

IV

提攜後進・捍衛膠彩

對於林之助所提出的新用詞「膠彩畫」，很快地便獲得其他畫家的支持與認同，並且在林之助的策劃下，一九七七年六月於台北龍門畫廊主辦了「全省膠彩聯展」，眾人協力推廣「膠彩畫」此項新名稱。然而相對於來自民間的這股變革，官方的省展，在此階段仍未有恢復「國畫部」第二部的想法，亦無接受林之助提出「水墨畫部」、「膠彩畫部」的分部規劃。不過林之助所付出的種種苦心，終有獲得省展支持的一天。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Art.

「竹籬笆畫室」的春風

●台中師範於戰後初期，曾創設「美術科」，招收二十三名學生，前述和林之助共同編纂國小美術教科書的黃登堂，便是其中之一。當時的美術科課程，由林之助、西畫家廖繼春、雕塑家陳夏雨擔任。黃登堂記得一年級上課的第一天，林之助踏入教室的第一句話就是：「你們要有所覺悟，想作畫家就要有餓肚子的氣魄。就連日本的流行歌曲也會出現嘲諷畫家貧窮至極的歌詞，並廣為大眾所哼唱。因此諸君啊，可別太天真！」這段話就像是突如其來的晴天霹靂一般，震得台下一個個新生，無不心驚膽跳，不敢存有取巧之念，當下便清楚認知到美術創作的嚴格。

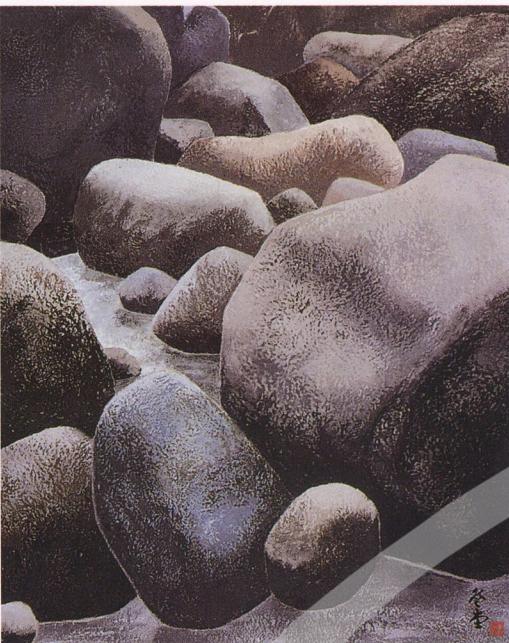
●面對首屆「美術科」的學生，林之助等三位教師莫不特別重視，竭盡心力指導。除了必修科目之外，學生可依個人興趣，選擇專攻項目與指導教師。黃登

戰後初期，台中師範學校美術科的三位老師，左起林之助、廖繼春、陳夏雨。

堂因為覺得林之助的畫很特殊，「效果」和一般常見的國畫表現不同，因此便選擇跟隨林之助習畫。當時除了黃登堂以外，另有兩名同學加入。在黃登堂的印象中，林之助在課堂上除了講解筆墨，也會教導基礎的膠彩繪畫技法。日子久了之後，包括黃登堂在內的三名同學，越來越喜歡林之助筆下的膠彩畫世界，學得也越來越起勁。後來乾脆下課後，又跑到林之助老師家中，繼續畫。

●「那時候老師一看我們來，就讓出畫室任我們用。畫室地板舖著榻榻米，我們一行三個人便跪在榻榻米上，彎著腰畫。雖然會累，但是心裏很快樂。老師

黃登堂 潤流

黃登堂嘗以溪邊石塊為題，作一系創作。為追求石頭表面的粗糙感，曾自行研發畫紙的特殊層疊效果，並入選省展。本圖為一九七四年，黃登堂為曾得標編著的《膠彩畫入門》一書，所作的示範之畫作。黃登堂不僅致力於膠彩畫的創作，亦長年獻身於台灣兒童美術教育，近年來更投入台灣環境保育活動，提倡為下一代營造更美好的生活環境。

不只提供我們場地，他的畫筆和昂貴的顏料也都慷慨借給我們用。我們畫畫時，老師就在一旁觀看，遇到用色的問題，總會特別仔細指導。每每到了吃晚飯的時間，老師和師母就留我們下來一同吃飯，對待我們幾乎無異於自己的兒女。林老師實在偉大，不但絲毫不向我們收取一分半毛的學畫費用，還倒貼我們材料費和餐費。這種老師要上哪裏去找。」

