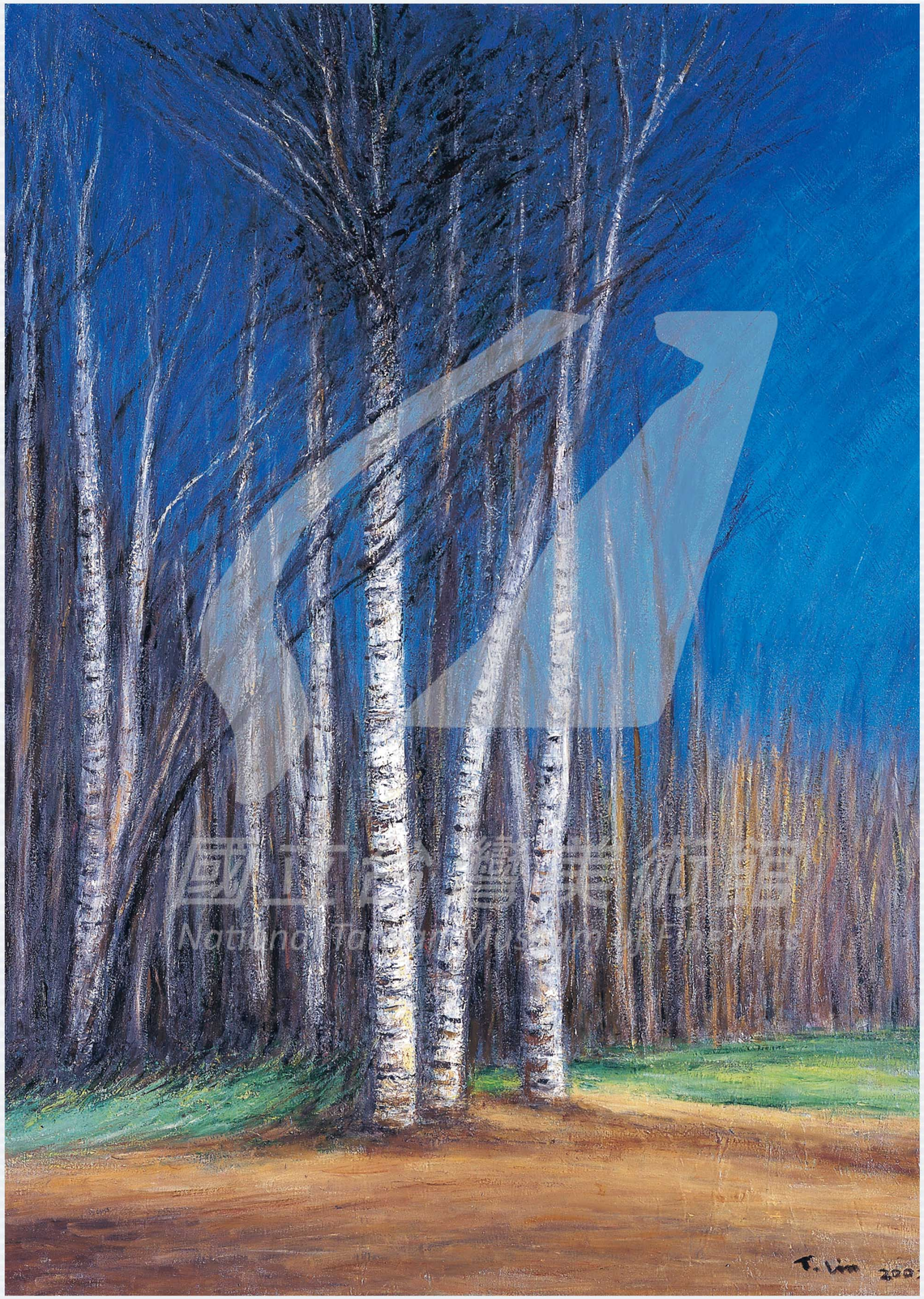
VI • 純真自然，畫如其人

開闊的視野、巧妙的構圖、強烈的質感、豐美的色彩，林天瑞在看似平凡的現實景物中，提煉藝術精緻的養分，純真自然、畫如其人，他是一位全方位的生活藝術家，成就自己，也照亮他人，是友朋口中「永遠的瑞哥」。



