

三・天真樸素的街景

文藝批評家班雅明（Walter Benjamin）筆下於城市中生活的漫遊者，喜以冷冽之目光注視人生百態。葉火城曾遊歷歐亞各地，也愛畫城市街景。他雖鮮少進入後街巷弄的庶民世界，但也不愛畫觀光景點，而為街道上的建物與人物畫出具有在地風情的千姿百態。

[右頁圖]

葉火城 巴黎商店街（局部） 1975 油彩、畫布 45.5×53cm

[下圖]

葉火城慈善畫展時與畫友們合影。前排右起：葉火城、李石樵、呂鴻基（心臟病兒童基金會董事長）；後排右起：王水金、林錫堂、李育亭、林承炎。

■ 印象最深刻的作品

1979年《雄獅美術》月刊為慶祝發行一百期，策劃了一項專題，邀請百位藝術家談「印象最深刻的作品」，並於一百期與一百零一期刊出。葉火城也獲邀，而他所選的則是郁特里羅（Maurice Utrillo）的〈拉威寧街〉，且他還順帶提及多位鍾愛的藝術家：

如果要我舉出一位最喜愛的畫家，實在有困難。因為我喜歡的畫家不只一位，他們都有個人的長處及受崇拜的理由，馬諦斯、波納爾、勃拉克、畢卡索等我差不多同樣喜愛。馬諦斯理智的色彩處理大膽有效果，強調、省略都恰到好處，無懈可擊。波納爾不愧是一位色彩魔術師，在色彩方面來講，是我第一個喜歡的畫家。

因最近我到歐洲、東北亞、東南亞等地寫生旅行，受郁特里羅的影響比較深。郁特里羅畫了無數街景、道路、牆壁，雖然是寫生，但他的

技巧和靈性蓋過普通寫生的意義，可以說他畫的是他自己的夢幻。

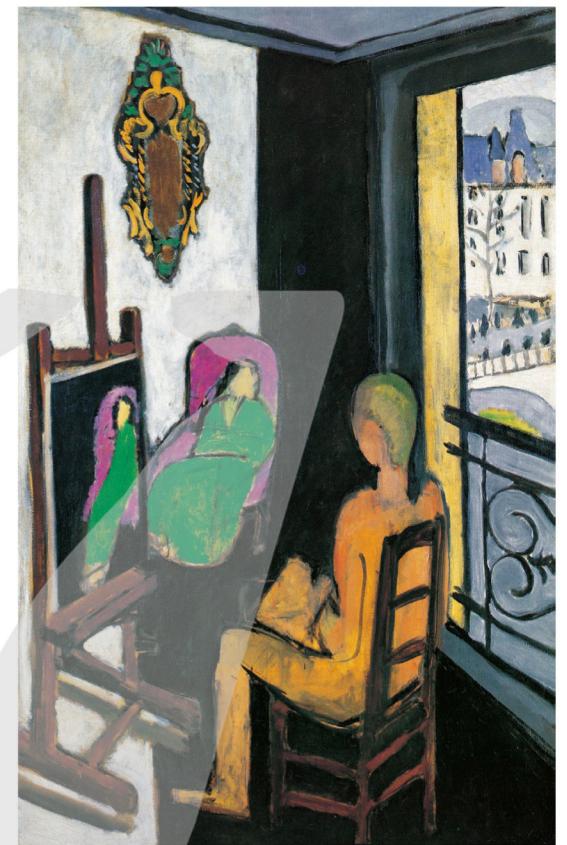
〈拉威寧街〉作於1911年，是郁特里羅作品中我喜歡的一件，強力的厚塗、完善的均衡、明暗的對比很適切，筆致豪邁，感受性極高，色彩處理奏出新鮮的調和美感，是天真樸素的好作品。

郁特里羅 拉威寧街 1911
油彩、畫布 53×65.1cm

基本上，若能得悉一位藝術家最喜愛的作品，或是其欣賞的風格流派與前驅者，我們便能以此為鎖鑰，理解他的創作立基之所在和自我期許之方向。葉火城這段話確實是一把很有價值的鎖鑰，使我們得以一窺他的藝術觀。首先，很有趣的是，其實葉火城不只指明他印象最深的作品，還提到馬諦斯（Henri Matisse）、波納爾（Pierre Bonnard）、勃拉克（Georges Braque）和畢卡索（Pablo Picasso）等四位喜歡的畫家，其中他更特別提及馬諦斯的用色「大膽有效果」，並讚譽波納爾是一位「色彩魔術師」，在用色方面，是他最喜歡的畫家，由此可見色彩的運用正是葉火城最重視的藝術表現要素。其次，葉火城最後才說出他印象最深的作品，即巴黎畫派中以街景畫聞名的郁特里羅的〈拉威寧街〉，並形容為「強力的厚塗、完善的均衡、明暗的對比很適切，色彩處理奏出新鮮的調和美感，是天真樸素的好作品」，足見葉火城最欣賞的乃是其中的色彩美感，以及油彩厚塗所產生的質感。

