

IV • 生活即藝術 藝術即生活

顏 水龍老師「生活即藝術」的教誨，成為林天瑞生命的指標，如何將藝術引入生活，將生活藝術化，林天瑞在自我創作之餘，也透過各種藝術空間的建置，成了臺灣文創、設計界的先驅。

〔右圖〕
林天瑞赴日前於臺北市旅館前與家人合影

〔右頁圖〕
林天瑞 太魯閣（局部） 1971
油彩、畫布 52.8×40.5cm

■ 旅日考察美術教育和工藝設計

1967至1968年，當年曾和林天瑞共睡一床的表弟吳春發，如今已是臺灣大學法律系的畢業生。吳春發就讀臺大期間，便經常進出臺北幾間知名的咖啡店看書、聽音樂、喝咖啡，深為咖啡店裡濃郁的藝文氣氛所吸引的他，畢業後返回故鄉，眼見高雄沒有一間類似的空間，便心生開設一間具特色的咖啡店的念頭。他找林天瑞幫忙，請他出點子、當顧問，也邀請他加入股東。此時林天瑞正有旅行日本的計畫，便答應順道考察日本相關的商店及規劃。

1968年7月，林天瑞在臺灣新聞報文化服務中心舉辦他的第四次個展，現場還以「蒂雅克」立體錄音機播放古典名曲，觀眾反應十分熱烈。約於此時，學校也放暑假了，小表弟薛平南在這時找上他，原來在臺北私立大華小學任體育教師的他，想報考藝專夜間部美工科，其中素描成績是錄取關鍵，他特地前來拜「瑞哥」為師，就這樣惡補了兩天，竟然高中榜首。

林天瑞 古厝 1970
油彩、夾板 23.7×30.6cm

薛平南原來也想追隨「瑞哥」的腳步，成為畫家，不過日後轉向書法發展，成為成功的書法家。他雖自嘲「原寄望的彩色人生，遂轉為黑白」，但笑談中仍不掩對表哥的栽培與影響深深的感激。

1968年9月2日，林天瑞從臺北松山機場出發，進行前後八十天的日本寫生之旅。對曾經接受過日治教育的林天瑞而言，日本雖是臺灣的殖民母國，確也有一份特殊的感情；日本先進的文化措施與處事態度，也是他決定再向日本學習的重要原因。他的許多師友都是日本人，語言上的溝通也完全沒有問題。

在這八十天中，除了臺籍好友，也是知名音樂學者呂炳川一路陪同，也有各地日本友人接待、導遊，讓林天瑞在知識上、情感上都收穫甚多。他把這段愉快的旅途記在日記裡，同時也記下一路上的所見所聞。他在日記的前言中，說明了此行的目的：

[左圖]
薛平南 清和 2003 篆書 131×53cm

[右圖]
1981年，林天瑞（右）在當時的臺北市立博物館舉行個展時，與好友吳炫三（左）、薛平南（站者）及藝文記者陳長華合影。

關鍵字

薛平南（1945-）

薛平南，書法家、篆刻家，1972年畢業於國立臺灣藝專美工科，1980年代起任國立臺灣藝專、國立藝術學院兼任講師，並曾任全國美展、省展、南瀛獎等之評審委員，以及國立歷史博物館審議委員等。

薛平南書法兼擅各體，自1970年代以來舉行多次個展，並先後獲得1982年書法類中興文藝獎、1983年篆刻類中山文藝獎、1995年書法類國家文藝獎等。

此次我訪日之目的，是想見識及了解正在成長中的日本美術，於國際上占有何種份量，這對於創設美術設計公司的我，是多麼的切要！因此我必須多訪問一些美術家、畫家，參觀著名的美術館及考察日常生活所能觸到的美術設計方案，尤其是具有觀光設備的場所更不宜遺漏。期能盡量吸取他山之石，以備回國以後，盡我所能，貢獻給國家社會。同時也可藉機隨地寫生、作畫，搜集作品，甚至於開幾次畫展也未嘗不可。

1968年，林天瑞（左站者）與音樂家呂炳川參觀日本兒童繪畫泥塑刻課。

[左圖]

林天瑞攝於與日本小學交流的高市鹽埕國小兒童畫作前

[右圖]

林天瑞遊學日本期間，於山形縣舉行個展的邀請卡。

從東京、川崎、山形縣、大阪、神戶到京都等地，在二個多月的旅程中，林天瑞除了拜訪畫家、參觀畫展，也考察了一些學校的兒童美術教育和與傳統工藝有關的商店、街頭的喫茶店等。這些對他日後的創作及設計工作，都有許多幫助。例如，他在宇都市的足利銀行本店，看到藝術家森英先生所作的一件大幅壁畫，他深有所感地在日記中寫道：

藝術應和大眾融為一體的。過去我曾強調藝術家應負起啟蒙大眾的任務，更應遵循上述條件來從事工作才不失其意義。因此，現代藝術的特色之一是以龐然雄偉的大作品，遺留後世，如此才能產生迷人的魅力。有機會能實際去接觸藝術家的作品，同時親眼看到他工作中那種渾然忘我的境界，那種創作的尊嚴，實在令人肅然起敬。

更讓林天瑞震撼的，是森英為裝飾該銀行走廊，所作的一件OBJE（物體）陳列品，這是一塊從日光深山中運來的直徑約3公尺、高3.5公尺的數千年樹頭，整個倒置過來，根朝上，再用銅板就木頭的形態創作。林天瑞從這件作品所獲得的靈感，從日後他的設計也盡量朝向尊重原材質的作法，便可得知。

林天瑞於高雄市立中正文化中心展場留影，左起為林天瑞、林侯惠瑛、楊三郎、楊夫人。

旅日期間，林天瑞也四處觀展，如「藤田嗣治追悼展」、「法國近代名作展覽會」、「羅特列克回顧展」和「林布蘭和荷蘭巨匠繪畫展」、「佐伯佑三個展」等，許多他景仰已久的畫家的原作，在他心裡留下了深刻印象。

1968年的〈風景〉一作應是此次留日旅行的產物，風格較為特殊、色彩較為多樣。這件作品以深藍的天空，襯托著黃、綠相間的山脈，以及楓紅奪目的林木，中間再夾雜著遠方山腳下隱約羅列的白色村落，以及近景綠色的原野。這件作品充滿了一種生命壯烈的力量，很有日本風景的意味。

旅行、寫生、參觀、訪問之餘，林天瑞也在此時舉行了第五、第六次個展，這些「進軍東京」、在異地所舉行的展覽，無疑對林天瑞形成了相當大的挑戰與壓力。開幕當天，林天瑞隨後在日記中寫下：「畫廊在西銀座の後街，這個地區車輛不能停留，車輛很少從這裡經過。街是靜的，會場更是寧靜，我的畫展也是靜靜的開幕了。……每當會場空無一人，自己一個人面對著那些作品伴著一室的寂靜，內心的衝突也夠受的。」林天瑞的落寞心情，可見一斑。