[右圖]
林天瑞於畫室作畫時留影

[右頁圖]
林天瑞　白樺樹（局部）　2002
油彩、畫布　117×91cm
第66屆臺陽展展品

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

在個人創作上，林天瑞的藝術特質，也隨著年齡的增長，越發呈顯個人鮮明的風貌，整體而言，至少可歸納出三個特色：

強烈肌理，豐富質感

從1949起隨李石樵習畫的四年間，林天瑞從素描基礎訓練中，學到了對質感和量感的講求。儘管畫好素描，尤其是石膏像素描，在油畫創作中完全顯現不出質、量感的例子，比比皆是；林天瑞的作品能在這個關鍵上有所掌握，進而成為畫面的決勝因素，應是對這個課題有深入的自覺與理解。

1968年，林天瑞展開首次日本行，他在11月5日的日記中如此記載：畫友鄭世璠的友人西村正次（Nishimura Masatsugu）先生到他畫展的會場參觀。西村是一位油畫家，任教於武藏丘（一作武藏野）高等美術學校擔任美術教師，到過臺灣，也對臺灣風景有相當深入的了解。觀展當天，他給了林天瑞這樣的評語：「作畫要重畫肌，且不失整幅的重點。」所謂的「畫肌」，就是畫面的肌理。西村的評語，對當年試圖追求「現代」風格的林天瑞來說，或許發揮了點醒的作用；但當追求「現代」的意圖消褪，回到平實自然寫實的年代，這樣的「畫肌」要求，更成為豐富畫作語彙與內涵的關鍵性要素。

林天瑞　柑橘　1990
油彩、畫布　20×25.5cm
沈庭嘉收藏

林天瑞　通樑古厝　1993
油彩、畫布　91×116.5cm
第57屆臺陽展展品

畫面的肌理和質感，是一體之兩面。就運筆而言，是肌理的問題；就描繪的物象而言，則是質感的問題。萬物萬象都有它特殊的質感，海有海的質感、天有天的質感、沙灘有沙灘的質感、礁石有礁石的質感、花有花的質感、瓶有瓶的質感……。只有優秀的藝術家，才能夠將這些不同的質感，透過畫面肌理的掌握、呈現，提供給觀眾一個豐富、多樣、可鑑賞、可對話的「視覺觸感」，達到愉悅且昇華的心理高度。林天瑞就是其中之一。

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

林天瑞　津輕海岸　1979
油彩、畫布　72×89.5cm
臺北市立美術館藏
第34屆全省美展邀請作品

林天瑞　貓鼻頭　1995
油彩、畫布　72.5×92cm

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

肌理的塑成，可能來自畫筆或畫刀的交互使用，也可能來自刀筆運用的速度、力道、方向，以及施作先後等等不同的技法。有些畫家為了強化畫面的肌理，會在畫布或畫板上先進行不同的打底動作，或在顏料中直接加入不同的媒材，如細沙等，但對林天瑞而言，所有的肌理、質感，似乎都僅來自畫刀與畫筆的使用，沒有其他加工。

從1979年的〈津輕海岸〉、1995年的〈貓鼻頭〉等描繪各地海岸礁石的作品中，最能看出林天瑞對肌理、質感的處理。前者畫出了白色礁石平緩、綿延的感覺，伸入海中，和湛藍的海水相映成趣；後者則畫出帶著粗糙如牡蠣殼般的暗褐色礁石突兀崛起的雄渾氣勢，斑斑點點的細筆，組構成堅實又帶著孔隙的礁石質感。

事實上，除了礁石的質感，林天瑞的所有畫作，均在畫面肌理的營造上，達到令人讚嘆的地步，如1973年的〈海〉、〈海景〉及1983年的〈濤聲〉、1990年的〈藍海〉、2002年的〈海〉等畫作中，為了表現浪濤拍打礁岩的激昂，有時他就用畫刀沾了濃厚的顏料，藍白相間地幾筆成形。

當然，並不是只有描繪海景的畫作，才具有強烈的肌理與豐富的質

林天瑞　濤聲　1983
油彩、畫布　72×91cm

感，城鎮風景、山景、靜物，乃至海中的魚類……，也都顯露著林天瑞細膩的觀察與表現。整體而言，林天瑞對粗糙面的複雜質感，掌握得尤其傑出。如他所擅長且獨到的貝殼畫作，不論是層層疊疊的船型白色巨貝（1997、2001），或造型多樣的圓形貝殼與海螺（1991、1998），他都能掌握住那些貝類外殼上突刺疊疊的特殊質感與觸感，甚至和螺嘴周邊光滑的一面兩相對照，形成視覺上的趣味。

