

I • 在時代夾縫中 追求藝術之夢

南 臺灣邊陲的一個漁村，一個跨越語言變遷的時代，卻孕育了一顆力求上進、堅毅不屈的靈魂；在遇得名師的開導之後，進入藝術的領域，並前往藝文之都臺北，追求他的藝術之夢。

[右圖]
1940年，林天瑞就讀於臺灣公立高雄
州頂茄荳公學校時的個人照。

[右頁圖]
林天瑞 室內（局部） 1952
油彩、畫布 92×73cm
高雄市立美術館藏
第7屆全省美展主席獎第三名

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

南臺灣海邊出生的小男孩

茄萣是南臺灣一個傳統的漁村，開發時間相當早。17世紀初葉的明神宗萬曆年間，就有中國旅行家陳第，隨名將沈有容到達當時稱為「東番」的臺灣剿匪；歸後寫成知名的〈東番記〉一文，文中有謂：「東番夷人不知所自始，居澎湖外洋海島中，起魷港、加老灣，歷大員、堯海、打狗嶼、下淡水，皆其居也。」其中的「堯海」，也稱「堯港內海」，相傳就是今天的「下茄萣」一帶；而此地荷據時期名為「漁夫角」，居民以捕捉烏魚、製作烏魚子聞名，歷經數百年而不變。

林天瑞，1927年出生在這個今天歸屬於高雄市茄萣區保定里（原為村名）的小漁村，為家中長子。父親林民安先生從事糕餅業，開設「下茄萣」地區頗具盛名的「寶德號餅舖」，母親是典型的家庭主婦，也兼擅裁縫。祖父林助老先生則是懸壺濟世的中醫師，在鄉里也是人人敬重的「先生」。林天瑞為林家三男四女中的長子。

林天瑞出生那年，正是日人治臺第三十二年，武治時期結束，文治時期展開。就在這一年，知名的「臺灣美術展覽會」（簡稱「臺展」）開辦。

林天瑞的父親雖以糕餅為業，但擁有一塊魚塢地，按時養殖南洋鯽，漁忙時也會協助親友，投入圍捕烏魚的工作。幼年時的林天瑞，偶爾也會隨著舅父的漁船出海，海洋的味道、收網時的興奮，夕陽、月夜與燈火……，即使未出海的日子，長長的防風林，長長的海灘，以及海浪沖刷上岸的各式貝殼，讓緊臨著海邊的這座村莊，似乎承載著永遠訴說不盡的故事與傳奇，交

織成他童年深刻的記憶。

當時大部分的臺灣小孩都就讀日人為臺灣人設立的公學校。1935年林天瑞九歲時，也進入公學校就讀。在「頂茄萣公學校」（今高雄市茄萣區茄萣國小）就讀期間，他除了學業成績名列前茅之外，也因擅畫而聞名全校。傳聞有學長以一張畫換一碗麵的代價找他捉刀代畫作業。他在這期間還當選高雄縣海洋少年團代表，於高雄市府所（今高雄市立歷史博物館，舊高雄市政府）接受頒獎。

