

II • 用緊握畫筆的手 成家立業

林 不住南臺灣太陽熱情的呼喚，剛在畫壇嶄露頭角的林天瑞，決定回到故鄉高雄，以他的藝術長才，為這個正在興起的大都會，提供一己貢獻。在艱辛的創業過程中，幸虧有了夫人的全力協助。

[下圖]

1957年8月第20屆臺陽展臺北市會場，林天瑞夫婦攝於得獎畫作〈靜物（釋迦）〉及入選作品〈芭蕾麗娜〉前。

[右頁圖]

林天瑞 魚（局部） 1954 油彩、畫布 91×73cm 國立臺灣美術館藏 第9屆全省美展特選第四席

返回故鄉高雄，重新開始

1953年年底，林天瑞毅然結束前後七年的臺北生活，拎著簡單的行囊回到故鄉，投靠住在高雄市的姨丈。姨媽看到他的第一句話竟是：「天瑞啊！你趕快去理個頭髮。」原來依據當時還是高中生的表弟吳春發回憶，林天瑞的打扮完全像是20世紀的「嬉皮」。「……從這天開始，我才真正的有機會認識我的表兄——瑞哥。從每天的接觸中，我漸漸著迷於他對藝術的高談闊論，也隨著他欣賞那沉悶的古典音樂，觀賞他每天孜孜不倦的畫作。」從此林天瑞吃、住都在姨媽家，晚上則和表弟擠一張床。

林天瑞返回故鄉，實是基於一份對鄉土的熱愛，也竭盡所能地提供他的所知所學。日後長期跟隨他的弟弟林勝雄回憶說：「早年家鄉茄

〔右圖〕
金潤作（左）回臺南探親時與
林天瑞合影於赤崁樓

〔右頁圖〕
林天瑞 玫瑰花 1958
油彩、畫布 60.5×50cm

林天瑞 大理花 1957
油彩、夾板 22×27.5cm

楚地區，生活純樸，知識封閉，連份報紙也沒有。但哥哥每次回來，總會介紹給他們許多藝術的知識和訊息，甚至教導他們欣賞古典音樂。」那時鄰近就是張啟華設在大公路的畫室，林天瑞得空便去拜訪、共同創作；同時，有高雄子弟周龍炎（1922-2007）前來問學，他也不吝指導有關電影看板製作的各項技巧。周龍炎後來成為臺灣電影看板界的翹楚，又再傳也是澎湖人的弟子許參陸（1945-），他們都成了林天瑞終生的好友，許參陸更稱林天瑞為「師公」。

因此，雖然生長在臺灣政權交接的時代夾縫中，林天瑞沒能在戰前前往日本，或是戰後進入師範學校，真正進入藝術學院學習，但他的自修自習所給予他的，往往使他成為同輩及晚輩學習、諮詢的「瑞哥」，這個稱呼既包含了對兄長的親切之情，也包含了對師長的崇敬之心。

林天瑞在藝術工作上的傑出表現，吸引了一位珠寶商人曾柱輝的注意，他委託林天瑞代為設計一批珠寶首飾，並將設計成品精印專輯發行，竟創下當時全臺銷售逾千冊的佳績，可視為臺灣較早的「文化創意」商品。

1954年，林天瑞再以〈魚〉(P23)一作獲得第九屆「全省美展」西洋畫部的特選榮譽。這件作品是以一面桌腳雕作得相當精美的木桌做為畫面主體，採取比較俯視的角度，呈顯了三尾分別放置在白色瓷盤和紅色桌巾上的魚。魚的身體相當扎實，富有重量，且用筆簡潔俐落，包括或張或閉的嘴巴、身上的鱗，以及魚肚、魚背色澤的變化，都是精要且準確地加以掌握、表達；同時，魚的存在被瓷盤的白和桌巾的紅，襯托得特別顯眼，而背景的綠和桌巾的紅，也形成強烈的對比，但又被瓷盤的白和木桌的暗褐色巧妙地調和，顯目卻不突兀、穩重中又有著活潑的生氣。

〔下二圖〕
林天瑞主持的「瑞士美術設計室」的明信片

「瑞士美術設計室」成立

年前為曾先生設計珠寶獲得好評的信心，以及之前在臺北開設「美露設計社」失敗的經驗，使得林天瑞相信高雄這個正在興起的大都會，

高雄美術研究會第一屆會員合影
日七月四年四十四國民

絕對需要大量藝術設計的人才。尤其「藝術生活化、生活藝術化」本是恩師顏水龍畢生的心願，設計工作正是達成此目標最實際、有效的管道。因此，1955年，即林天瑞返回高雄的第三年，他選擇於當年最熱鬧的鹽埕區「國際商場」設立「瑞士美術設計室」。這「瑞」字，自然有著自己名字的標誌意義。

