

I

明治少年的理想—美術與英語

我的業餘興趣是畫與謠曲。我從小喜愛畫畫，卻因為父親對此不太高興，所以作畫時必須避開父親的注意，相當辛苦。有時甚至得趁著夜深人靜，偷偷地爬起來畫。父親是那種受漢學薰陶成長的人，我的想法和他不一樣，無奈之下，只好去學習英文，直到現在仍然靠英文餬口。

——石川欽一郎

《台灣日日新報》，1916.6.15

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

全

回憶進入台灣的印象

船 開出日本九州門司港，瀏覽了六連島優雅的風景後，又一路向南前進。日本山水最後映入眼簾的是被淡灰色雲霧所繚繞的女島和男島，此後便彷彿是水天一色的視野了。一面，感覺到天空和水的顏色逐漸地變濃增強，同時，風吹在臉上也感覺到溫度正逐漸升高。…

●時間是明治四十年（1907），十一月三日，船逐漸航向陌生的台灣島，旅人沈靜地獨自面對著平靜的海面思考著，在即將到達目的地之前，他腦海裡快速地觀察分析變化，也好像是熟練的攝影師，找尋適合收入鏡頭的視野。

台灣近海天空和水的顏色的確是日本國中最美的。被夕陽染了色的雲彩即使是京都友禪綢的鮮艷顏色，也遠遠比不上。並且，天空浮雲的顏色和形狀也不同。……上午船到基隆時，第一個看到的島是彭佳嶼。在早晨清澄的空氣中眺望從基隆到宜蘭的山。然而，山的

石川欽一郎

形狀和色調與兩天前離開的九州山脈比較起來，清楚地感受到不同。這個形狀是極為台灣的，色彩也確實是南方的色彩。台灣山脈的特徵是一看就覺得輪廓線極為強硬。簡而言之，呈現了粗糙而荒率的趣味。（〈台灣的山水〉，《台灣時報》，1932.7）

●這位冷靜而老練的旅人是日本參謀本部派來台灣的翻譯軍官，石川欽一郎（1871-1945），年齡三十六歲，前一年底才從日俄戰爭（1904-05）勝利後的滿州歸來，發表滿州遼陽一帶的寫生作，頗受東京畫壇矚目。這一年秋天又接到命令，轉赴殖民地台灣工作，因此踏上南國的山河。對他而言，旅行，特別是到異國旅行，是最佳的學習機會，不但能擴大自己的視野，而且仔細地用畫筆記錄下來，對故鄉的父老以及發展

石川欽一郎 台灣基隆海岸
1926 水彩 23×30.5公分
台北·倪氏家族藏

神速的祖國，都是實用而受歡迎的現代資訊。不過，這一路上，他的心情並不是特別平靜，台灣是個什麼樣的蠻荒之地？出發前有許多前輩朋友善意地提醒他，千萬小心，讓他不免有些疑慮，心情忐忑不安。

我預備到台灣赴任時，首先到參謀本部拜訪當時的次長福島安正中將。中將說，在熱帶地方生活最初的一年期間要特別小心，過了這段時間便可以放心。令我一時深深感到在台灣這塊熱帶地方，恐怕會水土不服。這時剛好又接到正在東京高等師範學校教授圖畫的小山正太郎先生所寄來的信，提到在台灣

參謀本部次長
福島安正中將

此所謂瘴癘之地，千萬保重等等，不禁擔心起來。一般而言，日本人細心周到，相對地有時也會杞人憂天。被人提醒了就神經質地擔心起來。（〈台灣風光的回想〉，《台灣時報》，1935.6）

●到底迎接這位日本軍官兼畫家的，將是怎樣的新天地呢？他在船上風景時，絕對沒有預料這塊地方將成為他的第二故鄉，並結下深深的緣分。

少年欽一郎的故事

●明治四年（1871）八月八日，石川欽一郎出生於靜岡市，不過很快地便舉家遷至東京。父親石川直是舊德川時代的幕府官員，受良好的漢文教育，並雅好謠曲。然而，隨著明治維新，新舊政權交替，石川一家像許多引退沒落的士族般，過著困頓的日子。由於母親早逝，父親再娶，生下一女。欽一郎在提到自己成長過程的珍貴文字中，曾經這樣描述他的喜愛創作與父子關係，讓人感覺父親對待獨子的教養相當嚴肅：

我的業餘興趣是畫與謠曲。我從小喜愛畫畫，卻因為父親對此不太高興，所以作畫時必須避開父親的注意，相當辛苦。有時甚至得趁著夜深人靜，偷偷地爬起來畫。父親是那種受漢學薰陶成長的人，我的想法和他不一樣，無奈之下，只好去學習英文，直到現在仍然靠英文餬口。

（《台灣日日新報》，1916.6.15）

●明治時期成長的畫家或文學家頗能寫實地陳述自己的成長回憶，甚至於公開

明治時期的靜岡

發表私人日記等。石川欽一郎雖然也是著作等身，卻很少在文字上提到他個人家庭的回憶。這一段短短的自述，彷彿道盡無限辛酸。從小喜愛畫畫，卻無法在家中自由地塗抹，甚至得在黑夜中偷偷作畫。父親是上一代保守的人物，家境艱難，無法容許兒子以創作藝術為志業，欽一郎只好躲著他畫畫，同時選擇學習實用的英文，作為謀生之道。他不好漢學，卻精通日本國文學，擅長俳句寫作與謠曲。明治二十一年（1888），十七歲時進入遞信省附設東京電信學校，努力學習英文。次年進入大藏省（經濟部）印刷局，從實習生開始工作。明治二十四年（1891），將屆二十歲時，威嚴的父親去世，留下繼母與義妹，欽一郎一肩挑起沈重的家庭負擔。

●少年欽一郎雖然醉心繪畫創作，卻苦

守住勇魚（Morizumi Isana, 1854-1927）

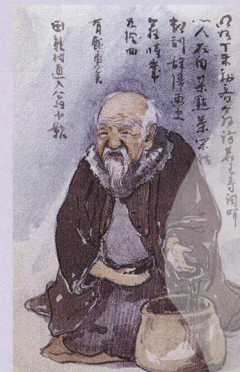
德島縣德島市明神町出生，一八七一年入德島洋學校，一八七五年赴東京入彰技堂畫塾學習洋畫。翌年入工部美術學校，受教於義籍教師Fantanesi。一八七八年退學，與淺井忠等人組成十一會。一八七九年起任教大阪專門學校、第三高等學校等。晚年創作主要為日本畫。

小林清親（Kobayashi Kiyochika, 1847-1915）

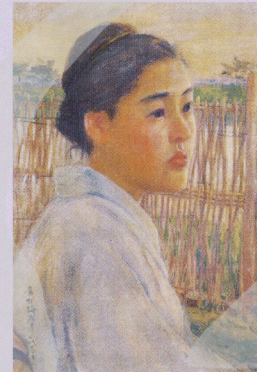
出生於江戶（東京）。明治維新動亂時曾加入幕府軍隊，敗戰後退居靜岡。一八七四年返回東京，隨岡蓮杖學習肖像畫寫真術，從英國倫敦畫報社派駐東京記者Wirgman學習油畫，後來又追隨早期洋畫家河鍋曉齋、柴田是真學習。融合石版與銅版的技法於傳統浮世繪，一八七六～一八九〇年間，發展出新木版風景畫風格，「光線畫」，宛如照片般捕捉新時代的感覺，光影與色彩變化。代表作如「東京名所圖」系列、富士山等。還有諷刺時事作品傳世。