1941年，林天瑞以第一名成績自公學校畢業，進入「圍仔內國民學校高等科」（今高雄市湖內區文賢國小）就讀。這在

【右頁上圖】
1936年（昭和11年12月3日）
大日本頂茄萣海洋少年團結成
式紀念照

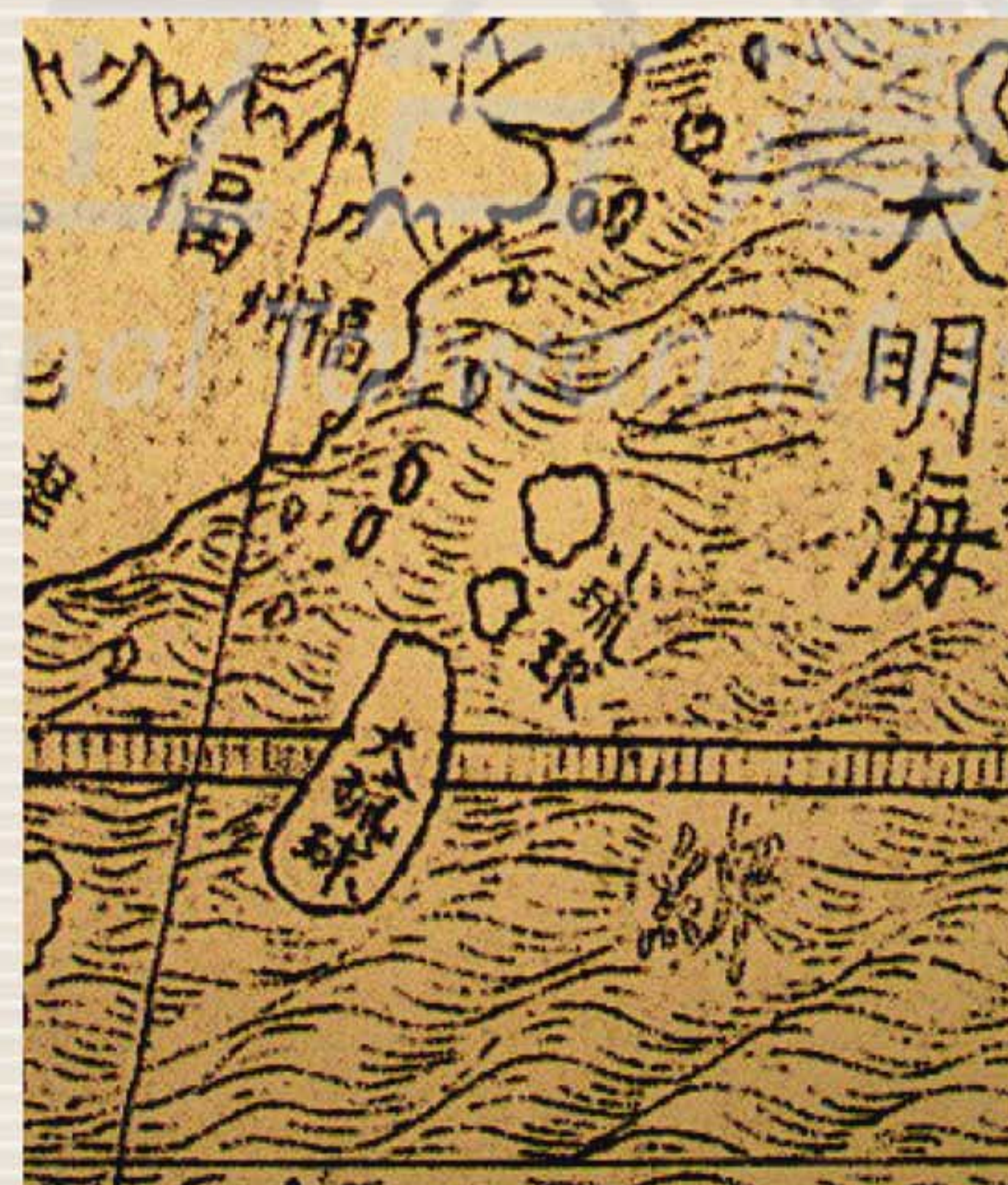
【右頁下圖】
林天瑞1942年就讀圍仔內國
民學校高等科時的習作

關鍵字

東番與《東番記》

「東番」為明朝對臺灣及其鄰近島嶼（與住民）的統稱，指東方番地、東方番民之意。

1602年，陳第（1541-1617，字季立，號一齋）隨明末名將沈有容之軍隊，前往平定以東番為根據地的日本海盜。事平之後，陳第於東番滯留約二十日，隨後將訪談與觀察之紀錄，寫成一千四百餘字的〈東番記〉，並於1603年春贈與沈有容，後收錄於沈氏《閩海贈言》一書。書中對臺灣西部沿海的原住民文化與風土記述甚詳，為臺灣原住民生活的最早記載文獻之一。

利瑪竇1602年〈坤輿萬國全圖〉
所包含的臺灣局部圖

臺南州立專修工業學校校舍

當時的鄉下可說相當不容易。然而，高等科即將畢業時，林天瑞的父親希望他留在家中幫忙，以便日後承繼餅舖的家業。對追求知識充滿慾望的林天瑞而言，顯然心志不在此。他多次與父親懇談，希望父親能成全他繼續升學的心願。父親見他百般請求，最後終於讓步。