從這把「鎖鑰」我們可以知道，葉火城最看重的繪畫特質正是色彩的表現與油彩的肌理，而由此反觀他的作品，其中的用色與質感的呈現，確實可見其細心之經營。此外，葉火城會選擇這件〈拉威寧街〉，除了形式特質的表現之外，畫中的主題，即城市街道的景觀，應該也是讓他印象深刻的原因之一，因為街景畫亦是葉火城喜愛的題材，儘管他不像郁特里羅那樣專注於繪製城市街景。葉火城1927年入選第一回臺灣美術展覽會的作品〈豐原一角〉(P.19上圖)，畫的正是豐原的街景，其後在他的創作生涯當中，葉火城也畫了許多以街景為主題的作品，且不限於臺灣。尤其當他出國遊歷時，更常於各大城市寫生，留下不少街景畫作。

馬諦斯 畫室裡的畫家
1916 油彩、畫布
146.5×97cm
巴黎龐畢度中心典藏

亞洲城市街景

文藝批評家班雅明筆下於城市中生活的漫遊者（*flâneur*），喜以冷冽之目光注視人生百態。街道就像漫遊者的起居室，也是他觀察人群的最佳所在，因為街道不只是一個城市展現出現代化程度以及本地文化的櫥窗，同時也是當地人每日生活的日常空間。

葉火城曾遊歷歐亞各地，也愛畫城市街景。他雖鮮少進入後街巷弄的庶民世界，但也不愛畫觀光景點，而為街道上的建物與人物畫出具有在地風情的姿態。葉火城不像一般觀光客，只把目光焦點放在有名地標景物，反而對城市的現代風貌與街頭上往來的人群感到興趣，把這些景象畫下來，儘管他也不全然像是個漫遊者那般關注城市裡的日常生活與物質文明。

例如葉火城曾畫過一張題名為〈東京市街〉的作品，其中的景象就不是著名的地標景點，也不是日本的古典傳統建物，而是東京街頭尋常的一景。畫中的建築雖是西式樓房，但並非十分高聳的高樓大廈，所以也絕不是特別繁華的商業區，如新宿、銀座或池袋等有名的熱鬧地帶，不過也仍有日本現代城市的感覺。

亞洲地區的街景，葉火城還畫過新加坡，如〈新加坡小鎮〉(P.60)與〈新加坡中國街〉(P.61上圖)。在構圖上，兩件作品都是傾斜透視，從斜向的角度描繪街道。這種構圖方式一向為葉火城所偏愛，他早期的〈豐原一角〉(P.19上圖)就是類似的構圖（不過此畫的視角較高，故仍有些不同），而且還有許多不同年代的風景畫與街景畫也都有採用此類構圖法。相較於單點直向透視的畫法，此種構圖比較不會顯得單調呆板，而且能夠畫出街道上其中一面的街屋，使畫面更顯生動。

〈新加坡小鎮〉裡的街屋應是商店或小吃店，而且還有一些攤販，顯得頗有人氣的樣子。街道上的房屋雖為洋樓，但有一幢屋舍上有斜頂

葉火城 東京市街 1980
油畫 53×65.1cm

的樓閣，頗具東方風味，再加上遮雨棚的設置，總體上使人感到東洋與西洋相混和且有熱帶風情的南洋文化特質。其中的景觀雖有些現代化，但並非全然摩登先進以致失去在地特性，仍然保有東南亞的地方風情。

〈新加坡中國街〉則雖以「中國街」為名，但中國特質並不明顯，南洋景觀反倒較為突出，例如遮雨棚、木製百葉窗扇及在陽臺邊晾曬衣物等景象，都更像是在一般南洋城鎮，而未必特別像在唐人街等華人聚集地。此外，這件作品畫的是港口邊，此種港邊情景亦是葉火城經常取材的主題，在臺灣、在日本、在東南亞還有在歐洲，他都曾畫過。特別