「瑞士美術設計室」成立後，各種委託工作接踵而至。但工作再忙，林天瑞始終沒有放下藝術創作的畫筆。在自己的創作之外，他也接受高雄前輩畫家、同時也是高雄市立女子中學（今新興國中）校長的劉清榮安排，受聘兼任該校美術教師，並擔任私立啟祥美術短期補習班的助教；此外也接納一些有心學習藝術的人士，指導他們藝術創作。工作

【上圖】
1955年4月7日，高雄美術研究會第1屆會員合影。前排左起：市長女兒、市長夫人、市長謝掙強、劉啟祥、楊造化、劉清榮。後排左起：林天瑞、張啟華、鄭獲義、宋世雄、陳雪山、詹浮雲、劉欽麟。

【本頁圖】
林天瑞的包裝設計與花器設計作品

〔左圖〕
1955年，林天瑞於劉啟祥小坪頂畫室前合影。左起：劉啟祥、林天瑞、荻野康兒、張義雄、張啟華。

〔右圖〕
1955年，林天瑞（右蹲者）與日籍友人荻野康兒及張啟華於大坪頂寫生。

可謂馬不停蹄。

同年，高雄美術研究會第一屆會員展（簡稱「高美展」）在高雄合作金庫舉行，身為會員的林天瑞也積極參展。稍後，日本知名水彩畫家荻野康兒（1902-1974）訪問高雄，他與劉啟祥、張啟華、張義雄（1914-）等，陪同荻野於鳳山、左營及劉啟祥居住的大樹鄉小坪頂等地寫生。和前輩畫家的交遊、學習，一直是林天瑞增進自己藝事的重要管道。荻野的水彩速寫風格，深深地打動了他，日後林天瑞在這方面痛下苦功，留下不少寫生之作。

畫室的教學、畫展及寫生活動，也讓活潑熱情、好交朋友的林天瑞，得以接觸許多前輩，包括經常南下到啟祥美術補習班教學的楊三郎等人。美術社成立後，也成為同好者們聚集論藝的中心，許多人自此成為他終生的好友，彼此砥礪、提攜。其中澎湖人氏呂炳川（1929-

〔左頁圖〕
1955年，荻野康兒（左3）來臺時，與張啟華（左1）、張義雄（左2）、劉啟祥（右2）、林天瑞（右1）於高雄左營春秋閣合影。

關鍵字

呂炳川 (1929-1986)

呂炳川，澎湖人，1949年畢業於高雄商業職業學校高級部後，先後任職於高雄港務局與東南水泥股份有限公司，1962年赴日留學，1973年獲得東京大學大學院人文科學研究科博士學位，成為臺灣第一位民族音樂學博士。

呂炳川於就讀碩、博士期間，曾數度獲得補助，回國進行原住民音樂的調查與田野工作。學成歸國後，他先後任職於文化大學、國立藝專、國立臺灣大學、香港中文大學等，在臺灣音樂教育上頗有貢獻。

1968年，林天瑞（中）與呂炳川（右）、膠彩畫家伊藤武春合影於東京帝大。

1986），原服務於親戚主持的東南水泥公司，餘閒雅愛藝術，既學音樂，也好攝影，日後在音樂研究上成為知名學者。1959年，高雄市成立市立交響樂團，呂炳川受聘擔任樂團指揮；同時，林天瑞被聘為美術顧問，兩人因此成為終生好友。

呂炳川除了音樂專長，也喜好攝影，父親曾開設照相館。因同是攝影愛好者，他們又認識了服務於臺鹽公司的柯錫杰（1929-），再透過柯錫杰認識劉生容（1928-1985），也是劉啟祥先生的姪子，後來也成為知名藝術家。

柯錫杰是臺南府城人氏，高雄工業學校畢業後入臺鹽工作，與劉生容二人因少年熱血、浪漫憧憬，攜手加入時任陸軍總司令孫立人將軍籌組的「臺灣軍士團」，還當選「模範英雄」。不過得獎隔天兩人便聯袂逃兵，歷經逃亡、自首，才在1956年退伍。柯錫杰婚後，重回臺鹽公司上班，和林天瑞也是經常往來的好友。此外，日後因政治疑雲蒙難的施明正（1935-1988），也就是日後高雄「美麗島事件」施明德的哥哥，也經常前來習畫、聊天。

另一方面，林天瑞的作品持續參展並獲獎。1956年，〈靜物〉獲全省美展「文協獎」，〈C小姐〉獲臺陽美展第二席，〈木棉花〉也入選「全省教員美展」。

〈木棉花〉是早期靜物畫中值得一提的力作。這件作品也曾入選當年第五屆的全省教員美展。在也是帶著雙十對角線的構圖手法中，藝術家巧妙地運用綠色葉片的變化，分散了可能流為呆板的構圖，也突顯了粉紅木棉花的美麗色澤。林天瑞作品中強烈而豐富的質感變化，在這件作品中充分展現，不論是花瓣的多變、瓶身的色澤，乃至桌面的搭配，在在讓人有單純卻不呆板、豐富卻不複雜的視覺享受。

