

Real Mater:
Chen Ching-Po

台灣之光

當代油畫大師陳澄波

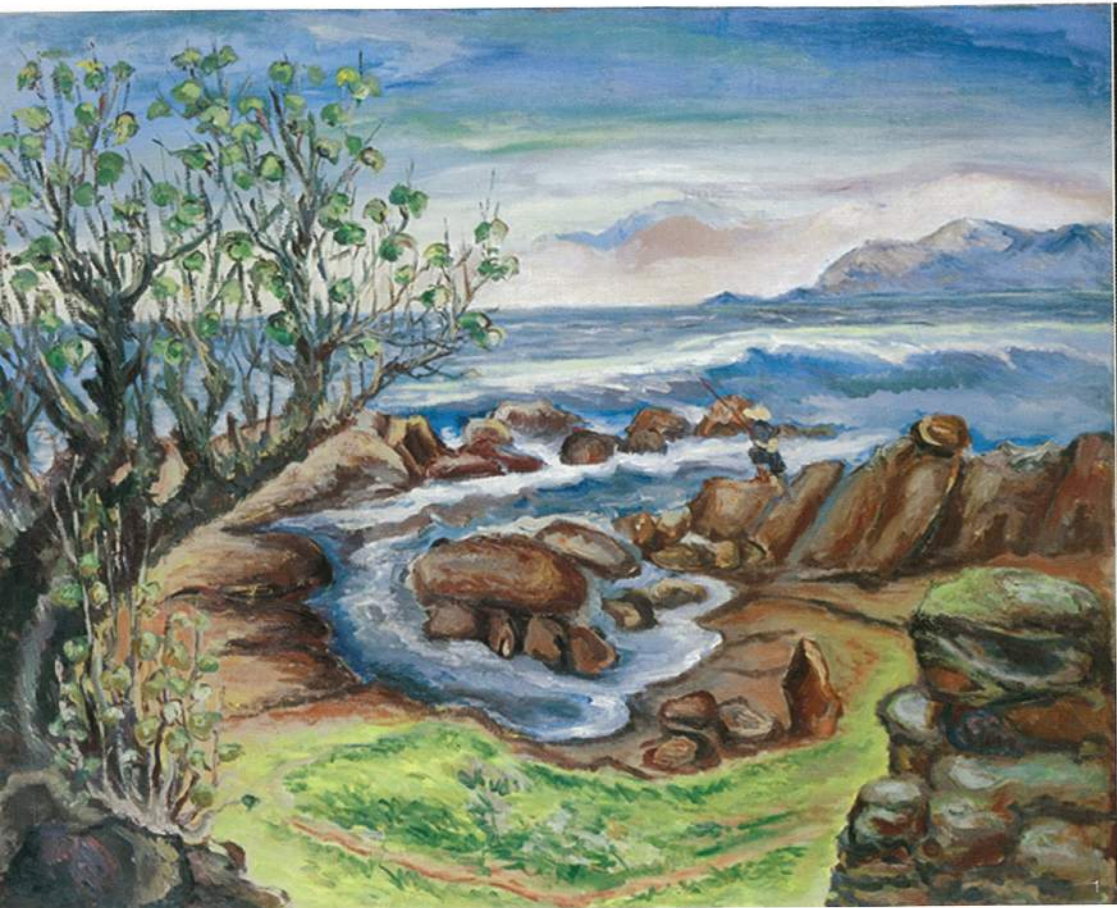
出身窮困的年代，30歲為追求理想，遠赴日本學畫，成為首位入選「日本帝國美術展覽會」的台灣人，以才華為日據時代的台灣發聲、揚眉吐氣。在其短短52年的一生之後，陳澄波更在身後，以〈淡水夕照〉締造了新台幣2億1千2百萬元的新高價，成為台灣畫家最高的拍賣記錄。身為台灣現代美術開創者，陳澄波以一代巨擘之姿，綻放台灣的美與光！

Text/翁健偉 Photo/台北市立美術館、蘇富比拍賣、佳士得拍賣

台灣的西洋美術史，由此開始

自清朝以來，台灣的美術深受中國影響，走的是傳統水墨畫路線。要談到現代美術，就不得不提陳澄波。他與楊三郎、廖繼春等人並列台灣美術先驅，三人除了有類似的背景，也由於他們的創作，讓台灣美術正式接觸到西方美術，與世界接軌。