對質感、量感的掌握與表現，在一般學院的寫實訓練中，是經營畫面最基本的訴求。而這個基本訴求，也是長期從事美工設計的林天瑞，得以脫離美工設計平面、單薄等陷阱的最關鍵所在。

[右頁上圖]
林天瑞　藍海　1990
油彩、畫布　72.5×91cm
顏惠清收藏
第46屆全省美展展品

[右頁下圖]
林天瑞　海　2002
油彩、畫布　61×91.5cm
第65屆臺陽展展品

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

[上圖]
林天瑞　海音　2001
油彩、畫布
112×162cm

[下圖]
林天瑞　海螺　1998
油彩、畫布　14×18cm
殷文麟收藏

[左頁上圖]
林天瑞　貝殼　1991
油彩、畫布　24.5×33cm
蔡馨儀收藏

[左頁下圖]
林天瑞　吉貝　1997
油彩、畫布
130×162cm

國立台灣美術館
National Museum of Fine Arts

[跨頁圖]
林天瑞　油菜花　2001
油彩、畫布
112×162cm×2

巧妙構圖，豐潤原色

「形」、「色」是繪畫藝術最重要的兩個基本元素，擅長美工設計的林天瑞，本來就是這方面的能手。然而，形、色要能以自然實景為依歸，在不刻意變形的前提下，形成有特色的作品，便須要更多功夫了。

林天瑞獨特的構圖能力，很早就顯現在他古典寫實時期的〈室內〉一作中。所謂的「構圖」，或可更精確地稱為「空間秩序」的造形。林天瑞對畫面「空間秩序」的處理，往往在看似單純、自然的情形下，蘊藏著獨到的創意與匠心。如1976年的〈蘭嶼〉，在「之」字形的構圖中，以一艘正面朝向觀眾的拼板舟，確立了視覺的中心焦點，然後一路遠去，在最遠方的海平面，再以濃重的藍色，襯托出遠天的白雲和高低起伏的礁石、遠山，讓空間有一種開闊宏遠，又迂迴無限的視覺深度與秩序。又如1981年的〈神殿〉，讓巨大的神殿殘跡塞滿畫幅，但建築的面向，規整又富秩序，光線由左方後面射來，隨著建物的廊柱空隙投入，映在最前方的地面；唯一留下的空間，是後方有著特殊地中海意味的異色天空。同樣的，1993年的〈澎湖古厝〉，把四合院的入口，框在前方，再微微錯開一點角度，讓畫面的空間顯得溫馨、靜謐又古樸。構圖的匠意，也見於1999年的〈風吹沙〉和2001年的〈油菜花〉兩幅兩百號以上的巨作，拉長的橫向構圖，猶如電影中的彩色闊銀幕，也像特殊相機連續拍攝下的景象，讓人幾乎無法一眼望盡，必須左右來回、不斷移動視線，才能得以掌握全貌。

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

[上圖]
林天瑞　蘭嶼
1976
油彩、畫布
73×92cm
何俊盛收藏

[下圖]
林天瑞　神殿
1981
油彩、畫布
80×100cm
第37屆全省美展
邀請作品

林天瑞　澎湖古厝　1993　油彩、畫布　162×135cm　高雄市立美術館藏

國立臺灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

林天瑞　風吹沙　1999
油彩、畫布
130×162cm×2

林天瑞的色彩運用也值得一提，他曾這麼表達自己的色彩觀：

臺灣畫家用色較喜歡原色，反映了本土的色彩觀。不過我早年接受日本繪畫的影響，尚能領略中間色調的美感，進而發揮其微妙的變化。雖然如此，我一直遺憾不能親眼觀摩西洋名作，再進一步就色彩來研究。十幾年來得以遊歷美、歐，參觀美術館，才能直接接近西畫的源頭，不再須要透過日本人的闡釋。

臺灣強烈的色彩觀，來自日治時期「地方色彩」或「炎方（熱帶）色彩」的提倡，但過度的強調，使得作品流於粗俗的物象原色，缺乏人文的蘊涵；反之，一味地學習西方，又充滿歐洲風土的意味，失去本土色彩的特色。色彩的使用，原本就是一種最顯著的文化印象。

林天瑞看似平凡、自然的原色，其實蘊含著極豐富的層次和色澤變化。在「現代繪畫」的追尋時期，或許大紅、大綠的使用，才能使人感覺新鮮奪目，但回到樸實的自然寫實風格，則要有吸引觀眾的耐看特質，而他的方法，便是在看似原生的色相中，滲入許多吸收自日本繪畫及西歐名作的用色技巧，使色彩既不流於俗艷，又富本土特色。