小代為重（Shodai Tameshige, 1861-1951）

佐賀市赤松町出生，明治八年入東京慶應義塾幼稚舍，進本科後改入工部省修技校。早歲隨同鄉前輩百武兼行學洋畫。任教千葉師範學校，一八八六年受聘工部大學校，一八八七年任教東京電信學校。一八八九年參與成立明治美術會，一八九六年白馬會會員。一九〇〇年赴歐參觀巴黎博覽會。一九一二年曾為製作東京拓殖博覽會台灣館壁畫，前來台灣寫生一個月。

守住勇魚 田能村直入翁
1907 紙·鉛筆·水彩
13.8×9公分

小代為重 少女像
1897 私人藏

小林清親 駿賀町雪 1877
木版 20.3×31.4公分 日本·MOA美術館藏

於沒有學習的機會。最初，也曾經歷過一段自我摸索的過程。小學時，他曾臨摹第一代西畫家守住永魚（1854-1927）的手稿。進入電信學校後，他常常到上野公園圖書館尋找最新的英國出版品，版畫也好，水彩畫更好，抓在手上便拼命研究其構圖與色彩的搭配，默記起來，回家反覆練習。同時他也曾喜愛，

小林清親（1847-1915）流行一時的新潮版畫，運用西方的遠近與陰影法處理空氣和光線效果。在東京電信學校，他接觸到第一位美術家，小代為重（1861-1951），同時在外籍老師教導下，循序漸進地學習英國文學。大約在此時，欽一郎接受基督教信仰，逐漸建立他宏闊的世界觀。

岩倉具視 (Iwakura Tomomi, 1825-1883)

京都出身公卿、政治家。父親為宮內大臣，一八三八年入貴族岩倉具慶家為養子。安政元年(1854)被任命為孝明天皇侍從。一八六七年參與大久保利通等人推動的王政復辟政變，成功。明治新政府成立後，歷任大納言、右大臣等官。明治四年(1871)以特命全權大使身分率領歐美考察使節團出洋。回國後，在擬定欽定憲法之制定方針，與保護皇族、華族方面貢獻頗多。

岩倉具視

●下層武士階級為主的革命推翻了德川幕府，明治新日本政府的上層領導者，乃至於國民，普遍崇尚一種勤勉樸質的性格，無不盡全力學習西洋文明，以個人及群體的力量努力趕上歐美。事實上，就在欽一郎出生的明治四年(1871)，明治政府派遣龐大的歐洲使節團，由元老大臣岩倉具視(1825-1883)率領一批菁英年輕官員，分別送他們到歐洲與美國學習。此後明治大約四十年間，日本全國上下都生活在攀登文明階梯的使命感中。西方文明風靡了年輕學

岩倉考察團的送行典禮

生的想像力，有經濟條件或社會背景的优秀青年，不論公費或私費，都得出洋進修，就算只是遊歷各國，收集情報，也足以傲人。只可惜，欽一郎的家庭背景無法提攜他及早出洋留學，他只能靠自己努力累積學習的實力。學習英文便是打開西洋文明之窗的有利工具。

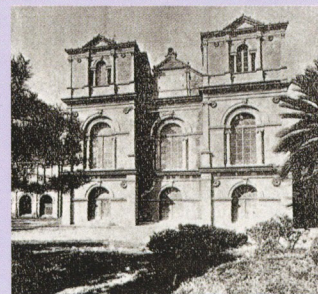
水彩畫傳入日本

●一八六一年英國倫敦畫報社派駐江戶(東京)的記者，Charles Wirgman(1832-1891)，為最早出現在日本的水彩畫家，他曾在橫濱自宅授徒。小林清親

等許多第一代的日本洋畫家都曾經受其啓蒙。明治九年(1876)日本政府創辦工部美術學校，由義大利聘請畫家Antonio Fantanesi來任教之際，契約書上寫著「油繪、水繪」，此「水繪」就是指水彩畫，是當時教授西洋畫課程的一部份。小山正太郎(1857-1916)、淺井忠(1856-1907)等後來知名畫家都是他的學生。這位小山便是石川欽一郎到台灣前，寫信來送別的畫家，而淺井忠更是石川的老師。

工部美術學校

工部省工學寮附屬美術學校創立於明治九年(1876)，是明治新政府為振興產業，提倡工學研究的一環。次年工學寮改為工部大學校。日本最早的官方美術學校。設畫學與雕刻學兩科，從義大利聘請三位教師，如Antonio Fantanesi。小山正太郎、松岡壽、淺井忠、山本芳翠、五姓田義松等皆入學。明治十一年(1878) Fantanesi返國，接任之教師不受歡迎，淺井、小山等退學。明治十五年(1882)十二月學校關門，次年一月廢校。

工部美術學校

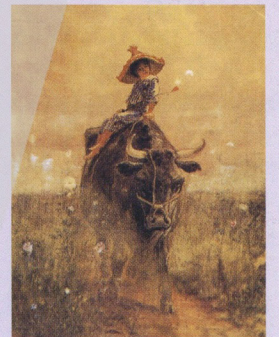
Charles Wirgman 浪士亂入圖 1861 水彩 34.5×50.2公分

小山正太郎 (Koyama Shotarō, 1857-1916)

洋畫家。生於新潟縣長岡。學習漢學與英學，一八七一年前往東京，入川上冬崖門下。一八七四年擔任陸軍士官學校教員，從法人學習圖學與水彩畫。一八七六年進入工部美術學校，隔年任助教，一八七八年主導集體退學，組織十一會研究西畫。同年任教東京師範學校。參加創立明治美術會，並創設不同舍畫塾。擔任文展第一至九回洋畫部審查員。代表作「川上冬崖像」、「仙台之櫻」等。

小山正太郎

小山正太郎 牧童 1890 水彩 39.3×30公分

淺井忠 (Asai Chū, 1856-1907)

江戶出生洋畫家。最初向國澤新九郎學西洋畫法，後入工部美術學校師事Fantanesi。一八八九年創立明治美術會，任教明治美術學校。中日甲午戰爭從軍後發表戰爭作品，一八九八年擔任東京美術學校教授。一九〇〇年赴法，接觸Art Nouveau藝術，一九〇二年回國後，任教京都高等工藝學校和關西美術院，也從事圖案製作。

淺井忠

●然而，Fantanesi 教了兩年後便辭職返國，接任的新教師畫風保守，小山正太郎、淺井忠等非常失望，建議更換，卻不被接受，遂集體退學，自組畫會，十一會，繼續互相切磋。然而，這批年輕的新一代西洋畫家的挫折感還不僅於此，他們即將面對來自各方面更嚴苛的考驗。大約明治十年代後半到二十年代前半期（1882~1892），日本政府為配合外交及經濟政策開始操作美術界，從學習西方的路線大轉向，改變為獎勵日本繪畫與美術工藝。明治十五年（1882），受聘在東京大學任教的美國學者費諾羅撒 (Earnest Fenollosa, 1853-1908) 呼籲日本官方，提倡與獎勵日本傳統美術，他提出「日本畫」的名詞，推崇傳統重彩的大和繪，強調它比受到中國影響的南畫或西洋畫更有價值。保