〔左上圖〕

1956年，林天瑞於劉啟祥小坪頂家聚餐。左起為鄭獲義、劉清榮、林天瑞、張啟華。

〔左下圖〕

金潤作夫婦臺南省親後南下高雄，於鹽埕區大溝頂喜扇日本料理店與林天瑞聚餐。左起林天瑞、周龍炎、金潤作、金周春美。

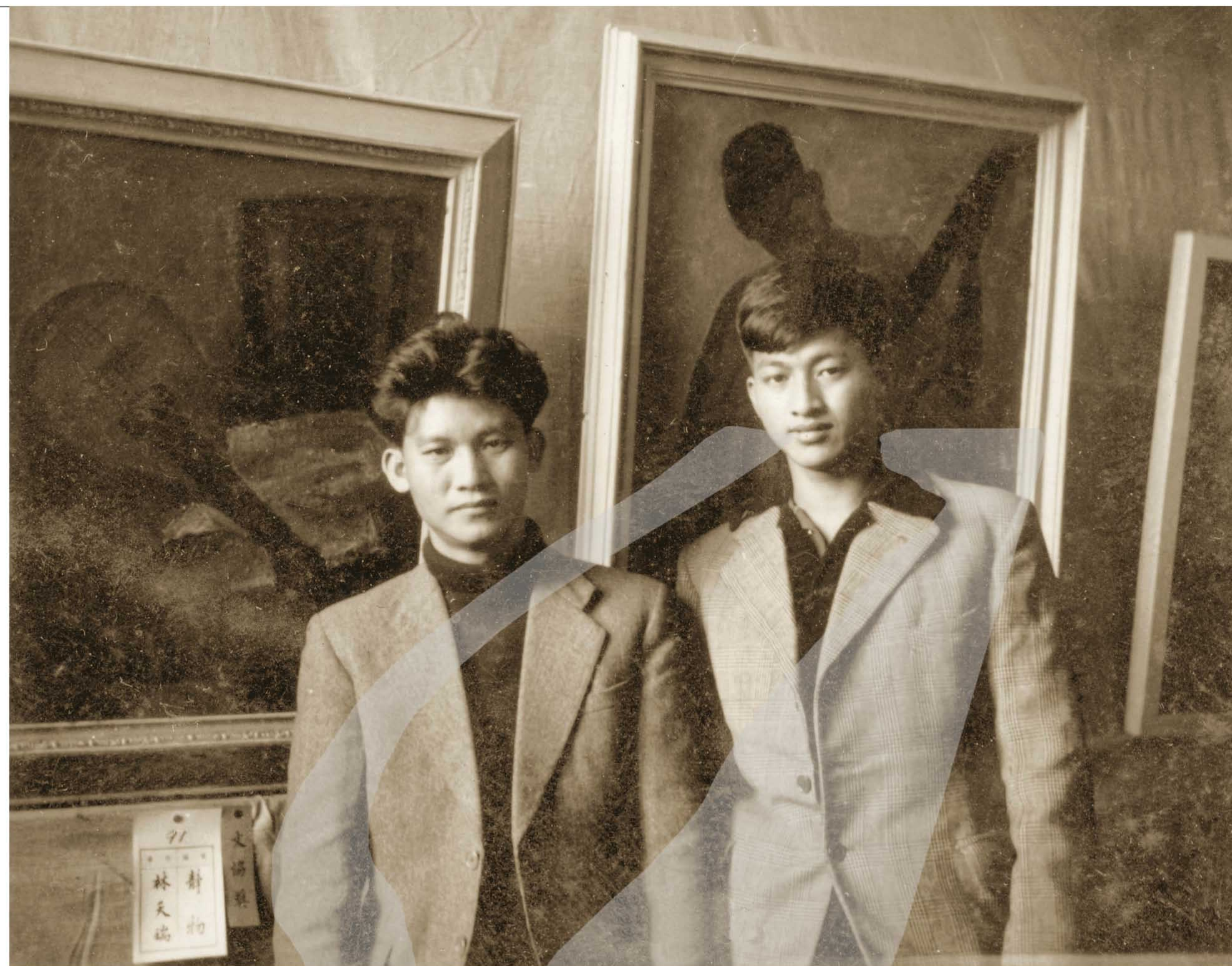
〔右圖〕

1955年林天瑞與畫友赴劉啟祥小坪頂畫室後，餐聚於望鄉軒飯店合影。劉啟祥（左1）、劉清榮（左2）、施明正（左4）、林天瑞（左5）。

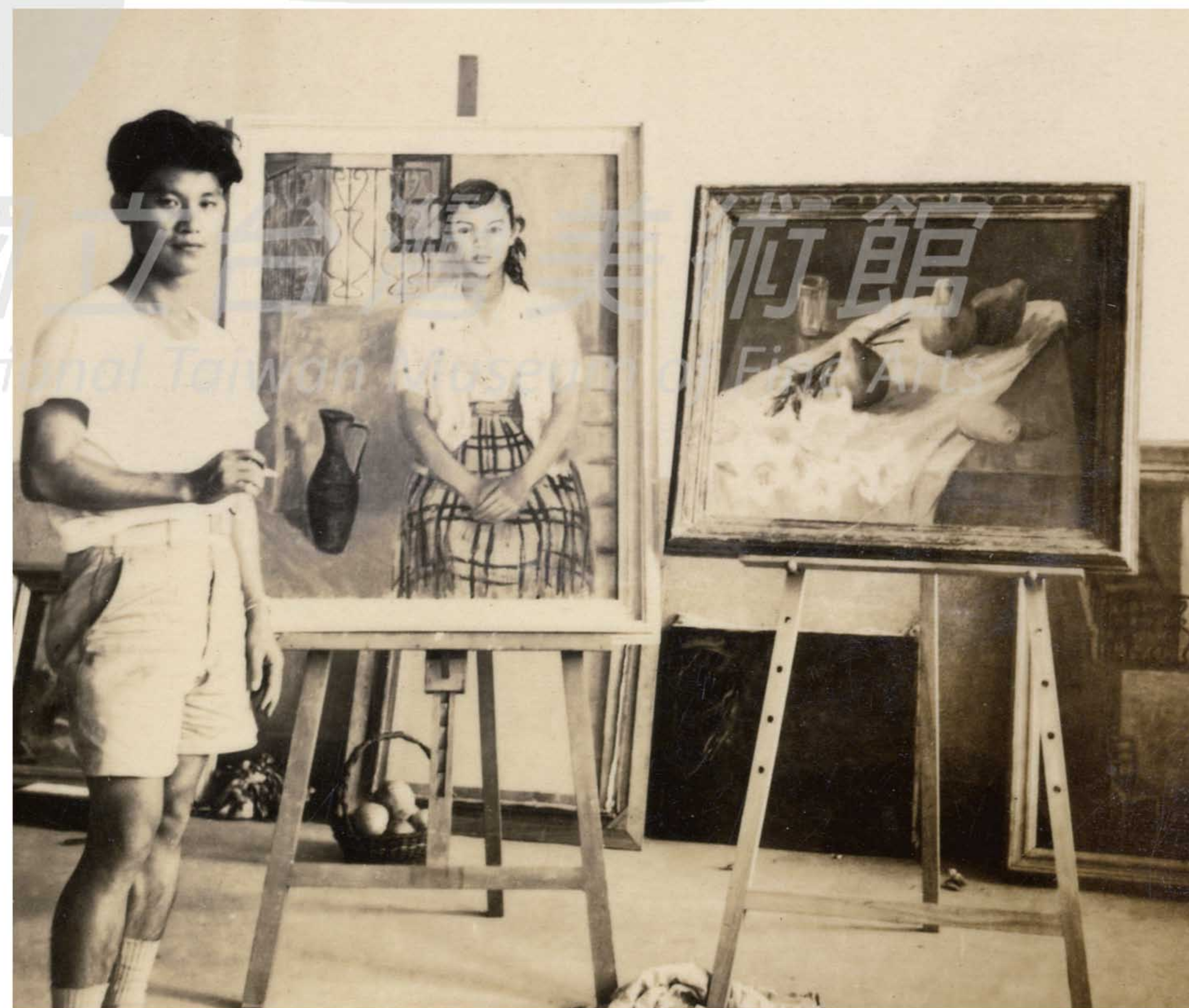
國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

【上圖】
林天瑞（左）與林勝雄合影，其後方作品〈靜物〉榮獲1956年全省美展「文協獎」。

【下圖】
1956年8月7日，林天瑞於張啟華畫室與得獎畫作合影。左為榮獲第19屆臺陽展主席獎第二席的〈C小姐〉，右為入選第19屆臺陽美展的作品〈靜物〉。

【左頁圖】
林天瑞 木棉花 1956
油彩、畫布 72.7×61cm
國立臺灣美術館藏

舞者侯惠瑛，也就是後來林天瑞的夫人。

組成家庭，畫家背後多了一雙支撐的手

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

1956年年中，透過鄭獲義的介紹，瑞士美術設計室承接知名舞蹈家李彩娥（1926-）舞蹈社的演出布景設計工程，因而結識了舞蹈社的舞者、也是李老師的學生兼助教侯惠瑛小姐。

侯小姐1935年出生於臺南的一個基督教家庭，小林天瑞八歲，對文化藝術相當喜愛。平常在婦女會學習洋裁，因憧憬舞蹈藝術的優美，而報名參加李老師自屏東前來高雄設立的舞蹈教室。由於表現傑出，受到老師賞識，後來擔任助教工作。