林天瑞在色彩運用上的成就，一如其自述所提，其實充滿著自覺和反思的深度，因此，在看似原色的大原則下，他其實加入了許多具變化與深度的中間色調。如前述1981年的〈神殿〉，在白色柱石的表象下，其間色層非常豐富，有陽光直射、亮眼的白中加黃，有陰影暗沉的近褐色，甚至旁邊柱壁陰影投射下帶著淡淡藍調的白色階梯等。又如1989年

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

的〈珊瑚礁海岸〉，在看似平常的海邊風景中，海水的藍中帶綠，天空中捲雲的灰藍帶紫，都是臺灣特有景致的色調，徹底的本土，而只有長期觀察描繪的心眼，才能如此真切地掌握。

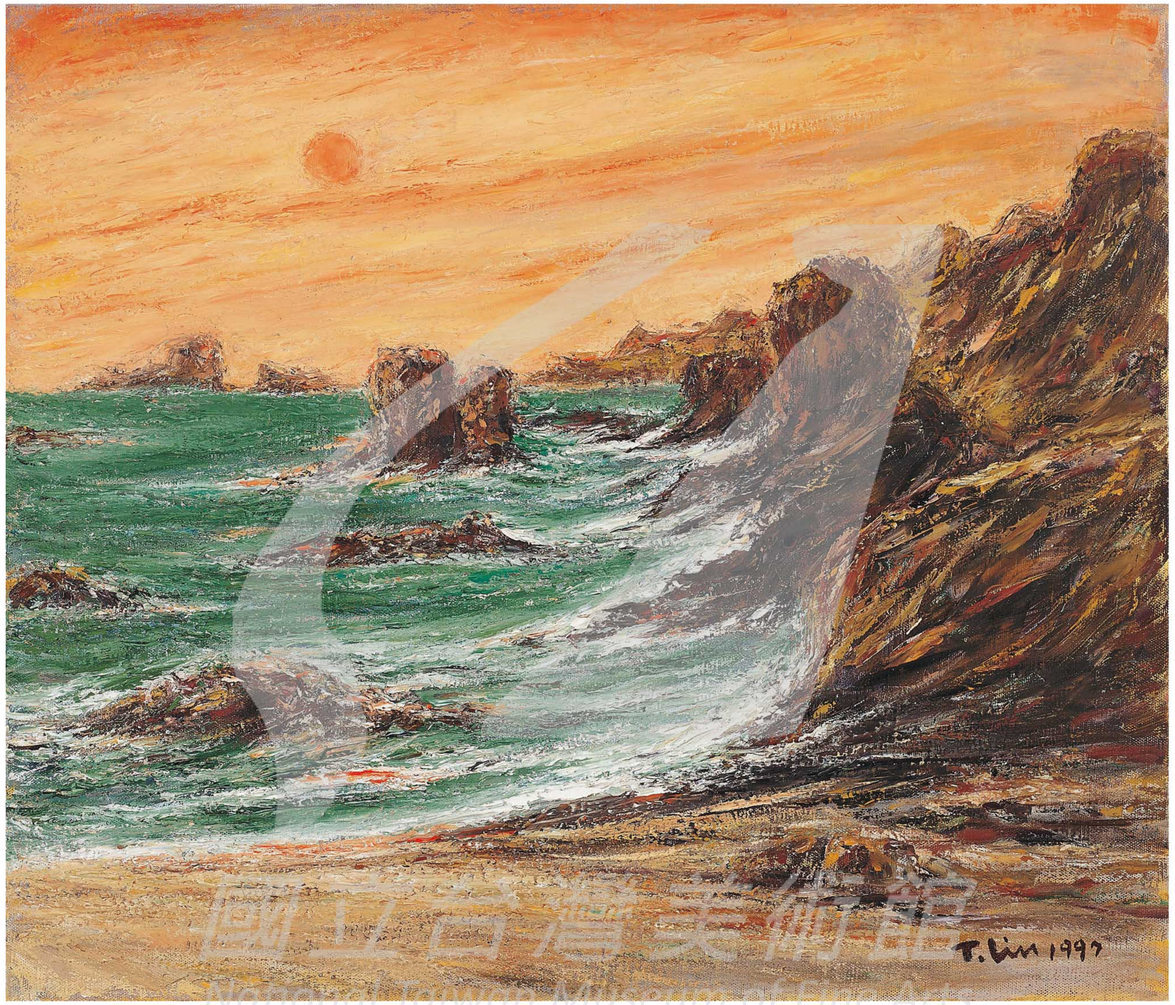
林天瑞的長子一白長期跟隨父親身邊，他回憶，有回父親指著天邊的夕陽，向他分析臺灣特有的色彩：在夕陽落海，由橙轉灰的過程中，會有三至五秒鐘的綠色出現，那是最美的。而父親也經常以「祖母綠」（一種寶石色彩）來形容臺灣海洋的顏色，他認為墾丁的海是臺灣最美的海。