●在黃登堂長年跟隨林之助習畫的歲月裏，他認為最受益於林之助所教導的構圖原理：「畫右邊時，要注意左邊，畫上面時，要注意下面，反之亦然」。這項原理聽起來簡單，但是實行起來卻是不易，因為它強調的是包含色彩、明暗、構圖的整體協調，是完美畫作的追求。對於林之助所傳授的這項法寶，時至今日依然是黃登堂在創作上的一大信條。

●在林之助的膠彩畫弟子當中，若以學習時間的前後關係來看，黃登堂和另外兩位同班同學，算是最早。不過一九四九年三人畢業後，只有黃登堂一人繼續膠彩畫的創作，因此後來陸續跟隨林之助學習膠彩畫的學生，都會視他為大師兄。不過黃登堂一再強調，林之助老師在膠彩畫的傳授上，絕不刻意招生，更不會限制學生的去留，他向來主張學生要主動，一切但憑習畫者的熱忱與堅持。

●正由於林之助如此開明的教學態度，使得他家中經常有人上門請益。他那位於柳川西路、有著竹籬笆外牆的宿舍，成為門生心目中充滿愛心、熱忱、歡笑的習畫大寶庫，而「竹籬笆畫室」的封號也在求教者的口耳之間流傳，聲名遠播。台中師範第五十級畢業生曾得標，也是當時一心求藝，數度造訪「竹籬笆畫室」的年輕人之一。

●被問起當初是如何進入林之助的門下，曾得標總會帶點不好意思的表情，邊笑邊說：「算是有一點逼老師收我的啦。」原來一九五八年順利考上台中師範「美勞組」的曾得標，其實早在入學考時，便見過林之助。不過那個時候別說是畫風，就連林之助的大名也弄不清楚，只記得考術科時，有個高高的男老師在考場桌上擺置考試用的蔬果。後來等到曾得標收到入學合格通知，到校上課時，才在第一堂美術課又見到那位高高的男老師，並且知道老師的大名。

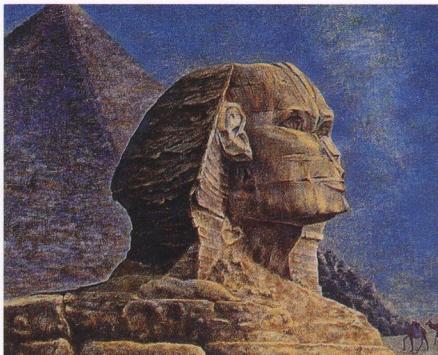
●有一天，曾得標看到住宿學長在畫一

種自己沒有看過的畫，心裏很是好奇。經過學長一番解釋後，才知道那是使用礦物質顏料作為畫材的繪畫，而且指導者就是學校的素描、水彩老師林之助。

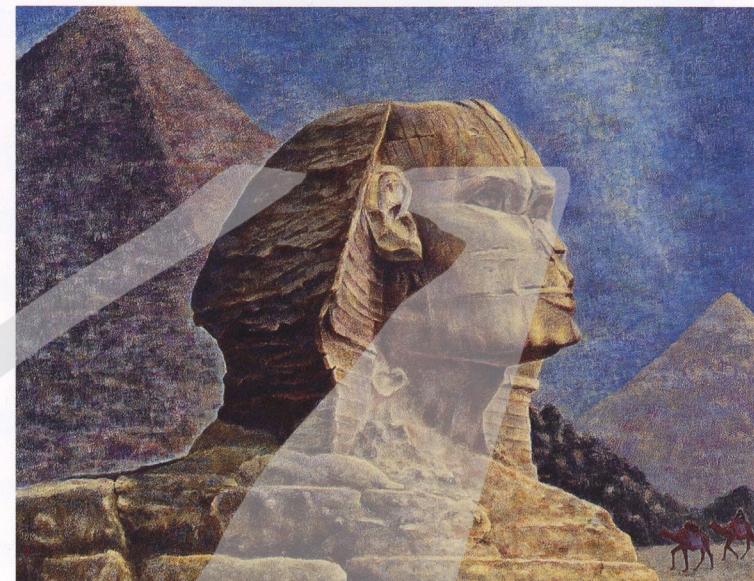
●同年十二月第十三屆省展於台中市圖書館開辦。由於曾得標假日搭乘火車返鄉回彰化時，沿途會經過圖書館。當時見到館前人潮擁擠，便也入內瞧一瞧。由於所學專攻是美術，因此看得津津有味，特別是看到一幅以荷花為題的「彩

