

II

北國烽火下的藝術少年

精通油畫和素描的老師淺井武，還有教授西洋傳統寫實技法的雕塑老師寒川典美，為楊英風踏入藝術專業之門，作了最好的啓蒙和引導的工作。而北平這個中國文明的古都，也為楊英風打開了一座廣大的文化寶藏。這對日後楊英風作品中濃郁的中國文化內涵，具有決定性的影響。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

1940 · MOUVE 改名「台灣造型美術協會」。

· 日德義三國同盟成立。

1941 · 台陽美術協會成立雕塑部。

· 日本偷襲珍珠港，太平洋戰爭爆發。

九四〇年，楊英風前往北平

時，日本對中國的侵略戰爭，已經展開三年。一九三七年七月七日的蘆溝橋事件爆發不久，北平很快地就落入日軍的掌握之中。

●初到北平的楊英風，便在父母的安排下，進入當地的日語中學就讀；對當時同是受到日本統治的台灣而言，接受日語教育，應是一種自然且必要的安排。而這樣的安排，事實上也是為他日後的

留日生涯預作準備。更何況當時的楊英風，完全不會北平話，要上一般的學校，也有實際的困難。

●不過，進入日語中學就讀，對愛好藝術的楊英風而言，卻正好有著原本不在意料之中的收穫。原來，學校裏有一位精通油畫和素描的老師淺井武，還有一位教授西洋傳統寫實技法的雕塑老師寒川典美。這兩位老師可以說是為楊英風踏入藝術專業之門，作了最好的啓蒙與引導的工作。