[右頁上圖]
林天瑞　墾丁海邊　1994
油彩、畫布　72.5×92cm
紀昭楠收藏　第59屆臺陽展展品

[右頁下圖]
林天瑞　珊瑚礁海岸　1989
油彩、畫布　60.5×72.5cm
林連松收藏、第52屆全省美展展品

林天瑞　南海　1995
油彩、畫布　72.5×91cm
高雄市立美術館藏

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



林天瑞　西子灣　1997
油彩、畫布　45.5×53cm
高雄市立美術館藏

「鄉土」或許不是林天瑞刻意標舉的課題，但鄉土自在其間。即使是1980年代之後描繪的大量歐洲與美國風景，也都有他自己的色彩觀。如1982年所繪，那件獲得佳士得高價拍賣的〈鐘樓〉（P.99），畫的是美國古老的大教堂，林天瑞獨特的色澤、質感，也都讓人隱隱嗅聞出屬於臺灣特有的一種風味及美感。不以題材為限，而是以自我特有的色彩語彙為依歸。「鄉土」的定義，在林天瑞的創作實踐中有了新的內涵。

林天瑞　杜鵑花
2002
油彩、畫布
22×27cm
李姿瑩收藏

林天瑞　柿子
2003
油彩、畫布
16×23cm
吳裕祥收藏

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

始終不失樸實的人文本色

從某個角度而言，林天瑞的繪畫技法不僅高度專業，也接近職業畫家的全力投入；不僅作品的數量龐大，在技巧上也達於一定的熟練程度。儘管在許多地方性的活躍畫家中，經常可見技巧的熟練稀釋了畫面的人文強度，但林天瑞的作品不僅技巧熟練，最難得的是始終保持樸實、誠懇的畫面本質，從中可看見他個人不流凡俗的堅持與品格。

若說畫品來自人格，林天瑞就是一個鮮活的例證。早在1970年代初期，知名藝評家顧獻樑便指出：

他（林天瑞）的畫平易近人，誰都懂，好像平淡無奇而不驚人，其實親切動人；顯然，他自己和那些畫生活在一起，他也同時不知不覺吸引著人們和那些畫生活在一起。不能和人生活在一起的畫和畫家，是無意義也無價值的。

他的畫大智若愚地渾厚樸素。偶然，平易近人的自然也熱情奔放如無限好的夕陽，也憤慨怒吼如山雨海雨欲來的暴風猛浪。在大體上，他絕不搔頭弄姿地花枝招展，絕不喜怒無常、絕不光怪陸離。

