

五・本土的人與物

葉火城不只熱愛本土的風景，他對臺灣在地的人事物亦有敏銳的觀察力。他的作品也有對生活的寫實紀錄，以及對物象之美的永恆刻劃。

[右頁圖]
葉火城 蘭花（局部） 1978 油畫 33×24cm

[下圖]
1966年，葉火城（前立者）參加明志工專北海岸旅遊。

早期人物肖像畫

葉火城雖以風景畫聞名，但他早年也畫過一些人物肖像畫，此外他亦有創作不少以靜物和花卉為題材的作品。因此，葉火城不只熱愛本土的風景，他對臺灣在地的人事物亦有敏銳的觀察力。他的作品也有對生活的寫實紀錄，以及對物象之美的永恆刻劃。

葉火城的肖像畫多為早期創作，例如他二十七歲時所畫的〈妹〉是入選1934年第八回臺灣美術展覽會的作品。此畫是以坐姿人物為主題，背景很單純並無任何裝飾，只是素面的牆壁，相較後來葉火城作品中常見的厚實肌理，這件作品並不特別強調油彩的質感表現。不過若仔細觀察，以牆角為界，左邊的牆面向光故為亮黃色，右邊的牆面則背光為暗棕色，然而人物身上和臉上的光線恰好相反，左側較暗而右側較亮，採光方式相當特別。這種採光方式並非不合理，因為有可能現場照射人物的光線的方向本就與背景不同，也或許葉火城有意如此布置，刻意營造前後光源不一的景象。

更重要的是，如此一來，人物便可與背景有所區隔，因為人體的亮部可在背景的暗部之前，相對地人體的暗部則會在背景亮部之前，讓前後層次

更加分明。這雖然只是個小細節，但亦可看出葉火城對形式的布局，並非漫不經心，即使在簡單的情景中，仍有相當的思索與規劃。再加上人物上衣的綠色和裙子的藍色，也跟背景的黃色和棕色有所對比，讓人物更顯突出。這些形式的考量與呈現出的效果，或許也是此作能夠入選臺展的原因之一。

至於稍後幾年的〈R先生〉，畫中的背景則較為複雜一些，油彩的肌理也更為厚實，甚至臉部的顏色亦混和了黃色、紅棕色與綠色，更有立體感。主題人物R先生身著白色西裝，但也加入了些許黃色，並以較粗大的筆觸表現衣著的皺褶之處，或用較深暗的土黃色與灰綠色來呈現，而藍色領帶的彩度也頗為顯眼。相對之下，〈妹〉的著色近乎平塗，衣服皺褶也較生硬，〈R先生〉的色彩則更多一些，也更著重肌理質感的表現，顯示出葉火城成熟期的畫風。在背景部分，紅木的桌面、白底藍紋的陶瓷器，以及黃綠色的掛軸，都使畫面更為生動，且呈顯出R先生的生活品味。

1952年的〈方小姐〉(P125)當中的筆觸則更為靈活，與畫中人的衣著的布料質感和皺褶表現融合一致，且有巧妙的色彩對比。粉紅色的洋裝之上，有白色的亮部，但暗部或皺褶之處不是僅加深顏色或酌減明度而已，更用上彩度並不低的綠色，效果相當特別，且人物身上的綠色又與背景書櫃、書本與座椅的綠色相呼應，但這些綠色又都有不同的深淺變

葉火城 妹 1934 油畫
100×80cm 第8屆臺展入選

葉火城 R先生 1946 油畫
89.3×71.2cm

[左圖]
葉火城 方小姐 1952
油彩、畫布 91×73cm

化，在色調上確實有相當細緻微妙的效果。書櫃裡的書籍應該不僅是裝飾性的背景，而是暗示主題人物方小姐喜好閱讀的興趣。她的面容與神情，透過葉火城的畫筆，也顯現出脫俗的氣質，且跟整體景緻的文藝氣息相襯。