三人都出生於日據時代的台灣，但當時學校的美術教育著重於技巧，而非美學，題材也被侷限於靜物、肖像，甚少描繪生長環境。加上台灣受到日本殖民統治，台灣人的求學之路受到限制，只有醫學與藝術是極少數的例外。在這樣的時代背景下，當時許多台灣菁英、知識分子，多半都是醫生、或藝術背景。然而日本的美術教育，又是受到西方、尤其是法國印象派的影響，著重於光影的改變、以生活周遭的平凡事物為取材對象，走出畫室而在戶外作畫。留日的台灣藝術家也因此受到西方美術的洗禮，陳澄波本人就以梵谷為偶像，其畫作也可觀察出受到塞尚、莫內、梵谷等人的影響，所繪畫的題材無論是取材台灣、或是上海，都反映出他當下的生活環境。也因為陳澄波大量取材環境作畫，透過他的筆觸，可以看到日據時代的台灣街景，無論是都市街景、或傳統廟宇，替當時寶島風光留下最美好的見證。和大陸的現代美術先驅徐悲鴻等人相比，他們都不約而同受到印象派的洗禮；差別只在於前者是留法，而台籍藝術家則因日據時代的關係，只能留日。卻也因此培養了他們對成長土地，有著格外濃厚情感的淵源。

「行過江南——陳澄波藝術探索歷程」

主辦單位：台北市立美術館、財團法人陳澄波文化基金會。

展覽日期：2012年2月18日至5月13日。

展覽地點：北美館2樓。

展出油畫90幅、淡彩速寫104幅，以及水彩、炭筆與鉛筆素描等共16幅、陳澄波在上海交遊友人所贈墨寶5件，以及嘉義市文化局出借之明信片、圖片及書籍等33件文物。

以畫明志，替故鄉發聲

1895年誕生於台灣嘉義，從小由祖母帶大，因為家境清寒，13歲才進入學校就讀。由於日據時代，報紙的新聞當然以日本為主，因此入選「日本帝國美術展覽會」成為當時官方大肆報導的頭條；若要让台灣人揚眉吐氣，就是要成為畫家、入選該展覽會，使得陳澄波立志要學畫。然而當時的物質條件並不容易，直到他30歲那年，才考上東京美術學校，一圓他的畫家夢。

赴日不到三年，還是學生的陳澄波，以〈嘉義街外〉一畫被選入「日本帝國美術展覽會」，是台灣以油畫入選該展覽的第一人，象徵台灣以西畫正式入選日本官方展覽。隔年〈夏日街頭〉再度入選，這兩幅特別以嘉義為主題的繪畫，說明了他以藝術替故鄉發聲的理念。從學校畢業後，繼續就讀研究所、專攻西畫，期間開始在台灣、日本、中國各地舉辦多次畫展。當時聲譽顯赫，寄給他的信只需在信封上寫「嘉義市陳澄波收」，郵差都送得到，可見得其在台灣的知名度。1929年自研究所畢業後，經日本文部省推薦，前往上海擔任新華藝專西畫科主任教授，並於昌明藝術專科學校兼職。任教期間，作品〈早春〉、〈裸婦〉連續兩年入選「日本帝國美術展覽會」。而〈清流〉一畫更代表中華民國，於1931年參加芝加哥世界博覽會展出。

1933年，陳澄波回到台灣，與友人一同創辦「台陽美術協會」，目的在把台灣各地的美景，都納入繪畫的創作領域。同年，畫作〈西湖春色〉入選「日本帝國美術展覽會」，再添佳績。台灣光復後，基於愛鄉的心情、身為本土菁英的責任感、在鄉里的支持下，擔任第一屆嘉義市議員，希望能大力推廣美術教育。但在跨入政壇後，卻因「228事

件」爆發，改變了他的一生。為了平息衝突，原本以和平使者的身分前往水上機場與被包圍的軍隊調停，卻遭拘捕、槍斃。從此白色恐怖瀰漫畫壇，許多深怕被牽連的人士選擇明哲保身。但也由於陳澄波帶給台灣現代美術的影響甚大，即便是白色恐怖也無法抹滅他的成績，頂多也只能略過「228事件」不提。直到政治氣氛改變，2002年郵政總局選擇了他的作品〈夏日街景〉，發行「台灣近代畫作郵票」，算是正式對這位台灣畫壇前輩給予遲來的肯定與政治平反，昔日的相關史料才得以光明正大出土。