[右圖]
林天瑞的明信片水彩速寫

[右頁上圖]
林天瑞的蠟染作品〈風景〉

[右頁下圖]
林天瑞的蠟染作品〈魚〉

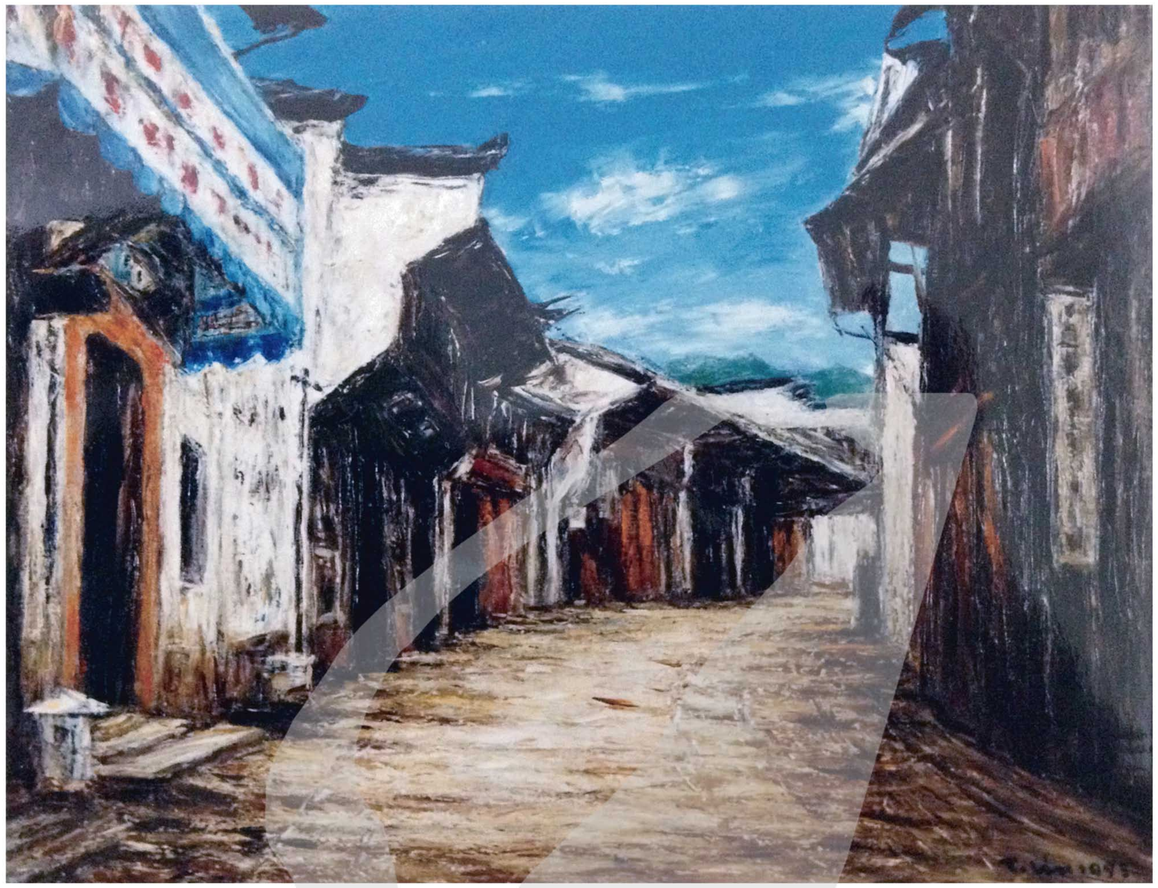
國立台灣美術館 National Taiwan Museum of Fine Arts

林天瑞　黃山宏村　1993
油彩、畫布　80×100cm
林上又收藏

林天瑞雖然生活熱情，但木訥寡言，以真誠待人，以嚴謹律己；對親人、晚輩、友朋極盡照顧、提攜、鼓勵、引導之能事。因此，只要認識他的人，都會尊稱他一聲「瑞哥」，一生維持美好的情誼。在藝術上，他則以職業畫家的熟練技巧，保持著藝術家最珍貴的樸實、真摯本性，不流於商業的取巧、也不落入凡俗的艷麗輕浮。

從題材的選取來看，一如藝術學者王哲雄的稱美，林天瑞是位「海陸兩棲的全能畫家」，既畫海景，又擅山景、城鎮、原野；風景畫之外，也擅人物、靜物；花卉、水果之外，也畫海中生物的魚、蟹、貝殼等。題材的廣泛，又均能巧妙的掌握，憑藉的，就是一種深入的觀察、真切的情感與不斷的練習。而由於情感的樸實真切，林天瑞面對不同地方的景物，也都能和景物產生不同的移情與對話。

林天瑞的忘年好友，也是知名畫家黃朝謨，即以古屋為例，形容林



林天瑞　黃山古街　1993
油彩、畫布　20F
林嘉龍收藏

天瑞面對不同地區的風景，就能描繪出不同的情感：

瑞哥背負著看家本領繪畫技法，彩繪出每個地方所流露不同情感的古意表現。筆者覺得他畫的黃山古屋，雖在畫面上表達出陽光照射到房屋的光亮，但與兩旁街景的暗褐綠色的房屋顏色相配的結果，我們只能感覺到他的樸實謐靜的氣息。而在畫蘇州的古老街道裡，我們可感受到比較清朗的光線，仍然是淡妝肅穆的感覺。希臘的白屋及小巷，讓人興起陰沈寂寞之感，雖在畫面上表現出明暗強烈對照下的陽光，但感覺上還是蒙上一層冷漠。至於新加坡和鼓浪嶼兩地的作品群中，才漸漸使人感到有些溫暖的情調，不知是地域的變遷，氣候已轉換，或可能是建築物本身色彩是關鍵所在吧！