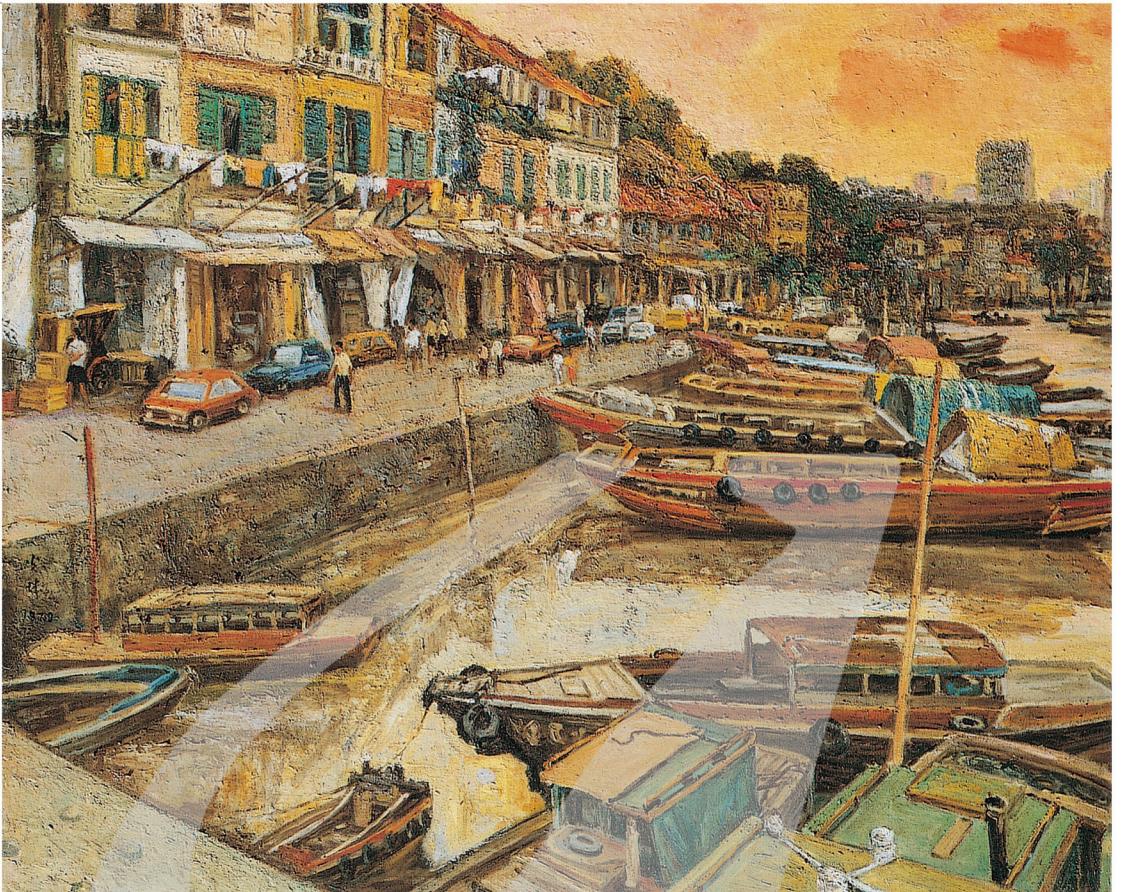
[右頁上圖]
葉火城 新加坡中國街
年代未詳 油畫
91×116.8cm

[右頁下圖]
葉火城 香港晨光 1981
油畫 80.3×100cm

是新加坡本就是城邦島國，臨海的港邊景觀自然也很有地方風味。畫面右方遠處隱約可見數棟高樓，其中一幢較近也較大，故稍微明顯，看起來像是公寓大樓，這也顯示新加坡的城市化的發展。

亞洲的港口，葉火城還畫過香港。〈香港晨光〉是以俯瞰的角度畫出港口中船隻進出的景象，對向遠方是一座山丘和透出晨曦的天空，近處則是港邊設施和許多棟臨海之高樓。這的確很符合一般所認識的香港大樓林立且海港繁忙的印象。類似俯瞰視角繪製的亞洲港口城市還有〈泰國廟〉(P.62)，這件作品當中前景廟宇的油彩肌理，以及後方港口