初識藝術的魅力

National Taiwan Museum of Fine Arts

1943年自高等科畢業後，林天瑞旋即考入臺南州立專修工業學校土木科，在這裡的三年間，學習有關土木建築和製圖、設計等專業技能。

不過從茄萣到臺南，顯然是一段艱辛的路程。臺南州立專修工業學校位於臺南火車站後站，當時上學的交通工具是腳踏車，每天從茄萣到學校，有兩條路可選擇：一條是從茄萣，經白砂崙、湖內（圍子內），到太爺，再循今天省道的二層行溪橋、車路墘（保安），再搭火車或直接騎到學校。另一條，則是由茄萣經白砂崙渡仔頭（橫跨茄萣與臺南市灣裡的「南定橋」要到1961年才竣工），冬天走竹橋，夏天乘竹筏（因

竹橋在雨季常被湍急溪水沖垮）到灣裡，然後經喜樹、鹽埕，經臺南市區到學校。總之，從家裡到學校，全程約二十公里的路程，林天瑞每天得花上將近兩小時的路程；晴朗天氣時還好，一旦遇到陰雨天或冬天東北季風的日子，更是吃足了苦頭。這樣的日子，直到在學的最後一年，因借住臺南大姑家中，才獲得改善。

當時臺南州立專修工業學校校長是由總督府臺南高等工業學校（1946年改制為臺灣省立工學院，即成功大學前身）的校長兼任。林天瑞進入該校就讀的第二年（1944），臺灣知名前輩畫家顏水龍（1903-1997）正好前來臺南高等工業學校建築科任教，並於臺南州立專修工業學校兼課。在顏水龍指導下，林天瑞深刻體驗到顏氏推動生活美學、民間工藝的想法，也對藝術創作理念有了初步的理解。

深受顏水龍影響的林天瑞，於1945年以優異成績畢業後，留校擔任助教。他於此時正式拜顏水龍為師，成為入室弟子。日後，顏水龍曾回憶這段日子道：

我和天瑞相知於1945年，時值臺灣光復之初，我正任教於省立臺南工學院建築工程系，他在工學院附設的工業學校任助教，因他喜愛繪畫，常來我處。從那時候起，他的藝事和生活之間開始發生衝突，在環境的壓力下，他仍毅然埋首於繪畫生涯，孜孜不倦，從未中輟與自滿……

