

生活圖像的完美紀錄

III

時代的新女性——

年輕時的陳進
在東京
所拍的一組沙龍照。
充分展現她
俏皮可愛的一面！

她的作品所呈現的幾乎都是生活中的一部分，
不但忠實反映了時代的變遷，對於
個人的生活歷史，更別具紀念意義！

- ▶與林玉山、郭雪湖、鄉原古統、木下靜涯等人共組「栴檀社」。
- ▶作品「若曰」、「其頃」獲第四屆台展特選；又因連三屆特選而被列為推薦級免審查畫家。
- ▶黃土水完成「水牛羣像」後去世。
- ▶顏水龍赴巴黎。

陳進的作品，基本上也可以稱之為風俗畫，因為她繼承了風俗畫紀錄民情風俗的寫生與寫實精神，凡是生活周遭可見、可感的人，或事，或物，皆可入畫。她的作品中所呈現的，幾乎都是生活中的一部分；因此，不但反映了時代的變遷，對於個人的生活歷史，更別具紀念意義——從少女時代的悠閒從容，到為人妻母的嫋靜溫柔；父母、子孫；家具、服飾、山水、花草，都隨著紀錄生活的彩筆，進入每一畫幅之中。

●對於生活經驗紀錄的具體展現，在早期作品中最具代表性的一幅，即是完成於一九三五年的「悠閒」。畫面中，一位穿著考究的年輕小姐，側身橫躺在牀上，悠閒自在地翻閱著「詩韻全璧」。這位小姐身上的服飾，雕琢精美的舊式紅眠牀、臥枕、香爐……等，無不古色古香，細膩雅緻。這不僅是從前農業時代，富家閨女及

其臥房擺飾的描摹，更可說是二十世紀初期，台灣社會上層階級悠閒的生活情調以及物質環境的寫照。

●完成於一九四七年的母親畫像「萱堂」中，滿頭飛白的陳太太身著高雅的黑絨棉襖，端坐在刻花精美的太師椅上，雙手還放在膝上的暖爐上取暖呢！陳太太坐椅的後方，是一扇署名王石鵬的書法窗門，直接流露了畫像主人翁家中的書香味兒。在真實的生活裡，王石鵬確有其人，而且是陳雲如的文友之一，在詩、文、篆、隸及金石方面皆有成就，是新竹地方的名士，在文人圈中頗受肯定與推崇，尤其在藝術品鑑賞方面，更有「獨具隻眼」的稱譽。陳進從小在這樣的詩文薰染下，也自然孕育了往後繪畫中濃厚的文藝氣息。