林天瑞似乎一眼便認定侯小姐是他攜手一生的人，隨即展開追求。

〔右頁圖〕

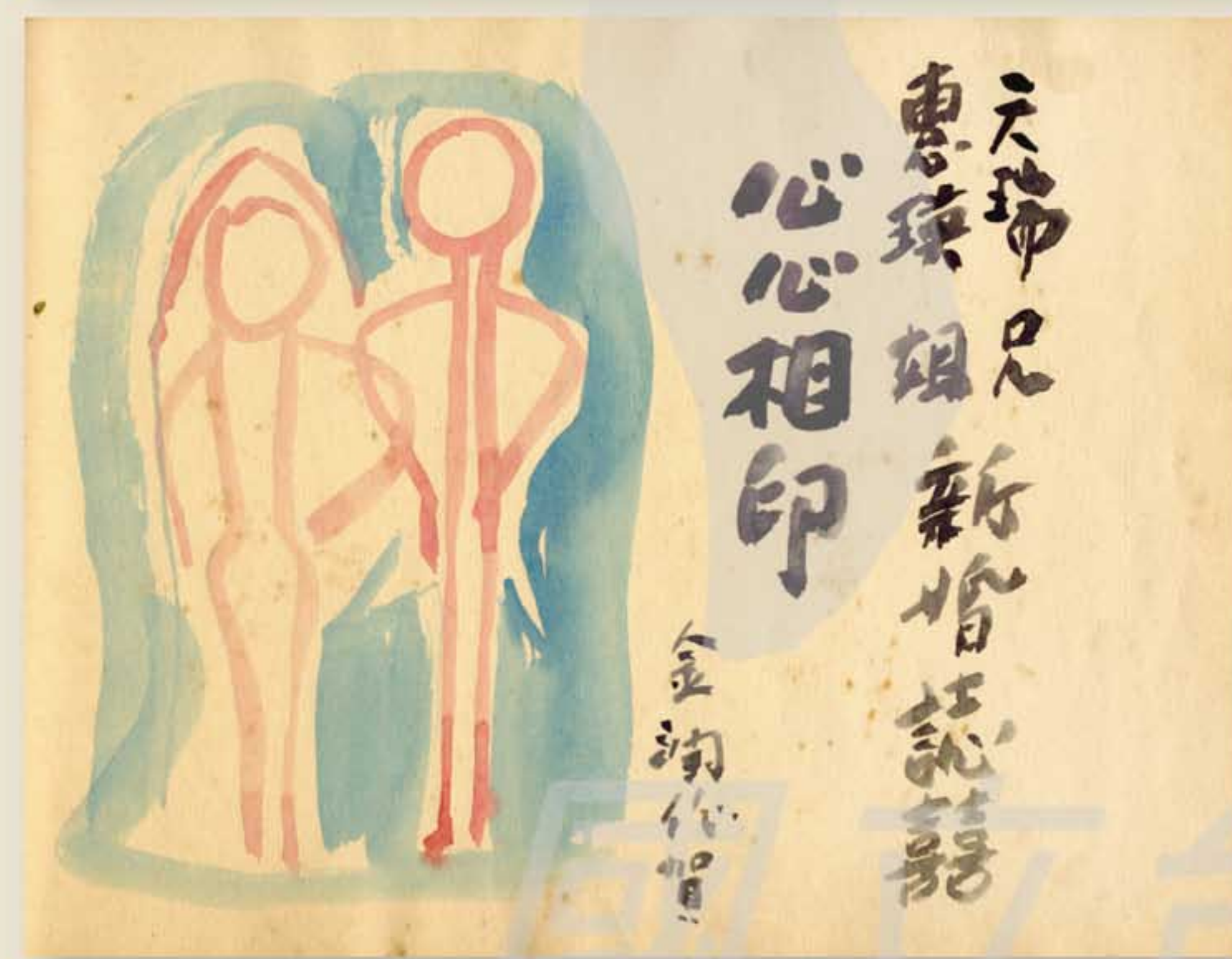
林天瑞 靜物（花） 1957
油彩、夾板 72×50cm

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

林天瑞夫婦結婚照

〔左上圖〕
林天瑞婚禮程序木刻版畫

〔左下圖〕
1957年林天瑞與侯惠瑛結婚，金潤作於簽名簿上留下的賀詞與畫作。

National Taiwan Museum of Fine Arts

為了增加和她接觸的機會，他甚至要求弟弟勝雄也去報名參加舞蹈社；為了替哥哥營造好印象，弟弟還特別在侯小姐面前，誇讚：「我哥哥的腿也好美喔！」為了提親，林天瑞找了李彩娥老師、婦女會的洋裁老師翁式緞老師等做為媒人，但侯小姐的母親總想方設法避開，不願答應；究其原因，侯家計較的並不是林天瑞的藝術家身分、或家境是否富裕，而是他並非基督徒。後來林天瑞找了莊淑珍老師，即後來擔任國防部副部長的莊明耀的姊姊說情，她一路輕聲細語，娓娓說明，這才讓侯媽媽

軟了心。加上侯家夫婦暗訪茄荳林天瑞老家，知道他們是簡樸忠厚的家庭，才勉強答應了這門婚事。臨出嫁，侯媽媽還送給女兒一本《荊棘中的百合花》，讓她了解嫁入不同信仰家庭的艱難。