●而北平這個中國文明的古都，也為楊英風打開了一座廣大的文化寶藏。這對

北平時期全家福，左起母親、大弟楊景天、二弟楊英鏗、楊英風及父親

楊英風（左後一）在北平與即將回日的淺井武老師（前排中）合影。

楊英風就讀北平日語中學二年D組之團體照。

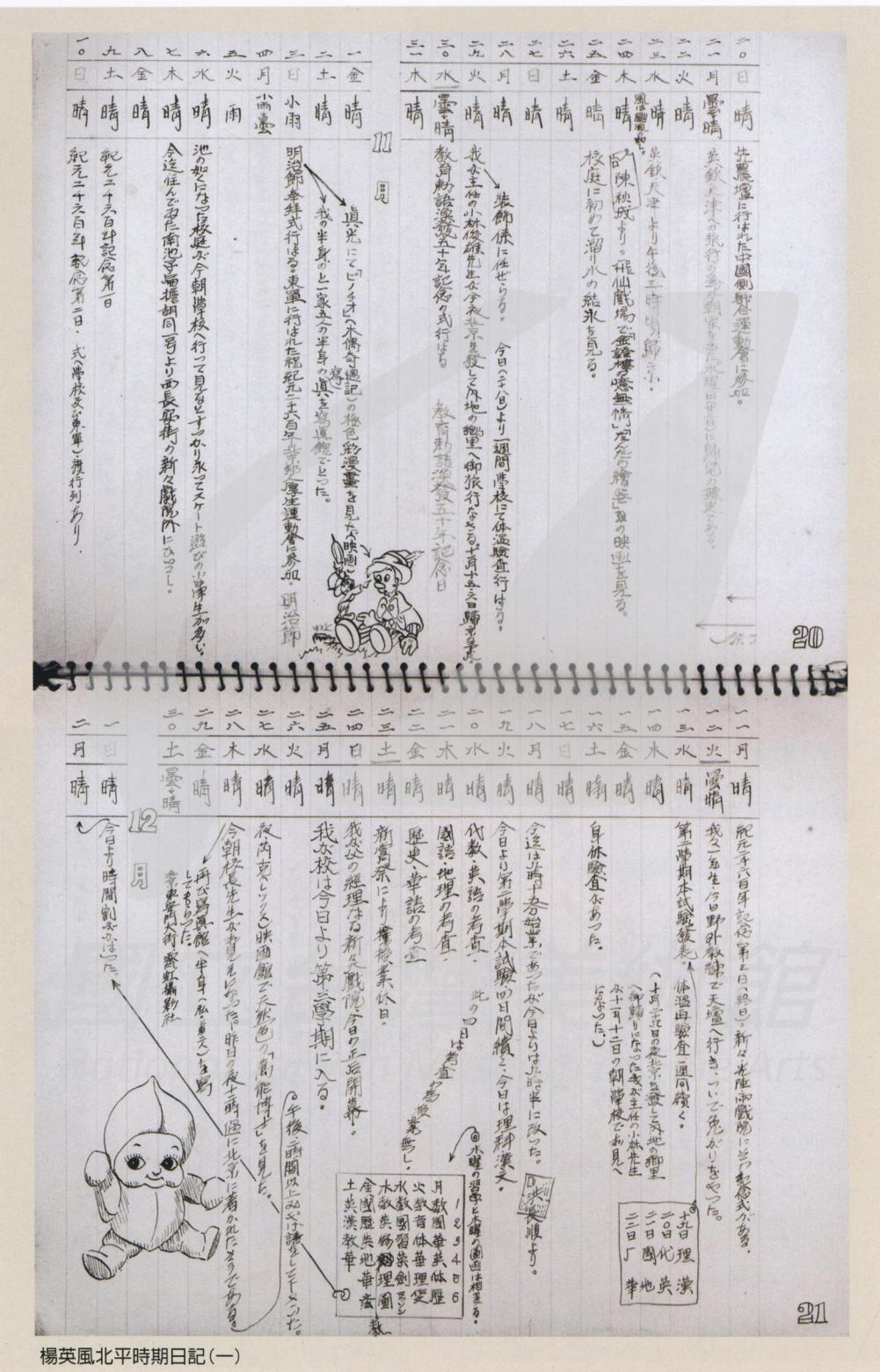
日後楊英風作品中濃郁的中國文化內涵，具有關鍵性的影響。

●一九四二年，十七歲的楊英風，已有多件油畫、雕塑作品，分別入選「興亞美術展覽會」及「北平中南海秋季美展」。

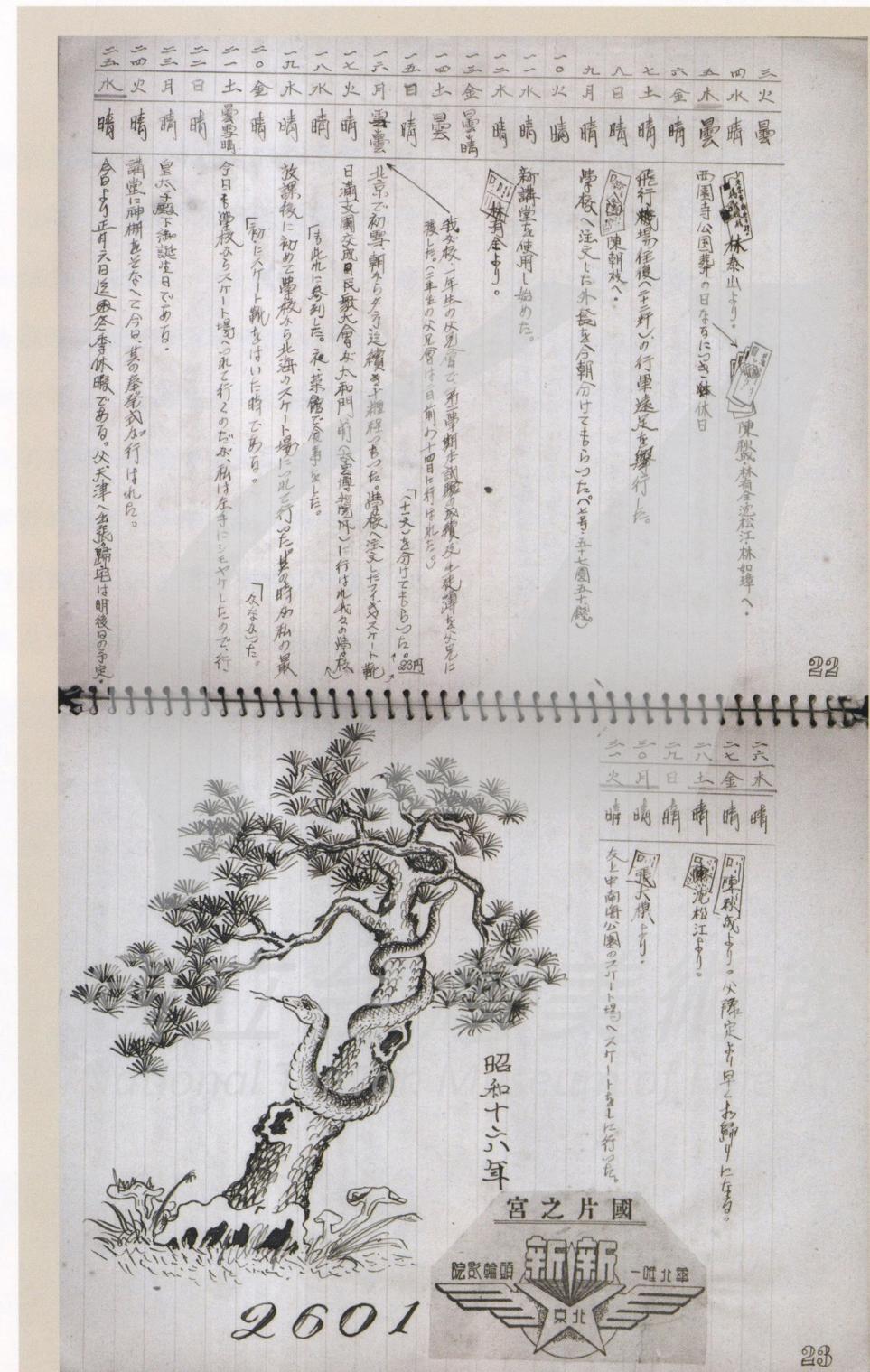
●年輕的楊英風，可能出於天生沈穩內斂的個性，也可能出自嚴謹的家教要求，已經對自我的未來走向和學習，具有相當的自覺和嚴格規劃。從他這個時期所寫的日記，可以看到這個早熟的青年是如何的自我要求及認真學習。

北平時期楊英風個人照。

楊英風北平時期日記(一)

楊英風北平時期日記(二)

1944 · 府展停辦。

· 台灣進入戰爭狀態。

●大量的創作和入選展覽的榮譽，使從商的父親倍感榮譽，但也警覺到兒子立志要當藝術家，尤其是雕塑家的危機。對那個時代的人而言，雕塑顯然是一種工匠的行業，未來的生活，將備極艱辛又沒保障。

●因此在鄉賢、也是旅居東京的實業家楊肇嘉先生的協助、建議下，父親決定送楊英風前往日本東京美術學校學習建

楊肇嘉（1892-1976）

台中清水人，台灣日治時期知名民族運動人士，也是長期支持文化活動的重要人士。

牛罵頭公學校畢業後，赴日留學，考入東京京華商業學校。畢業後返鄉，出任首屆清水街長，積極爭取海線鐵路駛經清水、沙鹿，促進地方建設。

之後，投入台灣議會設置請願運動，並再入早稻田大學政治經濟學科深造。先後出任台灣民眾黨駐日代表，及《台灣新民報》監事；並催生「台灣地方自治聯盟」，經常巡迴各地演講，並支持文化人士。戰後曾任民政廳長、總統府國策顧問等職。