葉火城 新加坡小鎮 1979
油畫 72.5×91cm

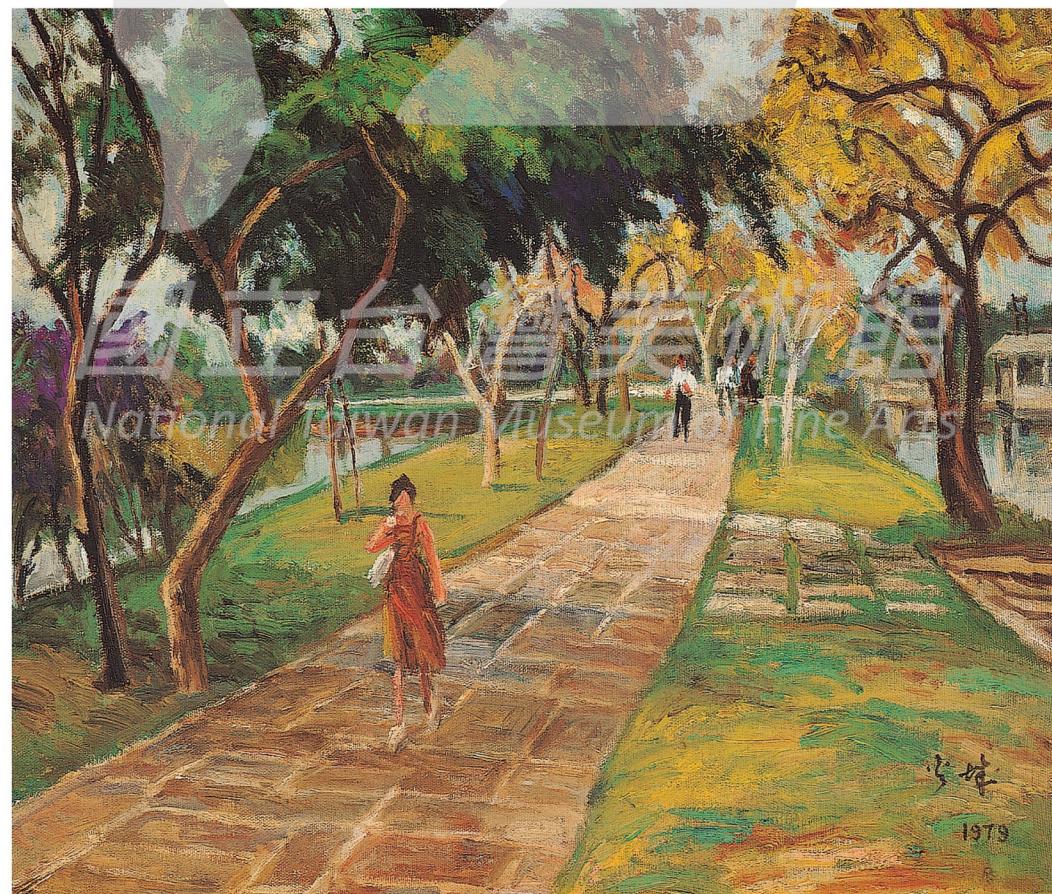
[右頁上圖]
葉火城 馬尼拉教堂（一）
1973 油畫 45.5×53cm

[右頁下圖]
葉火城 馬尼拉公園 1979
油畫 38×45.5cm

的黃綠色水面與天空大片近似鵝黃色的雲朵，都超越了單純寫生的表現，效果相當突出，的確是葉火城作品中的佳作。

除此之外，葉火城還到過菲律賓的首都馬尼拉，並畫過當地知名地標景點〈馬尼拉教堂（一）〉。這件作品雖然是他少數以觀光景點為題的作品，且採正面構圖，並無特殊之處，不過其中的椰子樹與殖民地樣式的建築，仍可見出當地的歷史與人文風情。在馬尼拉，葉火城也還畫了當地的公園〈馬尼拉公園〉，顯示他仍有注意到當地一般市民的日常休閒活動，而不是只用觀光客的目光巡遊該城。

葉火城 泰國廟 1983
油畫 80.3×100cm

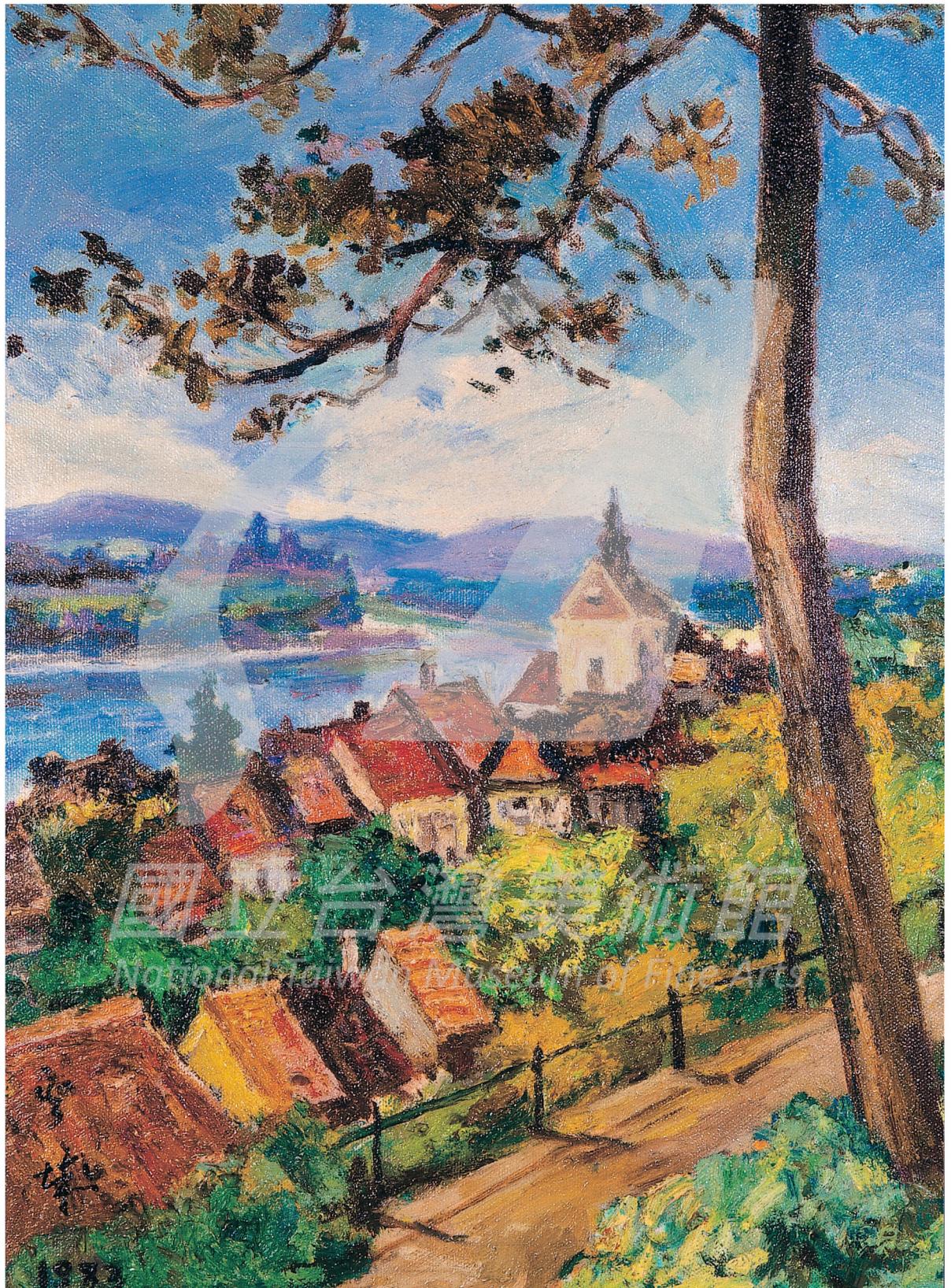

歐洲巡禮

[右頁圖]
葉火城 歐洲風景 1983
油畫 41×31.5cm

以前戒嚴時期，臺灣人民許多權利都受到限制，出國還得要申請許可。葉火城相對較幸運，因為教育工作的關係，葉火城曾數度奉派出國，但主要是前往日本，且負有考察美術教育或工業設計教育的任務。退休之後，他則有更多閒暇時間可從事遠程旅遊及寫生，因而留下許多歐洲城市與風景的畫作。這類作品有些是單純的風景畫，像是〈斯德哥