十一會

明治十一年（1878）組成的洋畫研究團體。工部美術學校學生，淺井忠、小山正太郎、松岡壽等對接替 Antonio Fantanesi 的新任教師不滿，而校方拒絕改變之下，十一月退學後所組成的相互研究團體。何以稱為十一會？因為組會時間的年月關係。明治二十年後由小山的畫塾不同舍取代。

守派的愛國主義者立刻呼應此說，公開排斥西洋影響。正式廢掉負責教授西洋美術的工部美術學校。同時，政府舉辦大規模的內國繪畫共進會（1882、1884），卻將西洋畫排除在外。這就是所謂強調日本特色，國粹主義盛興的時刻。

●雖然政府的政策搖擺不定，但是對於欽一郎而言，學習西畫尤其是水彩畫的

內國繪畫共進會

配合保護與振興日本畫政策，由農商務省主辦，明治十五、十七年（1882、1884）於東京上野公園各舉行一次。作品多達三、四千張。受到國粹主義影響，排除西畫展出。

費諾羅撒 (Earnest Fenollosa, 1853-1908)

出生於美國麻州。一八七四年哈佛大學畢業，一八七八年起八年間於東京大學教授政治學、哲學與經濟學。其間，致力於研究日本美術。一八八二年在龍池會演講「美術真說」，提倡新日本畫，排斥受中國影響之文人畫與西洋畫。與岡倉天心組織鑑畫會意圖復興日本畫，並培育狩野芳崖、橋本雅邦，致力於創造新日本畫。此外參與籌畫設立東京美術學校。一八九〇年返國任波士頓美術館東洋部主任。

費諾羅撒 (Earnest Fenollosa)

淺井忠 春畝 1888 油畫 日本重要文化財 56.2×74.8 公分
日本·東京國立博物館藏 第一回明治美術會展出

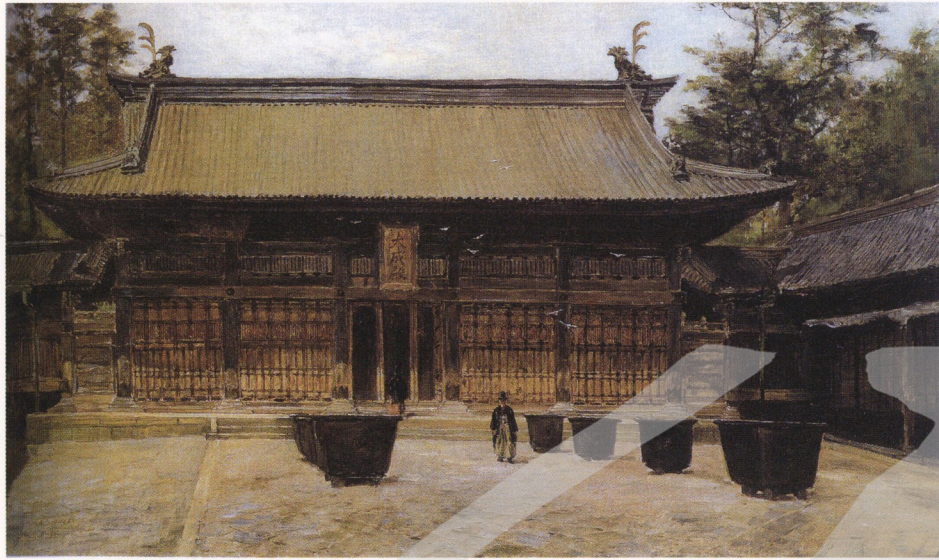
淺井忠 農夫 約1890 油畫 35×29公分
日本·新瀉縣近代美術館藏

熱潮已經是勢不可擋，因為水彩畫材料便宜，而且具有無可取代的方便性與親和力，更能夠讓年輕的學生自由自在地表現他們關心的生活周遭，發揮豐富的感情變化。面對傳統保守派的排斥，水彩畫的愛好者反而藉此機會，更清楚而自覺性地重建水彩畫本來的意味，將油畫等同於西洋畫的概念擴大成涵蓋水彩畫，並推動出時代的新潮流。

●當時一個有趣的現象是，攝影與水彩畫的密切關係。到了明治二十年左右，稱得上簡單方便的乾板攝影技術已經出現，攝影由專業技術家轉入業餘愛好者之手，攝影的興趣逐漸普及。例如，愛好攝影的畫家淺井忠，曾在文章中宣稱：「若遵循繪畫的規則，一定可以拍出好照片。」並且附上圖畫，詳細說明在攝影時，如何利用繪畫的構圖法找到

好的視角，他還強調想要拍更好的照片，便得運用「美術的道理」。事實上，淺井忠初期代表作在製作過程中，曾經利用照片的真實效果，例如一八八八年的「春畝」或兩年後的「農夫」。隨著攝影普及化帶來即興捕捉畫面的新視覺經驗，促使大眾更能理解水彩畫形式上可以小如明信片，又可以放大如油畫的親近性。攝影與水彩畫的共同目的都是捕捉大自然，或風景的神韻，亦即實景描寫。而且在戶外捕捉實景時，都同樣具有隨時隨地的簡便性，故促使愛好者逐漸擴展其風景的疆域。欽一郎也接受這樣的想法，在他後來介紹台灣風景的文章中，常常說，喜愛攝影的人可以與畫水彩的人一起結伴出遊。¹

1 酒井忠康，《近代日本水彩畫》（東京：岩波書店，1996）。

淺井忠 湯島聖堂大成殿 1896
油畫 50.5x86.8公分
台北市士林國小
有名的教育家伊澤修二將赴台北，就職第一任台灣總督府學務部長時，東京師範學校同學會特地聘請淺井忠製作此畫，致贈伊澤作為送行紀念，原懸掛於台灣第一所學堂，芝山巖學堂。

明治美術會與英國水彩畫家伊司特

●明治美術會是日本第一個西洋美術研究團體，也是欽一郎加入的第一個團體。明治二十年（1887）東京美術學校開辦，卻由於國粹主義影響，將西洋畫排除在外。同時，洋畫家不斷地被國粹派攻擊，徵集展覽活動場地被拒絕，連私人的畫塾也難以招生等，引發洋畫家強烈的不滿。另一方面，原來因為無法滿足於工部美術學校的教導而前往歐洲留學學生，如松岡壽、山本芳翠、五姓田義松等紛紛歸國。明治二十二年（1889），這些歸國洋畫家，加上小山正