陳夏雨
楊肇嘉像

築。至少建築在當時是一項較具社會地位，也和美術相關的行業。

●東京美術學校是一所著名的學校，許多人往往報考多年而無法錄取，楊英風則不負期望地，在一九四四年初次報考，便順利進入該校建築科就讀。

●建築科的老師，都是日本藝術界的一時之選，楊英風跟隨當時日本最重要的木構建築大師吉田五十八學習，真正瞭

東京美術學校

其前身為日本工部美術學校，創設於一八八七年，距今已逾百年歷史，是日本追求近代化的重要作為與成果。

位於東京上野公園內的東京美術學校，是日本美術界的最高學府，也是大部份台灣藝術留學生心目中優先的選擇。許多台灣前輩美術家，如黃土水、劉錦堂、陳澄波、廖繼春、顏水龍、陳慧坤、郭柏川、李梅樹、李石樵等，均為該校畢業生。從台北國語學校至東京美術學校，然後入選「帝展」（帝國美術展覽會）、「台展」（台灣美術展覽會），可說是日治時期台灣藝術家追求成功的一條坦途。

東京美術學校本館

1945 · 日本無條件投降。

解到東方建築結構的精神和原理。此外，也在系上開課的雕塑家朝倉文夫，則是法國知名雕塑大師羅丹的嫡傳弟子，為原本就對雕塑具有極大興趣的楊英風，奠定了更為紮實、豐富的雕塑技巧與美學認知。原本希望兒子不要沈迷到雕塑領域去，才把他送到東京美校建築科學習的楊父，沒想到東京建築科，反而讓楊英風更進一步地投入雕塑的藝術天地之間。也因為在這裏的學習，楊英風才真正體會到雕塑之作為一門藝術的精神所在。這些訓練，在他日後的寫實人像雕塑中，都可以看到具體的成果。然而建築的訓練，也沒有白費，楊英風日後雖然沒有走上專業建築的路，但他的作品中，尤其是後來的景觀雕塑，始終充滿了建築的考量，及結構上的精湛思維，正是這個時期的學習經驗，帶給他的重大影響。

●東京美校的學習之外，楊英風也利用暑假期間，返回北平，除了為父親的戲

羅丹風潮

羅丹（Auguste Rodin，1840-1917）是法國近代知名雕塑家，也是西方美術史上，被認為是把雕塑藝術帶入近代表現的一位偉大雕塑家。其知名作品如「青銅時代」、「沉思者」、「吻」等，均膾炙人口。

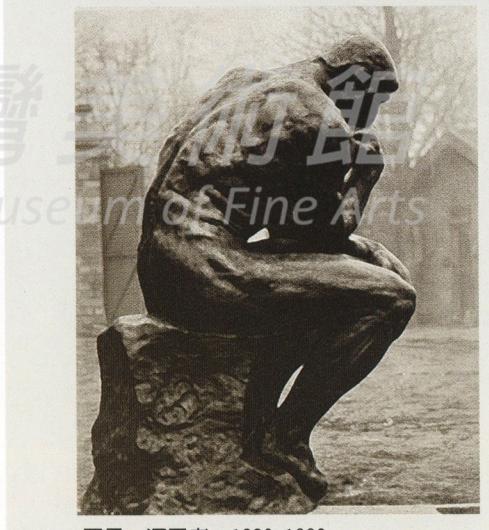
一九一〇年代，日本掀起「羅丹風潮」，大量介紹、翻譯羅丹的作品與相關著作。一九一七年十一月，羅丹去世，更是這波風潮的一個高峰。台灣第一代留日雕塑家黃土水（1895-1930）就深受影響。而作為黃土水師輩的日本雕塑家朝倉文夫（1883-1964）、北村西望（1884-1987），也都深受羅丹藝術的啟發及影響。

羅丹 青銅時代 1880

羅丹 吻 1886

羅丹 沉思者 1880-1900

楊英風父親經營的新新大戲院，舞台佈景道具皆由楊英風製作。

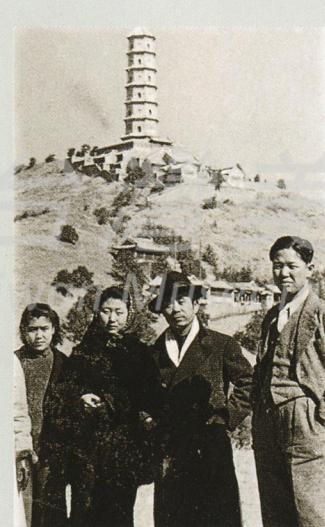
院，繪作舞台佈景，也和弟弟英欽（後改名景天），一起報名參加京華美術學校西畫研究班的學習。在這裏的指導老師，正是同為台灣人的留日油畫家郭柏川先生。