1945年，日本因二次大戰戰敗，結束了長達五十年又九個月的殖民統治，撤離臺灣。中國大陸的國民黨政權接收臺灣，展開戰後文化重整的艱辛階段。

這是臺灣政權轉換的關鍵年代。對於「祖國的來臨」、「臺灣的光復」，臺灣人民懷抱著極大的興奮與欣喜，期待「臺灣的新生」。然而，中國大陸在八年長

林天瑞於臺南州立專修工業學校土木科校外實習時的照片

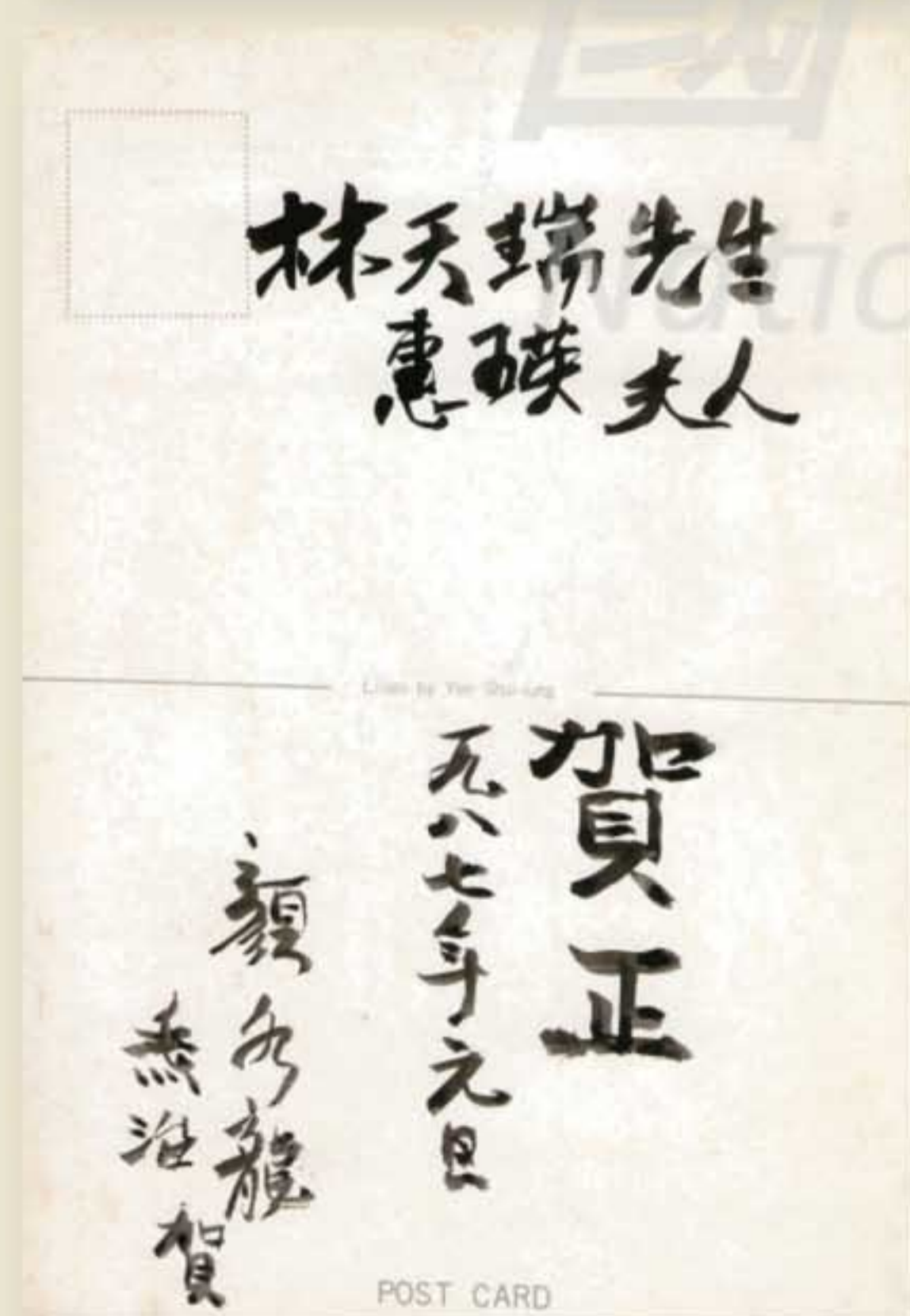
期抗戰後百廢待舉的復員窘境，國、共之間的掣肘、衝突，負責接收的「長官公署」粗暴錯誤的政策，所引發的諸多不公不義的事件，澆熄了臺灣人民對「光復」的期待與熱情。隨後，一場臺北緝查私煙的傷人事件，引爆了戰後累積的民怨，終至造成震動全臺的「二二八事件」。臺南的姑丈為避免林天瑞捲入事端，還將當時借住家裡的他軟禁起來。這些在正值弱冠之年的林天瑞心中，留下了難以抹平的傷痛記憶。

儘管時局低迷、民生經濟萎縮，臺北市長游彌堅於此時發起創立了「臺灣省工藝品生產推行委員會」，這個基於民生經濟的構想，用意便是希望以傳統民間工藝為基礎，透過較為專業的設計、輔導、開發，使其成為得以流通，乃至外銷的經濟商品。由於自日治時期以來，顏水龍即有多次協助政府開發「民藝」的經驗，自然成為這個政策執行的不二人選。該會敦聘顏水龍擔任其委員兼設計組長，負責實際開發設計工藝品的工作。

