

I • 在時代變革中 錘鍊心志

20世紀前半葉是臺灣藝術生態激變的年代。1895年之前，臺灣藝術乃是中國傳統書畫的延續與承襲，既缺乏公領域的提倡活動，更無來自官方的經濟奧援。割臺後，臺灣總督府早期在圖畫教育的推動及中後期的「官展」之創辦，雖是殖民政府的文化策略，卻也是促成臺灣藝術環境改善的重要因素。在時代的變局中，呂鐵州是少數歷經傳統書畫薰陶又能趁勢崛起的畫家。其一生雖短暫，但其努力不懈，發揮天分的奮鬥過程，誠為無畏艱困，勇於挑戰的典範性人物。

[右圖]
1934年或稍前（約35歲）的呂鐵州照片

[右頁圖]
呂鐵州 刺竹與麻雀（局部） 1942
設色、絹本 84.5×59.5cm×2

1916年，呂鐵州就讀臺灣總督府工業講習所的學生模樣。

「臺展」落敗是禍亦是福

1927年臺灣總督府策劃開辦「臺灣美術展覽會」（簡稱「臺展」）捧紅了年齡約二十歲的三少年——陳進（1907-1998）、郭雪湖（1908-2012）及林玉山（1907-2004）。而原本以民俗彩繪、文人山水畫屹立於北臺畫壇的呂鐵州，卻淪為落選者。

1928年，呂鐵州抱著破釜沉舟的決心遠赴京都習藝，隔年以〈梅〉一作奪得「臺展」的「特選」，不但洗刷前恥，更重新站回臺灣的畫壇。回顧這段入選與落選的歷史，我們不禁要問，在那關鍵的1927年前後，呂鐵州與三少年等後來都是叱吒於臺灣東洋畫壇的畫家，當年為何產生如此的成績落差？是天分有別？抑或際遇發展的異同使然？

在時代變革中領悟創作之新課題

1927年，是日本殖民政權正式將「現代化」日本畫及西洋畫引進

鄉原古統
臺灣山海屏風——北關怒潮
(12屏，局部) 1931
水墨、紙本 172.8×62cm×12
第5回臺展東洋畫部無鑑查
(藝術家資料室提供，此畫現藏於臺北市立美術館)

關鍵字

木下靜涯 (1889-1988)

木下靜涯，早年師事近代日本畫改革大師竹內栖鳳（1864-1942），乃屬於京都四條派系脈。1918年12月，木下與畫友前往印度阿姜達石窟觀摩壁畫，回程至臺灣訪友及聯展，之後定居於淡水達觀樓下方民宅。木下靜涯生性恬淡自如，專事創作，畫風兼具寫生與文人之趣，喜以淡水山嵐水波為創作題材。旅臺期間，曾擔任十六次官展審查委員。另外，他也參與「黑壺會」、「日本畫協會」、「梅檀社」等畫會活動。其藝業對臺灣東洋畫壇影響匪淺，故與鄉原古統被稱譽為「臺灣東洋畫導師」。

木下靜涯 春 1933 膠彩畫 第7回臺展東洋畫部
(藝術家資料室提供)

臺灣的重要年份。這一年，臺灣總督府透過官辦美展——「臺展」，將「現代化」的「新美術」以展覽會的機制，堂而皇之地引介進入臺灣。自此之後，學習西化的日本新美術，乃成為臺灣老、中、青輩藝術家都必須面對的新課題。

對早在1927年「臺展」開幕之前，即已渡日接受現代日本畫（「臺展」中稱之為「東洋畫」）教育的臺灣年輕畫家陳進及林玉山來說，以「寫生」為媒介，描繪生活中的人物、風景、花鳥，已是習慣性的創作方式。至於以自修方式接觸現代日本畫的郭雪湖，他對帶有「寫生」意味的花鳥、風景畫也並不陌生。「寫生觀」的持有，乃是他們三人雀屏中選，成為「東洋畫部」入選的臺籍僅有畫家之關鍵所在。誠如審查委員鄉原古統（1887-1965）及木下靜涯（1889-1988）在評審感言及回憶文字中提到，臺灣傳統繪畫與現代日本畫創作的技法、形式及風格兩相抵觸；而借鑒自西方

〔左上圖〕

1988年的11月，陳進（中）旅美返臺，郭雪湖（左）與林玉山前往探望。昔日的「臺展三少年」在六十一一年後合影留念。（藝術家資料室提供）

林玉山 大南門 1927
第1回臺展東洋畫部入選

關鍵字

蔡雪溪 (約1884或1893-?)