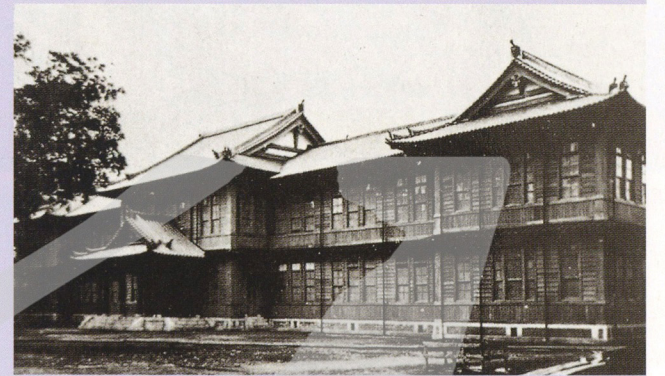
太郎、淺井忠等國內活躍的洋畫家為領導中心，號召全國各地的洋畫愛好者三百人，結合成為有力的西洋畫團體，「明治美術會」。這是日本最早的美術團體，活躍地舉辦公開展覽會及演講、教學等活動。欽一郎作為業餘愛好者，這是第一次接觸到對外公開的美術研究團體，他滿懷欣喜地加入了這股學習西洋美術的熱潮。

明治美術會

明治二十二年（1889）淺井忠、原田直次郎、小山正太郎等，當時西洋畫家為對抗國粹派的大團結組織。每年定期展覽，並舉行演講，設立美術學校。一八九六年黑田清輝退會，另組白馬會，一九〇一年底再分裂出由小山正太郎主導的太平洋畫會，與川村清雄主導的巴會（Tomoe-kai），明治美術會遂告瓦解。

東京美術學校

明治二十年（1887）成立。明治十九年，Fenollosa 與岡倉天心以文部省（教育部）美術調查委員身分，赴歐洲調查美術學校之創設，次年十月學校成立，岡倉於一八八八年任校長。一八八九二年二月於東京上野公園內開學，最初，專修科三年，分設繪畫（日本畫）、雕刻（木雕）與美術工藝（金工、漆工）。一八九二年改專修科為四年。第一屆畢業生，橫山大觀、大村西崖等。一八九八年始增設西洋畫科，由黑田清輝主導。

東京美術學校

●正當明治美術會即將拉開序幕時，多位英國水彩畫家陸續到日本旅行、考察、寫生，並發表作品，展現水彩畫的魅力，使得日本的年輕畫家大受啟發。其中一八八九年來日的英國水彩畫家伊司特（Alfred East, 1849~1913）最值得注意。他曾接受剛剛成立的「明治美術會」邀請公開講演，說明創作心得，並提出在日本寫生所畫的三件水彩畫，參加第一回「明治美術會」特別展出，許多與會者都特別感到振奮鼓舞。伊司特接受英國方面的贊助邀請到東方旅行，目的在瞭解日本裝飾藝術，包括服飾等，打開貿易市場，因而他的眼光與

費諾羅撒不同。他雖然重視日本裝飾藝術，但在創作上更強調西方繪畫寫實性的重要，這對於飽受國粹派攻擊的西畫家確實是珍貴的鼓勵。伊司特在日本各地寫生旅行將近半年，年輕的欽一郎曾陪同翻譯，密切觀察這位資深英國畫家的創作態度，對於他的看法深感興趣。

伊司特（Alfred East, 1849-1913）

出生於英國中部小鎮，Kettering。習畫於Glasgow、倫敦與巴黎。受邀至美國芝加哥、匹茲堡展覽、演講。一八八九年至日本旅行寫生半年，回倫敦後曾舉行展覽，隔年出版圖錄。一八九九年英國皇家學院準會員（ARA），次年受封為爵士。一九一一年捐其畫作給故鄉，一九一三年七月，East 臨終前兩個月，Alfred East Gallery開幕，同時他也成為皇家學院會員（RA）。

美術館網址：<http://www.kettering.gov.uk>

Alfred East 日光御神橋 1889 水彩 24.9×36公分 福富收藏

Alfred East 東京雨天 約1889 水彩 34.7×50公分
日本·橫濱美術館藏

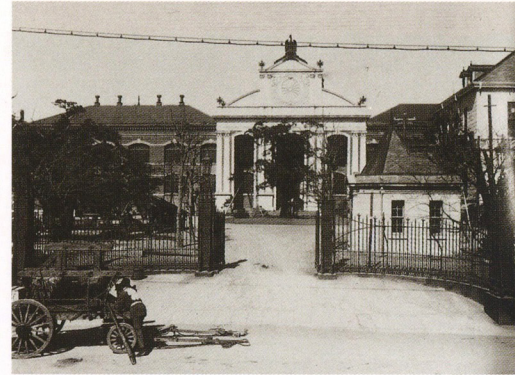
●在伊司特回國後，石川仍寫信向他討教，兩人之間曾保持良好的聯繫。一九〇六年伊司特出版了《油彩風景畫》(Landscape Painting in Oil Colour)，石川欽一郎將此書翻譯成日文，並在水彩畫刊物上連載。在伊司特去世後，石川欽一郎在《水繪》雜誌上發表一篇長文，追述其一生的畫歷；文中提及接到最後一封信是由畫家在病床上耐心地口述，妻子執筆，令人無限感懷。伊司特晚年被封為爵士，成為英國皇家學院會員，並在他的家鄉成立美術紀念館，Alfred East Gallery，免費開放供人參觀至今。在欽一郎的心目中，伊司特永遠是他所傾慕的水彩畫家，並自認為是

2 楊永源，〈伊司特的風景畫與石川欽一郎的台灣風景畫：美學或政治？〉，2003年，西洋藝術史國際學術研討會「藝術與認同」"Art and Identity"，台北，2003.10.3-5。

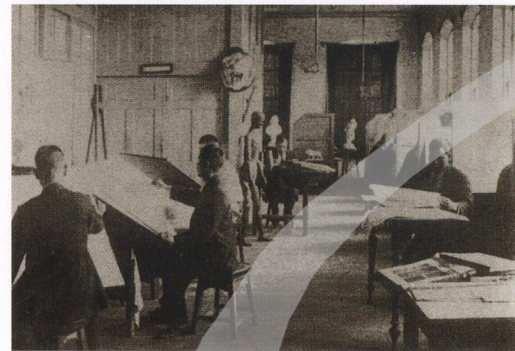
他的私淑弟子。²

拜師學藝——入川村清雄門下；從淺井忠學習

●一八八九年石川欽一郎進入印刷局，工作了大約十年。該局雕刻科的工作主要是製作錢幣所需的銅版圖案，因此收藏有許多西方名作的銅版或照片複製品。印刷局內還懸掛著前輩畫家，川村清雄（1852-1934）多幅畫作。留學歐洲十年的川村清雄原來和欽一郎的父親還是舊交，他們都是德川家舊幕府的僚臣，退居在鎌倉的時代是鄰居，交情甚好。川村清雄的祖父非常疼愛孫子，從小刻意栽培，曾在大阪學習文人畫，後來又進入江戶末期的開成所，師從第一代日本洋畫家，川上冬崖與高橋由一。