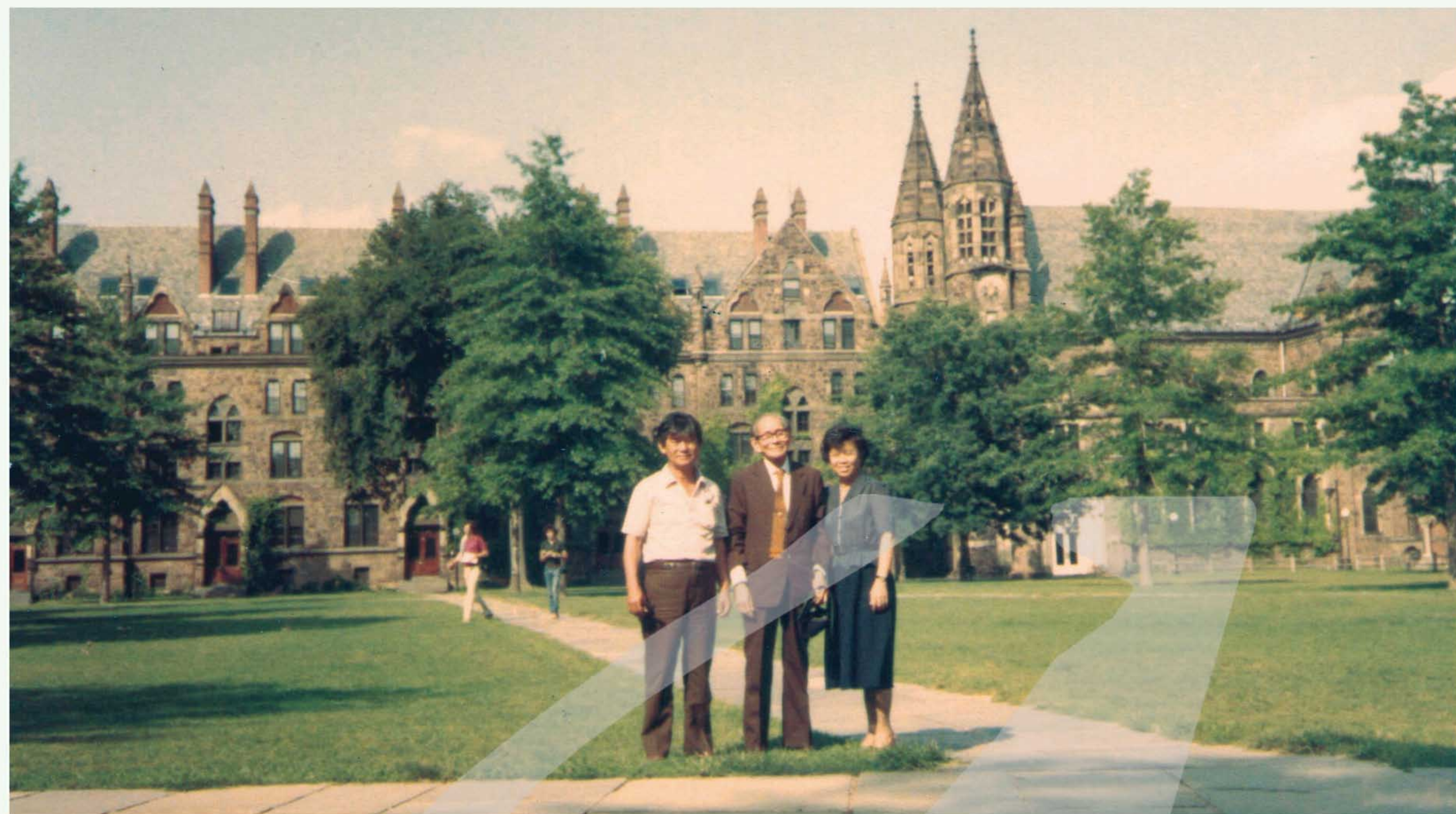
辦公室成立後，顏水龍便積極尋找設計專才與協力助手。長期在臺南協助教學的林天瑞，便是首先被提攜擔任設計員的人選，顏老師的內侄金潤作（1922-1983）則是另一位人選。金家是臺南府城世家，先祖來自福建漳州，世代在臺為官；祖父為清末苗栗鎮總爺，日治後負責治安工作，與連雅堂、羅秀惠等文人雅士，均有酬唱往返之誼，唯至父親一代，家道中落。金潤作與母親相依為命，十五歲時，隨三叔前往日本，入日本府立大阪工藝職業學校（今大阪市立工藝高等學校），後再入大阪美術學院圖案設計科。戰後一度擔任「臺灣畫報社」圖案主任，作品多次獲臺灣全省美術展覽會（簡稱「全省美展」）特選。金潤作是顏水龍夫人弟弟的兒子，稱呼顏水龍為「姑丈」，1947年，他接受姑丈顏水龍邀請，前往「臺灣省工藝品生產推行委員會」工作，結識了林天瑞，兩人遂成為至交。他們於臺北武昌街共同租屋，也在工作之外一起承接與圖案、工藝、室內設計有關的案件。

白花 顏水龍 作

1987年顏水龍寄給林天瑞夫婦的賀年卡（正反面）

〔上圖〕1982年，林天瑞偕同顏水龍拜訪耶魯大學時，於該校校園內合影。

〔下圖〕顏水龍於三地門石板屋內速寫一位原住民少女

1930年代中，顏水龍接受臺灣總督府聘請，至蘭嶼指導當地運用竹、木、藺草之工藝品製作與生產線化，開啟其往後數十年對臺灣工藝之研究與推廣工作。期間他除了於大學開授素描與工藝美術課程、參與赤崁樓之修復工作外，為臺中太陽堂餅店所設計之商標，則使他成為臺灣早期企業識別標誌的設計先驅。其一生對臺灣工藝與設計的影響深遠，後人譽之為「臺灣工藝之父」。