1958年，葉火城為其夫人張逸女士畫過一張肖像，但在此之後，他便很少再畫肖像畫。這張〈張逸肖像〉的筆觸雖相對較為平實，但右方背景紅雨傘皺褶的處理亦相當簡潔且有立體感。在色彩方面，張逸的藍色外衣的高彩度亦很醒目且特別，讓整幅畫作生色不少。在1958年之前，葉火城也畫過一幅〈小妹妹〉(P.127)，其中人物紅色的裙裝、藍白色的上衣和深藍色的折疊木椅，色彩與肌理也有不錯的表現，右下方籃編籃子裡盛裝的水果與背景植物的多彩效果，雖吸引了觀者之視線，但不至於過分搶眼而能烘托人物。

至於一般經歷過學院養成教育的畫家，常畫人體繪畫，如裸體寫生

[左圖]
葉火城
張逸肖像（葉火城夫人）
1958 油畫 90.9×72.2cm

[右圖]
葉火城 裸女 早期作品
油畫 65×53cm

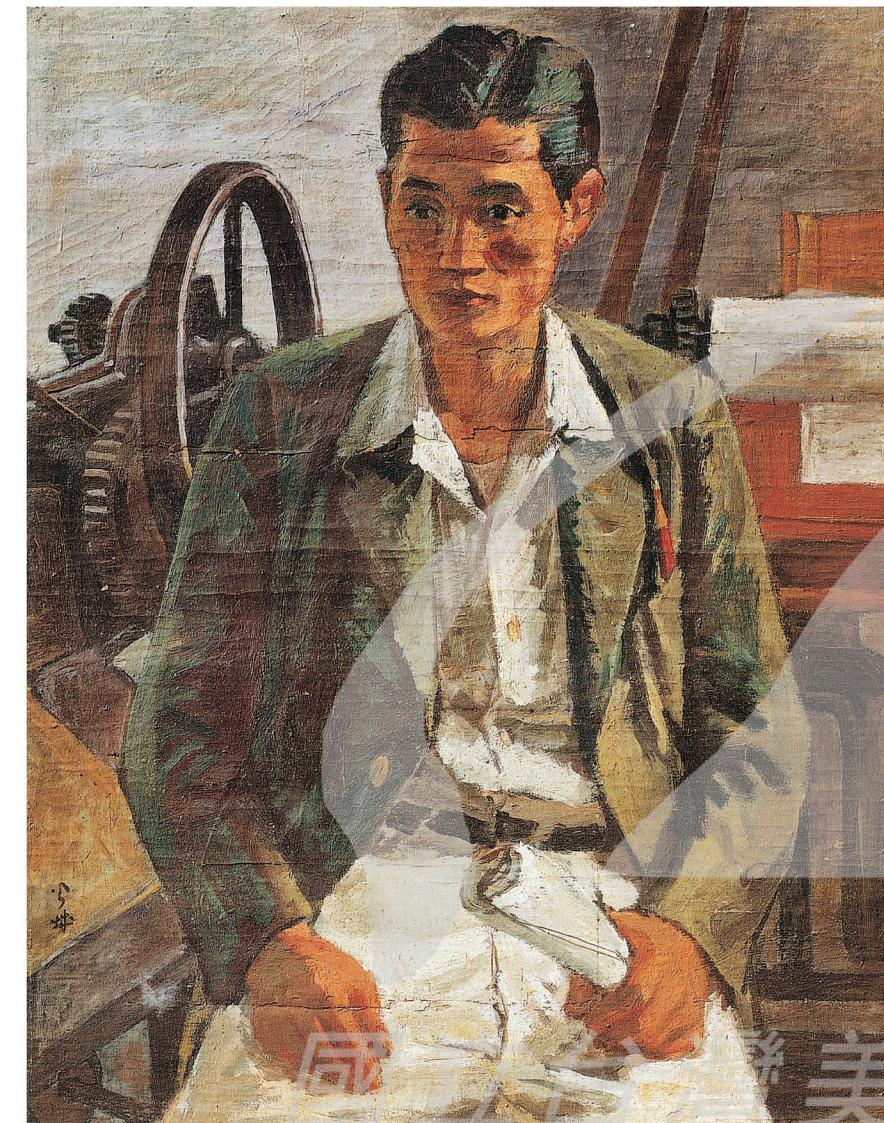

[右頁圖]
葉火城 小妹妹 1947
油彩畫布 90.9×72.7cm
臺北市立美術館典藏

