

畫 外

OUT
F
RAME

月訊 No.059

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 | 2024年11月

嘉義市立美術館
CHIAYI ART MUSEUM

寫生與旅行

— 林玉山的拾景足跡

文 | 陳含瑜

圖 | 嘉義市立美術館

十月下旬，嘉義市立美術館「拾景剪影—林玉山的寫生與旅行」開展，本次展出主題為嘉義前輩藝術家林玉山。從嘉美館館藏的寫生作品與速寫本為起點，結合國立臺灣美術館典藏品，以及「林玉山：臺灣寫生地圖與足跡」線上展資料。「旅行」是林玉山創作靈感的來源，在乘船、搭飛機與坐車的路途中，透過寫生留下所見所聞、所思所想。他的寫生既描繪當下眼前的實景，也畫出內心的風景，這些畫作紀錄累積成他生命的足跡與景致。

諸羅生活即景與臺灣風光

展覽共分三個子題，一樓展區的「始於諸羅」，展出林玉山所繪的嘉義及臺灣各地風景。作品中的嘉義田野、土牆瓦屋、荷葉與木棉，呈現出生動的農家日常，阿里山上檜林、木棧道與望向塔山的風景，則有著開闊又壯觀的視野。林玉山畫南臺灣的海岸，也畫北邊鼻頭角的岩石與海浪，浪花激烈地拍打上岸，動感又鮮明，彷彿能窺見他在風景之中當下的心境。

〈諸羅風情〉畫的是嘉義紅毛埤，即今嘉義蘭潭水庫一帶的田園景色。這幅畫為林玉山於1993年時根據六十年前的寫生稿所繪製，並落款「蘭潭不見當年景，化作滄溟感萬千」，相隔六十年的時間，使這幅畫展現了時間歲月的厚度。而本館首次展出的〈阿里山線附近風景寫生冊〉中同樣有文字敘述風景內容與地點，包含乘車的路線與當天遊玩的經歷與感想，生活化的隨筆讀來親切，仍然能與今天的嘉義生活交互參照。

異國風土與世界奇景

1960年代開始，林玉山因出國展覽、交流與講學的契機，遊歷東南亞、歐洲、美洲等地，並且將在國外看到的異國風土描繪下來。〈尼泊爾印度寫生冊〉中描繪了印度行旅的沿途風景。1982年西遊印度，他寫道「首先抵尼泊爾遊覽加德滿都，次往波哈拉，再次搭小飛機探勝喜馬拉雅雪山。連山之偉容，世界其他地方卻無法相比也。」他的足跡從尼泊爾加德滿、阿克拉泰姬瑪哈陵、瓦拉那西恆河到印度西岸的孟買。流暢的線條、著色與賦詩，記錄著旅遊的經驗。

林玉山多次造訪美國，他搭飛機前往威斯康辛州演講時，看見美國高山白雪未化，體體可觀，將之畫了下來。此外，他也寫生神秘宏闊的大峽谷，與維吉尼亞國家公園的河山風光。婆羅浮屠 (Candi Borobudur) 為印尼重要的佛教遺址，他於1987年旅行至此，以素描淡彩寫生，爾後根據習作畫出〈婆羅浮屠〉，並增補遠山與黑鳥等細節，鉛筆粉彩與彩墨相互對照，得以窺看習作與畫作之間的關係。1980年時林玉山曾旅遊歐洲，途經羅馬、瑞士、丹麥、法國、西班牙、英國等地。而本次展出的〈鐵力士雪山圖〉與〈歐遊速寫〉系列，則是他在搭乘飛機時於空中看到阿爾卑斯山脈鐵力士山的景色。

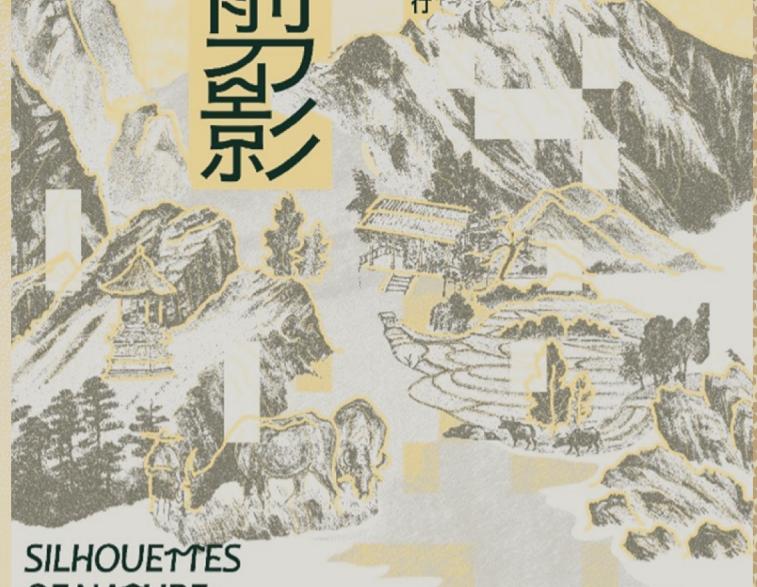
▲ 林玉山，〈阿里山線附近風景寫生冊〉，紙本，22x13cm，1941，嘉義市立美術館典藏