【顏水龍】

顏水龍（1903-1997）為臺灣前輩畫家，也是著名的工藝家、設計家。1922年進入東京美術學校西畫科，師從藤島武二、岡田三郎助等教師。1927年畢業後，與陳澄波、楊三郎、郭柏川、倪蔣懷、廖繼春等十三人籌組「赤島社」，畫作並入選當年的第一回臺展。二年後留學法國。返國後與陳澄波等人再設立臺陽美展與臺陽美術協會，致力於臺灣美術之推展；同時開始擔任日本壽毛加牙粉公司（SMOCA）的設計師，為最早從事商業設計的臺灣藝術家之一。

排灣族雕刻家陳俄安（左1）、林天瑞（左2）、顏水龍（右2）及畫家林勝雄於三地門石板屋前合影。

遷居臺北，嶄露頭角

林天瑞遷居臺北後，透過顏、金二人的介紹與工作往來，結識了許多臺北藝壇人士，廖德政（1920-）便是其中一位。1946年，金潤作以一件〈路傍〉（又名〈賣香煙的男孩〉）獲得首屆全省美展西洋畫部的特選，同時廖德政以〈花卉試作〉並列特選，二人因此成為好友，林天瑞便是因此間接認識廖德政。廖德政年長金潤作兩歲，年長林天瑞七歲，因此對兩人總以大哥身分相待，見林天瑞對藝術有興趣，便將自己用過的一套油畫畫具贈送給他，開啟了他油畫創作的契機。1948年，林天瑞的油彩、水彩作品，分別入選「全省美