日本大藏省印刷局

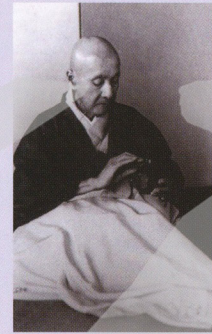

大正時期的大藏省（經濟部）印刷局的圖案雕刻室

明治四年（1871）秋，也就是欽一郎出生後不久，川村便以德川家公費留學生的身分，隨著岩倉使團出遊，先到美國留學法政，一年後決意改學美術，便轉往巴黎、威尼斯。一八七四年改為印刷局紙幣科的官費留學生。一八八一年末返國後，曾短暫地入局工作，但因個性不合隨即辭退，卻留下許多威尼斯時期珍貴的作品收藏於印刷局。川村清雄的古典主義油畫技術純熟，擅長人物畫及歷史風俗畫，曾在義大利獲得多次獎項。

川村清雄（Kawamura Kiyō, 1852-1934）

江戶趨町（今東京千代田區）出生。祖父為德川幕府重臣。自幼學習文人畫，後於開成所受川上冬崖、高橋由一等指導，一八七一年以德川家留學生身分出國，遊學美國與義大利。一八八一年返國，任職印刷局隨即辭任。一八八五開設畫塾，一八八九年參加明治美術會。擅長以日本歷史及風土為題材之學院派人物肖像、歷史畫。一九〇一年明治美術會解散前，與學生們組成巴會。晚年致力於油彩畫日本化。

川村清雄

川村清雄 形見の直垂 約1899
油畫 109×172.8公分 日本·東京國立博物館藏

川村清雄 少女像 約1876-1881
油畫 30.5×26公分 日本·東京文化財研究所藏

三宅克己 (Miyake Kokki, 1874-1954)

洋畫家。德島縣出生。入曾山幸彦與原田直次郎的畫塾學習。一八九七年首次因有志於水彩畫創作而赴美，於耶魯大學附屬美術學校學習。經倫敦、巴黎歸國。後又多次出國。白馬會會員、光風會會員、帝展。一九一四年來台寫生展出。柔軟的筆致與色調，為明治後期水彩畫熱潮的代表人物之一。文筆亦出色。

三宅克己 雨模様 1899 水彩 20×34公分
日本·東京藝術大學大學美術館藏

三宅克己 美國New Haven雪景
1898 水彩 38×25.5公分
日本·東京藝術大學大學美術館藏

●欽一郎在加入明治美術會的第四年，正式參加展出，成為被公開認可的畫家。他在明治美術會時認識許多美術前輩，如剛從歐美留學回來的水彩畫家三宅克己（1874-1954）、小山正太郎等。此時明治美術會的主要靈魂人物，是前述小山正太郎與淺井忠，他們共同主持明治美術學校的教學工作。小山正太郎才華洋溢，同時也是精力充沛的人。他不但任教東京師範學校，並主持研究團體十一會，接著又在自宅創設不同舍畫塾，吸收許多年輕有才華的學生。也許是個人人格的吸引，也許是出生背景相

同的因素？欽一郎卻選擇跟隨另一位老師，那就是自從進入印刷局以來，仰慕多年的威尼斯派畫家川村清雄。

●一八九七年，欽一郎加入川村清雄學生所組成的自來集，每月聚會一次，接受老師的指導。老師天真豪邁，不拘小節，流露出高貴氣質，令他感覺特別親切。這一段期間，欽一郎也曾經在明治美術會展出油畫。終其一生，他特別推崇川村清雄，認為後者成功地帶回威尼斯派繪畫的明麗色彩，並曾一時風靡了日本的洋畫壇，許多新秀如小山正太郎也曾受其影響。此因小山原來已經受義

大利教師Fantanesi 的指導，故容易吸收川村的威尼斯派色彩風格。同時，印刷局的許多同好也曾因為有機會經常親炙其作品，仰慕其風格。石川在晚年仍遺憾地表示，可惜川村的這些代表作都毀於一九二三年關東大地震，是日本藝術界無可挽回的損失。

●川村清雄回國時，正值西洋畫遭受排斥時期，他選擇不擔任官職，潛心創作，將日本的歷史題材與古典文化特色融入畫面。一直到明治二十六年（1893），黑田清輝（1866-1924）留學巴黎九年歸來，這股排斥西畫的趨勢才有大逆轉機會。黑田清輝順利地在一八九六年擔任新成立的東京美術學校西畫科教授，以外光派畫風引領風騷。從此，法國美術取代義大利美術成為日本的主要學習對象，而且學習西畫的陰霾也逐漸散開。然而，黑田清輝成功的業績中，不可忽略的因素是來自鹿兒島，島津藩士的家庭背景。鹿兒島藩士曾經

黑田清輝 (Kuroda Seiki, 1866-1924)

出生於鹿兒島城下。幼名新太郎。入籍伯父子爵黑田清綱為養子。東京外國語學校法語科學習。一八八四年赴巴黎留學，初學法律，隨即轉而師事Raphael Collin (1850-1916) 習油畫。一八九三返國，先成立天真道場，繼而創立白馬會。一八九六年受聘主持新設立之東京美術學校西洋畫科，長期任教。歷任帝室技藝員、帝國美術院會員、院長、貴族院議員。以印象派外光畫風，影響日本畫壇甚鉅。

黑田清輝

黑田清輝 湖畔 1897 油畫 60.9×84.7公分
日本·東京文化財研究所藏

成功地推動明治維新，將德川末代君主及其官僚藩士，如川村清雄、石川欽一郎的父親輩趕出東京，遷居靜岡。黑田清輝的父親輩正是明治新政府新貴，擁有雄厚的政治文化人脈。

石井柏亭 (Ishii Hakutei, 1882-1958)

東京出生，父為日本畫家石井鼎湖，弟為雕刻家石井鶴三。承襲父親在印刷局的工作，後向淺井忠學洋畫。一九〇四年入東京美術學校西洋畫科，因病次年退學。一九〇七創刊《方寸》雜誌。一九一〇年遊學歐洲三年。參與籌畫《中央美術》、文化學院、二科會、一水會之成立。帝國美術院、日本藝術院會員。

石井柏亭 病兒 1904
水彩 34×25.5公分
日本·千葉縣立美術館藏

石井柏亭 義大利風景 1911
水彩 28×38公分
私人藏

●明治美術會的另一位靈魂人物，淺井忠個性溫和，一八九八年以美術會代表身分，接受東京美術學校聘請，與黑田清輝共事。原來，欽一郎在印刷局有幾位同事都喜好水彩畫，包括剛進來的少年朋友石井柏亭（1882-1958），他們放假時常一起集合旅行寫生。大約自一八九八年初開始，欽一郎與柏亭不約而同地固定每個月拿自己的畫作，到淺井忠家中接受批評指導。³可惜的是，他們這段學習時間維持不久，因為一九〇〇年春，淺井忠便受官方指派，到巴黎留

學兩年。於是，欽一郎與柏亭以及印刷局的美術愛好同志共有五位，便自動組成洋畫研究小組，紫瀾會，每個月輪流主持，互相批評作品，後來還有山本鼎等陸續加入。明治三十六年（1903），欽一郎與柏亭等都參加首次紫瀾會習作展出。