郭柏川與京華美術學校

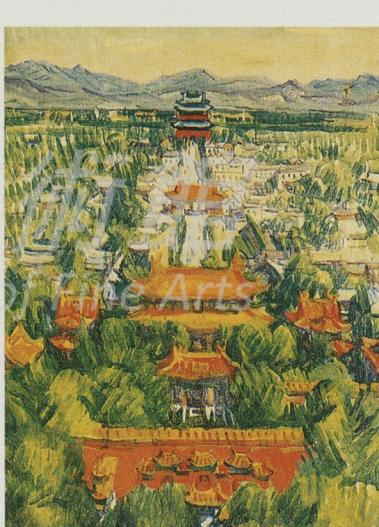
郭柏川（1901-1974），臺南市人。台北國語學校師範部畢業後，短期返鄉服務，即赴日本留學。入東京美術學校西洋畫科，從岡田三郎助學習。但日後畫風頗受日本另一知名油畫家梅原龍三郎之影響，強調富民族色彩的東方油畫風格，有野獸派的大膽意趣。

一九三七年由日赴中國大陸，先後任教於北平師大、北平藝專等校。後於京華美術學校教授西畫，並擔任訓導。與楊英風家族有深厚交情，情誼延續至戰後返台。

返台後的郭柏川，任教台南國立成功大學建築系，以迄退休，曾創辦「臺南美術研究會」，（簡稱「南美會」），培養畫壇後進無數。

郭柏川（右二）和學生在北平郊外寫生。

郭柏川 鼓樓大街 1946 畫布 油彩

- 1946
- 首屆全省美展於台北中山堂。
 - 黃榮燦主編《新創造》月刊。
 - 台灣各報廢除日文版。
 - 國民政府還都南京。

九四六年），中斷了東京美校的學業，返回北平，隨即重考，又進入輔仁大學教育學院美術系，專習油畫。由於這個機緣，當戰後輔仁大學在台灣復校，楊英風才有機會以校友代表身分，前往梵蒂岡觀見教皇，並展開為期三年之久的義大利遊學生活。

●一九四六年，事實上也已經是楊英風留在北平的最後一年。隔年，他就因姨父（也是岳父）的病危，匆匆返回台灣，和表姊完婚，以報答姨父母的養育之恩。

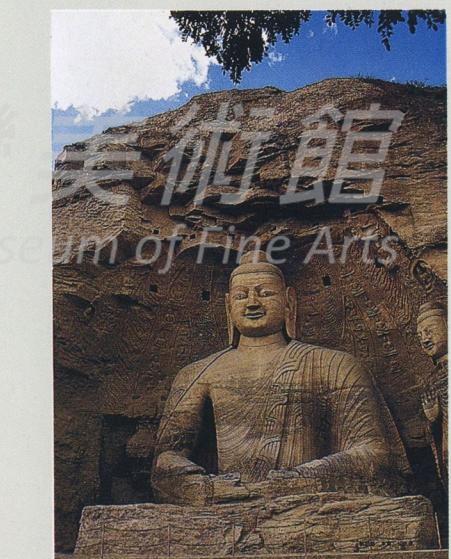
●離開北平前的最後一個暑假，他有機會前往山西大同雲岡石窟一遊。對這位長期學習西方寫實雕塑的年輕藝術家而言，這是一次極具震撼性的藝術之旅。站在雲岡大佛前，他驚懾於東方佛雕的莊嚴雄偉，也知覺到和西方雕塑強調動態完全不同的一種極靜、極簡的東方美學。這也是日後他始終對佛雕藝術念茲在茲，戮力從事，同時也對東方美學極力推崇的一個最初根源。