〔右頁上圖〕

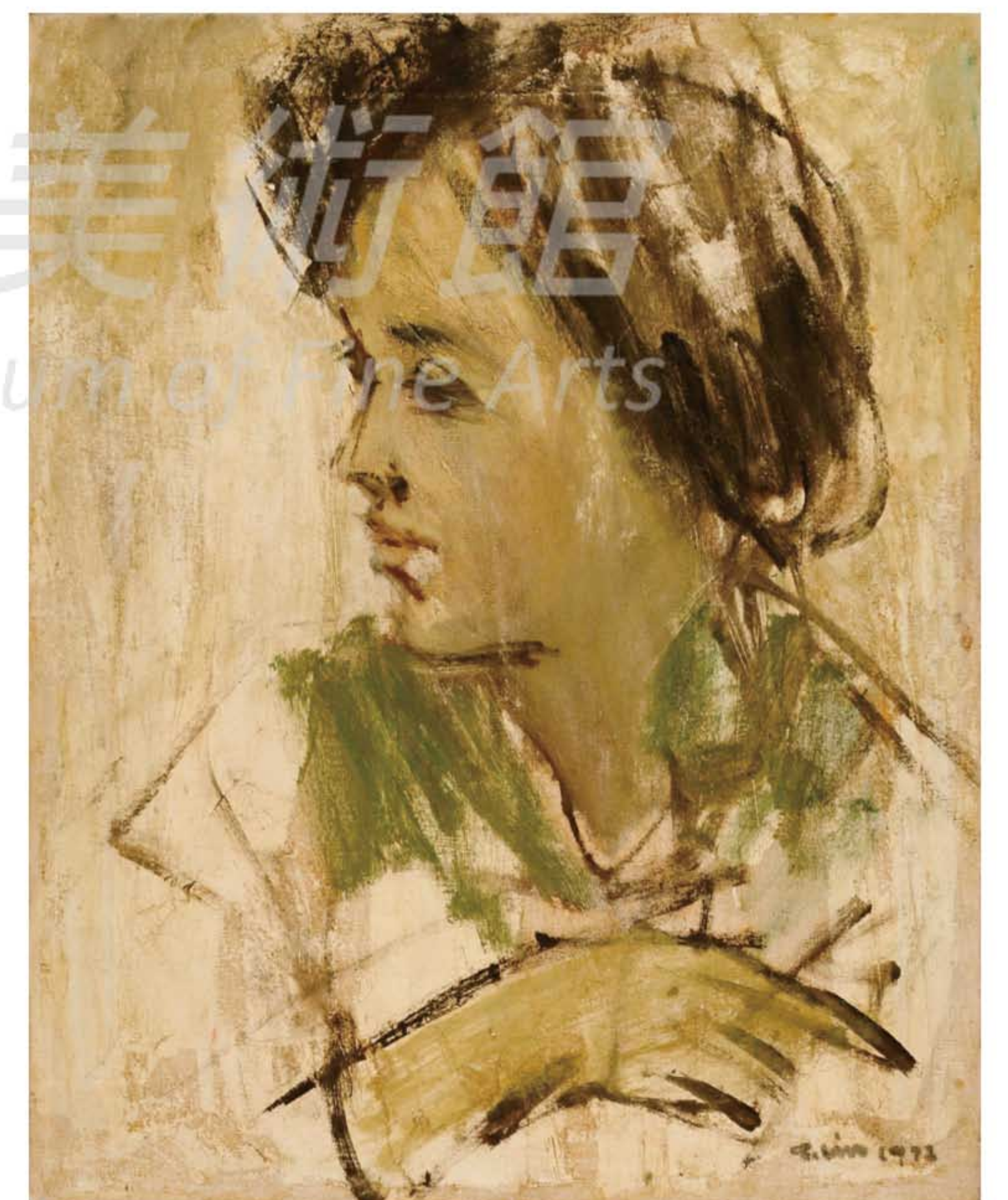
林天瑞 風景 1968
油彩、畫布 38×45.5cm

〔右頁左下圖〕

林天瑞 蟹 1971
油彩、畫布 73×92cm
高雄市立美術館藏
第26屆全省美展邀請作品

〔右頁右下圖〕

林天瑞 林夫人 1972
油彩、畫布 50.6×40.8cm

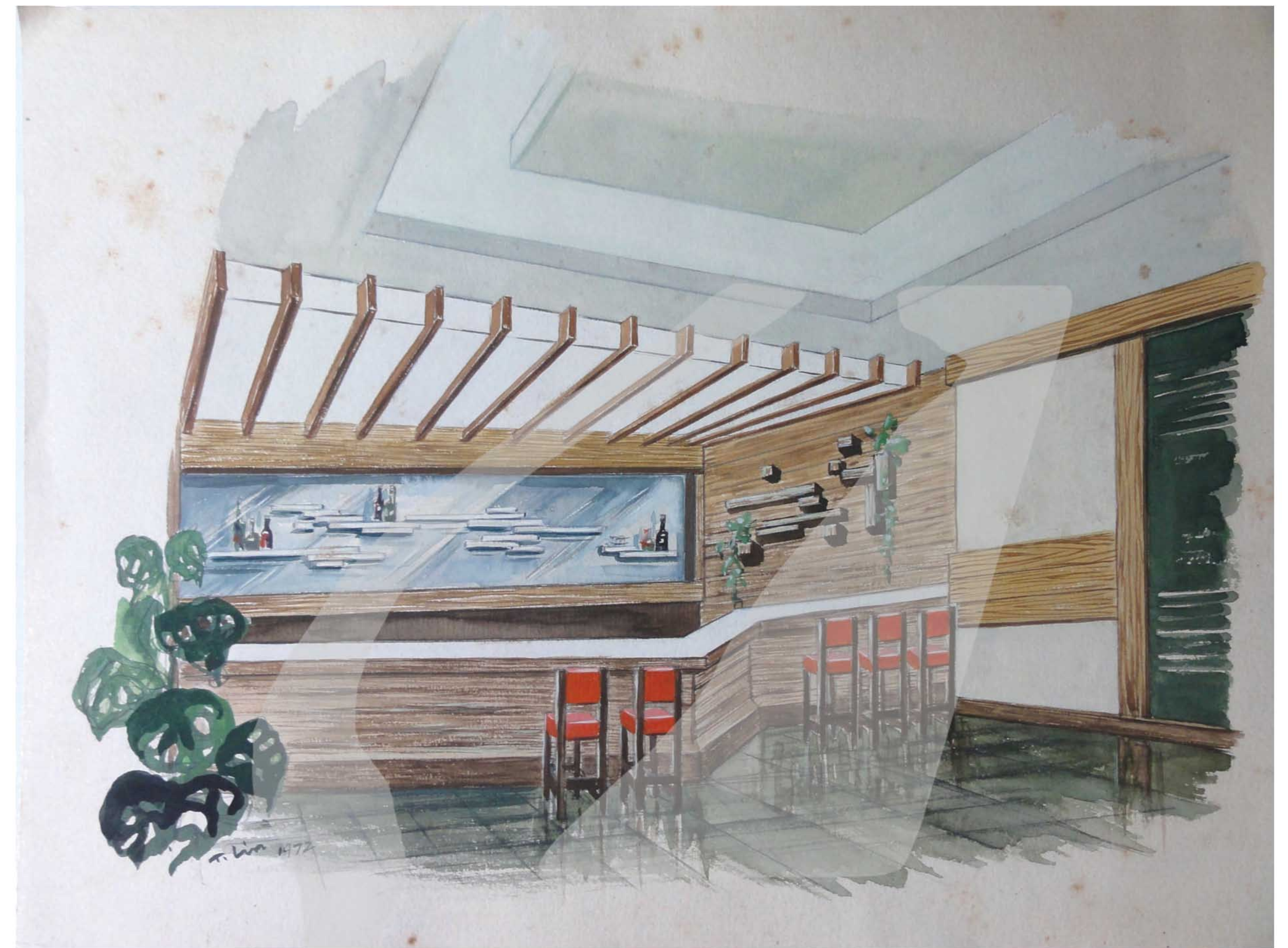

國立台灣美術館 巴西咖啡樂室：咖啡＋音樂＋畫作 National Taiwan Museum of Fine Arts

日本之旅結束後，林天瑞於1968年11月21日返回臺灣，重新投入繁忙的工作。回應出國前對表弟的承諾，返國後，他即投入協助高雄市第一家藝文性咖啡室的創設。

「巴西咖啡室」於12月15日開幕，參考林天瑞在日本看到的各種喫茶店及「簡速酒吧」、「簡速喫茶店」的作法，選擇於當時最繁華的鹽埕街開店。這是高雄最早的西式咖啡館，也是最早的藝文替代空間，不僅藝文人士可在此品嚐咖啡、聆賞古典音樂，同時兼具畫廊功能，懸

【左右頁圖】
林天瑞的「巴西咖啡室」
室內設計圖稿

掛展示藝術家的作品，林天瑞、林勝雄兄弟和郭慶三、林加言等人的作品，都曾懸掛於此。

由於標榜咖啡來自南美巴西，開幕當天，當時的巴西駐華大使黎伯樂及夫人親臨現場參與，同時當地的政商名流，包括市長楊金虎、省府參議王玉雲等，也都參加開幕，造成港都轟動。

一開始，「巴西咖啡室」的咖啡販賣，有試探市場的性質，每杯咖啡六塊錢，聖誕節期間還有促銷活動；咖啡室也兼賣百樂冰淇淋。此外，也附設畫廊，畫廊的規模雖然小巧，但整齊立體的天花板配有白色的日光燈，牆上貼著毫不矯飾的壁布、不加油漆的壁板，設計別出心裁，氣質高雅。自然都是出自林天瑞之手。

