波的影響，被視為臺灣畫家的第二代。二二八事件時，他因悼念陳澄波而被逮捕，回來後隱姓埋名，改名為詹浮雲，從原來的膠彩創作改為油畫創作，在高雄展開繪畫教學，並協力南部展，對南部繪畫藝術的發展有所貢獻。

雖然他後來去到日本求學，但也沒有真正進入學院體制，而是加入像是東光會、東光畫畫展、光輪美術院等，以油畫作為觀摩、展覽的團體。創作主題也因此改變，像是受到東光會森田茂的指導，開創帶有東方趣味及民俗戲劇題材的創作，從森田的能劇對應到台灣的歌仔戲。對歌仔戲的描繪，許多是在後台梳化的場景，以安靜的氛圍呈現，而非強調祭典的熱鬧氛圍。他的作品以靜默觀察的方式，反應臺灣土地、民間生活的繽紛色彩。

陳銀輝：色彩的樂章

陳銀輝為戰後藝術家的代表之一，作品最大的特色是用色獨特且豐富，色感很好的他在每一張作品中佈署不同的色感，而這種對顏色的感知與運用是來自一種綜合性的、較難以跨越的個人視覺的敏感度。《黑香蕉》這樣的作品在想像中，應該是色調暗沈的氛圍，然而在他的筆下，又經營出其特殊的氛圍。在1960的年代，世界抽象畫正在發展，強勢影響每一位藝術家，也影響著臺灣的藝術家，陳銀輝嘗試從類印象派的具像畫轉向抽象風格，他的《嘉義公園》在抽象與寫實之間拿捏平衡，將對嘉義的感情表達出來。

在這四位藝術家的紀錄片中，大時代的變遷以及藝術家在臺灣美術史上的代表性呈現其中，這一代藝術家多與中國、日本的藝術機相互吸取創作養分與交流，也對嘉義風土有著深刻的描繪。

畫都嘉義的美術教育

——在地深耕的教育家

● 文——陳含瑜

圖——嘉義市立美術館

在「嘉義藝術家紀錄片」系列中，也有對於美術教育充滿熱誠的藝術家。他們做為從陳澄波、張義雄以降的第二代藝術家，不只是教導學生繪畫的觀念與技法，也在思考如何從事教育工作，歷經兒童畫蓬勃的開始，並因此在嘉義長時間生活，與在地緊密相連。

一九三七年出生的陳哲自師大美術系畢業後，因為家境貧困，在李石樵的畫室從事清掃工作，一面從旁透過觀看而學習。他回到嘉義後從事美術教育，在教學上，比起繪畫技法，他更重視創作理念，包含整個美術史與流派技法的變化等，認為在思想與技巧上都需要兼顧，也從藝術的鑑賞談到人生的哲學。片中出現許多學生現身分享，回憶向陳哲學習的過程。他們說到陳哲溫和的教學特質，雖然個性柔軟，但對藝術有所堅持。他教導學生在藝術創作中領悟自己的人生，也藉由人生的歷練，將這些投射於藝術創作，他所開設的畫室成為嘉義美術創作者的搖籃。陳哲不斷告訴學生，繪畫技法需要隨個人個性而有所改變，要用心去尋找、發掘自己的特質。他不輕易幫學生改畫，認為藝術不該師承，而要走出自己的路。當時他也為《嘉中青年》的指導老師，並教導擔任美術編輯的學生進一步學習繪畫。

黃照芳：兒童藝術家

黃照芳的二十二歲至八十三歲，長達六十年的時間都在嘉義教書，沒有離開嘉義。他除了教小朋友美術，也教音樂、合唱和樂隊。藉由繪畫培養孩子的創造力跟改變生活的能力，以創造性取向的兒童教育，在情感、美感、空間、智能的發展作為整體的教育。他不常出題讓小朋友發揮，而是帶著孩子從材料的實驗開始，慢慢進入到技法與表現。他自己畫作也類似兒童畫的組合方法，圓曲的線條與造型比較多，同時也有兒童的趣味。此外也有多媒材的嘗試，包含使用檜木屑和鐵砂混合顏料的畫法。作品兼具音樂性，理性地構圖平衡，在輪廓線的硬邊和柔邊之間平衡地配置。作品裡看到美女、動物、花、音樂，展現強烈的幸福感，讓大眾所接受到，在兒童美術的教學間，他也在兒童繪畫裡找到自己的藝術風格和自己的個性。

蘇嘉男：沉浸於嘉義公園之美

蘇嘉男並非學院派出身，大多透過畫會與畫友之間學習。一九五五年，年僅二十歲的他，透過第三屆的南部展「移動展」的契機，當時臺灣第一代的藝術家在嘉義集合，使得他直接或間接地與大師親近。他的家庭在嘉義開設飯店，楊三郎老師來到嘉義住宿時，他將自己畫好的畫帶去請教，楊三郎與劉啟祥兩位老師對他很深。他在家裡教兒童畫以外，在一九六〇年代開設「嘉南兒童美術畫室」，並在現今嘉義噴水池前的一信大樓展出第一屆畫展，造成轟動，之後連續辦了三屆。那時正是兒童畫蓬勃發展的開始。他早期大量使用溫暖紅來繪圖，也用來描繪嘉義公園的系列，晚期則轉向使用藍綠色調，筆觸也更為簡潔俐落，呈現怡然自得的雅逸心境。他繪製大量嘉義公園的畫作，表現出他在嘉義的生活的觀察，以及其積累的情感。

▲《陳哲 - 傳為嘉畫 - 藝術界的教育家》影像截圖。

▼《陳哲 - 傳為嘉畫 - 藝術界的教育家》劇照。

▲《黃照芳 - 傳為嘉畫 - 兒童藝術家》劇照。

▼蘇嘉男，《嘉義公園》，油畫，71x59cm，2012
(嘉義市立美術館典藏)

劉長富：飛越北極圈的旅行者

劉長富為文化美術系畢業，在嘉義女中教書約二十五年，後來移民加拿大，並成立尼諾畫會，促進臺灣和加拿大之間的交流。除了繪畫以外，也擅於書寫，有多本著作外，也幫嘉義的陳澄波畫架書寫說明，並以立體裝置參與製作嘉義的公共藝術。由於家裡早期為賣魚人家，因此特別喜歡畫魚。劉長富的繪畫色彩吸引人，慣用紫色調是他的風格。紀錄片中有較多的篇幅拍攝記錄他在加拿大溫哥華的生活。他向靠近北極圈的方向旅行，在北方系列中描繪原始林、鳥群與魚類等野生動物。此外，他也將數位科技帶入自己的繪畫之中，稱之為「OJO藝術」。先以相機拍攝後，使用電腦分析色調，甚至重新構圖，調整顏色，確定想要表現的樣貌後，以數位輸出於畫布上，再加上自己的油彩堆疊其上，形成心中理想的情境。

陳哲、黃照芳、蘇嘉男與劉長富皆從事藝術創作及美術教育，將自己的生命貢獻其中，從紀錄片中眾多學生的分享，教導學生繪畫出於自我、自由發揮的翻轉教育，可見其對於後輩習畫的影響深遠。