瑞哥以敏銳的眼光及熟練的繪技，加上鍥而不捨的工作態度，痴痴

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

地要把古屋的情緒永遠挽留畫中。筆者還是最喜歡瑞哥畫我的家鄉的古厝，這一部分作品，非常具有瑞哥創作的特色，也感觸到畫家澎湃鄉情的流露。是頗具代表性的一環。

對大自然的熱愛，使得林天瑞得以掌握大自然的多樣表情。他的筆下有原野、荒原、雜草、水田、山澗、重巒、峻嶺、農村、古厝等各種風景；而以海景的表現來說，也是變化多端：沙灘、岩礁、岬角、碧海、藍天、夕陽、波濤、激浪、海岸……。別人視為平常的景物，落在林天瑞的筆下，往往能生成無窮的詩情與畫意。

林天瑞　黃山晨景　1993
油彩、畫布　72×60cm

這種人文的情思，正是使得林天瑞的作品在看似平淡的表象下，始終蘊含動人情意的根源所在；進一步來說，他看似寫實的作品，也因此擁有某些非寫實的內涵。如從60年代就開始、至90年代末期仍百畫不厭的魚畫，畫的是海中生態的魚，是活生生、有生命的魚，是理想中的魚，而非「靜物」的魚，更非現實寫生中的魚。至於1997年的〈吉貝〉，描繪幾個置於沙灘上的大貝殼，更是如此，既不是靜物畫，也不是風景畫，而

林天瑞　鼓浪嶼街景　1989
水彩　31×41cm
沈應堅收藏

應是帶著某種超現實意味的想像畫，這足以說明林天瑞這種非現實的寫實繪畫的精髓所在，林天瑞後半期作品最突出的特色與成就，也正在於此。

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

全方位的生活藝術家

2003年，第六十六屆「臺陽美展」循例在春天舉行，林天瑞也從無間斷地送件參展，這幅〈白樺樹〉（2002）（P.127）描繪的是他在日本北海道旅遊時所見的景象。一排筆直的樹枝，層層剝落的白色樺樹樹幹，矗立在孤寂的原野上。

2002年12月，林天瑞和黃朝謨自香港寫生歸來後，感覺身體不適。次月，他住進高雄醫學院附設醫院，這也是他一生中唯一一次住院，經

[左圖]
林天瑞2003年住院期間仍創作不輟，圖為其簽字筆與水彩速寫〈花〉。

[右圖]
林天瑞夫婦（中二人）拜訪黃朝謨（左1）時，於好友何俊盛比利時家中合影。

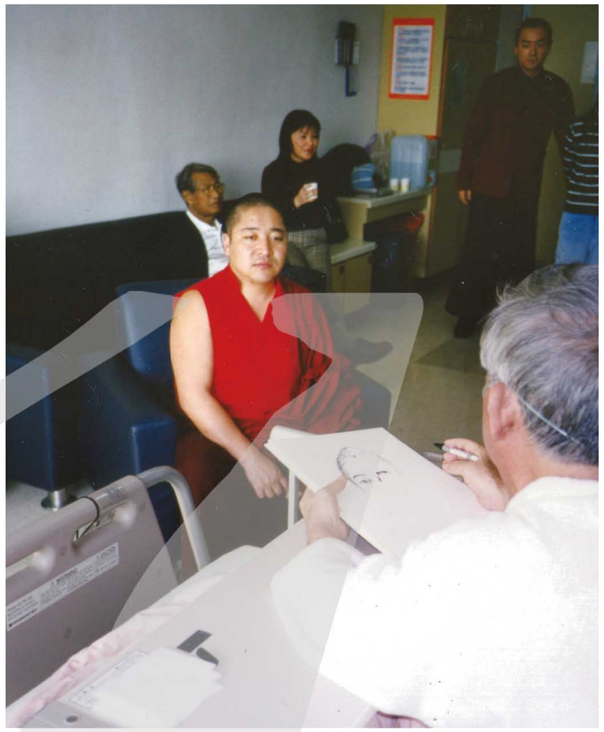
診斷為食道癌，親朋好友紛紛前來探訪。林天瑞親和、熱情依舊，雖然身上掛著針劑輸管，他仍為來訪的朋友速寫，也看著窗外寫生，包括美術館同仁送來的一束玫瑰花，前後畫下十幾幅作品。

期間，好友王國禎夫婦來訪，林天瑞向王夫人說：「王嫂！明天我再到府上吃妳做的料理吧！」第二天，長子一白帶著他溜出醫院前往赴約，病中的林天瑞再次享受了和好友歡聚的喜悅。之後回到醫院，病情加劇，轉入加護病房，陷入昏迷，醫生宣告治療無效，家屬將他移回家中。3月8日夜晚林天瑞在安睡中辭世，享年七十七歲。