或裸女畫，葉火城當然也有畫過，只是流傳下來的作品並不多，不過還是有其特色。〈裸女〉(P.124右圖)這件年代不詳的早期作品，畫的是坐姿單腳屈膝的女子，身體的膚色甚且大膽用上綠色，背景則介於暗紅色與深棕色之間，右上方垂下的窗簾或帘布為白色，以黑色與深藍色表現皺褶。用色或許受到野獸派的啟發，不過人體造形則又似乎帶有20世紀初新古典主義的量塊感表現，是一件很特別的作品。另一幅繪於1982年的〈裸女〉，是葉火城晚期少見的人物畫，身體的用色較為樸素，不過後方的背景則有較豐富的顏色，油彩的肌理亦有厚實的質感。

葉火城 裸女 1982 油畫
60.5×72.5cm

葉火城 C廠長（張炳南）
1948 油畫 90.9×72.2cm

National Taiwan Museum of Fine Arts

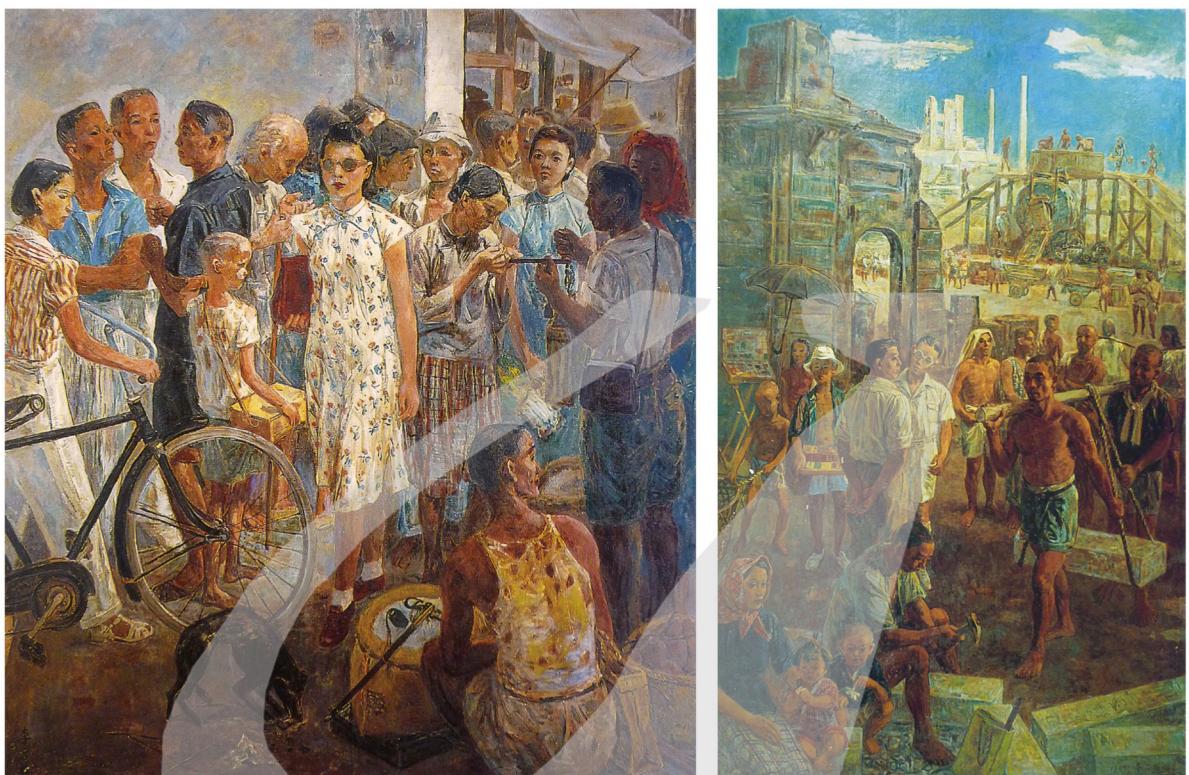
葉火城早年的人物畫，真正較特別的應該是那些能表現出被畫者之職業身分的作品，例如〈工友之像〉和〈C廠長〉，因為透過畫中人物的姿態、衣著、手持物品、背景的景象，乃至神情氣質，便能使觀者推測其職業或工作內容，即使沒有參照標題。〈工友之像〉畫的是一名工友身著背心，脖子圍著毛巾，手持遮陽鴨舌帽，打赤腳坐在竹製小板凳上歇息的情景，一看即知是一名體力勞動工作者。〈C廠長〉則是穿著