〔左圖〕
林天瑞 上又 1969
油彩、畫布 25.5×18cm
林上又收藏

〔右圖〕
柯錫杰（中）至林天瑞高雄家中拜訪合影

1969年元月，畫廊正式推出首展，陳列了三十幅作品。在林天瑞自己的風景，以及林加言、郭慶三、林勝雄等人的創作之外，更包括荻野康兒的巴黎風景，高森務的雪景，森英線條老練、畫法瀟灑的貝殼，金藤良一的蘋果。可以看出透過這次日本行，林天瑞和這些日本畫家都保持了良好的聯繫與情誼。已成為名攝影家、此時身在美國的柯錫杰，也以人像攝影作品參展。

邀請日本畫家在臺展出作品的同時，林天瑞的作品也受邀赴日參加「日華親善臺灣青年畫家展」。1969年初，他的旅日寫生日記也在《臺灣新聞報》副刊刊出，分成十二篇連載。

由於「巴西咖啡室」的經營相當成功，1969年5月，第二間咖啡室於五福四路開幕，新任巴西駐華大使謬勒出席剪綵。當時臺灣的社會風氣仍屬保守，「咖啡廳」和「冰果室」均屬政府認定的特種行業。林天瑞為避免一般人對「咖啡室」的不當聯想，特別將第二間咖啡室的名稱加上一「樂」字，成為「巴西咖啡樂室」，由此可以見出林天瑞的創意與機智。

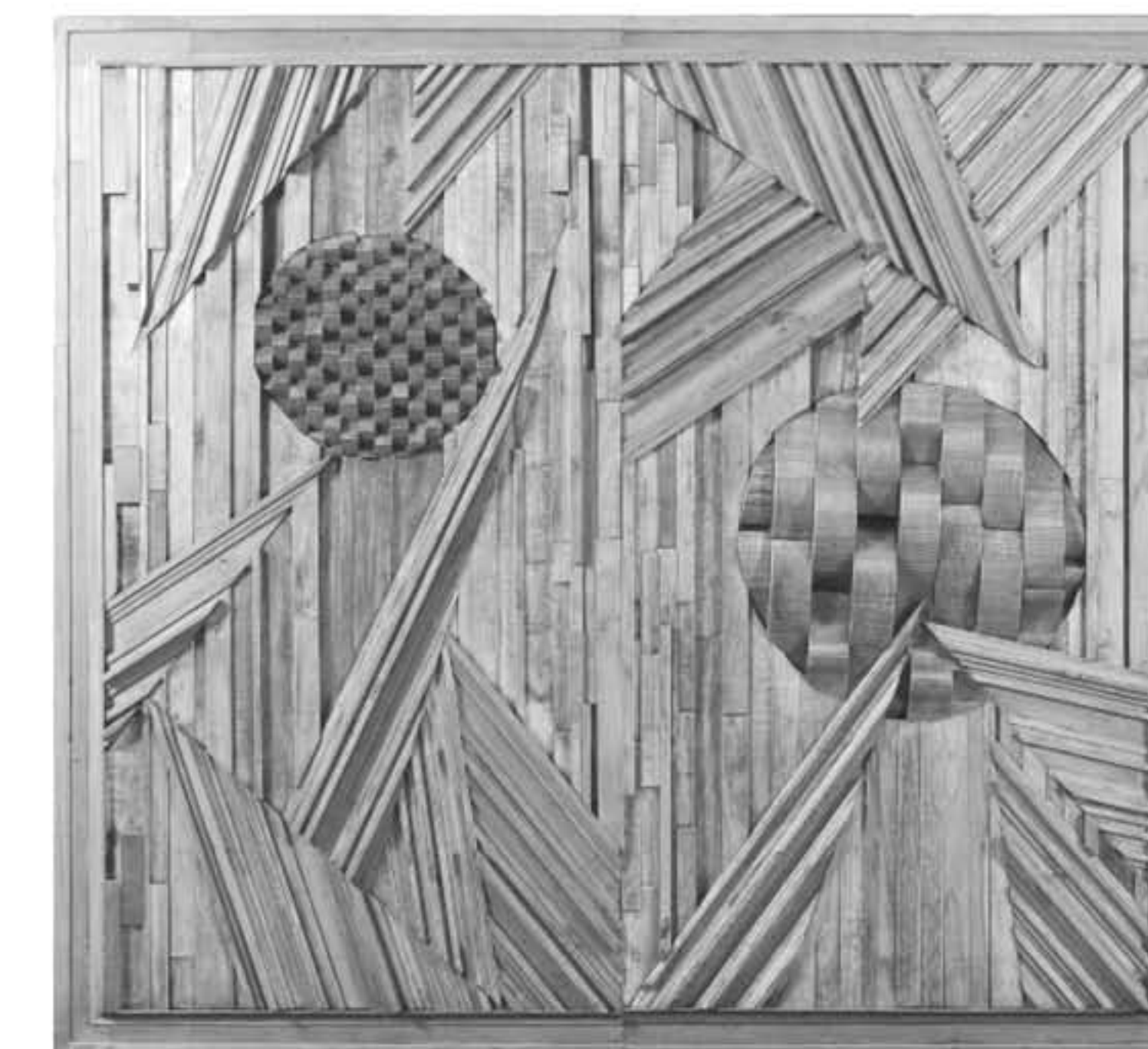
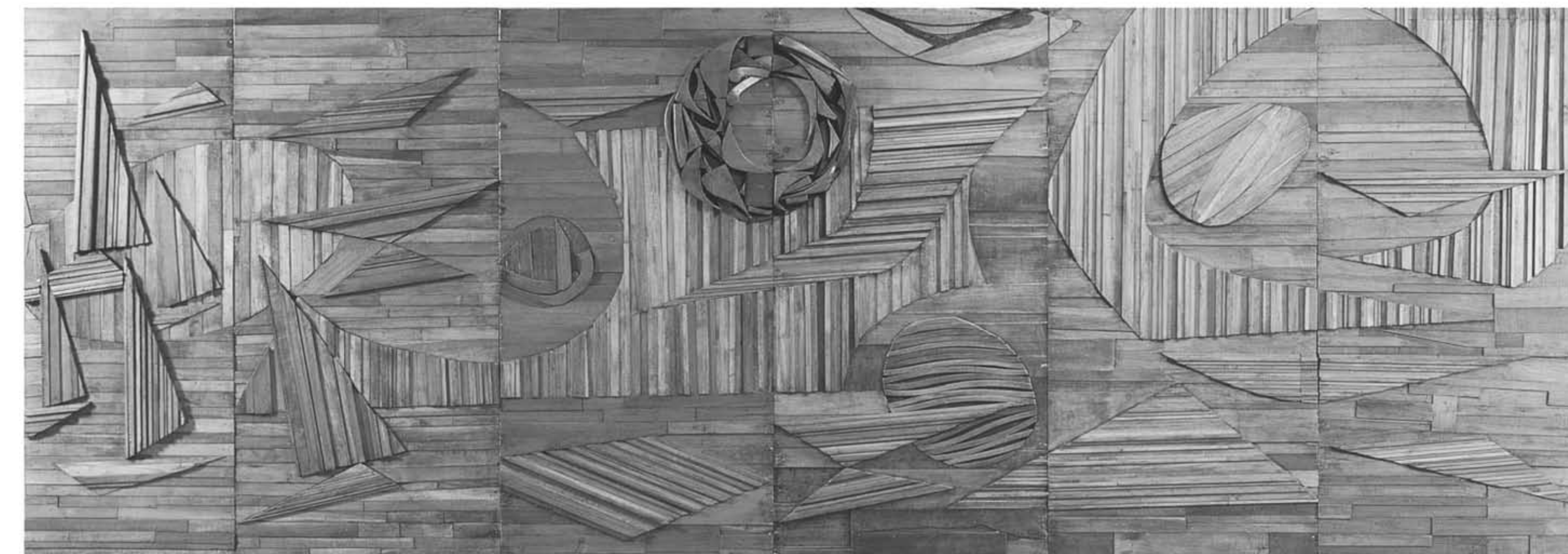
「巴西咖啡樂室」從建物外觀，門面的招牌廣告，室內的裝潢、壁飾，乃至點餐目錄，都由林天瑞親自設計，尤其「巴西」兩個字的造型與運用，更可謂臺灣最早的識別系統。這間新店內的裝飾大都採用原木材質，包括櫃檯、屏風及兩幅巨大的木質鑲嵌壁飾，給人一種自然、溫暖而又高雅的氛圍。店中隨時播放西方古典音樂的唱片，每週日上午還有固定的古典名曲欣賞會，往往也是由林天瑞來主持導聆。

