

VI • 結語

名留台灣美術史

繪畫要創作，不要完全模仿自然。

多看自然可以瞭解自己，但是不要被自然抓住，而要抓住自然。

所以如果能夠把自然的美和力量，予以強調、變化表現出來，就是你的創造了。

——藍蔭鼎・摘自《藍蔭鼎水彩畫專輯》



[右圖]
藍蔭鼎和他的國畫山水
(何肇衢提供)

[右頁圖]
藍蔭鼎 雨後奔泉 (局部，
全圖見P.148)
1975 水彩、紙
55.5×76cm
私人收藏





藍蔭鼎居家生活一景
(何肇衢提供)

藍蔭鼎藝術創作歷程，來自環境中的孕育、家人的鼓勵（他的母親為甚），最重要的是他的才能與學習的熱情。以家世為始，從漳州移居台灣的先人，是耕讀的知識人士，父親藍欽還是前清的秀才，也可說是書香門第，但當年在台灣營生不易，又受日人統治，

舉家遷往宜蘭，但是父親教導的四書五經、母親劉治的鼓勵，以及夫人吳玉霞悉心顧家，把這位「黑邱」胎記後取名蔭鼎的畫家，造就成為「一畫九鼎」的成績，令人感佩。由於宜蘭沃野千里，民風純樸，往來單純。這樣的機遇，藍蔭鼎與原居民、原住民共處的農村生活，成為日後他愛鄉愛土的情懷，並作為藝術創作的泉源，儘管有論者以他為鄉土畫家（何政廣語），但鄉土的含義是包括時代、環境與社會意識的結合，具備洞悉人性衍生的情感與哲思，並能以特有的才能與技法表現藝術美的作品。

律己甚嚴，以畫為生，探究繪畫藝術美

藍蔭鼎生活簡直嚴肅，律己很嚴，所以在一般藝壇上常遭受「不合群」的誤解，但他的態度是「我生活一向很規矩，不罵人，不捧人……有時間多畫些畫，多做一些做事。」（許常惠語），這還不夠，他讀



〔上圖〕
藍蔭鼎 茶花
1965 水彩、紙
(為彰化銀行刊物所畫封面，彰化銀行提供)

〔下圖〕
藍蔭鼎 中央山脈春雪
1965 水彩、紙
(為彰化銀行刊物所畫封面，彰化銀行提供)

書、寫作《鼎廬小語》，研究文物或是時花賞竹，儼然是現代的文人生活。在這種定力下，除了養兒育女，家庭是兼儒家修養與現代紳士作為行動的準則。因為了這層文質彬彬的「士人」生活，舉凡可學習的新知識，可修養的





藍蔭鼎 淡江帆影
1976 水彩、紙
55×75cm
(1977年，何政廣攝於鼎廬。)

上層社會，可提升文化品質或藝術哲思的社團活動，他是積極的、也熱心服務公益的藝術家。

在此不再贅述他從公的成就與榮譽，卻不得不推崇他語言能力的程度，足可比媲美外交人員的通暢，在國內接待駐華使節，在國際接觸各國元首，都在一定性被認同與尊重的範圍，若文化外交、或藝術活動是國際間探求交情深淺的測溫計，那麼以藝術成績為測溫計，並加以宣導的人，就是這位「國士」藍蔭鼎所開啟。

他的生活就是他繪畫創作的內容。

從繪畫中領悟人生的道理，以師道石川作為水彩畫入門，卻以敏銳的眼光看到故鄉的美麗，探求繪畫藝術美究竟在風景、還是美感，藍蔭鼎不厭其煩地在技法與內容交融上嘗試，或許他應用西方的水彩畫技法，卻用東方的「計白當黑」的思維。在爐火純青的技法中，水彩筆、毛筆的傳統工具似乎不足以說明天才的創造力，他說：「人家爬山帶水壺拿拐杖，我爬山帶甘蔗一支，上山當拐杖用，爬到山頂吃甘蔗解渴，蔗渣還可留下寫作畫水彩用，而下山就不必拿水壺拐杖，兩手空空非常輕鬆。」（何肇衢語），甘蔗渣成為筆墨，惜物愛物，更是化作神靈的



[右頁上圖]

藍蔭鼎 潭溪擺渡
1971 水彩、紙
56×76cm 私人收藏

[右頁下圖]