[左頁圖]
葉火城 工友之像 1947
油畫 91×72.5cm

較輕便的西裝，手握一捲圖紙，背景為齒輪與轉軸外顯的機器，可見他應是工廠中負責調度的工程師或管理人員（故身穿西服且手握圖紙）。

另外還有〈捲菸姊妹〉不僅畫出人物的職業，更呈現出她們工作時的樣態，這是葉火城畢生創作中少見具有社會寫實意義的作品。兩位女士的衣著不僅反映出時代感，且各有特色，一為方塊面另一則是直條紋，顏色也不太相同。這件作品雖然沒有標示年代，但從服裝樣式及手工捲菸的加工方式看來，應該是日治時期或戰後初期的創作。這兩位女性勞動者專注於工作的神情，亦可看出臺灣女性勤勉的性格，以及對社會經濟的貢獻。

葉火城 捲菸姊妹 早期作品
油畫 72.5×91cm

[左圖]
李石樵 市場口 1945
油彩、畫布 149×148cm
第1屆省展參展

[右圖]
李石樵 建設 1947
油彩、畫布 261×162cm

葉火城的好友李石樵在戰後初期曾畫過一系列反映時代性的現實主義畫作，例如呈現出二二八事件前貧富差距的社會矛盾的〈市場口〉（1945），以及期望社會能再度整合的〈建設〉（1947）。只可惜，在戒嚴時期的高壓統治下，這種社會寫實的創作路線只得戛然而止。至於葉火城是否受到李石樵的影響或啟發，由於沒有明確的證據，故無法推斷，但葉火城應該有看過李石樵那兩件作品，因為都曾於省展出過，且兩人交誼深厚，因此葉火城的〈捲菸姊妹〉若是受到李石樵的啟發，此種可能性亦不能完全排除。或者，也有可能葉火城身在同樣的社會氛圍下，因而創作這幅跳脫學院傳統，轉向面對社會生活的實際景象的作品。雖然此作並未特別尖銳地表現出社會問題，只是直接描繪勞動者，畫出她們辛勤投入生產的情景，但至少讓藝術與社會現實產生連結，且為一個時代留下圖像紀錄，為無名的勞動者留下尊嚴的身影。

植物與花卉

葉火城喜愛畫自然景色，但他也不時會畫一些生活周遭常見的植物與花卉，例如入選1941年第四回府展的〈葡萄棚〉畫的就是花房中的一景，以及其中的盆栽觀葉植物。隔年同樣亦獲選入府展的〈天窗下〉(P.22下圖)，也是一樣的地方，類似的取景角度，只是多了一位坐在藤椅上的女士。一般而言，花房中的植物固然來自於自然，但其種植方式則已人工化，甚至被置入花盆，成為美化室內景象的盆栽，像是〈葡萄棚〉

畫中就有數盆盆栽置於桌面，另有一盆懸吊於棚架上。〈葡萄棚〉的畫面可說是綠意盎然，且有各種層次的綠色，如每盆盆栽的綠葉就各有不同色彩，由棚架垂下的葡萄藤，不僅葉面和葉背的色彩深淺有別，且隨著位置與受光面的差別，幾乎每片葡萄葉的色澤都略有差異，可見葉火城賦色之用心。另外，葡萄也是常見於中臺灣的農產品，其他地區較少見，故此畫亦呈現出地方之風情。