店裡最受矚目的設計之一，是分別以〈日正當中〉和〈太陽與月亮〉為題的兩件木質鑲嵌壁飾作品，前者中的太陽、海面、波瀾、帆船……，後者置身林中，抬頭仰望、日月同存的意象，都是用柚木切割成圓形和三角形交錯而成，在抽象中帶著象徵符號的美感。屏風則是用整株雲杉原木加以橫向切割，形成其大大小小的年輪造形。其中木頭中心

〔左圖〕
日本藝術家春日部洋寄給林天瑞的賀年卡

〔右圖〕
日本詩人狩野敏也寄給林天瑞的賀年卡

〔左圖〕
林天瑞 日正當中 1974
柚木拼貼鑲嵌 183×528cm

〔右圖〕
林天瑞 太陽與月亮 1974
柚木拼貼鑲嵌 183×208.5cm

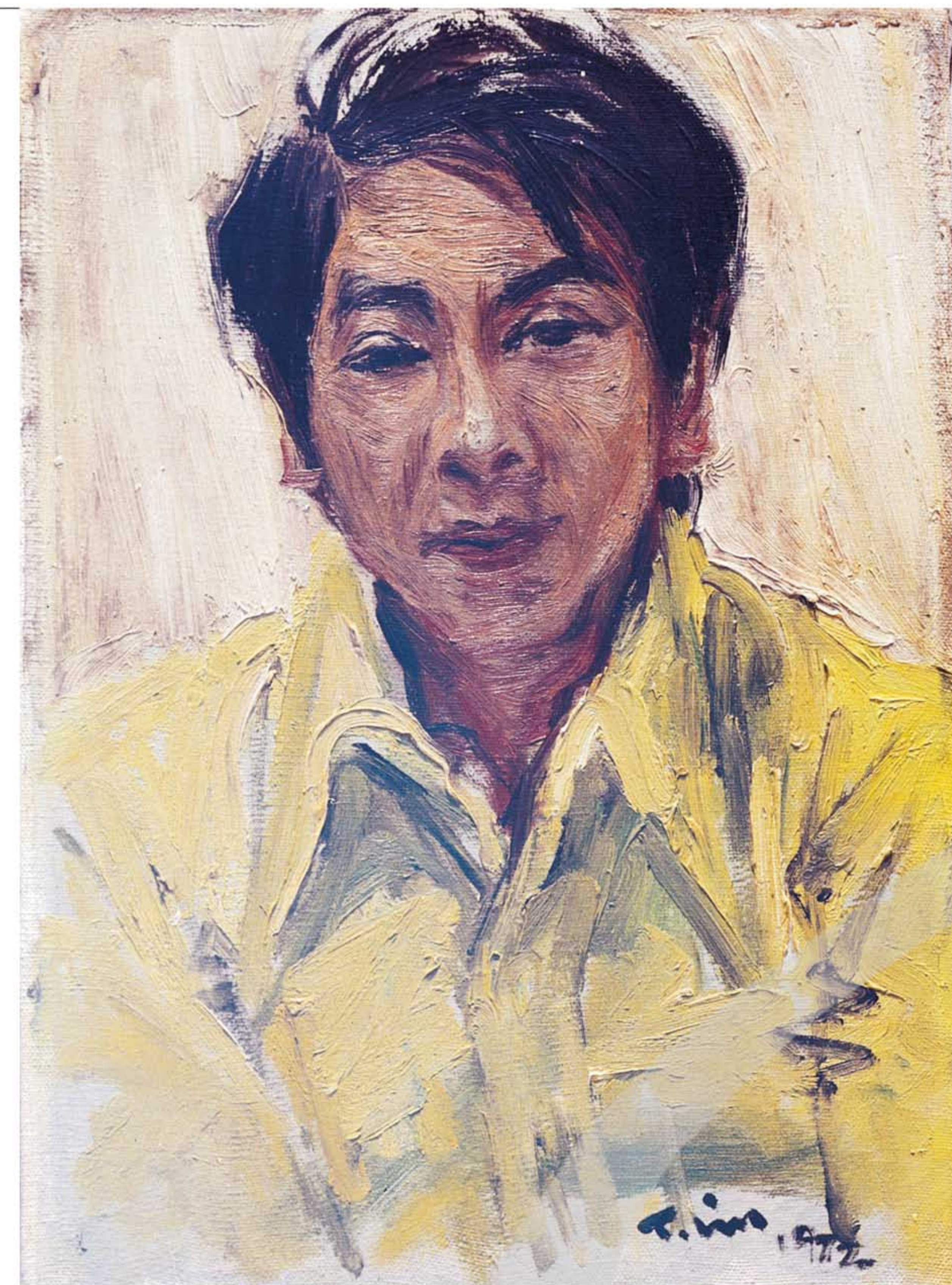
1970年，「美侖傢俱裝璜有限公司」開幕。

腐朽所形成的不規則空洞，讓這些木輪產生統一中又富變化的美感。經過藝術家的排列，固定在幾條漆成白色的扁長木柱之上，便形成一座既有隔間、又具穿透性的別緻屏風。

為了替店內注入更多歐洲藝文式沙龍的氣氛，林天臨摹了兩幅畢卡索的巨幅油畫〈戰爭〉與〈和平〉，掛在走道的端景處，牆角還有一座林勝雄的半抽象人體木雕作品。

位在五福四路的這間新咖啡樂室，空間寬敞不少，因而得以舉行更具規模的展覽。開幕第一個月就舉行了「日本名畫家介紹展」，參展畫家包含水彩畫家荻野康兒、高森務、森英、金藤良一、仲野達三、伊藤武春及水墨畫家（南畫家）山本榮雲、日本畫畫家結城天童、版畫家阿部功雲、菊地隆知，以及油畫家林建樹等人的作品，其展出國外畫家原作的陣容之大，在當時的高雄可說相當罕見。

咖啡室的業務與繁忙的設計工作，並未剝奪林天瑞對藝術學習與創作的熱忱。求知不落人後的他，於1969年10月通過日本武藏野美術短期大學通信教育部的入學申請，成為美術科特修生，以函授方式進行學習與接受指導。這年他四十三歲。