從定點平視，轉變環顧周遭視點

從他立志學畫的動機，不難看出「畫我故鄉」是日據時代能替台灣發聲的方法之一，特別是他選擇故鄉嘉義作為繪畫主題，連續兩年入選「日本帝國美術展覽會」，也成為他一生繪畫的最大特色。在風景畫當中，可以看得出來他如何從早年求學時所學會的水彩技巧，在日本東京美術學校所學會的西方油畫技巧，以及在上海任教期間又受到傳統水墨畫作的影響，融會貫通成為他個人的風格。他所提出的「隱藏線條於擦筆之間」繪畫手法，利用油畫顏料所具的黏稠和延展性，以厚塗著色、讓畫筆藉由擠壓顏料的手法，留下筆觸。讓筆觸呈弧形方式連續進行，運筆劃過濃厚的顏料、產生筆觸的痕跡，兼顧擦筆的效果之餘，得以讓線條隱約存在。在他所繪製的樹林、盪漾的水面，都不難察覺到此技法。風景畫的取材，不光只有大自然，他對於市井生活的觀察，一樣纖細入微。無論是電線桿、雕像、高樓、鐵橋等等當代都市的景象，反映出從定點平視的角度，改變為環顧周遭的視點。

1.〈貓鼻頭〉，2008年香港蘇富比拍賣，估價港幣2,500萬元。
2.〈上海碼頭 (渡口)〉，1933年，油彩畫布。3.〈夏日街景〉，1927年，油彩畫布，本畫於2002年被郵政總局選為發行「台灣近代畫作郵票」。4.〈上海碼頭〉，1932年，油彩畫布。

● 陳澄波曾說過，「一個以藝術創作為己任的人，
○ 若不能為藝術而生、為藝術而死，
還能夠算是個藝術家嗎？」

與其他留日的台灣現代藝術先驅相較，陳澄波在旅居上海時期，所帶給他的衝擊，讓他在返台後達到創作的巔峰。一來是他親身接觸到古老的中國文化，有別於在日本時的「被殖民」身分；二來當時左派思想崛起，許多藝術家百家爭鳴，處於互相交流又彼此競爭的氛圍。三來是「128上海事變」發生後中日關係陷入緊張，使得他擔心家人的安危。在既自由、卻又動盪的時代氣氛中，陳澄波的作品反映了他與人物的關聯。家庭成員的肖像忠實記載了每個人的喜好，意味著與家人的緊密關係；裸女系列的畫作，在當時保守的社會氣氛中，展現他學院派的繪畫技巧。而他在繪製蘇杭山河的美景時，對於如何觀察與捕捉大自然的特色，有了突飛猛進的進步。在回台後，奠定了屬於自己的繪畫風格。

〈淡水夕照〉寫下拍賣市場台灣畫價記錄

日據時代出生的台灣菁英，都與日本有著密不可分的關係，但陳澄波卻曾在上海教書，使得他比當時其他的台灣菁英，對於中國多了不同的認識。「228事件」雖結束了他的一生，也讓後代多了一個解讀他生平的角度，無論從藝術或政治觀點，他都與近代台灣無法切割。從被殖民者，突破重重困難接受教育、逐漸培育出自我意識，到最後成為社會菁英，展現了身為知識分子的風骨。「一個藝術家要有名望，前提要有很多故事可以說，陳澄波的確是有。」索卡藝術中心董事長蕭富元說出了重點。

在他110歲冥誕之際，拍賣市場便已經看準他的作品，掀起一波波的高潮。從2006年起，〈淡水〉、〈淡水夕照〉、〈貓鼻頭〉，等多幅作品以台灣風景為主題的創作，屢屢締造拍賣佳績。〈淡水夕照〉更締造新台幣2億1千2百萬元的新高，成為台灣畫家的拍賣記錄。在去年，以他一生事蹟改編的音樂劇，《我是油彩的化身》，請來歌手洪榮宏、高慧君，詮釋陳澄波與妻子張捷患難與共的深情，彰顯出他以畫家梵谷為效法對象、終身奉獻給藝術的情操。在他生前曾說過，「一個以藝術創作為己任的人，若不能為藝術而生、為藝術而死，還能夠算是個藝術家嗎？」而陳澄波帶給畫壇的影響，果然如他所言，即使到生命已經消逝，對藝術的執著與熱情，卻永遠不會消褪。●○

1. 〈家庭〉，1931年，油彩畫布。畫中可見每位家庭成員的喜好，以及桌上普羅主義書籍，反映了當時旅居上海時空背景。2. 〈自畫像〉，1930年。為裸女〉，年代不詳，油彩畫布。4. 〈小弟弟〉，1931年，油彩畫布，以陳澄波之子陳重光為主角。