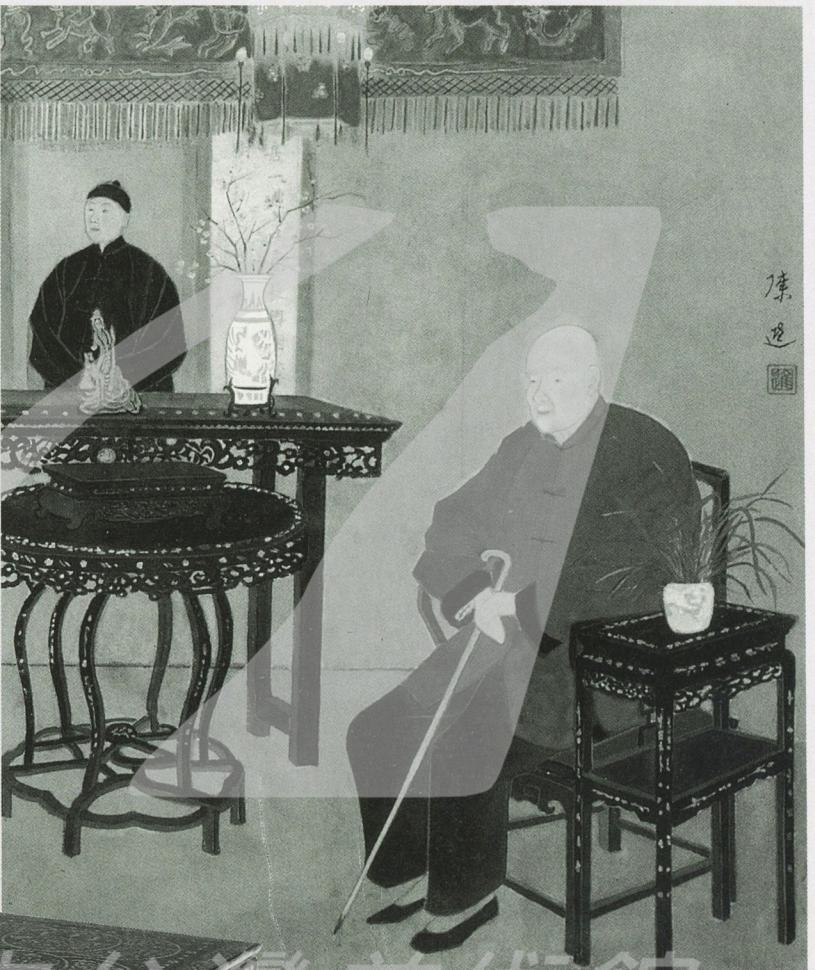

萱堂 1947

絹·膠彩 52×45公分
台北市立美術館提供

螺鈿

根據漆器裝飾上的要求，將貝殼製成各種形狀，鑲嵌圖案花紋。尤其在黑色漆上，產生彩色燦爛的藝術效果。更有夜光螺鈿裝飾，在夜裡能顯現花紋的色彩，是螺鈿中的佳品。多用來製作器皿、家具及文具等。在陳進的作品裡，時常出現以螺鈿裝飾的家具做為背景。這在當時的農業社會中只有在富有人家，才有這般講究的擺飾。

福祿壽 1945
絹·膠彩
51×44公分
台北市立美術館提供

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

金婚古稀紀念
陳述

從 小生長於富裕而書香氣息濃厚的家庭，且受過良好的教育，使陳進自然流露出大家閨秀的氣質。她繪畫的特色便是透過閨秀含蓄之眼來描繪她所生長的環境，而進一步地對生活周遭做忠實的紀錄！這幅「悠閒」便是描述當時台灣上層社會講究人家的閨房情形，也可說是陳進本身閨秀角色的生活寫照。她對傳統家具的特殊喜好表現在雕工精緻的黑檀木床以及對飾物如手鐲、戒指、瑪瑙寶石等特有光澤的細心經營以求立體感的突出！同時從人物的髮式、服裝紋樣到神情韻致，色彩上的淡雅搭配線條的潔淨，取得整幅畫面的諧和，也散發出一種高貴典雅的氛圍。而畫中閨女手中拿本「詩韻全璧」，更顯示出她書香門第的良好背景！