〔右頁左上圖〕
林天瑞 黃衣 1972
油彩、畫布 33.5×24cm
吳泰輔收藏

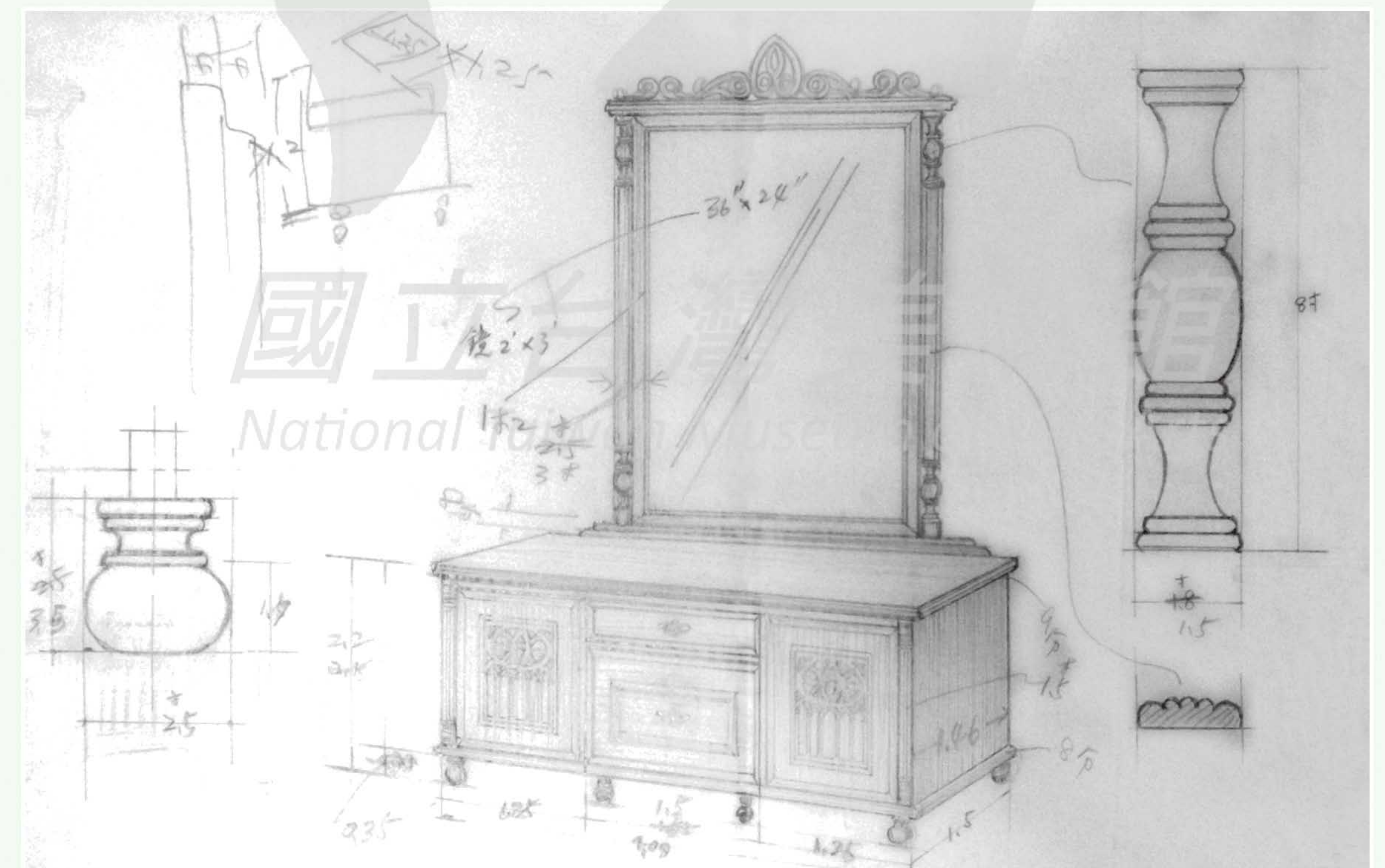
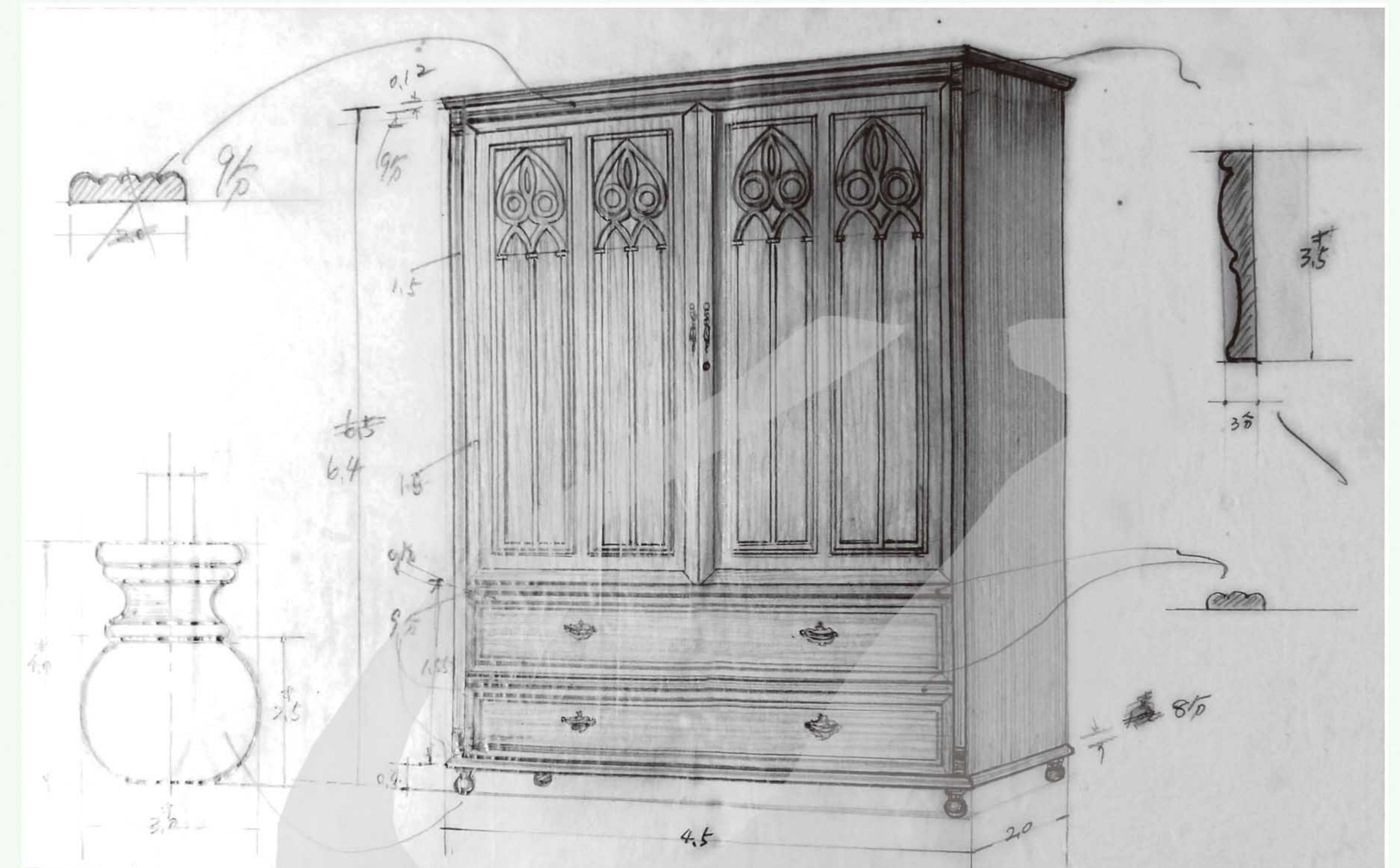