3 石井柏亭於1898年1月開始每月到淺井忠家中請教，入其門下，直到1900年2月為止，推測石川欽一郎請益淺井忠的時間亦同。〈年譜〉，《石井柏亭繪の旅》（東京：澀谷縣立松濤美術館，2000）。石川欽一郎，〈石井柏亭論—印刷局の頃から〉，《中央美術》8/1（1922.1），頁73-77。

水彩畫的新契機

●早期日本水彩畫的重要行銷管道是橫濱街上的藝品店，與東京車站附近八重洲商店街。這些地方都是外國商行及外國居民聚集之處，外國人多在此處尋找民藝品紀念物帶回家鄉。描繪日本各地名勝風景、生活習俗的精筆小品往往是外國觀光客的最愛。藝品店的「櫥窗內懸掛著當時的水彩大畫家，如丸山晚霞、石川欽一郎、吉田博等的作品」，畫框精美，引人注目。⁴對於需要養家活口的石川，製作這類日本風景畫也是很實際的挑戰。一八九七年三宅克己首創以類似自助旅遊方式，帶著自己的作品前往美國學習一段時間，開畫展覽畫，並成功地以此收入繼續前往倫敦、巴黎等地遊學創作。水彩畫的美國市場

4 矢代幸雄，《近代畫家群》（1965），轉引自立花義彰，〈石川欽一郎—或る明治精神の誕生とその終焉〉，《静岡の美術V石川欽一郎展》（静岡市：静岡縣立美術館，1992），頁10。

無疑也刺激許多年輕畫家，更熱心地投入，尋找日本特色，融入水彩畫的色彩中。

●一九〇〇年，西洋畫家的驛馬星動，大翻身的機會終於來臨。這一年日本政府大張旗鼓準備參加巴黎萬國博覽會。淺井忠、小山正太郎等都受命前往考察。同時，水彩畫家吉田博、丸山晚霞、河合新藏等六位畫家陸續前往美國、歐洲遊學。他們都模仿三宅克己，先在東岸波士頓、紐約等對日本文化感興趣的大都會，展覽日本風景畫，銷售換來充足的旅費，再到歐洲繼續旅行寫生。這些畫家以及淺井忠等回國後，提出大量的旅歐水彩畫作參加明治美術會、白馬會等展覽，頗受讚許。日本風景水彩畫步入空前的高潮期。

●石川欽一郎或許也曾經考慮步上這些師長、朋友的後塵，買一張前往美國的單程船票，帶著自己的畫作，有如流浪武士般瀟灑地遊歷世界。然而，他畢竟

無法拋棄繼母及年幼的義妹。日後，他的學生兼知己，倪蔣懷，曾經提到，石川「事親至孝，青年時代有志外國遊學，儲存一筆學費，卻正好母親生病，移作療養費使用，只好改爲自學繪畫。」⁵這個說法相當可信。一九〇〇年，石川欽一郎加入陸軍參謀本部，擔任通譯官。是他自願選擇參軍？或者是因爲在印刷局懷才不遇，或爲謀生計，或爲應付徵兵制度情不得已，詳情已不可知。總之，同年六月，石川便被派遣參加八國聯軍，對中國出戰。他的任務除了翻譯工作之外，還在戰場臨場寫生，七月在天津城外槍戰中因腳部受傷，很快便返國。

●同時期，隨著大批遊學歐美新秀歸來，明治美術會再度陷入嚴重分裂鬥爭，而石川欽一郎也身不由己地捲入其中，並遺憾地目睹其結束。一八九六年，黑田清輝接下東京美術學校聘書，隨即宣布退出明治美術會，另組新團體

巴會會員《美術新報》第二卷11號 明治38年1月
伊東函嶺、石川欽一郎（前排左起）
東城鈺太郎、五姓田芳柳、玉置金司（後排左起）

白馬會。這使得維持了七年的西洋畫家大同盟，面臨空前危機。白馬會被視爲明朗而先進的外光新派，而明治美術會則宛如黯淡的舊派。一九〇一年，淺井忠仍在巴黎，小山正太郎及其門人主張明治美術會展覽會延期，而身爲展覽會委員之一的石川欽一郎等人卻堅決反對。十一月，小山正太郎宣布另組太平洋會，一九〇二年一月於上野公園展出。一九〇一年，川村清雄也率領其門

.....

⁵ 倪蔣懷，〈恩師 石川欽一盧先生〉，《台灣教育》（1936.1）；中譯見拙稿《風景心境》上冊（台北：雄獅，2001），頁410-412。

大下藤次郎（Oshita Tōjirō, 1870-1911）

東京出生，父親經營旅館與馬車店。入中丸精十郎畫塾，再師承原田直次郎。參加明治美術會、太平洋畫會。一八九六年頃，決意成爲風景水彩畫家，持續寫生旅行。一八九八年至澳洲寫生。一九〇一年出版《水彩畫指南》，轟動一時。一九〇二年與石川寅治赴美各地展覽。一九〇五年創立水彩畫研究會春鳥會，及雜誌《みづえ》（水繪）。次年，與丸山晚霞合辦水彩畫研究所，致力於各地方的普及水彩畫運動。

下，包括石川等，另組巴會，次年四月於芝公園展出，直到一九〇九年爲止，每年固定展覽。一般風評認爲，小山正太郎領導的太平洋畫會是年輕化的明治美術會，富有朝氣，足以與代表學院派的白馬會相抗爭，在聲勢上遠超過巴畫會。新近自歐洲歸國畫家，包括多位水彩畫家，如吉田博、丸山晚霞、滿谷國四郎、中川八郎、石川寅治與大下藤次郎（1870-1911）等，都加入太平洋畫會。一九〇二年，第一回太平洋畫會展出時，近二百件作品中約半數爲水彩畫。日本西洋畫壇邁入百花齊放的年代，但是身兼軍職的石川欽一郎將如何趕上這一波浪潮呢？

水彩畫全盛期

●一九〇一年，文藝界最轟動的話題是新進水彩畫家，大下藤次郎出版《水彩畫指南》，權威人士森鷗外特地寫序，一時成爲熱門暢銷書。本書有如水彩畫家小百科，不但具體地指導水彩畫技法，用色心得，並且親切而詳盡地說明西洋畫用具與參考書的販賣專店。當年內就賣出六版共二萬冊，三年後（1914）更賣完十五版，可說是洛陽紙貴。其間作者曾增訂內容，改書名爲《水彩畫階梯》，在日本各偏遠角落都掀起學習水彩畫的熱潮。起而直追的畫家，例如三

一九〇一年，大下藤次郎撰寫的《水彩畫指南》（左），及其創辦的《水繪》雜誌創刊號（右）。

宅克己也陸續出版《水彩畫手引》(1905)與《水彩畫指南》(1907)。一時之間，報章雜誌上頻繁地發表各家討論水彩畫技法的文章，畫家們為了回饋男女老幼的熱心學習，奔波於全國各地的水彩畫講習會。

●值得回味的是，在二十世紀初的日本，水彩畫何以釋放出不可抵擋的熱潮，成為社會大眾眼中兼具鑑賞與創作趣味的媒材？其實，這也是時代變遷的反映。明治政府經過三十多年的經營，在甲午戰爭(1894-1895)對朝鮮半島出兵，輕易取得中國遼東半島、台灣等戰利品。日本從此自信十足地躋進世界列強的行列，帶動景氣繁榮，民眾表現的愛國心都是前所未見。美術與文學逐漸從復古的國粹主義陰影或封建的舊習中解放出來，藝術家轉而以浪漫的傾向，描寫出視覺上清新明朗的詩情。年輕的學生渴望迎接時代變化，向歐美列強看齊，與國際化的美術世界密切交