悠閒 1935

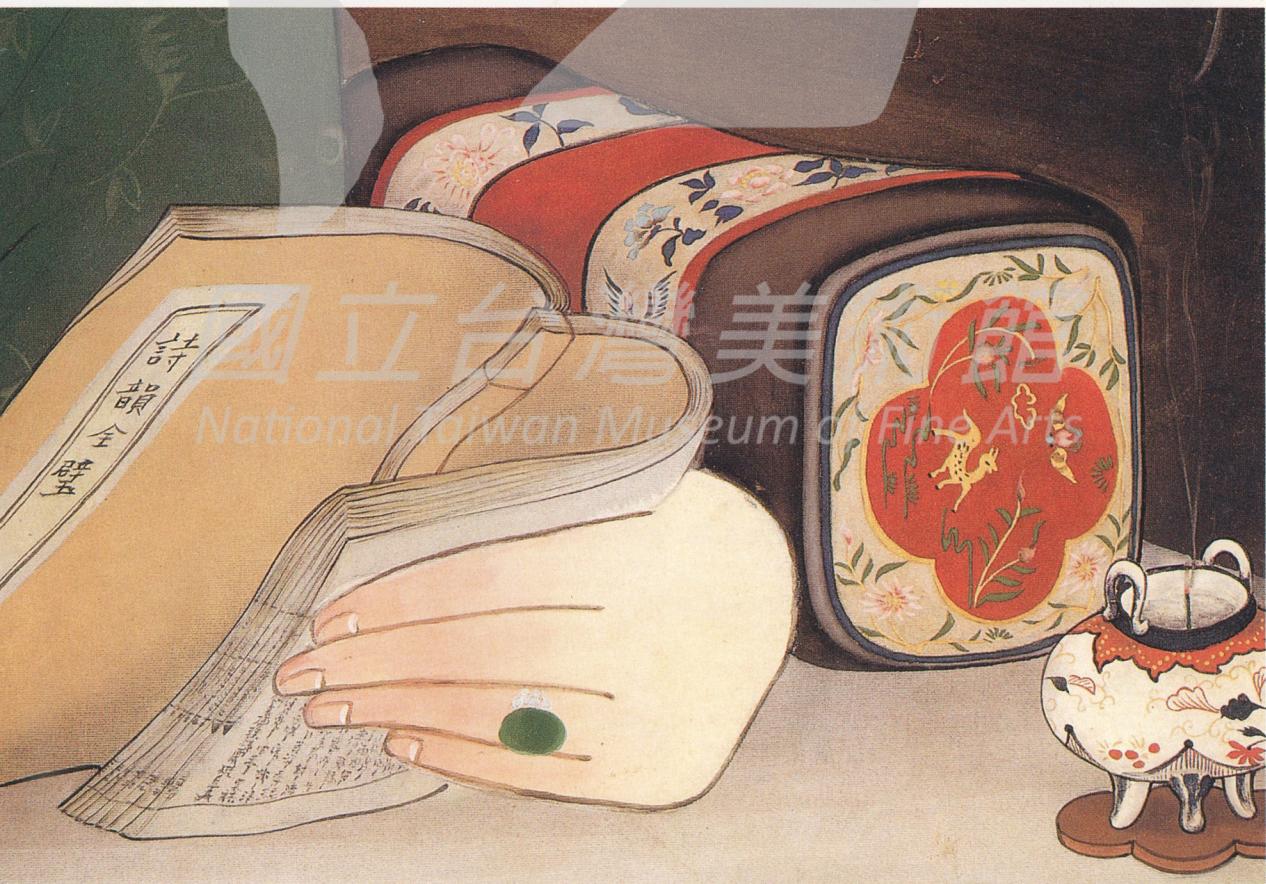
絹·膠彩

161×136公分

台北市立美術館典藏

暨圖片提供

1932

- 松林桂月再度來台，並赴新竹陳家拜訪；陳進與廖繼春受聘為六屆台展的審查員；並以「芝蘭之香」參展。
- 楊三郎、劉啓祥入選巴黎秋季沙龍。

●對早年新竹老家的居家生活描繪，不止出現在早期作品中。一九七六年完成的「母親」，又再度出現細緻高貴的螺鈿太師椅，以及人物身上藍底纏枝的花卉旗袍；而一九八二年完成的「古樂」中，除了坐椅、服飾之外，還加進了台灣古樂器。這些不斷在畫作中重覆出現的傳統的家具、服飾圖像，一方面是陳進早年家庭環境的再次映現，另一方面則也說明了陳進個人對傳統家具與旗袍服飾的偏好吧！

1

●以家庭生活經驗為題材的大量作品，是陳進迥異於許多前輩畫家的特殊之處。早期的台灣前輩美術家們雖也多半成長於富裕或書香世家，但將生活中朝夕相處的親人、器物細細觀察捕捉入畫，而留下豐富紀念價值的，陳進可謂當中的佼佼者。

2

3

4

- 1 穿著洋服的陳進 時年25歲。
- 2 繪筆下的父親。據陳進口述，這是她最滿意的一幅作品。
- 3 母親 1976 絹·膠彩 51×45公分
- 4 至孝順的陳進，婚後仍每月固定回家探視雙親。圖中母親穿著最喜愛的藍色旗袍，即為陳進創作「母親」的藍本。

54

2

- 「合奏」入選第十五屆帝展；並獲照憲皇太后頒石硯一方。
- 與顏水龍、廖繼春同任八屆台展審查員；任教於屏東高女。
- 台陽美協發起成立。
- 台灣文藝聯盟成立。

●描繪女性所扮演各種角色的人物畫，則是陳進最傑出且最具代表性的作品。陳進筆下一個個端莊嫋淑、溫柔婉約的仕女形象，其實並沒有特定的模特兒，而是陳進將心目中理想的女性典型，藉由畫筆具體呈現出來；同時，藉由畫中人物的穿著、裝扮、配飾等，不同時期的社會民情風尚也被紀錄了下來，舊時女子的丰采躍然畫幅上，饒富興味。

●一九三四年間，陳進從日本回到新竹香山老家探親渡假，並利用在家期間，以大姊陳新為模特兒，完成一幅畫面長達兩百公分的大畫「合奏」，並將此畫寄回日本，更入選第十五屆帝展，並獲日本照憲皇太后賜頒石硯獎勵。

●陳進的大姊陳新是地方上有名的美人，自然也是陳進最現成的模特兒。又因為陳新嫁給了新竹地方的名門望族，前清進士之後，陳進畫中許多精緻、珍貴的

服飾樣式、家具擺飾，即是在大姊家中所見。「合奏」中，漆黑色嵌花精細華麗的長几椅，是陳進的人物畫背景中，最常見的傳統家具之一；兩名女子所吹奏的簫和月琴，是台灣早期民間音樂裡的傳統樂器；而併肩疊腿坐在長几椅上吹奏樂器的兩位女主角，精心梳挽、別出心裁的髮型，質色高雅、作工細緻的旗袍、高跟鞋，及優美的坐姿，也是三〇年代台灣仕女的典型。