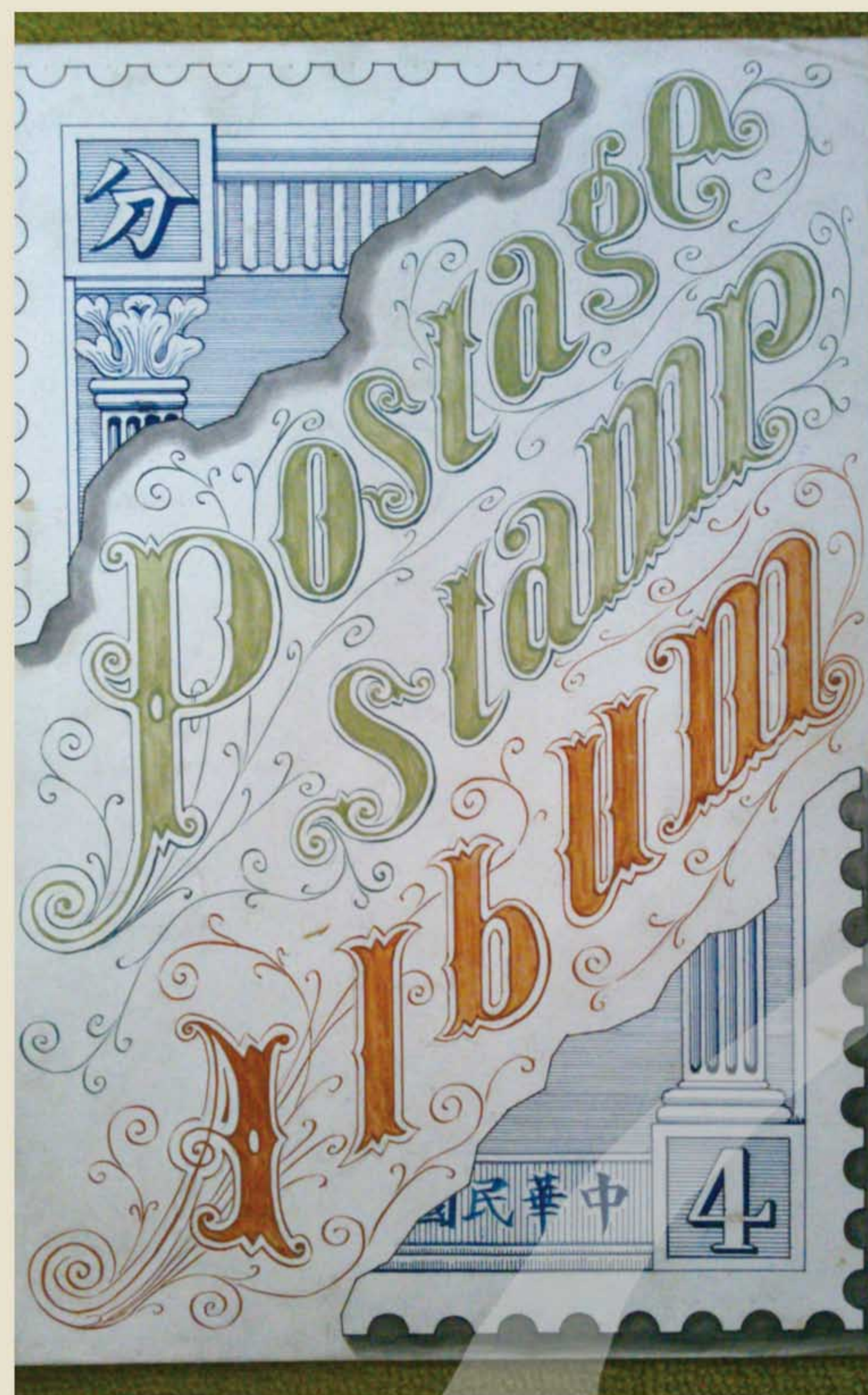

展」及「臺陽美展」。

林天瑞入選第十一屆臺陽美展的油畫〈曲終〉，今日已經無法得見，但由入選第三屆全省美展的一件水彩作品〈靜物〉，則可窺見林天瑞以寫實手法細膩描繪景物的初始風格。不過，到底〈曲終〉這件作品，光從題名來看，應該較具含蓄、深沉的內蘊，不只是物象的外形描繪。

為了求得更進一步的繪畫基礎，1949年，林天瑞進入知名的李石樵（1908-1995）畫室研習素描，而且一待便是四年的時間。這對初習油畫的林天瑞而言，應是具有決定性的影響。和他有親密交誼的畫家鄭世璠（1915-2006）回憶說：

他不顧三餐只顧畫畫，有時只喝幾杯「嗒頭仔」（米酒的臺灣俗稱）添油助氣或恍惚一下而已。白天上班或做設計工作，入夜則和畫布作對，以肢體投入畫裡「泰亞達利」精神，沉醉流入藝術的漩渦裡。

〔左圖〕林天瑞1947年工藝設計的圖版

〔右圖〕林天瑞的水彩作品〈靜物〉入選1948年第3屆全省美展

〔左頁上圖〕林天瑞（前排蹲者）與金潤作（後排中）於臺北中山堂旁合影

〔左頁下圖〕林天瑞（右）與金潤作對飲啤酒

1949、1950年，林天瑞又連續兩屆入選「全省美展」及「臺陽美展」；1952年，則以〈室內〉(P9)一作，獲得第七屆「全省美展」特選主席獎第三名的榮譽。「特選」是頒給創作傑出者的一種特別獎項，乃是「全省美展」延續日治時期日本官展（包括臺灣美術展覽會，簡稱「臺展」，以及臺灣總督府美術展覽會，簡稱「府展」）的作法。能夠獲得特選，對當時的畫家來說無疑是相當大的肯定，因為即使是當時得到前三名的作品，也不一定能夠獲得「特選」的榮譽。

〈室內〉是林天瑞第一件獲得獎項的作品，也是留存迄今仍可得見的最早一件油彩作品。畫面以溫暖的茶褐色為主調，描繪一位背向觀眾專心打毛線的女性，女性的背後，也是較近觀眾的方向，是一張木桌，有精緻的桌腳，桌面上擺置著一籃水果；桌子的更前面，則是一個插滿盛開白色百合花的藍色花瓶。女子的對面，還有一個圓桌，桌上擺著一卷毛線球，而靠牆的一面則懸掛著一幅有著精緻金邊畫框的油畫及幾件倚牆而立的畫布。這顯然是畫家家庭生活的一景，未見畫家本人，卻流淌著濃厚的藝術氛圍。

在這看似即興取景的畫面中，其實蘊藏著林天瑞相當巧思的構圖。首先，百合花、桌上靜物、人物及人物正前方的桌子……，形成了多層次的景深，尤其百合花的白色，特別拉近了近景的距離；其次，由百合花和桌上水果及左上角的畫框，形成的對角線，又和前景的桌椅、水果、人物所形成的另一對角線，結成雙十交叉的構圖，無形中突出了桌上水果的中心點位置，而光線就在這些景物中穿梭變幻。白花是亮的，而由人物正前方而來的光線，使人物的背部是暗的；桌上的水果也是微微地逆