一九六六年，林之助攝於台中師專，左曾得標；右鄭善禧

曾得標 悠古情

左圖為曾得標參展二〇〇二年「台灣膠彩畫展」之作。右圖為曾得標參展完畢後又再添加部份景色之作。比較二圖，可明顯看到右圖的右方，多了一座小型金字塔。曾得標表示，左構圖參考自埃及之旅的照片，參展時，老師林之助表示構圖尚待加強。曾得標聽罷後，立即回家反覆推敲，最後決定更改如右圖。曾得標認為，左圖雖是原地的如實場景，但卻缺乏右圖的構圖完整。「啊！創作真是難，林老師常叫我們要注意主題，但是我一時之間被原景色所震懾住，竟忘記了構圖的層次變化處理……唉！」

塘幻影」，頓時覺得畫面技法表現特殊，備感吸引，久久不願離開畫前，心想：「要是能跟著這名畫家學畫該有多好！」好奇之餘，不禁湊近畫作仔細看了一下作者是誰。誰知條上寫的不是別人，正是學校的林之助老師。當下曾得標便下定決心，無論如何一定要拜師求門。

●他先是跟著已是林之助門生的學長外出練習寫生，並且進一步觀摩學長作畫時的用筆、用色以及線條表現。最後選擇一株種在宿舍前的南洋漆樹作為題

材，在一張全開紙上，以廣告原料畫出葉片呈現斑斕多樣的特殊紋樣。完成後，直奔老師位於柳川西路的宿舍，登門請求指導。由於這是曾得標的第一張「膠彩」學習作品，因此沒有多大信心，原本以為會被老師說一頓，沒想到林之助開口的第一句話竟是：「我沒教你，你怎麼會？」當下便獲得林之助的一番肯定。接著林之助又熱心指出畫面上的問題點，要曾得標回去後再作修改。

●曾得標聽罷後，果然回去馬上改，而且改了之後，又再登門造訪。而林之助也絲毫不介意曾得標是否為正式門生，總是給予熱心指導。就這麼來回數次，有一天林之助突然向曾得標說：「再被你這麼問下去，好像不收你也不行？」！」曾得標一聽，連忙點頭說：「謝謝、謝謝」，終於順利成為林之助的門下一員。

●對於這份師生之緣，曾得標甚為珍惜，總是用心學習，自一九五九年正式跟隨林之助研習膠彩畫之後，沒出多久，隔年便以「河邊」入選第十五屆省展國畫部，創下初次參展便一舉入選的佳績，並於此後活躍於台灣畫壇。當一九八二年曾得標於台中市立文化中心舉辦首次膠彩畫個展時，林之助在個展畫冊的序文中特別讚賞曾得標的顏料研究：「膠彩畫在材料的處理上比較困難，尤其是礦物質顏料的使用更甚，有人說：『會使用礦物質顏料，已是成功

一半的膠彩畫家。』這一點曾君已進入標準的、完全消化的境地，這完全是他不斷努力所賜給的。」

●對於恩師林之助直至今日、長達四十多年的教導，曾得標認為自己幸運萬分，獨得林之助所給予的「三寶」：一、畫最醜的畫，二、尊重他人，三、追求完美。所謂「畫最醜的畫」，是指作畫時要保有突破的勇氣，千萬不要墨守；「尊重他人」是指氣度的培養以及增進人力資源的協調；「追求完美」則是講究創作百分百的達成，以及生命的和諧。林之助教導學生，不只教畫，也教做人。

●由於林之助任教台中師範的緣故，門下畫生主要為台中師範的在學生或是畢業生，惟一破例者就是一九五七年進入林之助門下的謝峰生。一九三八年出生的謝峰生在十五歲時，便到高雄的「浮雲畫室」，跟隨詹浮雲學習一年多的肖像畫。由於詹浮雲也從事膠彩畫的創

作，因此耳濡目染之下，謝峰生也開始學習。儘管對於膠彩畫的創作仍屬初接觸階段，了解不算深，但是一九五五年以生平第一張膠彩畫「清花」，首度參賽第十屆省展國畫部，竟然大出意外，順利入選。翌年謝峰生再接再勵，以「菓樹」入選第十一屆省展國畫部，並且獲得屏東縣長林石城頒發的表揚獎狀。

●然而也就是在此屆的展覽會場上，謝峰生一眼便被一幅「浴後」的作品，深深吸引住。「當時的直覺：哪有人畫得這麼傳神！標籤寫著：評審委員 林之助，瞬間就有拜他為師，研究膠彩畫的決心！」之後，經過詹浮雲老師的首肯與鼓勵，謝峰生便隻身攜帶簡單的行李，到達人生地疏的台中，「當時心中只有一個願望與目的，就是：拜師」。