●「合奏」完成之後，陳進再度以大姊陳新為模特兒，著手繪製「化妝」。但由於「化妝」畫幅巨大（長212公分，寬182公分），她僅在台灣家中完成底稿便返回日本，借用東京寬永寺的住持自宅寺院，完

成這幅巨作。在這幅費心耗時所完成的畫面上，兩位穿著華麗典雅的婦女，在精密勾勒的花卉屏風前，一前一後，一站一坐，對著舊式鏡檻梳妝打扮。日常生活

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

據陳進口述，
這張和服盛裝照
是她自己
最鍾愛的一張照片。
攝於最富盛名時
約30歲。

1936

►作品「化妝」入選春季帝展，「山地門之女」入選文部省美展。

►鄉原古統返曰，「梅檀社」亦告結束。

►劉啓祥由法返曰。

►台展舉行十屆後結束。

裡，女性細微動人的嬌豔美感，就在陳進

體貼的觀察下，鮮活入畫。

●一九三四年，以「合奏」入選日本帝展

後不久，陳進應甫成立的屏東高女之邀

回台任教，成為第一位台籍的女性高中

老師。她在屏東高女教學期間，由於地理

環境接近，經常有機會前往山地門，對當

地排灣族山胞的生活深入觀察，並且寫

生紀錄下來。

●在屏東高女任教的第二年，即一九三

六年，陳進借用日本都立美術館對面的

德川家康寺，以她經常前往寫生的山地

門原住民為題材，完成了「山地門之女」。

原住民純樸簡單的生活形態，在陳進筆

下，呈現為她一貫的雅麗用色及細膩線

條；而山地婦女照料子女、閒話家常的生

活樣貌，竟也充滿了畫意詩情。

1

2

1 在屏東高女教學期間，
參加「三日祭」
(女童軍節)的活動！

左一即陳進。

2 任教於屏東高女時
與同事在校園內合影。
後排左二即陳進。

畫 面長達二百公分的「合奏」，是幅二折屏風式的鉅作。完成於陳進27歲時，並首次入選帝展。畫面中二位奏樂女子坐於長形四脚凳上，其服飾穿著及髮型表現了三〇年代台灣女子的特色。在設景上，也充分展現了當時的台灣民俗如螺鈿的反光及半透明感，黑檀漆上的色澤層次，甚至在旗袍花紋、飾物的描寫上都極細膩動人。在時隔近六十年的今日看來，色澤依然新鮮如昔。充滿了東方抒情的氛圍。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

合奏 1934
絹·膠彩
200×177公分
日本第十五屆
帝展入選

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

陳進的早期畫作
具有風俗畫的性格。

因為在她以人物
為題材的作品中，
經常出現她對
人物服飾裝扮、家具擺置等
早期台灣民俗文物的細膩描寫！

這幅「化妝」便是
繼「合奏」後，
同以大姊陳新為模特兒
的精心代表作。

畫中一站一坐立於梳粧檯前
的女子，細長的眉形、
鵝蛋臉龐及大方悠雅的姿態
便是當時大家閨秀的典型。
亦是陳進心目中理想的女性美！

為了突顯人物造型
色彩上的鮮明亮麗，
將做為背景的屏風作暗色調處理。

但屏風上的細緻花草紋樣
及底色的層次仍清楚可見！
且暗褐色的屏風與紅麗的人物
亦形成視覺上的對比效果，
增強作品的張力。

而陳進人物畫中
常見的避免光影干擾，
排除複雜因素的影響等；
單純地就物象的質感本身，
做極細膩的寫實。
就如此作中的纖細手指姿勢，
亦經她有意的婉約經營呢！

1 山地門之女 1936
絹・膠彩
40×33公分
台北市立美術館提供
2 排灣族的厚重服裝
3 原住民慶祝豐收
的搗糧杵歌圖。
4 杵歌 1932
絹・膠彩
189×149公分
台北市立美術館提供

(圖片由台灣民俗北投文物館提供)

2

(圖片由創意力文化——「台灣回想」提供)

3

陳進在屏東高女任教期間，經常前往附近的部落寫生，繪製了一些以原住民為題材的作品，其中「杵歌」與「山地門之女」便是代表作！「杵歌」描寫排灣族婦女於豐收後搗糧、杵歌的情景。細膩地描繪了原住民的膚色和她們的服飾裝扮，但畫中人物仍是畫者心目中理想美的輕柔婉約。相較下，「山地門之女」的豐富民族色彩，在視覺上便顯得明亮活潑，而畫中人物的安排亦自然輕鬆許多。其中蹲姿者、坐者與站者的三人視線匯聚成一三角形的構圖，而引導觀者隨著構圖的視覺效果去探索畫中人物的關係！

4

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

陳

堅

山地門之女(局部)

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

陳進