藍蔭鼎 客路相逢
1970 水彩、紙
56×75.5cm 私人收藏



藍蔭鼎 雨後奔泉
1975 水彩、紙
55.5×76cm
私人收藏

力量。有位熟識的親友造訪他的畫室時，看到青花盤上有甘蔗渣，初以為是尚未清除餘渣，藍蔭鼎手持渣末在紙上揮灑，頓時看到風吹竹梢迎秋陽的質地，才恍然大悟。

但是技法不足以說明他在繪畫藝術的表現，換言之表現是美學詮釋的整體。藍蔭鼎兼具西洋水彩畫的方法與東方水墨技法的特長，說明現代感來自現實性的視覺經驗。台灣處亞熱帶，色彩鮮豔，天青地明、或晴空萬里、或驟雨沙沙，尤其夏秋之際午後的「西北雨」，促發天氣千變萬化，藍蔭鼎不忘以現實感的真實用西方調子布局畫景，卻更關心「汗滴禾下土」農民的辛苦，以及農以儲糧，或主婦持傘避風雨的畫意，若原有詩情都在畫面之外隱密著，這時他以東方文人畫境的章法、布局、簡約作畫，所以他的水彩畫面很難看出是西畫法還是水墨畫法。「畫不畫，自有我在」（石濤語），藍蔭鼎的畫還要說出技法的應用嗎？所謂

「得心應手」，他在繪畫表現如此精到。「他的水彩畫最成功之處就是採用的畫具，雖然是西洋的，然而畫幅所表現出來的是中國畫的意境，自己的線條」（施翠峰語），意境是內容、是美感、是學識、也是品行與才華，是精到的美學感應。

那麼，可以從諸多的畫作中（他應邀在國外展出作品十餘次外，在國內除了省展、國展之外，只有一次是在民國四十七年2月由美國新聞處主辦在歷史博物館展出四十八幅旅美作品。他本人期待八十歲才要開第一次展覽），看出他創作的泉源是以台灣記述為主，或也描寫美國或東南亞諸國風景，但藍蔭鼎水彩畫風格的精彩表現，是明確而突出的，已忘然於繪畫形式的應用。他繪畫的特質有下列數點：

（1）地方性：包括以民俗活動、宗教膜拜，民眾生活，尤其是農村情趣，以及地方特色的描寫，例如晚年仍孜孜不忘發表「畫我故鄉」百幅，雖然未竟其功於第八十五幅辭世，但飛舞的筆法，精彩結構，鮮明的色彩，景色特徵這是畫家明智題材選擇與應用。從他的畫作資料



藍蔭鼎 陽明暮靄
1959（己亥冬至）
彩墨、紙
68×44.5cm
私人收藏



1974年，藍蔭鼎以水彩畫〈漁村〉做為耶誕賀卡，此畫由白宮收藏。

中，看到多幅以「玉山」為題材的作品不只是他的心情、他的故鄉，所贈他國元首或入藏台灣收藏家，藍蔭鼎結合台灣的環境意涵，是文化、是美學、更是畫境。

(2) 時代性：藍蔭鼎畫作除了應邀出國，遊歷友邦的風光被他鎖定为畫材，如紐約市、中央公園、紐約時報廣場、曼谷、馬尼拉古蹟名勝、時節外，描寫台灣文化的時代特色相映成趣，例如他畫廟會的舞龍、舞獅、竹林養鵝、驅車賞涼（畫台灣的三輪車）、晾衣、牧牛飲水或烤肉鋪等等，都是台灣50年代的社會現象。強調時間消長，記憶時代的變遷，若沒有時代特性的知覺，就不可能捕捉到時代實證的光影。他在陳述畫「養鴨人家」這類畫作時說：「在河邊常看到養鴨人家，手執長竿大聲一呼，幾千隻子排隊整齊向前進軍，養鴨人家口含煙斗，宛如

【左頁上圖】
藍蔭鼎 溪邊浣衣 1972
水彩、紙 64×72cm
【左頁下圖】
藍蔭鼎 幽谷溪聲
1959（己亥初秋）
彩墨、紙 45×69cm
私人收藏



藍蔭鼎 山家夕映
(庚子中秋寫於陽明山)
1960 彩墨、紙
69×45cm
私人收藏

鴨群中的大將軍，威風凜凜，悠然渡江而去」，這項場景而今是否安在？他的繪畫記趣所具有的時代感，豈不是忠實文化與社會的真實？

(3) 性格特質：有創造力的藝術家，必有堅持哲思與情感的信仰，有他的個性表達，以及洞悉社會生活的實相，並行諸於外在素材的應用，才能在藝術品表現上有所成就。藍蔭鼎超越於同儕美學的涵養，自信而篤定，其因源於對台灣文化信念的建立，以及作為時代畫家的修養。所以這位常受人認為孤傲的畫家，事實上是因為巨人似的作為，需要時間的思考與實驗，同時熱愛家國的胸懷，往往在豎立藝術家的典範。一位藝術家「必須每天磨練自己，永遠是一個學徒，何況畫家與教畫家、批評家在本質上是不同的」（施翠峰語），所以他不收徒、不評論他人的