林天瑞 茄苳風景 1952
油彩、夾板 30×39.6cm

光，反而地板卻相對地較亮。這種交織的光影變化，更讓畫面充滿了陽光穿透的空氣感與空間感。難怪這件作品，能獲得當年省展「特選」的特別榮譽，日後也獲得了高雄市立美術館的典藏。

在臺北的這段期間，單身的林天瑞，生活幾乎就只有藝術二字。白天的工作固然和工藝設計有關，其他時候，不論學習也好、創作也好、休閒也好，都緊緊扣合著藝術。除了顏水龍、李石樵以外，藍蔭鼎（1903-1979）、楊三郎（1907-1995）、廖繼春（1902-1976）、李梅樹（1902-1983）等前輩，也都是他經常請益的良師。因此，雖然沒有機會正式進入美術學院學習，但他的學習生活之充實，卻絕對不亞於真正的學院生活。

友朋之間的切磋也十分熱絡，就如賴傳鑑所回憶：「幾個年輕畫家

【左頁圖】林天瑞（前排中著黑衣者）與三弟林勝雄北上拜訪楊三郎，於畫室和畫友合影。

林天瑞 臺東風景 1953
油彩、夾板 23.5×33cm

過的是像波希米亞式的流浪生活，把臺北當作蒙巴納斯，經常在一起談論藝術。」林天瑞和金潤作在武昌街租賃的房間，是一些藝文人士聚餐聊天，談文論藝的所在，包括和林天瑞年紀相仿的賴傳鑑（1926-）、新竹來的葉宏甲（1923-1990）、臺南來的牙科醫生黃混生（1917-）、林玉山的女兒林瑞梅，以及後來成為金潤作夫人的周春美等人。林天瑞是這群朋友裡年紀較輕的一位，但對藝術追求的熱忱，誠如鄭世璠所形容的「三餐不顧」、「全肢體的投入藝術的漩渦裡」。為此，金潤作給了他一個可愛的日文小名，叫「志美林」（日文發音為 Gi-Bi-Lin），既指他身材短小，也推崇他「志在美術」的堅持。

雖然身在臺北，但經常返鄉探親的林天瑞，眼見高雄興起為一個工

商大城，但在文化上卻略有不足，也深切期盼能以一己之力有所貢獻。臺北熱絡的藝術氣氛，讓愛鄉的他深有感觸。適逢1948年前來高雄定居的劉啟祥（1910-1998），結合高雄在地畫家張啟華（1910-1987）、劉清榮（1902-1981）、鄭獲義（1902-1999），以及剛自臺灣師大美術系畢業、任教高雄中學的宋世雄（1929-2005）等人，於1952年共同策劃籌組「高雄美術研究會」（簡稱「高美會」），林天瑞也欣然受邀參與。

儘管移居臺北，但林天瑞經常返鄉探親，一面也進行寫生。1952年的〈茄荳風景〉，應是目前留存最早的油彩風景畫作。這件作品以帶著綠意的黃褐色調為主調，描繪層層疊立的林木景致，應是茄荳海邊防風林的意象，在曲折有致的樹幹與葉叢間，光線的投射及陰影，還是畫面主要企圖捕捉、表達的重點。

高美會於成立的第二年（1953），與臺南美術研究會（簡稱「南美會」）等發動創立由臺灣南部七縣市畫會聯合組成的「臺灣南部美術協會」，並由高美會舉辦首屆「南部展」，林天瑞除了全程參與，同年他也以一件〈清晨〉獲選第八屆「全省美展」的教育會獎。

與此同時，經由顏水龍的介紹，林天瑞和金潤作在臺北西門町附近的萬國戲院旁，租了一個四、五坪大的店面，共同開設「美露設計社」（Melos Studio），專門接受各式設計工作的委託。只是設計社的業務不如想像中順遂，且林天瑞已有返鄉定居的想法，因此不久就結束了設計社的營運。

1953年，第1屆南部展時，林天瑞等人於高雄致美齋飯店聚餐合影。後排左起：施亮、李春祥、陳雪山、劉清榮、劉欽麟、宋世雄、黃惠穆、林天瑞、蒲添生、鄭獲義。前排左起：劉啟祥、陳夏雨、郭雪湖、林玉山、楊三郎、張啟華。