葉火城 斯德哥爾摩港口
1975 油畫 38×45.5cm

葉火城 坎城春色 1975
油畫 50×60.5cm

爾摩港口》就和〈香港晨光〉(P.61下圖)相仿，同樣是以俯瞰的角度畫下港口的情景與遠方的建築，不過這件作品的用色更為鮮明，如海面的普魯士藍、停泊的大船甲板的翠綠色，以及前景貨櫃車與轎車的鮮紅色，都讓景緻更為鮮活。

類似的俯瞰視角，〈歐洲風景〉(P.65)也有採用，只是畫面的主題不是港口，而是河邊的城鎮。這幅畫作的構圖也是運用傾斜透視，從斜向的角度描繪近景的山徑與河邊的屋舍。不過相較葉火城其他運用傾斜透視的作品，此畫的構圖更為複雜一些：S形蜿蜒的河道又將視覺導線引向左方，讓空間更有層次感，此外前景山徑旁的大樹，更使畫面增添變化。在用色方面，河對岸山丘的粉紫色與倒影，亦和樹木的草綠色與屋舍的紅色屋頂恰成對比，讓色彩更有變化。

〈坎城春色〉也是斜向構圖，不過視覺焦點較為集中，位於畫面中心作為主題的紅瓦樓房確實頗具蔚藍海岸風情，且兩旁的棕櫚樹更突

葉火城 北歐房屋 1975
油畫 45.5×53cm

顯出坎城的特色風貌。同樣是斜向構圖的還有〈北歐房屋〉，但較有小城鎮的地方風味，房屋本身雖看不出特殊風格，然而從較為陡斜以防積雪的屋頂仍可推斷此地應該是在歐洲北方。附帶一提，畫中看板的「Kundepark」（顧客停車場）是德語和北歐諸國之北日耳曼語一系當中都有的詞彙，故可更加確定是在德語系或北歐國家。

〈北歐房屋〉描繪的不是觀光景點或有特殊風情的景觀，但反而更有一般歐洲城鎮的日常生活感。這是葉火城歐遊寫生創作格外耐人尋味之處。除此之外，〈歐洲鄉景〉(P.68)與〈露天咖啡店〉(P.69)兩件作品也同樣很有歐洲市鎮的生活氛圍。這兩件作品也都有採用斜向構圖，不過〈歐洲鄉景〉看來又更近似之字形構圖，因為後方尚有一排白色的街屋，以及許多往來人群和車輛，讓構圖更有變化。雖然此件畫作在用色

上，樹木及分隔車道與人行道的安全島上的草皮的綠色格外顯眼，但右方人行道路面的粉紫色和近景路上一名女性的深紫色衣著，更增添色彩的變化，且亦十分調和。畫中沿著人行道擺放的咖啡座桌椅，的確很有歐式生活風情。至於〈露天咖啡店〉的標題雖無特別指明是在何處，但左方牆面上的店名是義大利文，故應該可推論是在義大利所繪。這種在街邊撐著陽傘的咖啡座，不只在義大利，在歐洲各地都尋常可見，成為歐洲城鎮日常景觀的一部分。而且畫中街屋牆面的質感，也很有歷史感，在葉火城的油彩肌理表現力之下，更添其滄桑魅力。

在義大利羅馬，葉火城也有留下寫生創作，〈羅馬古城〉(P.70)就是一例。此畫中古城牆面的土黃色，以及部分的深褐色與綠色，更增添此

葉火城 歐洲鄉景 1978
油畫 72.5×91cm

古城遺跡之歲月演化質感。不過，葉火城不是只見畫意式（picturesque）的古味或觀光客必遊之古蹟景點，〈羅馬新綠〉(P.71)就畫出羅馬的尋常街道與普通民房。標題的「新綠」與占據畫面大半的樹木蒼翠綠葉，也顯示了羅馬不是只有古代遺址和近代所建的屋舍，大自然仍保有一定的餘裕。其實歐洲的城市規劃，公園的花木或街道旁的樹蔭都是舉目可見，想必這也是吸引葉火城之處。自然與人文之和諧共處，方為一個城市的魅力能長存之所在。

當然，歐洲也有專為觀光遊覽所造之設施，如葉火城也畫過〈雍富

葉火城 露天咖啡店
年代未詳 油畫
72.7×90.9cm

葉火城 羅馬古城 1976
油畫 72.7×90.9cm

勞山登山鐵道》(P.73上圖)，雍富勞山登山鐵道就是現今通常所譯之「少女峰登山鐵道」（Jungfraubahn）。原文是德語，標題是音譯。少女峰登山鐵道位於瑞士，葉火城所繪之地點應是登山鐵道起點所在之市鎮格林德瓦（Grindelwald），但他沒有畫火車到站之情景，卻以斜向構圖畫出城鎮之景觀與遠方積雪之山峰，讓人得以更聚焦於此山城之美和山景之壯闊。