畫，更不喜在眾人面前作畫，他說：「畫未完成之前給人看，有如沒穿好衣服接待客人」，誠是言，便了解藍蔭鼎作為一位藝術家的態度，是那麼專心與專業。在他的畫室出現他自勉的詞句：「天生蔭鼎，以畫為生，百年不厭，彌繪其精，世上風評，不管為靖」，他矢志如此，令人仰之彌高。

刻印著台灣文化標記的藝術家

藝術家創作藝術品，在他的時代、環境與個性的洞悉力與實踐，應

藍蔭鼎 鄉居
1962 水彩、紙
45×54cm
私人收藏



藍蔭鼎 林木山居
1965 水彩、紙
57.5×77.5cm
私人收藏





藍蔭鼎 草山農家 1962 水彩、紙 白省三收藏

(右頁上圖) 藍蔭鼎 台灣農村 1967 水彩、紙 55×76cm 蘇澤收藏

(右頁下圖) 藍蔭鼎 溪邊浣衣 1968 水彩、紙 52.2×75cm 鄭崇熹收藏





TAIWAN

藍蔭鼎設計的台灣觀光海報，
海報以廟會為主題。
(藝術家出版社資料庫提供)

用各種素材表現他的哲思時，作品品質的呈現，就是作者能量與才華的發揮，藍蔭鼎天生高智商者，加入了意志的實踐，他完成了一代水彩畫宗師的事業，以刻劃台灣文化之美為宗旨，實踐以中華文化、東方美學為美感素材的國際大畫家。看到他那充滿陽光、雲雨、山巒與農村生活的畫作時，想起劉其偉說：「藍蔭鼎作畫，大都取材自台灣鄉間，山林與陽光充沛的原野，而把大自然予人的一部分歡樂刻劃下來。他的風景畫，不僅呈現視覺的紀錄而已，作品中洋溢著他個人對鄉土的喜悅與迷戀」。好一位難以歸名為20世紀的國際水彩畫大

師，還是以台灣為名的文化締造者。

「他是有福的，因為他的名望並沒有比他的真實更光亮」（泰戈爾《漂鳥集》詩句），筆者粗略讀其文獻，細看他的畫作，再次受到創作者的感動與驚嘆，對這位名滿天下的台灣藝術家，充滿著敬仰的心情，名傳遐邇，卻無法說明清楚進一步闡述他的偉大，但忝為畫壇的一份子，看到他的素描功力，取材角度，構圖用色，或動態畫面，就台灣及至於東西方畫壇，能超越他的成就應屬稀少，尤其台灣美術史上的地位



藍蔭鼎 廟會
1956 水彩、紙
34×51.5cm
私人收藏

何止於水彩畫大師的名銜。他，藍蔭鼎刻印著台灣文化標記的藝術家，具東方美學特質的水彩畫宗師。他的畫充滿台灣溫度色彩、陽光的熱力，傳達藝術家超越時空的傑出表現，感應台灣文化價值的昇華。

參考資料

- 《藍蔭鼎氏遊美畫集》，約1954。
- 《RAN IN-TING'S TAIWAN》，出版年代未詳。
- 美國許伯樂留存藍蔭鼎圖文多項資料。
- 藍蔭鼎，《鼎廬小語》，台北市：華視文化事業股份有限公司，1975.3。
- 藍蔭鼎，《鼎廬閒談》，台北市：黎明出版社，1977.1。
- 藍蔭鼎，《畫我故鄉》，台北市：時報文化出版公司，1979年第二版。
- 藝術家雜誌主編，〈藍蔭鼎專輯〉，《藝術家》第46期，台北市：藝術家出版社，1979.3。
- 藝術家雜誌主編，《藍蔭鼎水彩專輯》，台北市：藝術家出版社，1980。
- 何政廣，〈台灣鄉土畫家藍蔭鼎一席談〉，《雄獅美術》第6期，台北市：雄獅圖書股份有限公司，1971.10。
- 國立歷史博物館編輯委員會，《真善美聖——藍蔭鼎的繪畫世界》，台北市：國立歷史博物館，1998.1。
- 吳世全，《藍蔭鼎傳》，南投：台灣省文獻委員會，1998.12。
- 施翠峰，〈才華洋溢的藍蔭鼎〉，《藝術家》第422期，台北市：藝術家出版社，2010.7，頁370-379。
- 感謝：豐年社、楊英風藝術研究中心、台陽畫廊鄭崇熹、李奇茂、彰化商業銀行、莊伯和、施翠峰、何肇衢、謝嘉聲以及多位不具名的收藏家。