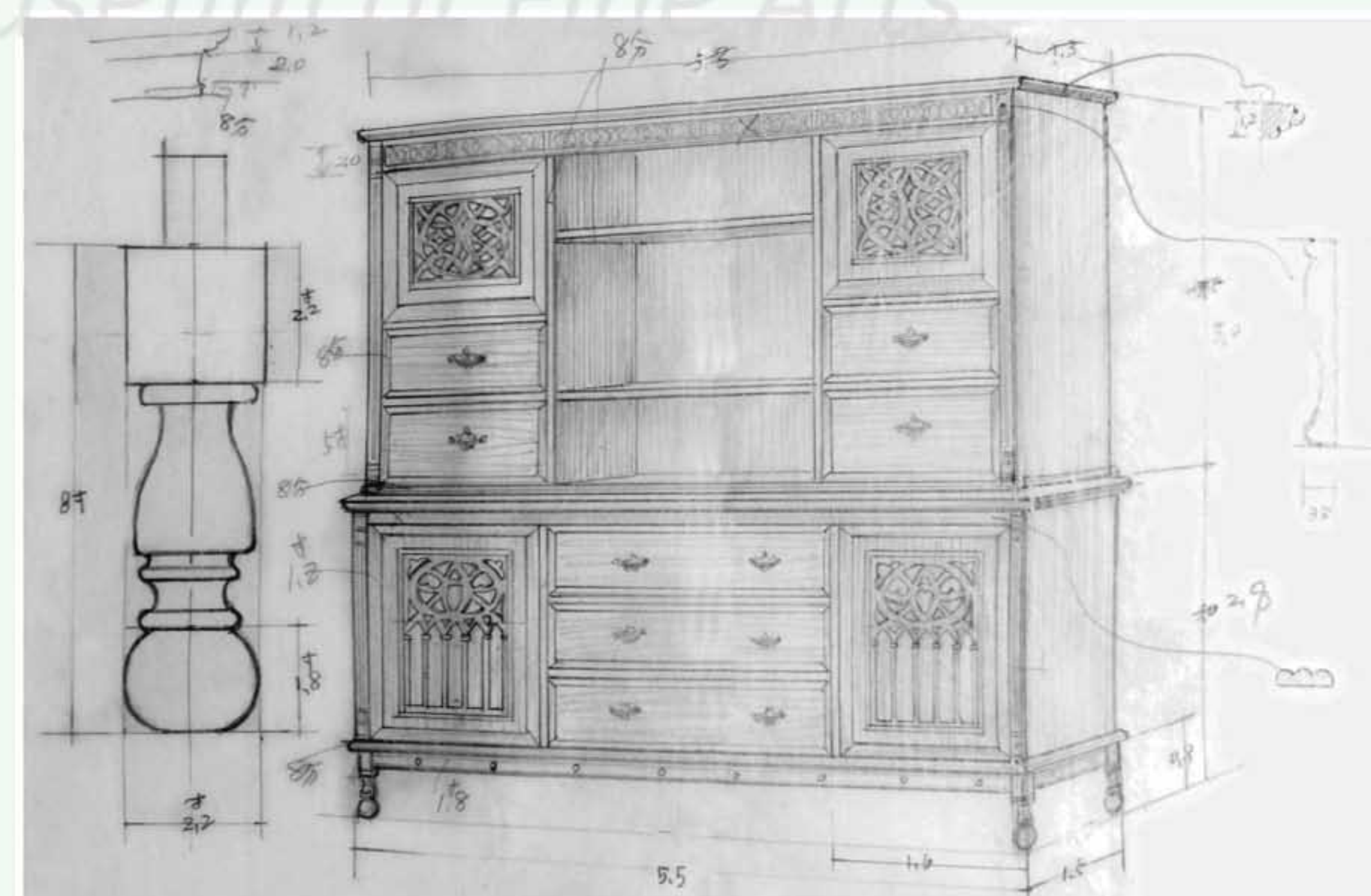
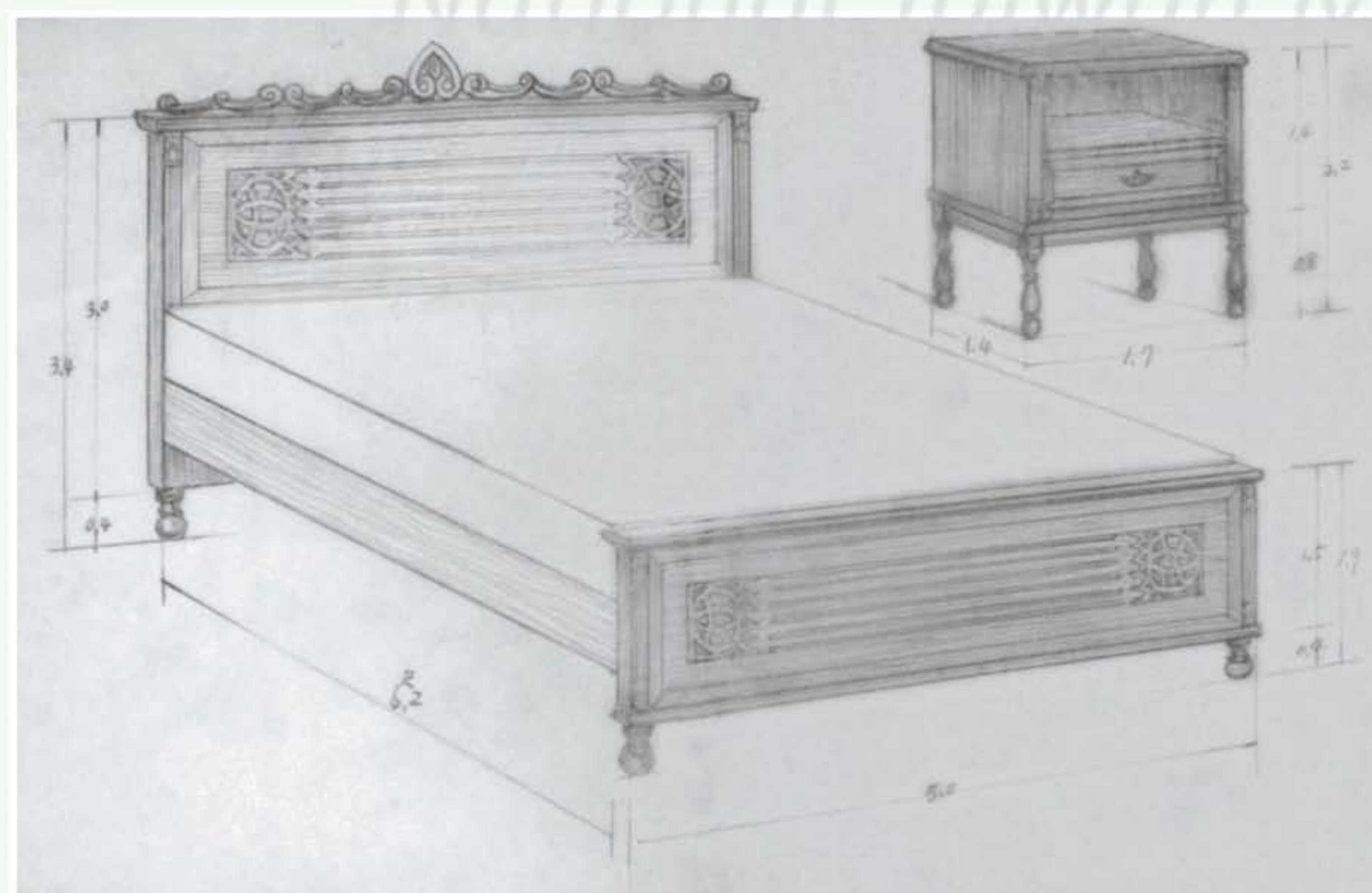
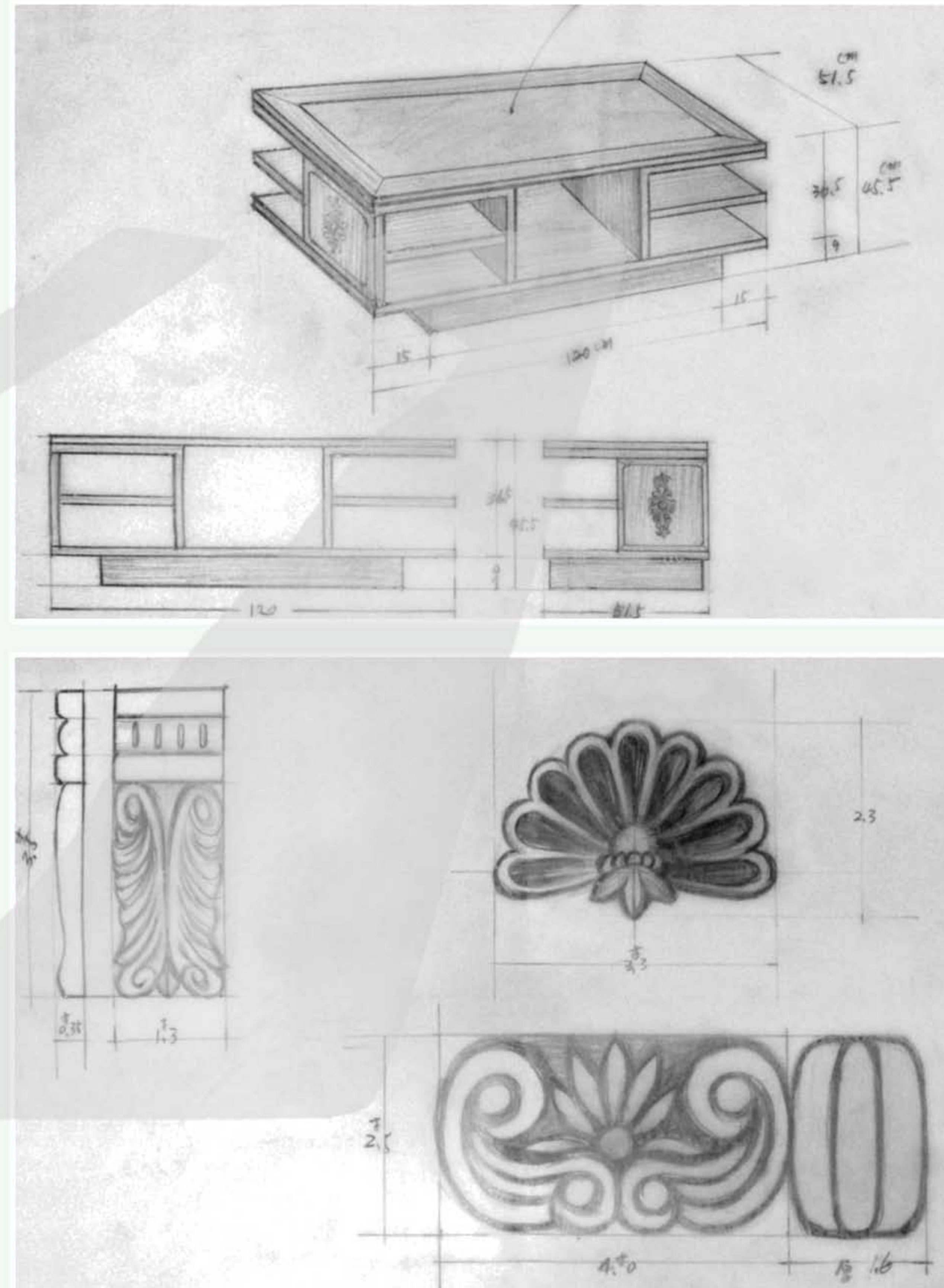
〔右頁右上圖〕
林天瑞 一白 1985
油彩、畫布 41×32cm
林一白收藏