拾景

前影

林玉山的寫生與旅行

2024
10/22
TUE.
2025
02/09
SUN.

SILHOUETTES
OF NATURE:
LIN YU-SHAN'S SKETCHES AND TRAVELS

▲ 林玉山，〈婆羅浮屠〉，彩墨、紙本，80x64cm，1987，嘉義市立美術館典藏

拾拾收集與旅途觀物

林玉山的寫生不僅是風景，對他而言，盡收眼底的萬事萬物皆可描繪。他喜歡參觀各地動物園、博物館，並將旅途之中遇見的各地動植物與古代文物描繪下來。〈蜀葵〉、〈無花果〉、〈薔薇〉、〈茄子〉四件作品，皆為林玉山在1935年的時候在日本京都的寫生習作。細緻的顏色與花瓣柔軟的質感，表現了他對周遭事物細膩的觀察。植物之外，他為了觀察動物的姿態，時常前往動物園寫生，因此除了常見的鷺、牛、羊外，他也畫猴子、獅子與老虎。另一幅〈蓮臥觀音〉則是出自他於美國芝加哥博物館所見的宋代木雕觀音像，觀音左手持蓮花，右手撐臉頰，姿態從容，為觀音三十三現身之一。他在畫上回憶寫道：「此像今猶耿耿於懷，課餘聊寫其意。」

看著這些寫生像是跟著林玉山一同旅行，旅行的路線、畫作與文字拼貼出他的旅行圖景。這些寫生像是他的日記，有時又像照相，記下在旅途中動情與相遇的時刻，呈現他溫潤且細膩的目光。

我正前往美術館

— 從照片到水墨畫的沿路記事

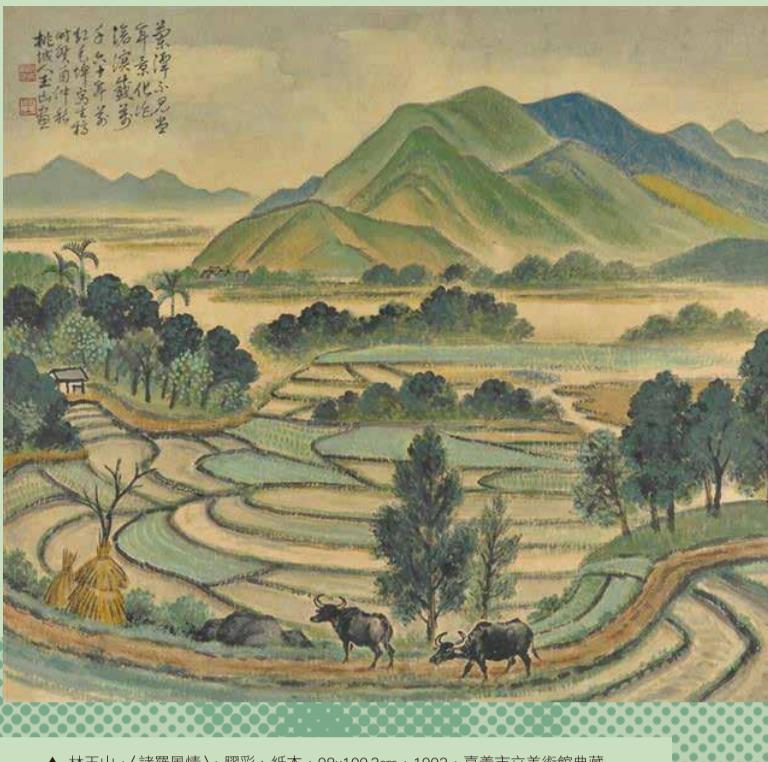
● 受訪者——林玉婷
採訪整理——陳含瑜

今年「藝起來尋美」美感體驗教育計畫的館校合作課程，由嘉義市立美術館、藝術家林玉婷與志航國小的蕭雯心老師共同合作，結合該校四年級共六個班級的美術課，以嘉義重要藝術家林玉山的寫生與旅行概念，引導同學從學校到美術館的路徑進行參訪，透過旅途中的影像拍攝記錄，轉化水墨線條的寫生描繪，探索林玉山的旅行足跡與寫生的世界。