不過，葉火城似乎還是更喜歡帶有歷史風味的歐洲景觀，且不限只運用斜向構圖。像是〈古堡之門〉(P.72)就是用縱向構圖，但其透視並不特別深遠，反而把觀者之視覺重點聚焦於古堡之拱門，特別是門邊的牆面。此牆面乍看雖只是白色，但仔細觀之，白色顏料之下仍有淺褐色、淡紫色與淺藍色隱約透出，而有豐富之質感與色彩的表現，半掩之雕花鐵門和門後綠意盎然的景象，更添多層次之空間感，中間掛著的紅色鐵鎖亦是極具視覺趣味之點景。另一件〈古堡（一）〉(P.73左下圖)，其牆面之豐厚質感亦另有一番風味。另一件〈歐洲風景——古巷〉(P.73右下圖)雖

葉火城 羅馬新緣 1976
油畫 31×41cm

看不出景象所在，但其中近景之石材牆面與遠方高聳之城堡，都很有歐式風情。葉火城喜歡畫岩石，並為人所稱道，而歐洲古堡的建材大多以石頭為主，故很適合他一展畫技，且顯出歐洲之人文歷史風貌。

至於花都巴黎，葉火城也曾造訪。〈塞納河畔〉(P.74)，如標題所示，即是在貫穿巴黎的塞納河旁所畫，河面上還有汽艇。不過這件作品真正的視覺重點，應該還是河畔那幢立面寬闊、中央有座塔樓和馬薩式屋頂（Mansard roof）的建築物。作品標題雖然沒有寫明，但從建築外觀來看，仍可判定是巴黎市政廳（Hôtel de Ville），儘管葉火城把屋頂畫成偏紫色，實景其實為黑灰色。再加上河上的阿爾科萊橋（Pont d'Arcole）的拱形造形，更可確定取景所在。在巴黎諸多景點當中，市政廳對一般觀光客而言並不特別知名，但建築本身也是歷史建物，故仍有可觀之處。葉火城選擇以市政廳入畫，並從河畔取景，仍可看出他獨到的眼光。

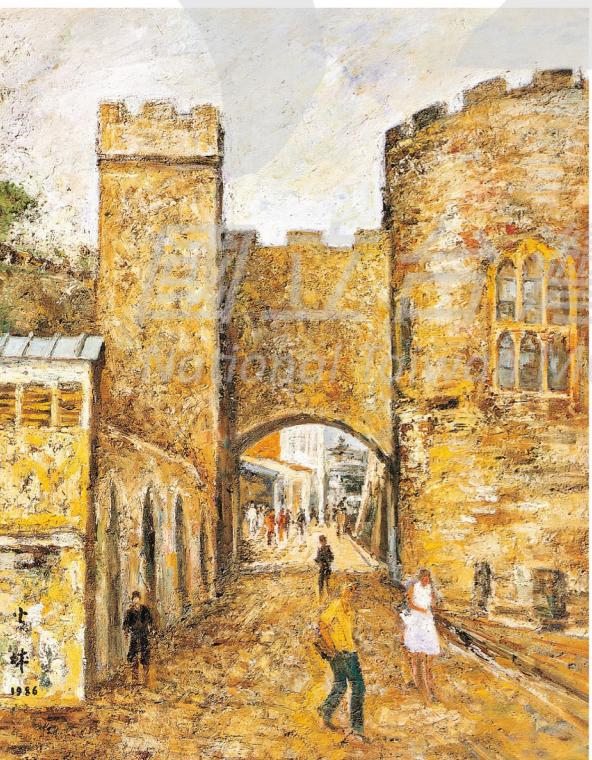
古堡之門 1983 油畫 90.9×72.2cm

[右頁上圖] 葉火城 雍富勞山登山鐵道 1976 油畫 41×53cm

[右頁左下圖] 葉火城 古堡（一）1986 油畫 90.9×72.7cm

[右頁右下圖] 葉火城 歐洲風景——古巷 1987 油畫 90.9×72.7cm

水都威尼斯

與葉火城同一世代的臺灣前輩藝術家，如有機會出國旅遊，特別是若能前往歐洲，則往往喜愛以之入畫。其中像是晚葉火城六年出世的張義雄（1914–2016），甚且更於1980年移居心目中的藝術之都巴黎，而常常以歐洲名城為創作題材。張義雄因晚年居住在巴黎，故當然創作許多以花都之景象和人物為主題的作品。很有趣的是，除了巴黎之外，張義

雄畫過最多的歐洲城市應該就是威尼斯，而葉火城也畫了很多張威尼斯風景畫。聞名於世的水都威尼斯，不只建築物建於水邊且運河渠道滿布全城，景觀奇特，其歷史與文化背景也別具特色，也難怪藝術家喜愛以之入畫。

葉火城畫威尼斯，雖然也有著名景點，如〈威尼斯大橋〉，即遊客必往之著名石橋里亞托橋（Ponte di Rialto），但除此之外，他並不特別愛畫威尼斯最有代表性的景點，即被拿破崙稱譽為世界的客廳的聖馬可廣場（Piazza San Marco），或是廣場上的聖馬可大教堂（Basilica Cattedrale