〔右頁下圖〕
林天瑞 貝殼 1974
油彩、畫布 24.2×33.8cm

【林天瑞的家具設計繪圖】

〔上圖〕
在設計工作室中的林天瑞
〔左右頁其他圖〕
林天瑞的家具設計手稿

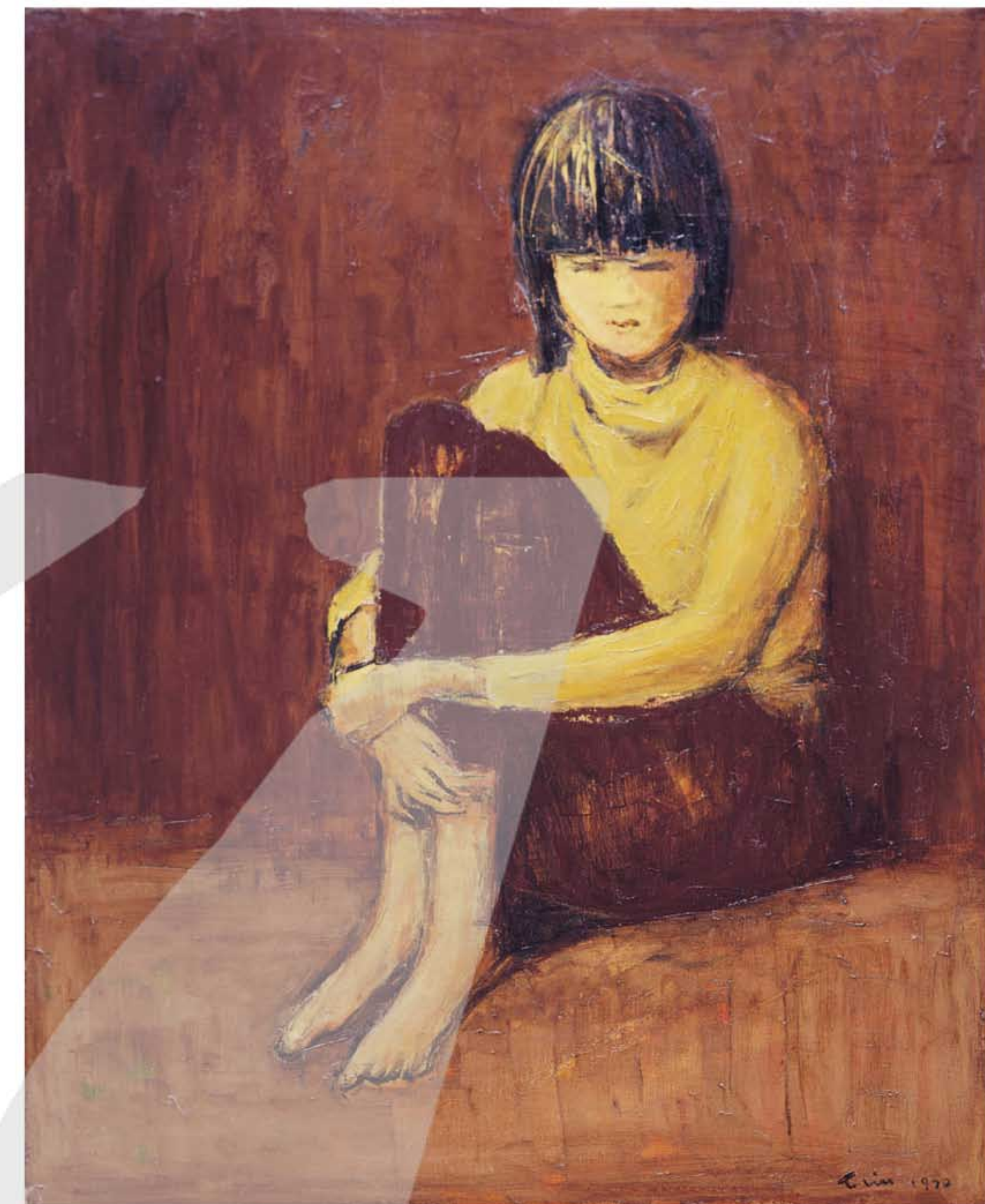

[左圖]

1969年，第13屆南部展於高雄《臺灣新聞報》文化服務中心畫廊舉行。前排右起：林天瑞、尚可、許成章、劉啟祥、呂素蓮、不詳、劉清榮、張啟華、詹浮雲、林有滂，後排右起：李孔泓、郭茂己、郭慶三、洪德貴、黃顯東、簡朝抵、胡振武、詹益秀、徐祥、胡天泰、王五謝、黃惠穆、黃明聰。

[右圖]

林天瑞 少女 1972
油彩、畫布 80×65cm
林寸丹收藏

1970年，臺灣社會正因外交挫敗而進入轉型階段，鄉土意識逐漸高漲，向外張望的眼光，逐漸落實於自己腳下的土地。在文化上，這是所謂「鄉土運動」展開的時期。在公司業務於穩定中持續發展的此時，林天瑞決定再與親友合資，擴大轉型為「美侖傢俱裝璜有限公司」。

■ 小園：藝術介入空間的典範

在經驗的累積下，70年代以後的林天瑞，在生活和工作上都漸趨順遂。適逢好友呂炳川自日本取得博士學位，學成歸國，林天瑞即讓幼子柏山跟隨他學習小提琴。

1971年，林天瑞與幾位美術界同好，共同組成「高雄市美術協會」，並正式向政府立案，由宋世雄擔任首屆理事長，林天瑞膺任常務理事。同時，他也獲邀加入高雄市南區國際獅子會，讓他得以接觸各行

[右頁圖]