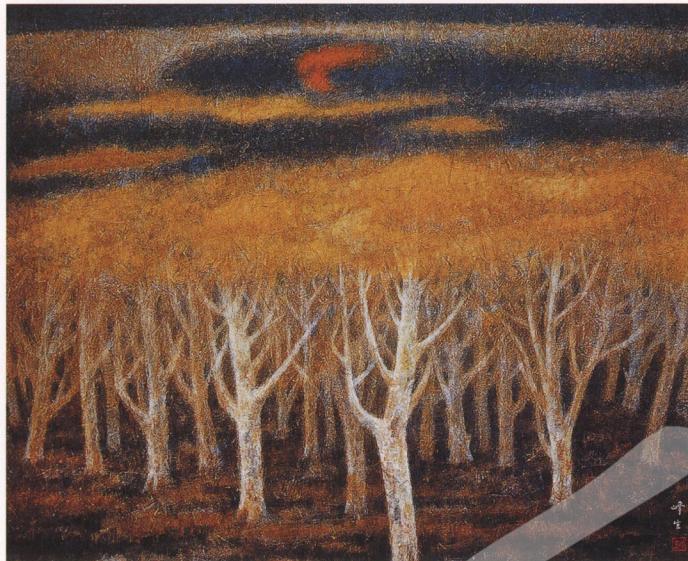
●對於謝峰生這一段登門求師的經過，林之助印象深刻。在二〇〇一年謝峰生的膠彩畫個展，林之助特別為文回憶：

台中師專美展，林之助與學生合照，前排右二是曾得標。

「記得約四十五年前，有位從南部鄉下來的田庄仔，年齡未滿弱冠，面貌俊美清秀，拿了多幅畫作，來到吾柳川西路畫室。他毛遂自薦表明來意，由他的陳述得知：為了探索膠彩畫精髓，追求自己的夢想，不惜離鄉背井，隻身帶了家當——新台幣八百元，到台中市民族路租了一間小店面，開設『峰生畫室』為人畫肖像，賺取些微生活費渡日子，其主要目的是要學習膠彩畫。吾看了這年輕人的作品，發覺基礎功夫踏實，筆法用色細膩乾淨。他的誠心與執著，深深打動吾的心，因此，破例收他成為吾入室弟子中，唯一非師範生，教導他如何投入膠彩畫的領域。」

●順利進入林之助門下的謝峰生，絲毫不因此而鬆懈，面對周遭同門師兄弟皆來自師範的出身背景，謝峰生備感壓

一九五二年，左起林之助、謝峰生。

謝峰生 夢幻森林 1998年

謝峰生：「這是我與林老師、畫友到日本旅遊後的作品。我完成後，畫友都很驚訝，問我在哪裡看到這樣的景色？為什麼他們沒看到。我笑笑說，這原是一顆石下的小樹群，是我將它化為心象風景的。」林之助教導學生固然講究寫生，但更要求學生不要死寫生。林之助曾提倡「感覺寫生」，意即注重畫心與對象的特色強調，是為跳脫寫生階段的重要法門。

力，除了努力還是努力—「別人畫一個鐘頭，我就多畫一個鐘頭。」白天在六坪不到的畫室裏畫肖像畫，晚上九點多歇業後，就關起門來，獨自練習膠彩畫，直到凌晨三、四點才上床歇息，隔天早上八點多就又醒來，拉開店門準備營業。每當畫好一張畫稿或是膠彩作品，便立即拿到林之助老師家中，求教請益。

●謝峰生積極上進的學習態度，為他帶來豐碩的參展入選成績，一九五九年便以「暑假」入選第十四屆省展國畫部，並且位居當屆膠彩畫的第一名，獲得省政府教育廳的典藏。對於謝峰生的努力與才賦，林之助讚賞有加，認為謝峰生「常以撼動的心，思考繪畫內涵：大自

然的外在、形色，經過其分析融合，成為匠心獨運的感性（sense）表現。畫面處理、構圖造境、色調氣氛的營造都非常特殊，形成屬於自己獨特面貌，也就是吾常說『存在感』的真意。」

●深深感念林之助教導之情的謝峰生，認為林之助教畫從不限制學生，總是經常教誨：「你要是跟著我（的畫風），就永遠在我後面」、「大膽去畫，就算畫壞也不會被人抓去槍斃，怕什麼？畫、大膽畫！」林之助如此開明的教學態度，不僅造就門生勇於突破的創作精神，最重要的是，他不逼迫門生非得追隨自己的畫風，更拒絕創立任何派別畫系。想想此番主張，是具有何等開闊的胸襟啊！