做為一個全生命投入的「生活藝術家」，林天瑞一生的作品，手法多樣，技法媒材因地制宜、因時便宜，光素描、速寫，就有近千張之多。1997年年底，他將三百多幅素描、速寫捐贈給高雄市立美術館。這些作品均有其獨立的價值與成就。

至於做為維持生計的「美術設計」工作，在那個「文化創意產業」概念尚未興起的年代，林天瑞以藝術創作的心情與高度，成就了這些工作與創意，也使得他成為和「純粹繪畫的畫家」不同的「生活藝術家」。從紙上的草圖規劃，到現場的施工、監工，林天瑞觸及的範疇極為廣闊，舉凡商標設計、企業識別、電影看板、電影廣告、公車廣告（含車內及車外）、舞臺布景、珠寶設計、印刷設計、書刊插圖、家具設計及製作、燈具設計、百貨公司櫥窗設計、室內裝潢、牆面美化、馬賽克壁畫、木質厚紙壁畫、織布蠟染等等，林天瑞是將顏水龍老師「藝術生活化，生活藝術化」理念真正付諸實踐的人。

除了巴西咖啡樂室、小園日本料理店之外，林天瑞參與的各式規劃設計工程，光高雄一地，就有：大光明舞廳、瑞城舞廳、桃源別館、雪莉舞廳、黑貓酒家、新西北旅社、花菱韓式料理、壽山早覺園、地下街仁愛公園、西子灣花園時鐘，以及許多大廈建築的外觀設計、色彩配置和內部裝潢等；其中，新西北旅社兩面四層樓高的巨型馬賽克畫（〈晝〉與〈夜〉），因重建而被拆除，殊為可惜。



不過，做為一個全方位的生活藝術家，林天瑞更大的貢獻，是將藝術的訊息和創作的快樂，傳播給身旁許許多多的親人、朋友、學生，和慕名而來的收藏家。家族中許多人就是因為他的影響，先後走上藝術學習之道。他的生命和藝術，就像落在地上的一粒麥子，已然結出許多子粒，豐盛美麗。一如他的好友何俊盛在告別式中，代表朋友致「慰詞」存唁家屬，所引用的《聖經》〈約翰福音〉的句子：

[上圖]
林天瑞在高醫病房為理卓喇嘛、多傑喇嘛速寫。

[下圖]
林天瑞於高醫住院期間，在病房內作畫。

一粒麥子，不落在地上死了，
仍是一粒麥子；
若落在地上死了，就變成許許多多子粒。

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

【林天瑞的空間設計作品繪圖】

位於高雄市河北路的新西北旅社

1965年新西北旅社外觀設計馬賽克圖案（仙人掌），林天瑞於現場親自施作情況。

林天瑞的小西美沙龍設計圖稿

《海翁臺語文學》採用林天瑞〈歸園〉一圖，做為第61期封面。

林天瑞1972年的花菱韓式料理店面設計圖

[左頁下圖]

林天瑞1973年的大光明舞廳設計圖

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

2002年，林天瑞（右）舉行歐洲寫生水彩展，於畫展現場親自導覽。

林天瑞的藝術成就，或許在美術史上稱不上「偉大」，但他的生命和作品，卻豐盛美好地代表著一個生長在時代變局中的典型臺灣人的樸實、認命、通情、達理，和勤奮、善良的特質。一如他畫筆下兩百號的巨作〈油菜花〉，一片金黃、耀眼奪目，充滿了溫馨的陽光和記憶。而美麗的林夫人侯惠瑛女士，正是在背後支持這位藝術家、為藝術家「卸下舞鞋」、終生為他寫生時撐傘、擦汗的「芭蕾麗娜」。

（本書圖版由林天瑞家屬提供，特此致謝。）

2004年正修科技大學藝術中心「南方的太陽：林天瑞紀念展」會場一景。

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

參考資料

- 《林天瑞七十回顧展》，臺中：臺灣省立美術館，1997。
- 《捐贈研究展：寫生手帖——林天瑞的藝術》，高雄：高雄市立美術館，1999。
- 《林天瑞紀念展》，臺北：臺北市立美術館，2003。
- 《南方的太陽：林天瑞紀念展》，高雄：正修科技大學藝術中心，2004。
- 《臺灣美術全集（28）：林天瑞》，臺北：藝術家出版社，2011。