葉火城 塞納河畔 1976
油畫 50×60.5cm

葉火城 威尼斯大橋 1983
油畫 91×116.5cm

[右頁上圖]

葉火城 威尼斯 1975
油畫 53×65.1cm

[右頁下圖]

葉火城 威尼斯運河畔
1984 油畫 24×33cm

葉火城 水都夜景 1984
油畫 尺寸未詳

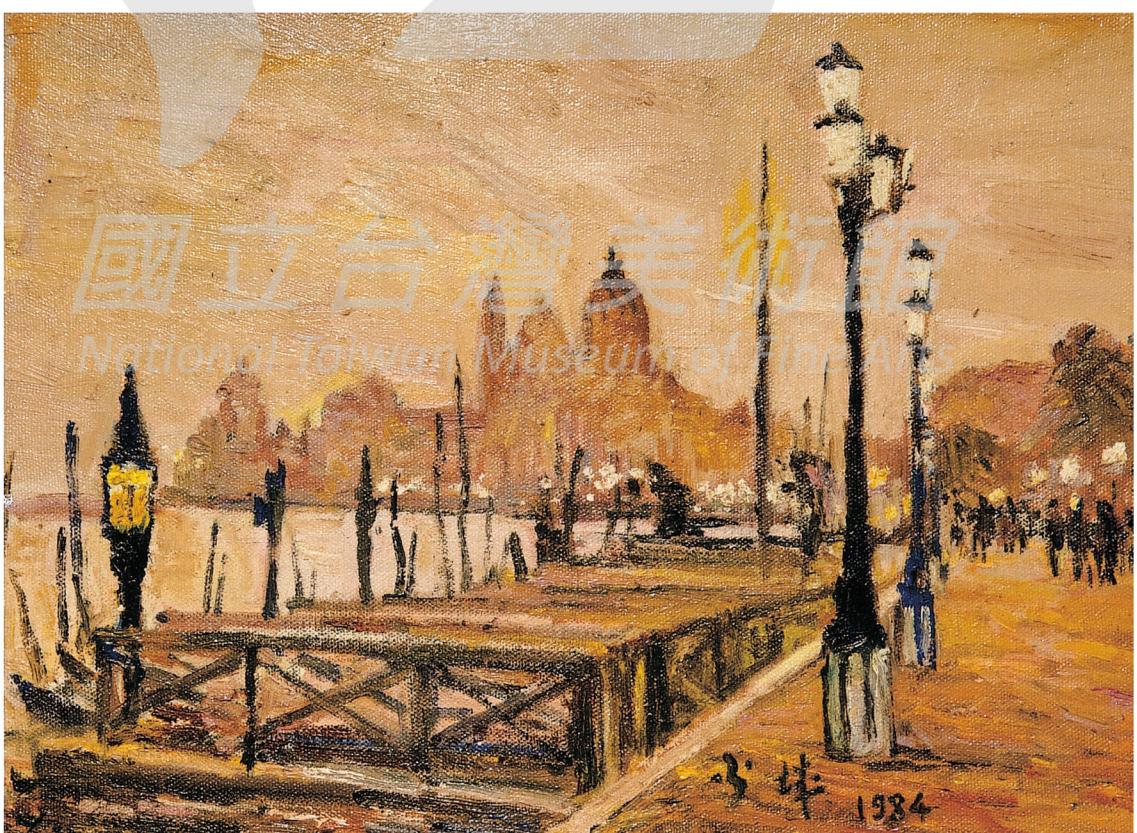

Patriarcale di San Marco) 和聖馬可鐘樓 (Campanile di San Marco)，以及周邊的總督宮 (Palazzo Ducale)，反而畫在此廣場對面的聖喬治馬焦雷島 (San Giorgio Maggiore)，以及島上由知名建築師帕拉迪歐 (Andrea Palladio) 所建之教堂。像是〈威尼斯〉就是一例，〈威尼斯運河畔〉也是在斯拉夫人堤岸 (Riva degli Schiavoni) 上，面向聖喬治馬焦雷島所繪。

威尼斯運河上的貢多拉小船是該地一大風景特色。

此外，由〈水都夜景〉中大運河 (Canal Grande) 對岸之建物的輪廓所見，我們可知畫中遠景也是聖喬治馬焦雷島與教堂。至於近景部分，更有威尼斯特殊造形之街燈與此地獨有的貢多

拉 (Gondola) 小船，充分展現出水都迷人的魅力。較特別的是，此作品嘗試以夜景入畫，且筆觸相對較為粗獷豪邁，這在葉火城的創作中並不多見。對岸景象的輪廓線有點模糊，確實頗有夜色迷濛之感，天空則以較淺的銘黃色畫出月光，並映射於運河上，整體色調十分和諧，但前景又用上稍微明亮的藍色與些許的綠色，使色