1957年5月15日，林天瑞與侯惠瑛在高雄市鹽埕教會結婚。婚禮的簽名簿由林天瑞自己設計封面，相當別緻，自臺北南下的好友金潤作與鄭世璠等人和其他來賓，都在上面畫畫題辭，做為祝賀。兩人的新居座落在鹽埕區大禮街。

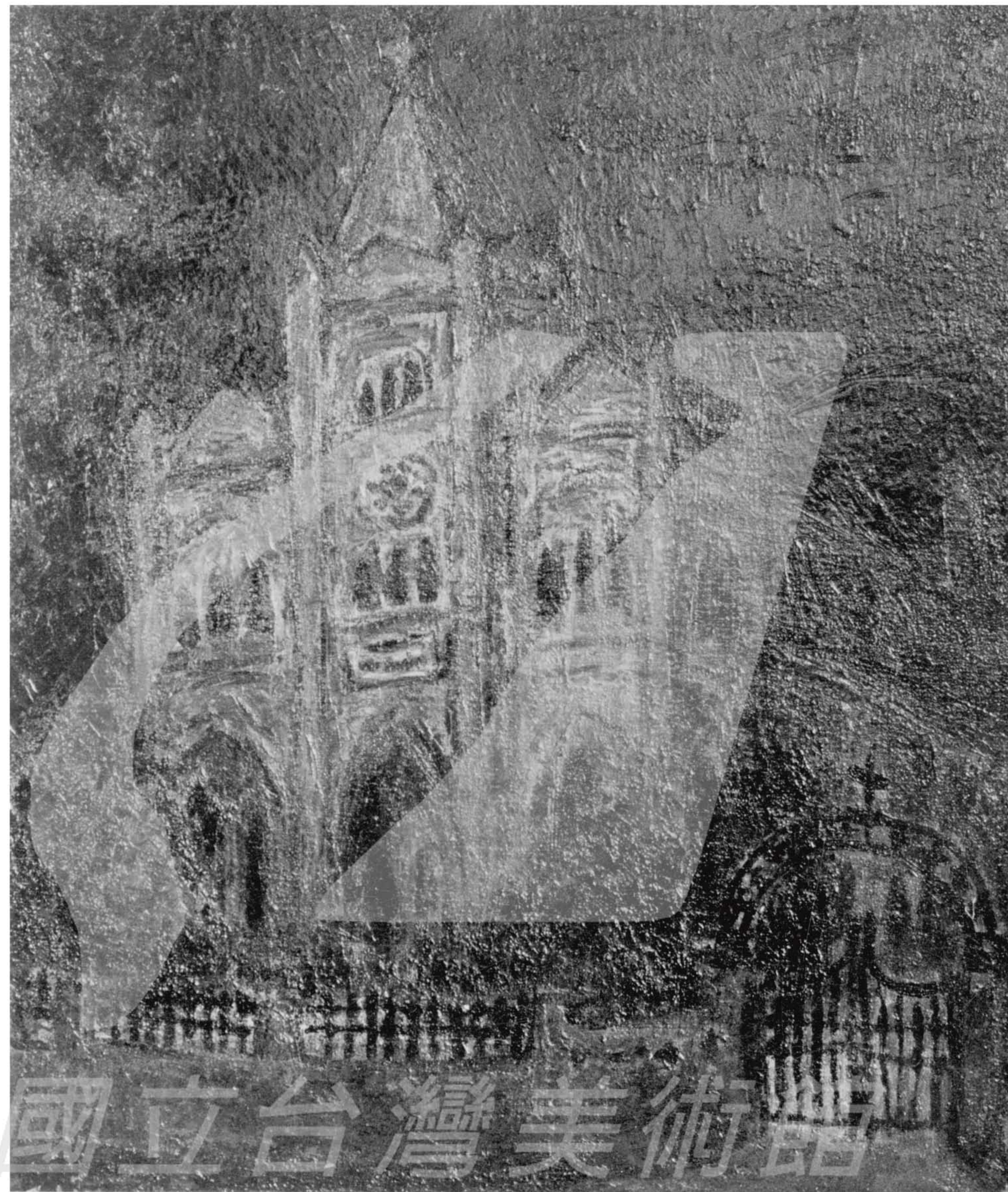
婚後，在夫人協力下，林天瑞擴大了瑞士美術設計室的規模，「林天瑞設計工作室」正式成立。同年，他的〈靜物（釋迦）〉獲得第二十屆臺陽美展「臺陽獎第一席」的最高榮譽，一件以夫人著舞衣為模特兒的畫像〈芭蕾舞娜〉也獲得入選；〈魚〉則獲全省教員美展的理事長獎，〈教會〉獲得入選，可說是多喜臨門。

〈芭蕾舞娜〉應是畫家古典寫實階段最具代表性的一件作品。這是藝術家以新婚的舞蹈者妻子為模特兒的一件畫作，充滿了力與美的律動和豐沛的情感。年輕的妻子穿著細肩吊帶的白色芭蕾舞衣，坐在高腳椅上，翹著左腳，正低頭繫著鞋帶。光線由畫面右方的窗邊射入，讓人物