1949 台灣省實施戒嚴。
省教育廳規定嚴禁以日語及方言教學。

挑戰國畫論爭

●自一九五〇年代中期起，以黃登堂為首，求教林之助門下的學生，越來越多，而且他們當中以膠彩畫入選省展「國畫部」者也不斷增加。除了前述的38級黃登堂、50級曾得標以外，尚有41級陳石柱、林星華、陳日熊、陳錦添，44級江宗杜，45級施華堂，林榮輝，47級廖大昇，48級蔡其瑞、蘇服務，49級柯武雄等等。

●不過由於各個來自台中師範的門生在就業後，都會面臨作畫時間不足的問題，甚或有人因而停筆。基於惜才之心，林之助於一九六〇年代初期組織「師生研究會」，希望透過定期聚會的方式，達到彼此激勵的作用，進而鼓舞門生持續對於膠彩畫的研究熱忱。

●「師生研究會」以黃登堂任教的台中師範附屬國小美術教室為場地，每隔一至二個月舉辦一次聚會，並且進行師生

作品的互評。一九六五年前後，也曾更進一步以「師生美展」的方式，借用合作信用社、中央書局作為展場，將「師生研究會」一年以來的成果，對外公開發表。

●以台中師範出身者為主的「師生研究會」，在舉行五、六年之後，最終仍因會員的繁忙，不得不畫下休止符。會員們的膠彩畫研究，回復到之前個人分別前往林之助家中求教的方式。然而一九六〇年代林之助「師生研究會」的舉辦，確切扮演起重要的督促角色，它令會員們在百忙當中，仍不輕言放棄膠彩畫的創作。更重要的是，它深深凝聚了師生、學長學弟之間的向心力，砥礪他們對於膠彩畫堅持不懈，並且形成共同為膠彩畫打拚的奮鬥意識。回想一九五〇、六〇年代台灣膠彩畫界因省展「國畫部」的正統之爭所面臨的艱巨創作困境，實在不得不令我們對於這群源自台中柳川西路「竹籬笆畫室」的膠彩畫家

們，豎起大姆指，讚佩他們那份熱愛膠彩畫的純粹感情。若是少了他們的堅持，若是沒了他們的團結，恐怕日後台灣膠彩畫在面臨一九七〇年代的存滅危機，將無法替自己尋得一條生路。而當時出面積極奔走，帶領台灣膠彩畫走出這場風暴的領導者，就是林之助。

●一九四六年省展的開辦，是個代表戰後台灣畫壇復甦的重要指標，肩負有呼應時代新局面、開拓文化新氣象的重要使命。然而開辦後不久，關於評審委員、特別是「國畫部」的人選問題，引來不少意見，要求讓部分隨同國民政府來台的水墨畫家也加入評審行列的聲音，此起彼落。對於此項建議，擔任省展創辦初期「國畫部」評審委員的郭雪湖、陳進、林玉山、林之助等人，並無私己之心，大表歡迎之意。在一九四八年第三屆省展之後，便可見到黃君璧、馬壽華等人亦名列「國畫部」評審委員名單當中。林之助回憶，在這個階段

上，大家評審委員倒也相處融洽，不難共事。

●不過對於省展「國畫部」的爭議之聲，並未就此停息。進入一九五〇年代之後，關於膠彩畫參賽省展「國畫部」正當與否的輿論，逐漸高漲。有不少人士自媒材、樣式以及學習管道的傳承方式，質疑戰後出現在省展「國畫部」的膠彩畫，根本就是承襲戰前殖民者日本人所引進的「日本畫」，力主此類創作缺乏中國文化的傳統精神，應當自省展「國畫部」加以揚棄。面對如此質疑，台灣膠彩畫家大感不妥，紛紛由畫類名稱定義、技法流傳淵源等等角度，加以解釋戰前殖民時期所繪製的畫類是「東洋畫」、並非「日本畫」，而且所謂「東洋」二字是指包含中國、印度、韓國、日本、台灣等地在內的廣義性地理用詞，絕非單指日本一地的狹義性用詞；此外，以膠彩作為媒材的創作表現方式，當可追溯至中國唐朝的金碧山水，

並非日本人之獨創技法，而且此類金碧山水技法日後流傳至日本平安朝，並在時代演進之下，又於幕府末期、明治初期接收西方近代繪畫的寫實精神，進而促成「日本畫」的誕生；因此就日治時期在台灣興起的膠彩創作而言，它是個源自中國繪畫系統、追求近代寫實主義、並且在寫生觀的提倡之下，形成台灣自我畫風的近代性繪畫，不當任意否定它的時代創作性意義，甚或扼殺它的發展。