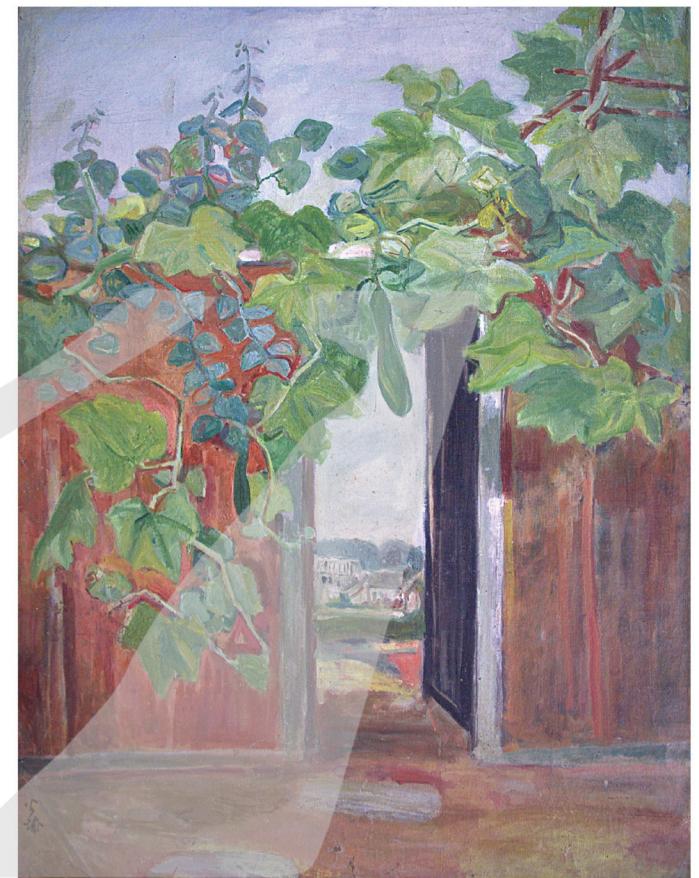
此外葉火城也畫過一張〈菜瓜棚下〉，主題是臺灣常見的農作物菜瓜（絲瓜），在棚架和圍牆上蔓生

的情景。絲瓜是臺灣本土料理常出現的一種瓜果類蔬菜，可蒸煮炒食或煮湯，而且乾枯後的絲瓜囊亦可作為洗滌之用品，因此在國內被廣泛種植。此幅畫中絲瓜的果實、藤蔓與葉子雖皆為綠色，但各有不同彩度或明度，且在牆面的朱紅或暗紅色的襯托下，更顯生機盎然。圍牆的門扉打開著，呈現出深遠的空間感，更使構圖增添層次變化。整幅畫作亦很有臺灣鄉土風味。

至於花卉類的畫作，葉火城似乎較偏愛畫蘭花，且多為洋蘭。洋蘭不論花形或花色，都很醒目且討喜，故為國人所好。近年來由於蘭花之栽植技術的進步與貿易出口，臺灣也被譽為蘭花王國。葉火城畫蘭花，不只著重於花朵色彩的表現，構圖也很細心經營，尤其畫面背景更不僅只是單純的襯托而已，油彩肌理效果的表現也很用心，少見只以平塗著色，例如葉火城早期的〈蘭花〉(P.134上圖)，畫中桌面的橄欖綠就很特別，後方灰色和白色的牆面之下，底面亦透出多重色彩，使肌理顯得豐厚不單薄。不過，1954年的〈蘭花〉(P.135上圖)的構圖則較為特殊，以較近距離的方式描繪被譽為蘭花之王的嘉德麗雅蘭，甚至沒有畫出底部與花盆，只見活潑的筆觸所呈顯之盛開的花朵；1988年的〈蘭花（一）〉(P.136左上圖)，則有畫出整株嘉德麗雅蘭的樣貌。晚年的葉火城於1990年八十三歲之時，也畫過數張嘉德麗雅蘭與蝴蝶蘭的作品，足見他對此類題材的喜愛。