林天瑞 紅玫瑰 1969
油彩、畫布 50×38cm

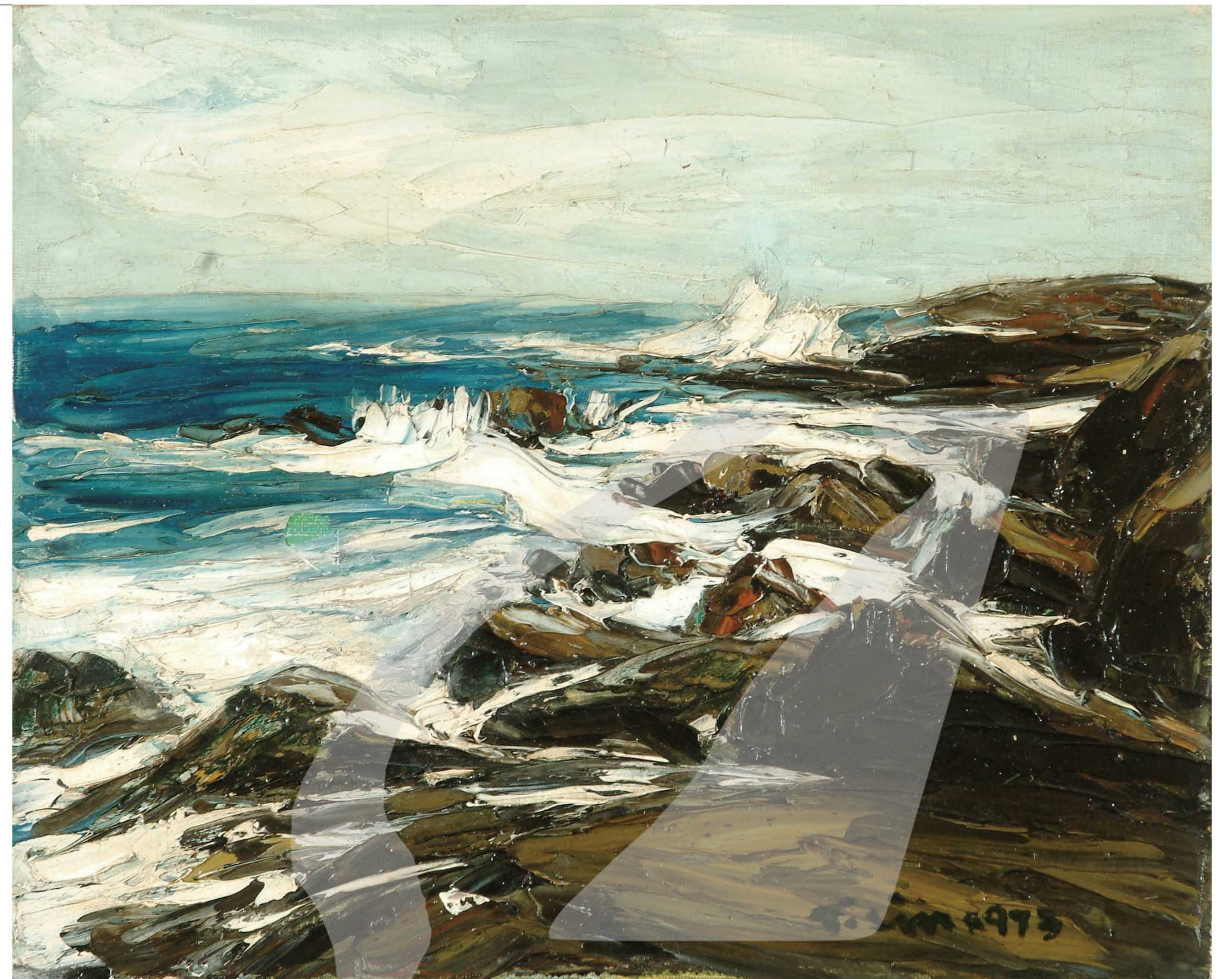

各業的社會精英；隨後他也在獅子會的具名協辦下，於1972、1974年舉行第七、八兩次個展。也由於獅子會的贊助，林天瑞設計了西子灣公園的大型花鐘，成為當時高雄市的熱門景點。

當時林天瑞在設計界的名聲，幾乎超越了他藝術上的地位。而他也以傑出的設計能力，融入獨特的藝術品味，為高雄留下了許多足以不朽的作品。在這些可謂臺灣最早的藝術介入空間的典範中，「小園」日本料理店的設計尤值得一提。

1975年，一位經營日本料理店的林姓老闆，特別委託林天瑞設計坐落在高雄文武二街的本店。這位有著日本夫人的老闆表非常欣賞林天瑞的獨特設計風格，因而這個委託完全沒有預算限制，也無須事先報價，這個在絕對信賴下進行的委託，就是持續營業至今的「小園」日本料理店。

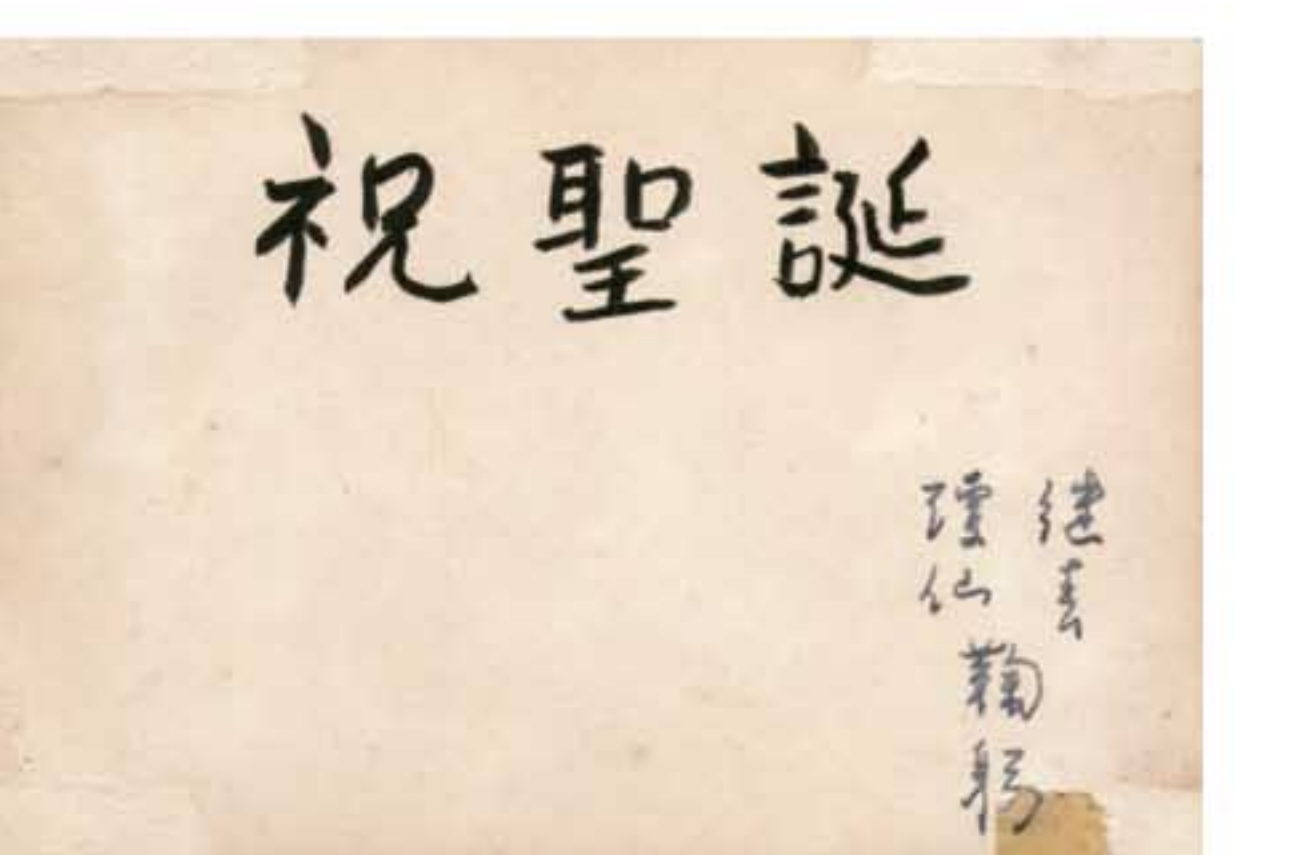
1978年由高雄南區獅子會捐贈、林天瑞設計的西子灣公園花鐘。

林天瑞 海 1973 油彩、畫布
22.5×27.5cm

〔左下、右下圖〕
廖繼春1971年寄給林天瑞的賀卡

〔左圖〕
林天瑞設計的小園日本料理
店牆上的石板浮雕

〔右圖〕
林天瑞 皮刀魚 1973
油彩、畫布 50.5×40.4cm
何俊盛收藏
第40屆臺陽展展品

「小園」的設計涵蓋外觀與內部，內部設計以木質為主，搭配局部瓷磚和石片，動線清晰、線條簡約，配上柔和的燈光，讓來賓有一種舒適、放鬆的「家」的感覺。林天瑞從整體考量店裡的所有設計，二樓包廂的所有門柱，均是以整支雲杉加以煙燻處理，流露出特殊木紋的趣味；而這樣的手法，也被用來設計一樓幾條有著魚形的木雕壁飾，木紋化為水紋，十分巧妙。從「小園」的標準字到桌上的牙籤罐，也無一不是出自他的手筆。

〔右頁上圖〕
林天瑞 睡蓮 1974
油彩、畫布 24×33cm

〔右頁下圖〕
林天瑞 歸園 1979
油彩、畫布 73×92cm
吳泰輔收藏

除了後來因鄰居改建而被破壞的外牆三層樓高馬賽克壁畫之外，「小園」入口的玄關水池、內部的櫃檯、屋頂、隔間、壁飾、桌椅等的設計，至今均仍保持原貌。其創意與匠心，即使以今日的設計眼光來看，仍十分新鮮。