●無奈的是，上述台灣膠彩畫家的種種苦心解釋，依然抵擋不了世間的大中華民族意識。在陣陣輿論當中，教育廳首先於一九六〇年第十五屆省展，公佈「國畫部」分部制度一即「第一部」為直式掛軸，屬於傳統中國水墨畫，「第二部」為裝框作品，是重視寫生的膠彩創作。之後，又於一九六三年第十八屆省展，更進一步採行分部評審、分室展覽，企圖就此平息紛擾十多年的論爭。

一九六四年，林之助繪製台南大飯店「貴妃圖」（攝影／陳耿彬）

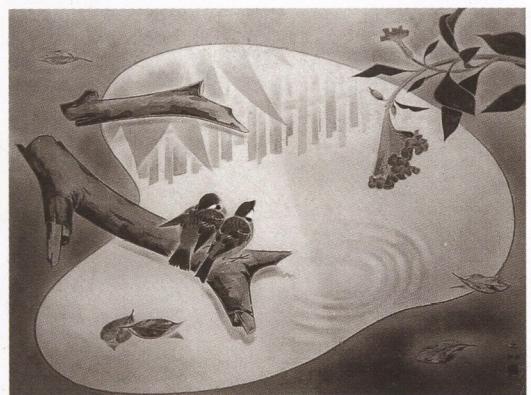

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

林之助 水鏡 1954

林之助 夕照 1956

林之助 蟻和雲 1954

林之助 蜜蜂 1953

林之助 春土 1949 紙本膠彩 44×48公分

●對於上述一九六〇年代省展的分部、分審、分展新制度，林玉山、陳進、林之助等人，儘管未必能夠全然認同，但是不論如何，畢竟已為膠彩創作在官辦展覽中掙得一席保留之地，仍然得以保有創作空間，因此也就暫且接受。對於評審委員之間，默認「國畫部」分部後的入選名次，第一名為「第一部」、第二名為「第二部」的不公平作法，倒也就抱著「不與他爭」的心態，一切忍下。

●省展「國畫部」因針對膠彩畫的正當性與否，發生層出不窮爭議事件的一九五〇、六〇年代，確實是個令擔任評審委員的林之助備嘗壓力的時期。然而除此事件之外，一九五〇、六〇年代同時也是林之助致力投入膠彩畫私人教學、

出版美術教科書、以及推行中部美術活動、倡導藝術生活化的最繁忙時期。他那股旺盛的活動力也一一顯露在他的畫作上，展現出多樣風格。例如一九五〇年代初期有接續一九四〇年後期「春土」一類的昆蟲系列；一九五〇年代後期開始出現大膽造型的景物系列：「樹韻」、「晨曦」、「郊野」、「山景」、「山麓」。至於林之助甚為喜愛的花鳥題材，也日益明顯走向機智化構圖，一九六〇年代的「鸚鵡」、「春意」、「秋意」，都是最佳說明。在這其間，有如「異軍突起」之勢，俄然登場的全新風格代表作，首推一九五八年「彩塘幻影」、一九六六年「望鄉」以及一九六八年「屋譜」，它們是林之助口中，此時期的「最大膽之作」。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

林之助 晨曦 1962 紙本膠彩 41×53公分

之助

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

林之助 山景 1965 紙本膠彩 32×41公分

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

林之助 望鄉 1966 紙本膠彩 56×109.5公分 國立台灣美術館典藏

捍衛台灣膠彩畫的英雄

●一九七〇年代台灣膠彩畫面臨最大風暴。

●一九七二年中日斷交當年，林之助便耳聞省展「國畫部」第一部的參事者，對外放出風聲，表示打從明年起，一定要想盡辦法廢除「國畫部」第二部，不要再讓那因襲自日本畫的台灣膠彩畫，登上省展。乍聞此項主張的林之助，心中不禁為台灣膠彩畫的未來，感到憂心，不斷期待這只是個謠言而已。未料

事與願違，一九七三年第二十八屆省展開辦時，竟然在未表明任何具體理由之下，突然宣告取消「國畫部」第二部。就連評審委員方面，除了林玉山之外，以往擔任「國畫部」第二部評審委員者，全數遭到除名，不予聘請。基本上，已造成省展對於台灣膠彩畫全盤封殺的事實。

●面對這項突如其來的決策，莫不令台

灣膠彩畫家感到異常氣憤。為了顧及台灣膠彩畫的未來發展，林玉山、陳進、林之助、蔡草如、許深州、黃鷗波乃於同年，共組民間團體「長流畫會」，奮力延續台灣膠彩畫的生命。在這同時，林之助亦深感光憑民間畫會力量的支撐，畢竟不是長久之計，必須另行找出更佳解決方法。