一起来旅行寫生

延續林玉山特展「拾景剪影——林玉山的寫生與旅行」中「在路上」的概念，林玉婷認為最重要的並不是展覽內容，而是「為什麼要去美術館看展覽？」，以及「在前往美術館的路上發生了什麼事」。因此，課程進行的方式主要是讓同學練習觀察、拍照，回到學校繪製草稿，再以水墨將眼前的場景慢慢畫下來。場景的設計沿著從學校到美術館、美術館一樓到四樓，由各個班級接力不同的地段與主題，最後當所有人的畫作擺放在一起時，將會串起完整的「前往美術館路線」。因此，每一個人畫的主題都有所不同，從遠景、中景、近景到特寫，經由林玉婷的引導和教案設計，讓沿路的風景更為豐富完整。

這些畫既有兒童畫的樣貌，也有特別的寫實在其中。林玉婷表示這和以前的兒童畫有很大的不同，以前的兒童畫多是靠著想像與記憶，捕捉的是一種很模糊的、對於一樣東西的認識或是認知的感覺，將場景依著自己的主觀經驗畫出來。即使是美術班的訓練，也只會出外寫生一兩次，剩下的需在教室裡憑記憶「腦補」完成。現在的學生對著照片描繪許多細節，反而是需要讓他們練習取捨、省略，只畫下重要的東西。「我覺得真的是科技走到了現在，讓這些事情可以做得到。」也因為現今拍照的成本低，因此相機就像他們的眼睛，很自然地紀錄他們看見的事物。

▲ 林玉山,《諸羅風情》,膠彩、紙本,98x109.3cm,1993,嘉義市立美術館典藏

在計畫執行中，林玉婷和蕭雯心找來類似簽名板的「畫仙板」（硬紙板加上金色的框邊，讓成品展示更有質感），以及日本的彩繪筆（一盒包含六種不同明度、從濃至淡的灰階色調，讓學生不必學習調墨與控制水量，降低作畫的難度，只需挑選配色即可）。彩繪筆的筆頭類似軟毛的水筆，可畫出自由的粗細度，這與他們平時會用到的硬筆、彩色筆頭不太一樣，讓他們在課程中同時能嘗試陌生的媒材。

這些媒材的選用，解決了沒有美術專用教室，卻需要執行水墨課的規劃。雖然並不是傳統的水墨課，但學生可以以新的形式將所看見的景物畫下來。

科技帶來的兒童畫轉變

林玉婷覺得這次讓同學用平板拍照、記錄沿路的風景是善用資源與科技的方式。在她的美術班成長經驗中，老師都會說「不要拍照、不要畫照片」，且當時也沒有智慧型手機與平板這樣便利的拍照設備。以前的寫生是拿著畫板到現場畫圖，而現在的學生是在教室裡一人一台平板，他們可以將照片局部放大、詳細觀察後再描摹下來，對林玉婷而言這反而是個驚喜的過程。此外，過往她接觸的多是國、高中生，學生們到了這個年紀容易害怕畫圖，但國小四年級沒有好或是醜的這些想法，都是很直覺地就畫出來。這種「不怕就是不怕」反而讓他們在對照著照片時，可以詳細地畫出細節。像是嘉義館形貌複雜的樓梯，學生們最後都無所畏懼地畫了出來，令她印象深刻。

再讀嘉義生活經驗與描寫

在林玉山的《諸羅風情》中，除了水墨畫外也寫有文字敘述。對同學而言，畫中的蘭潭是很熟悉的場景，理解上親切又日常，反而是林玉婷這個臺南人在讀到畫上文字「桃城人玉山」時不知道桃城人所指是什麼。這時，同學看著台上的她說：「就是嘉義人的意思。」為呼應此作品形式，林玉婷也讓同學在畫面中照著水墨直式書寫，引導他們寫下地點、人物、時間、事件與自己的感受，書寫的內容具體，盡可能寫出畫面中無法獲知的訊息，傳達更完整的故事。

► 分組繪製草稿。(嘉義市立美術館提供)
▼ 美術館觀察。(嘉義市立美術館提供)

▲ 題字與墨筆練習。(志航國小提供)

► 志航國小學生到館內參觀「拂過栖息的陽光的風—蒲添生《運動系列》展」。(嘉義市立美術館提供)