蔡雪溪，字榮寬，出生於臺北。幼嗜繪事，1910年從川田墨鳳習畫。1915年2月，漫遊江南，遍訪中國山川名勝。1917年11月歸來，畫藝精進，遂以丹青繪事為業。1920年自艋舺移居大稻埕太平町，並於永樂市場對面開設「雪溪畫館」。他與1920年代中期也在太平町活動的呂鐵州，同為臺灣北部知名的傳統畫家。「臺展三少年」之一的郭雪湖，於1923年考入「臺北州立臺北工業學校」就讀土木科。一年後，因志趣不合而退學，即在1925年進入「雪溪畫館」習藝。蔡氏作品曾入選第三、四屆「臺展」，及第四、五、六屆「府展」東洋畫部。晚期人物畫作如〈秦弄玉〉，約略可以看出他受海上畫派影響，因而畫中仕女之體態五官、衣飾褶紋及點景樹石，皆有任伯年(1840-1895)揉合民俗與工筆畫風之趣。

蔡雪溪 秦弄玉 甲辰 (1964)
彩墨、紙本

以寫生、寫實為基礎的藝術形態，才是新時代的繪畫語彙。據此，大約即可看出，三少年在際遇發展上，恰好搭上官展的列車，因而能在第一回「臺展」中嶄露頭角。呂鐵州與其他幾位對日本現代畫完全陌生的傳統畫家，如蔡雪溪(1884-c.1964)、潘春源(1891-1972)、蔡九五(1887-?)等，落敗乃是必然的結果。但擁有繪畫天分的呂鐵州，卻能從官展的挫敗中，領悟到唯有從頭學習新的創作語言，方能突破困境，實現更高的藝術理想。

榮耀歸於天分與努力

學成返臺後，呂鐵州陸續又以〈後庭〉、〈蓖麻與鬥雞〉、〈南國〉、〈蘇鐵〉等畫作，獲得官展「特選」或「臺展賞」的榮銜，並博得「臺展東洋畫寵兒」、「臺展泰

關鍵字

潘春源 (1891-1972)

潘春源十八歲(1909)時在臺南府城三官廟旁開設「春源畫室」，專替廟宇繪製壁畫或畫道釋神像。大約二十九歲時，曾隨呂璧松學習水墨畫。三十三歲至中國遊歷，並入汕頭集美美術學校研習水墨及肖像炭筆畫。三十七歲與林玉山、朱芾亭等臺南、嘉義畫家組成「春萌畫會」。潘春源入選「臺展」第二回至第六回的作品，皆屬客觀寫實之畫風。〈牛車〉(P.102下圖)以西洋畫透視、遠近、解剖分析之技法，細密地描繪黃牛、圓拱篷車及背景中的樹幹與枝葉。前景的牛隻，筋肉分明，毛髮纖細，銅眸炯炯，而揮動的牛尾，讓畫作更顯生動活潑。

臺南府城畫家潘春源
(潘春源家屬提供)

斗」及「臺展東洋畫壇麒麟兒」之美稱。

呂鐵州師承京都市立繪畫專門學校(簡稱京都繪專)老師福田平八郎的花鳥畫風，線條精準遒勁、色彩瑰麗和諧，繪畫題材則以臺灣本土亞熱帶花鳥、動物為主。

其花鳥畫於1930年代初、中期達於巔峰，所畫鬥雞、臺灣藍鵲、帝雉、鸞鷲、麻雀、錦葵、黃蜀葵、蓖麻、蘇鐵、蒲葵等，廣受大眾喜愛。1933年，呂鐵州開始嘗試寫實與寫意兼具的風景畫，以及帶有水墨趣味的花鳥畫作。可惜天嫉英才，晚期為病痛

[左上圖]

陳進 姿 1927
第1回臺展東洋畫部入選

呂鐵州 花鳥圖 1930s-42
彩墨、紙本 18.2×24.5cm

所苦，於1942年9月因心臟麻痺猝發而撒手人寰，享壽僅四十三歲。

呂鐵州，是臺灣第一代留日畫家中，與陳敬輝（1911-1968）同屬於「京都繪專圓山四條派」系脈的傳承者。其創作結合了靈逸生動的構思及淬鍊純熟的技藝，充分地表現出臺灣南國薰香穠豔的風土特色。回顧其一生，呂鐵州早年沉潛於傳統水墨；中期以靈動淬鍊的花鳥畫稱霸臺灣畫壇；壯年時期亟思轉型，倘若假以天年，當能蛻變出醇厚、寫意的新寫意畫風。

呂氏因為成名晚，病逝早，作品又多已散佚。本書透過其家屬所藏作品、寫生冊、草稿、照片、相關文獻圖片資料，以及私人收藏者和公立美術館、文化局典藏之珍品，希望能藉由傳記的書寫形式，對這位創作生命短暫但卻精采的畫家，作進一步更完整的回顧。

〔右頁圖〕
呂鐵州
松鶴圖（未完成，局部上色）
1930s-42 設色、絹本
75×45cm