大下藤次郎 猪苗代 1907 水彩 66.7×48.2公分 私人藏

大下藤次郎 穗高山麓 1907 水彩 47.5×67.5公分
日本·東京國立近代美術館藏

流。水彩畫正是當時與世界交流的有力工具。從三宅克己開始，許多水彩畫家成功地在美國舉行日本風景水彩畫展覽，賣出大量畫作，換取得遊學歐洲一兩年的生活費，這些都足以鼓舞人心。

●大約同時期還有一本轟動市場的暢銷書，也是影響近代日本思想界的《日本風景論》，地理文學家志賀重昂(1863-1927)著作⁶。此書為介紹日本地理地質的大眾讀物，運用當時的科學觀點與地理氣象資料，詳細歸納日本的自然景觀特色，提供登山必備知識，並融合歷代詩人騷客詠懷風景的文辭，供人玩賞。志賀強調日本國土的特殊優越性，宣揚其風景美如人間淨土，正迎合中日戰爭後高昂的愛國愛鄉氛圍。他提到：

6 此書1894年出版，至1903年發行第15版，每版增訂，廣為流傳。志賀重昂著，近藤信行校訂，《日本風景論》(岩波文庫，東京：岩波，1999)。參見青木茂，〈風景畫の成立〉，《自然をうつす——東の山水畫·西の風景畫·水彩畫》(岩波近代日本美術8，東京：岩波書店，1996)。顏娟英，〈近代台灣風景觀的建構〉，《國立台灣大學美術史研究集刊》9(2000.9)，頁190-196。

「在外光下所看見的自然界風景之美」，或者是「對於自己周圍生活環境抱著自信，開始寫實地觀察的樣子。」都表現出當時日本社會對外光派畫風明朗開放性的共鳴。

森鷗外 (Mori Ōgai, 1862-1922)

軍醫、作家、翻譯家。島根縣津和野出生。一八八一年東京大學醫學部畢業，擔任陸軍省軍醫。一八八四~一八八八年間留學德國調查公共衛生與軍醫制度。以軍醫身分從事文學活動。一八九五年曾任台灣陸軍局軍醫部部員，隨軍接收台灣。歷任陸軍軍醫總監、帝室博物館(現東京國立博物館)館長，首任帝國美術院院長。主要作品《於母影》、《舞姬》、《森鷗外全集》等。

森鷗外

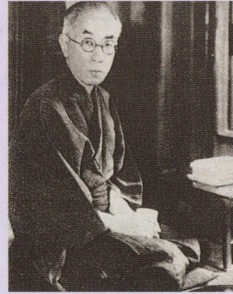
志賀重昂 (Shiga Shigetaka, 1863-1927)

地理學者，愛知縣人。札幌農校畢業。與三宅雪嶺等創刊雜誌《日本人》，宣揚國粹主義。巡遊世界各國。代表作：《日本風景論》、《世界山水圖說》等。

島崎藤村 (Shimazaki Tōson, 1872-1943)

詩人、作家。本名春樹。長野縣出生。明治學院畢業。以詩集《若菜集》奠定浪漫主義的詩風，小說《破戒》確立小說家地位。一八九九年遷居信州小諸與三宅克己相識，成為知己。自然主義文學代表作如《新生》、《黎明前》等，翻譯成中文。

島崎藤村

夏目漱石 (Natsume Sōseki, 1867-1916)

小說家、英文學者。本名金之助。東京大學英文科畢業。曾任第五高等學校教授，一九〇〇~一九〇三年留學倫敦。後任教東京大學講師、繼入朝日新聞社，成為專業作家。代表作《吾輩是貓》、《三四郎》、《心》等翻譯成中文。

夏目漱石

●其後，伴隨自然主義文學的興起，畫家體認到以田園牧歌般，簡明寫實作風創作風景畫，或描寫日常生活平淡姿影的必要性，而這樣謙和親切的價值觀特別適合水彩畫的世界。例如，島崎藤村（1872~1943）與三宅克己的親密交往，夏目漱石（1867~1916）與淺井忠兩人的惺惺相惜，都是文藝界流傳一時的佳話。

●大下藤次郎是水彩畫社會普及運動的推手，後來成為石川欽一郎的至交。明治三十五~三十六年（1902-03），他與石川寅治結伴，遍遊歐美，全心全力地增廣見聞。回國後，便開始埋頭努力創作、記錄，一年內完成了將近三百件水彩畫。同時，趁著當時流行個人創作繪

葉書（畫作明信片）的風氣，大下主辦全國水彩繪葉書比賽。一九〇五年七月在自宅創辦「春鳥會」，以研究水彩畫為宗旨，並創辦相關雜誌《水繪》（みづえ），傾其所有熱情來推動水彩畫技法的革新與普及教育。九月，剛從中國戰場回來的石川欽一郎，終於找到機會親自上門拜訪大下，兩人一見如故，推心置腹地討論如何共同推廣水彩畫，決定傾力共同耕耘這份雜誌。次年起，石川開始在此刊物上活躍地發表各種文章，他的水彩畫家志業從此變得更為踏實了。這份刊物既像是水彩畫家同仁通訊刊物，報導各地方會員的寫生活動，同時也提供初學者各種繪畫新知。擅長英文的石川，正可以發揮己長，翻譯英

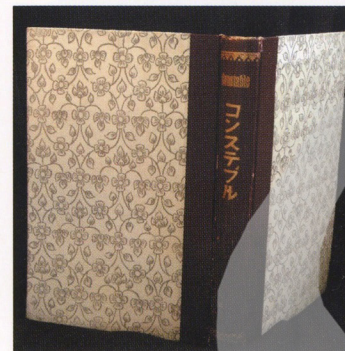
石川欽一郎 夕陽富士

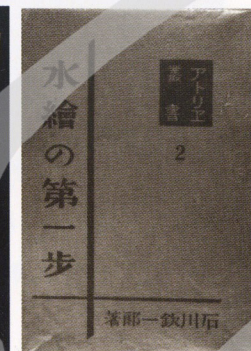
石川欽一郎 大阪天王寺街道

石川欽一郎，《洋畫印象錄》，東京：目黑書店，1912。

此書是石川為業餘的西畫愛好者所寫的實用小書。介紹觀察自然的心得，戶外寫生，外光派畫法的特色，以及構圖、色彩、裝潢等等要訣。他特別指出下午寫生最好的時間是四點過後，陽光較柔和。書中數幅插圖為作者的示範作品。為了說明構圖的分割比例原則，在「夕陽富士」畫面上劃出十字等分線，構圖主體的富士山偏右邊，避免在十字的主軸上。同時，地平線也不可以太靠近中央，而是要略靠下方。如此，畫面顯得疏朗，開闊。