楊英風於北平天壇寫生

雲岡石窟

位於中國山西大同以西約三十餘里的武州山，又名雲岡，東西綿延約一公里。自北魏興安至太和年間（約西元452-499）陸續開鑿，計有三十多個大石窟，及數百個小窟龕。其中除保有各個時期的小佛雕約五萬一千多尊，並留有歷代所建窟檐、佛塔，也是中國建築藝術的寶藏。其中最高佛像高達十七米，氣魄雄偉、端莊肅穆，是結合中西藝術於一爐的最高表現。

雲岡石窟第二十窟

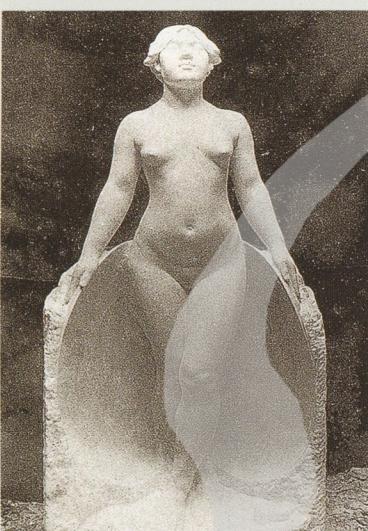
台灣雕塑史中的楊英風

雕塑在台灣的發展，自有其長遠的歷史，從史前的岩雕，到原住民的木雕、石雕，乃至漢人來台之後，各種廟宇裝修的龍柱、石獅、神佛雕塑、剪黏、泥塑……等等，莫不是台灣雕塑歷史的重要內容。然而以創作為主的近代雕塑，仍要以日治中期獲得帝展入選而名震一時的偉大雕塑家黃土水（1895～1930）為起始。

留學日本，接受西歐雕塑美學，尤其深受羅丹創作思想影響的黃土水，結合了台灣本土題材與技法，創作了「甘露水」、「釋迦立像」、「水牛群像」等多件膾炙人口、永垂不朽的傳世之作，卻以卅六歲的短促生命，去世於一九三〇年。

之後，台灣雕塑創作的繼起者，陸續有黃清埕（1912-1942）、陳夏雨（1917-2000）、蒲添生（1912-1996）等人。基本上，他們和黃土水都是屬於同一個時期的藝術家，作品的特色則在形象的寫實、精神內涵的掌握上，尋求完美的表現。

楊英風在台灣雕塑史上的地位和重要性，正是接續這些前輩藝術家的腳步，在傳統寫實的風格之外，另闢屬於現代表現的幾種面貌，尤其是對空間的探討，使台灣的雕塑藝術，大跨步地進入現代形式的思維與創作領域，成為台灣現代雕塑的導師型人物。

黃土水 甘露水 1921年第三屆帝展入選

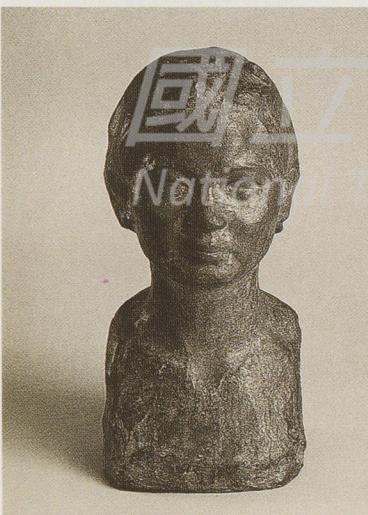
黃土水 釋迦出山（一名釋迦立像）

黃清埕 畫家頭像 1940 石膏

陳夏雨 裸女之一 1944
石膏 56.1×14.1×15.2公分
36公分

蒲添生 妻子 1942 青銅
24×11×10公分

黃土水 釋迦立像
1926 青銅（原作為樟木） 111×34×
36公分

楊英風 相依 1946 木刻版畫 7×5公分

楊英風 鬥雞 1946 木刻版畫 14.5×10公分

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

楊英風 探索 1946 木刻版畫 13.1×10.2公分

楊英風 邂逅 1946 木刻版畫 10.5×10公分