〔左圖〕
林天瑞獲1957年全省教員美展理事長獎的油畫〈魚〉

〔右圖〕
林天瑞1957年的油畫作品〈靜物（釋迦）〉，獲得第20屆臺陽展第一席。

林天瑞入選1957年第6屆全省教員美展的畫作〈教會〉

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

的臉側、肩部、腰部、膝蓋的舞裙，以及左腳舞鞋的鞋尖，都受到了光線的投射。相對於這些著光的部分，窗邊的牆面，人物的臉部、雙手及舞裙的另一側，都明顯地帶著綠色的陰影，也因此，整個畫面呈顯著明暗對比的戲劇性氛圍。這件作品的巧思，是人物的所在，既是畫面的正中，也是後方牆面轉折的屋角；人物的彎腰低頭和雙腳的挺直，在在呈顯出一種內在的拉力，而翩翩舞裙的輕盈紗質，又和這樣的拉力，形成一種明顯的對比。因此，這件作品所呈顯的力與美的兼容並蓄，成為林

林天瑞 芭蕾舞娜 1957
油彩、畫布 92×73cm
高雄市立美術館藏
第20屆臺陽展入選

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

〔左頁圖〕

林天瑞 大妹 1955
油彩、夾板 49×36.5cm
杜天文收藏

天瑞早期作品中最常被提及、稱美的一件。

不過，新婚生活也有經濟拮据的一面。得知榮獲「臺陽獎第一席」的榮譽之後，林天瑞夫妻倆興沖沖地前往臺北領獎，但沒想到伴隨獎項的獎金，卻讓兩人等了好幾天才領到，他們心急如焚，理由是沒有領到獎金，他們也就沒法買車票回高雄。

事實證明，林夫人的來臨不只為林天瑞帶來許多好運，她更成為他一生最重要的助力與後盾。表弟吳春發曾這麼形容他的表哥、表嫂：

終其一生自求學到進入社會到營造家庭，他的物質生活是非常貧乏，常常是吃完今天的飯而不曉得明天的生活費怎麼來，他一點兒都不放在心頭，但仍不停地繪他那賣不出錢的畫。幸好結婚後娶到一位魔術師做太太，全家的經濟重擔由瑞嫂一肩挑起，瑞哥除畫他的圖以外，家庭的裡裡外外，以及生活的責任，已完全將其拋諸腦外，而交付瑞嫂「設法」擦拭他那盞無形的『神燈』，應付全家大大小小的需求。法力也時有不濟的時候，勉強準備得出來的是一鍋香噴噴的熱米飯，佐飯的是一大碗熱滾滾的「應菜湯」（空心菜湯）。瑞哥照樣會吃得津津有味，沒有怨言，沒有「失志」。這種生活態度真是非常人能思。

■ 自古典寫實走向現代

1958年，林天瑞夫婦搬到前金區長生街，和同為「高美會」成員的陳瑞福（1935-）共同招生教授繪畫。1960年再搬至民福巷，並計畫成立美術設計中心。三個孩子——長子一白、次子伯二、三子柏山，則在這三年裡接續報到。

為了讓兩個年幼的妹妹有上學的機會，儘管設計中心空間不大，林天瑞仍將她們從茄萣老家接來同住；加上協助工作的幾個助手，以及常來聊天論藝的學生、同好，從入晚暢談到天亮，設計中心裡始終人氣旺盛。林天瑞甘之如飴，天瑞嫂也從無怨言。經常做為訪客之一的畫家林

1957年，林天瑞夫婦（右1、2）與畫友金潤作（左1）、黃混生於其牙科診所前合影。

加言（1938-）就回憶說：

1959年因林勝雄的關係結識林天瑞老師。

軍中有假時就來高雄老師家作客，見聞有關藝術之種種。

退伍後因家父嚴厲之反對，二度離家出走，毅然投入林天瑞畫室，工作、習畫、謀生，老師的經濟狀況無法形容，好在師母辛苦賢慧，一手支撐一家八口的生計，其艱苦是可想而知。

1960年在老師家，施明正（施明德之兄）時來作客，從入晚暢談繪畫、藝術一直到天亮。時施明正嘗試抽象畫之創作，大家言談之間才領悟老師飽覽西洋美術史，尤其臺灣美術史之輪廓更是一清二楚。往後辛勤的工作，經濟問題終於有所改善。但施明正就不再看到了。

後來林加言娶了林天瑞的妹妹，成了「瑞哥」的妹婿，但他始終以老師稱呼林天瑞。

這段期間，林天瑞的美術設計與創作活動幾乎並行不悖。在他眼裡，兩者只是手法不同而已，其意義一致。在創作方面，1958年有兩件描繪池邊景色的作品，都展現了成熟、穩健的個人風格與魅力。尤其是入選第十三屆全省美展的〈池邊秋色〉一作，以刀筆併用的手法，採塊面的表現方式，呈顯了池邊林野的自然生意；一些明亮的黃色，隱藏在林木之間，讓畫面推出了空間的層次，也點醒了林間陽光的生氣。不過這件作品，似乎更著力於池面倒影的綠意。倒是同年另有一件題名〈池邊〉的作品，全幅以鳥瞰的視角，畫出了池邊林木楓紅的秋意。