《康斯坦伯》石川欽一郎著
（東京：日本美術學院，1921）

《水繪的第一步》石川欽一郎著
（東京：日本アトリエ社，1932）

國作家的水彩畫、油畫論著，例如伊司特的最新著述，但他更著重於介紹基本技法，美學觀念，個人寫生創作心得，各項展覽會評論，乃至於雜文等。一九〇九年，他雖然在台灣服務，依舊與大下藤次郎、丸山晚霞共著《最新水彩畫法》（博文社），並成為雜誌的幹部委員，前後總共在此刊物上發表超過一百篇文章。

戰爭與美術家

●離開日本，周遊列國是明治人渴望的生命學習經驗。對於石川欽一郎而言，加入軍隊擔任翻譯官可能也是實踐這個學習經驗的機會。一九〇四年二月，新興帝國主義列強，日本與俄國，為了爭奪在中國東北的領地，互相宣戰，石川被派遣加入滿州軍總司令部，七月初前往中國遼陽，同年底隨軍隊轉戰營口。為了這場戰爭，日本政府向英美舉債。石川時常要與英美商人折衝，爭取後勤補給物資。一九〇五年五月，日軍取得勝利，但雙方都付出慘痛的代價，日本還向英美政府舉債。八月中，石川陪同美國駐日大使參觀日軍佔領的旅順港，隨即返國。但是次年三月又被調往滿

中辻喜次郎 (Nakatsuji Kijiro, 1867-1945?)

一八六七年出生於富山縣農村，入東京專修學校習經濟。一八九五年抵台北，經營盛進商行進出口貿易行，接著在滿州營口設立分店，日滿盛進商行。一九〇四年於大阪成立分店。一九二一年改為株式會社。一九二八年資本額為百萬圓。歷任台北實業會長、台北市協議會員、台灣銀行理事等。他是隨著帝國政府的武力擴張，屢次在前線冒險經營致富的大商人。喜好俳句、觀世流謠曲，終戰前以台北為主要居住地。

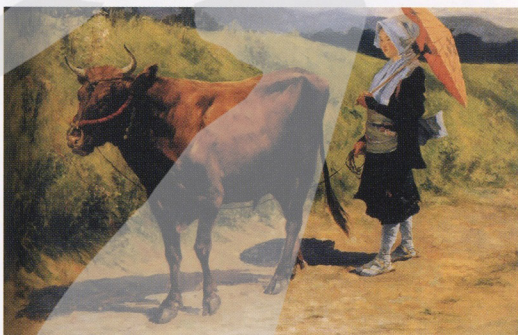
盛進商行的位置在本町通，大約現在重慶南路，靠近襄陽路，離總督府很近。至少在一九一二年到一九三五年為止，盛進商行曾多次舉行畫展，除了古董畫展外，也有研究團體展，包括台灣洋畫會、紫瀾會，石川的作品頻繁地出現於這些畫展中，番茶會的活動也曾在此舉行。石川返國期間，也曾將他的新作寄來，在此商行展覽。中辻充分扮演了石川的忠實朋友，以及藝術贊助人的角色。

州，直到年底任務完成才回國。他在戰地現場完成了二十多件素描，及戰後當地復原的紀錄，並以「遼陽城土人攤販」、「滿州風景」分別參加一九〇六與一九〇七年的巴會展、東京勸業博覽會。

●對明治時期的許多畫家而言，以畫刀和畫筆代替武士刀來報效國家是很自然或義不容辭的想法。包括石川欽一郎的老師，淺井忠以及許多有名畫家，如山本芳翠、黑田清輝等都曾經因為被徵調，或自願為從軍畫家，參加甲午戰爭，製作戰地寫生素描、水彩畫。一八九五年，明治美術會第七回展，便出現許多與戰爭相關的畫作。

淺井忠 香港 1902 水彩 28.7×36公分
日本·東京國立博物館藏

淺井忠 牛追 1906 油彩 95×56公分 私人藏

●日後，石川欽一郎有位交情長達三十年以上的老朋友，中辻喜次郎，是在台灣發跡的商人，他曾經回憶在營口首次相逢，並成為深交的一段緣起，也可以看出石川在軍中生活，不改其瀟灑本色：

明治三十八年（1905），正逢日俄戰爭之際，滿州營口軍政官與倉喜平有一天到我營口的店裡來，聽到我在樓上獨自唱著謠曲，他長靴也沒脫，就吧噠吧噠地跑到二樓來。他說在軍政署也有個人為謠曲而廢寢忘食，邀我去玩以便介紹認識，約了時間後才離開。他介紹

給我的沒有別人，就是石川欽一郎。

石川是英文通譯官，當時負責營口軍政署最重要的工作，與外國人繁忙的交涉。後來我去拜訪過他的宿舍，室內張貼著他的各式各樣水彩畫作品，他還拿下一幅送給我。那時候的我，自認對於日本畫略有所知，但是對於油畫或水彩畫則還興趣缺缺。他那自然不造作的畫作貼在我的房間，看到的人都讚美。其中如酒井野梅大師，加藤定吉更是讚不絕口。

●石川為人態度謙和慷慨，閒時喜愛在軍營室內唱謠曲自娛，外出則隨身帶著畫筆，在軍中贏得許多人的注目及信賴。恰好這時主持對俄戰爭的日本滿州軍總參謀長，正是台灣總督，兒玉源太郎，也許是這樣的因緣，石川結識許多總督府相關人物，而他的腳步也將到台灣來。

●一九〇七年初，石川終於回到東京，加入充滿了樂觀希望的日本美術界。三月舉行的東京勸業博覽會重新掀起了多

兒玉源太郎 (Kotama Gentarō, 1852-1906)

山口縣德山市出身，德山藩士，一八八五年任參謀本部第一局長，陸軍大學校校長。一八九八年二月至一九〇六年三月任台灣總督，任用後藤新平為民政局長。一九〇〇年底於日本內閣前後擔任陸軍大臣；任內務大臣、文部大臣，又兼任日俄戰爭期間滿州軍總參謀長。相關統治台灣職務完全交由後藤新平負責。一九〇六年卸台灣總督之職，專任日本參謀總長，隨即去世。一九一三年為紀念兒玉源太郎與後藤新平，將新公園（台北公園，一九〇七年完工）的舊天后宮拆除，新建紀念館。一九一五年竣工後，正式名稱為台灣總督府民政部殖產局附屬博物館，通稱台北博物館，即今國立台灣博物館。

年不見的全國賽會盛況，石川代表巴會參加審查。接著十月，由文部省（教育文化部）主辦第一回文部省美術展覽會（文展），石川也參加展出。然而，石川的另一項長才，英文國際外交能力，也深受台灣總督府的肯定。這年秋天，他又銜命前往殖民地台灣，被迫離開他所熱心參與的東京水彩畫界。十月下旬，在文展會場上，他和久別重逢的老師淺井忠敘舊後，依依不捨地道別。一九〇二年淺井忠自歐洲返國後，便遷居京都。意料不到的是，溫厚勤勉的他結束東京審查工作，回到家中，卻突然陷入重病，十二月中辭世，享年僅五十二歲。這次難得的師生相見竟然成為生死離別，絕不是即將遠行的石川所能預料得到的。