●回顧省展開辦以來，「國畫部」的爭議重點，經常是環繞著「國畫」、「日本畫」、「東洋畫」等等名稱問題。關於這一點，林之助自是清楚明瞭。在一九七三年「國畫部」第二部遭到廢除的前一年，林之助已於一九七二年所編輯的高中美術教科書《美術2》、〈第七課形式·技法·材料〉，列出六項畫類名稱：油畫、水彩畫、版畫、膠水畫、水墨畫、粉臘筆畫。根據書中解釋，「膠水畫」一類是指：「屬於我國古代的工筆畫，礦物性顏料和膠水混合使用，需要相當的經驗才能運用」；而「水墨畫」

一類是指：「就是國畫，重視墨水的濃淡，必須一氣呵成。」藉由上述說明文字，我們不難察覺其實早在這個階段，林之助便已針對省展「國畫部」的畫類，作出「水墨畫」與「膠水畫」的新命名，企圖透過二者的媒材相異處，跳脫貫有的「國畫」迷思。

●繼一九七二年「膠水畫」一詞的使用，日後林之助又經過多方的推敲，遂於一九七七年二月正式提出新名稱：「膠彩畫」。關於這一段苦心孕育「膠彩畫」名稱的緣由，林之助曾於一九七七年二月，在月刊雜誌《雄獅美術》發表以下陳述。林之助認為「既然以油為媒劑稱為油畫，以水為媒劑稱為水彩，為何不能稱以膠為媒劑的繪畫是膠彩畫呢？以工具材料而命名，清楚明瞭，可以避免許多誤解。」「繪畫無論水彩、油畫、膠彩，事實上只是表現形式不同而已」，「藝術最重要的是表現內在特質。要畫一樣東西，必得關愛它，和它

一九七二年林之助所編的《高中美術教科書2》

一起生活；不僅了解其構造，更須發掘、傳達它的特質。」「水墨與膠彩，各有其高妙之處；只能依性情有所選擇，而沒有高下之分。」「全省美展合理的制度是分國畫為水墨與膠彩兩部，使繪畫者各依所好充分發揮。」

●對於林之助所提出的新用詞「膠彩畫」，很快地便獲得其他畫家的支持與認同，並且在林之助的策劃下，一九七七年六月於台北龍門畫廊主辦了「全省膠彩聯展」，眾人協力推廣「膠彩畫」此項新名稱。然而相對於來自民間的這股變革，官方的省展，在此階段仍未有恢復「國畫部」第二部的想法，亦無接受林之助提出「水墨畫部」、「膠彩畫部」的分部規劃。不過林之助所付出的種種苦心，終有獲得省展支持的一天。

「中國傳統礦物性顏料的特色是強烈中有穩定，年代愈久越有深沉的韻味，且永不褪色。這樣的優點值得發揚，這或許是膠彩畫一直沒有摒棄這種天然顏料的原因之一吧。」林之助說。

在林之助的畫桌上，除了擺滿百餘種天然的、化學的、土質的各種顏料之外，還有金粉、銀粉、胡粉、金箔、銀箔、水晶粉、雲母、方解石粉、珊瑚的。譬如說，上完顏色之後，輕輕灑上金粉或捏碎的金箔，可以添加豪華、高貴的感覺。除了粉末狀之外，有些顏料粒子較粗，用於大作可以增加厚重、有力之感。還可以在畫完之後，輕輕刷上某種色料，使全圖和諧統一起來。