總之，1958年的這兩件池邊之作，在手法、技巧上，都已經逐漸脫逸古典寫實的風格傾向，呈顯較為強烈的個人情感，也是林天瑞走向現代風格的一個先兆。

隔年，林天瑞的〈茄荳海邊〉作品，獲得第十四屆「全省美展」優選獎。1961年再度參展「南部展」，這已是第六屆的「南部展」，林天瑞始終是該展最重要的參與者。

林天瑞 池邊秋色 1958
油彩、畫布 72×60cm
高雄市立美術館藏
第13屆全省美展入選

第4屆南部展於1956年5月24日在高雄百貨公司四樓展出。前排左起：劉啟祥、高雄市長謝掙強、劉清榮。後排左起：張啟華、宋世雄、鄭獲義、陳雪山，以及林天瑞（右1）合影。

1960年好友陳瑞福結婚時，林天瑞從家具、衣櫥、書櫥到沙發，一手包辦設計製作。類似這樣的工作，始終不斷。

1950年代末期，「五月畫會」與「東方畫會」發動的臺灣「現代繪畫運動」，點燃畫壇革新的火苗，到了1960年代初期，已經形成全島性的現代繪畫風潮。不論是政府主辦的全省美展或私人畫會的臺陽美展，也都感受到這股時潮而投入現代風格的追求與探索。林天瑞1960年參展第二十三屆臺陽美展的兩件作品〈鳥與小孩〉和〈冰箱〉，也正式宣告他個人的創作進入「現代風格」追求的第二個階段。

不同於前一階段作品的「古典寫實」風格，講究的是細膩的筆觸和光線、色彩的追求，這個階段的作品，則明顯地著重在表現個人獨特

林天瑞 池邊 1958
油彩、畫布 73×90.5cm

的思維與作風。分別獲得當年臺陽展佳作和入選的〈鳥與小孩〉和〈冰箱〉，都是以一種較隨意的手法，框架出幾乎和畫幅四邊平行的兩個形體，一是鳥籠、一是冰箱。同時為了避免形式上的呆板，這兩個應是規整矩形的形體，都被刻意地加以變形；如鳥籠的四邊不是那麼方正，而冰箱中的隔層也刻意的不是那麼平行整齊。在〈鳥與小孩〉一作中，包括在鳥籠外伸手逗鳥的小孩，都畫得相當寫意，大有「意到筆不到」的趣味。在這個以茶褐色為主調的畫面中，不管是鳥籠、小孩、小鳥（黃、綠鸚鵡）或籠中樹枝，都運用一種較為隨興自由的筆法畫出，明顯地不是那種要求真切寫實的過往作風；畫面的趣味和造形本身，才應是此刻著力表現的重點。

林天瑞 鳥與小孩 1960
油彩、畫布 73×92cm
高雄市立美術館藏
第23屆臺陽展佳作

同樣地，以藍色為主調的〈冰箱〉一作，也是在表現冰箱中食物羅列的趣味，白色的雞蛋、橙黃的芒果、黑色的大魚、灰白的小魚，以及盤中紅色的螃蟹……，在在構成一種造形與色彩上的趣味。

臺灣1960年代的「現代繪畫」運動，造形的解放與重構，是最主要的特色。基本上，由「五月」、「東方」兩畫會引爆的畫壇革新，逐漸發展成兩個基本的路向：一是由「心象」出發，講究「計白守黑」、「以虛計實」的水墨式抽象，一是由「物象」變形出發的「類立體派」或「野獸派」傾向的半抽象畫風。前者是以大陸來臺青年為主要成員，

【五月畫會、東方畫會】

五月畫會、東方畫會為臺灣現代美術史上的重要藝術團體。五月畫會於1957年5月由劉國松、李芳枝、郭豫倫、陳景容、鄭瓊娟、郭東榮等臺灣師範大學畢業生設立，立意效法巴黎五月沙龍之精神，故取名「五月畫會」。1970年代初，因成員發展各異而解散。

同樣成立於1957年的東方畫會，由李仲生畫室學生所發起，創始會員包括吳昊、霍剛、蕭勤、李元佳等人。畫會於成立當年11月舉行第一屆畫展，歷經十五屆畫展後，於1971年解散。

從引進西方風格到尋求中國現代繪畫之東方性，此二畫會為促進戰後臺灣現代繪畫發展的重要推動力。

林天瑞 冰箱 1960
油彩、畫布 80×74cm
高雄市立美術館藏
第23屆臺陽展入選

後者則以臺陽畫會、全省美展的本省籍青年為代表。林天瑞走的路向，自然是以後者路向為依歸。

在〈鳥與小孩〉與〈冰箱〉這兩件稍帶表現主義傾向的作品之後，林天瑞正式告別古典寫實的作風，多元嘗試各種可能的現代表現手法。