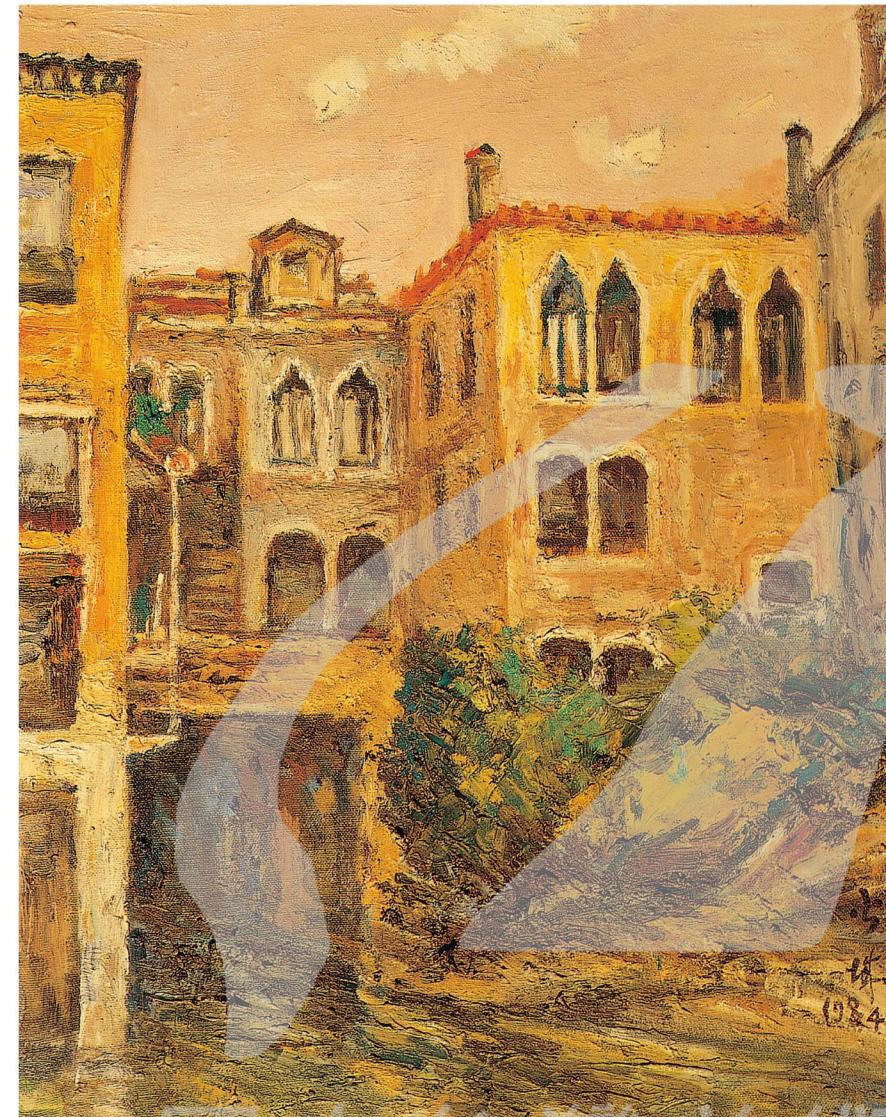
彩表現較為活潑，不致凝滯，再加上靈動的筆觸，更將堤岸邊波濤起伏的動感，呈現得淋漓盡致。夜裡的威尼斯一樣美麗，更少了喧囂，讓人可靜心觀賞月色與水波交響的美感。此畫應是葉火城較為隨心盡情之創作，其中用色與筆觸的生動活力，自有其引人注目之處，且與水都特有的夜景美感相互融合，的確是一件值得細品的佳作。

或許是威尼斯之美格外能引發藝術家的靈感，葉火城不只以其創作當作見證紀錄，且使他想要嘗試不一樣的構圖與用色方式。除了〈水都夜景〉(P.76上圖)，〈威尼斯小巷〉當中的土堆與樹叢的色彩和質感肌理，也有豐富的表現，上方天空的淺淡粉紅色亦很特別，且與建築物的紅瓦與牆面的土黃色十分融洽。

對於威尼斯特有的交通方式，葉火城的〈威尼斯運河〉即畫出如一般城市中的公車一般的公共汽船，但其中仍有手划之小船，表示威尼斯傳統與現代共存的景象。至於〈水都高廈〉，畫面前景則有貢多拉小船停泊，河岸邊的「高廈」也很有在地特色。威尼斯由於是建立在潟湖上的城市，其「高廈」基本上不可能和尋常城市中的高樓或大廈等高，由於先天地理的限制，城中樓房能建成如此高度已屬難得，由此可見當初經濟之繁盛。威尼斯共和國在春秋鼎盛之時，不僅曾孕育出提香等威尼斯畫派的畫家，其城市本身就是悠遠迷人的藝術品，難怪眾多藝術家都

[左圖]
葉火城 威尼斯運河 1983
油彩、畫布 91×116.8cm

[右圖]
葉火城 水都高廈 1975
油彩、畫布 80×100cm

葉火城 威尼斯小巷 1984
油彩、畫布 45.5×37.9cm

於此流連忘返，留下許多美麗的畫作。

從這些葉火城於歐亞各地遊覽寫生的作品來看，他不只將私心喜愛的郁特里羅的用色風格與構圖方式融會貫通，且充分捕捉到各個城市的獨特美感與生活風貌，呈現於畫面之中。雖然他未必真的深入漫遊到城市底層，庶民所生活的街角巷弄，但其作品中仍有一定的日常生活感，絕非觀光客旅遊景點的圖繪紀錄而已。並且其油彩肌理所經營出的豐富質感，也的確有新鮮的調和美感，更是天真樸素的好作品，就像他所稱譽之郁特里羅的風範。