初步打底用土質顏料調和水或膠水來畫之外，其餘「敷彩」都必須以膠水來調融，逐步加添上去。膠水太少，則色彩會混和，變得混濁，膠水太重則化不開，不能隨心所欲的描畫。

「膠水必須控制適宜。一遇冬天寒冷，膠水常會結凍變硬，無法作畫，所以總是準備著小火爐，一面將膠水溫在溫水，一面畫畫哩……。」林之助說到此處，不禁莞爾而笑。

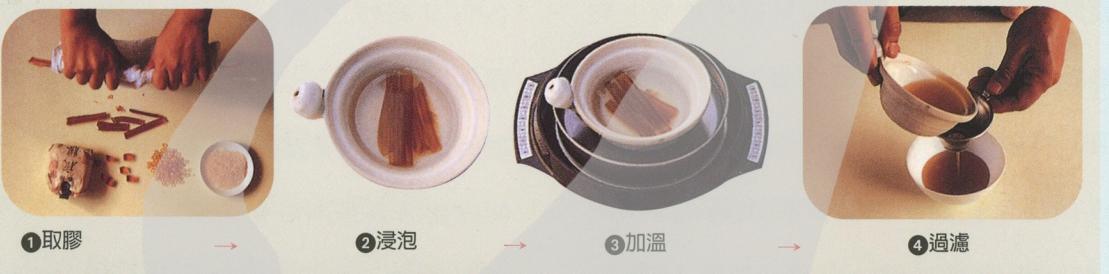
林之助所用的筆也很多種，如畫仕女及線條的面相筆，用以化開顏色的「隅取」、彩色筆、塗抹大塊面積的排筆及其他平筆。有時畫在紙上，也有畫在絹上的；紙張種類很多，各有易渲染或不易渲染的特質，如麻紙、鳥子紙、棉紙、唐紙、畫線紙（宣紙）等等。

所有顏料、工具、技法，本來就是隨畫家主觀的應用而有所增添、混合。就林之助而言，不只畫在絹上、紙上，甚至畫在油畫布上，各有細膩、流暢、厚重等不同趣味。

節錄自〈為東洋畫正名——兼介林之助膠彩畫〉，《雄獅美術》72期，1977年

膠的溶法

膠彩畫所使用的動物天然膠裡，有鹿膠、真珠膠、三千本膠、魚膠，膠煮溶後，依等比例與色粉調和，一遍遍慢慢加在絹上，層層疊疊畫到作者滿意為止。在日本跟隨兒玉希望的林之助，相當重視膠彩畫的顏料與製作，一般而言，顏料製作的手續，首重以下四步驟。

林之助的膠彩畫工具

●一九七九年第三十四屆省展開辦在即，由教育廳第五科籌措相關事項。有一天第五科股長林金悔先生登門拜訪林之助，請教省展的各種事宜。無意間林金悔聊到一九七三年「國畫部」第二部遭到廢除的往事，並向林之助請教事出原因。這會兒才聽到林之助長嘆一口氣，依序將「國畫部」的各種爭議、「膠彩畫」的名稱由來、省展改採「水墨畫部」「膠彩畫部」分部制度的正當性，一一說個明白。待林金悔聽罷事情的經過以後，似乎已牽動他著手修正省展「國畫部」規章的念頭。

●果然，是年的第三十四屆省展，陳進、林之助等人接獲參展「國畫部」第一部的邀請。翌年第三十五屆省展，主辦單位恢復昔日的「國畫部」第二部。

事情演變至此，總算又看到台灣膠彩畫的一線生機。

●不過思慮縝密的林之助，在感到欣慰的同時，依然不放心舊事重演。因此在

一九九二年，林之助理事長於第十屆全省膠彩畫展開幕式致詞，左二陳進、左三林玉山。

一九八一年發起成立全國性的膠彩畫團體——「台灣省膠彩畫協會」，並且尋求台灣省政府社會處的鑒核，採行正式立案團體的作法。林之助的門生曾得標、謝峰生，在獲知老師的想法後，便立刻「全省跑透透」，積極邀請眾人加入連署。終於在一九八一年十二月六日，獲得政府立案的「台灣省膠彩畫協會」，正式成立。在這一刻也同時意味了由林之助提出的新名稱：「膠彩畫」，已獲得官方的正式承認。這對於長年以來扮演推動者角色的林之助而言，是件何其歡喜的大好消息啊！

●而最令人感到動容的是，由於發起成立「台灣省膠彩畫協會」的時期，仍屬

台灣戒嚴時期，因此舉凡簽名連署活動，均會遭到來自政府的各種人事調查，不過即使如此，林之助當初那群「竹籬笆畫室」的門生、例如黃登堂、陳石柱、林星華、陳錦添、施華堂、廖大昇、柯武雄、曾得標、謝峰生，也都二話不說，拿起筆就簽，一心擁護林之助的理想。

●一九八一年「台灣省膠彩畫協會」的成立，終於動搖了省展「國畫部」。一九八二年第三十七屆省展，首次廢除「國畫部」，改為成立「水墨畫部」與「膠彩畫部」。一切行經至此，林之助捍衛台灣膠彩畫的使命，終得圓滿完成。就在同年「全省膠彩畫展」上，林之助展出120號的巨幅作品「孔雀開屏」。畫面上的雄孔雀昂首定步，面向觀者豎起羽尾，展露一身的豐華綽約，那股動人而充滿自信的氣勢，像極了作者林之助將多來年積壓胸中的鬱悶，一併爆發開來，化為亮眼奪目的色彩，向世人宣示永遠守護台灣膠彩畫的決心。