除了蘭花，葉火城也不時會畫一些臺灣常見的花卉，例如玫瑰花、百合花與康乃馨。像是玫瑰花就至少曾於1980年、1985年、1987年和1989

葉火城 葡萄棚 1940
油彩、畫布 91×72.5cm
第4屆府展入選
臺北市立美術館典藏

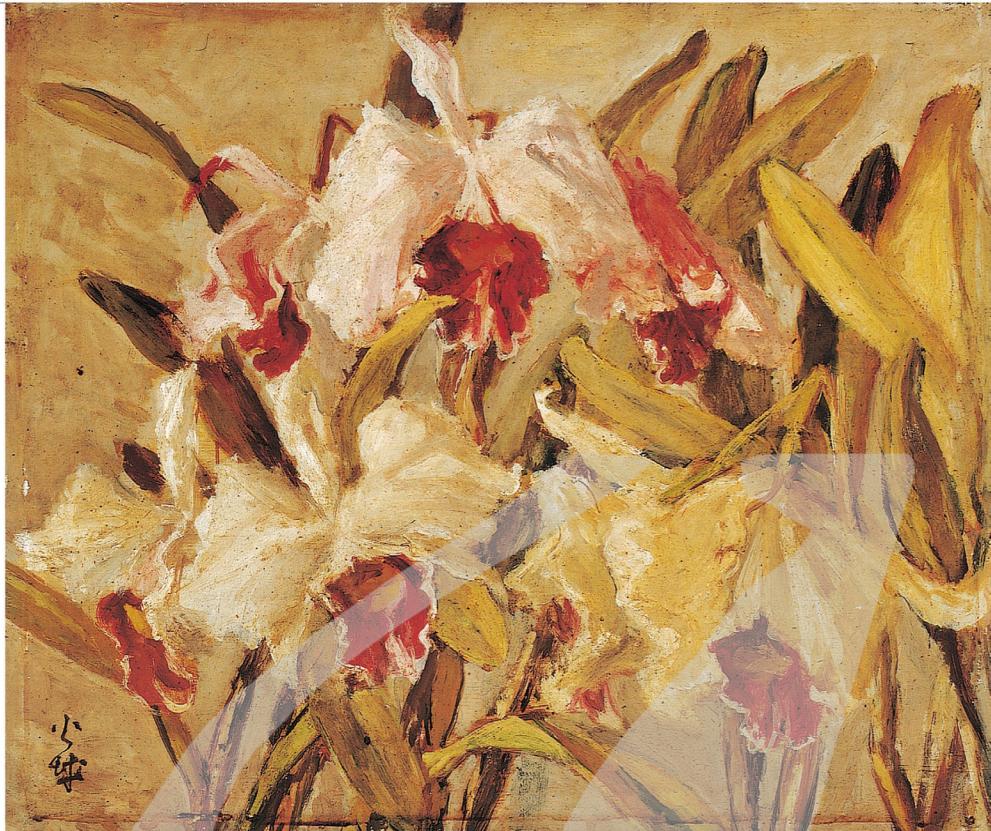
葉火城 菜瓜棚下 1947
油畫 91×72.5cm

年畫過，百合花則在1984年和1989年畫過，康乃馨則有1988年一件。

這些作品不僅用色雅緻，有些亦可見葉火城一貫對於肌理的細緻表現，例如1985年的〈玫瑰〉(P.137右下圖)的厚實油彩，不只呈現出花朵本身的豔麗與複瓣的層次感，背景雖厚塗卻不厚重，且融合多樣而調和的色彩，使作品的美不是只源於主題花卉，而得以提升至更高雅的境地。〈康乃馨〉(P.137左下圖)的豐富肌理亦是如此，且背景的灰藍色當中還透出淺黃、暗紫與灰白等不同顏色，更讓此作顯得分外別緻且耐看。

至於兩件〈百合花〉(P.136下圖、P.138)，雖未特別經營油彩肌理，但以臺灣固有種的臺灣百合 (*Lilium formosanum*) 為主題，更具本土特色。臺灣百合由於花冠呈現六角形喇叭狀，故民間也俗稱喇叭花，此外因為其適應性強，可生長在差異大的生態環境之特性，故亦別稱野百合，甚至被視為臺灣的象徵，因而1990年臺灣學運就以臺灣百合為代表圖像，而被稱為「野百合學運」。前輩藝術家陳澄波的學生歐陽文，曾於白色恐怖時期被監禁於綠島，獲釋後亦常以臺灣百合為自由之象徵繪製多幅畫作。葉火城的臺灣百合畫作，雖未必具有政治意涵，但他以臺灣本土特有之代表性花卉

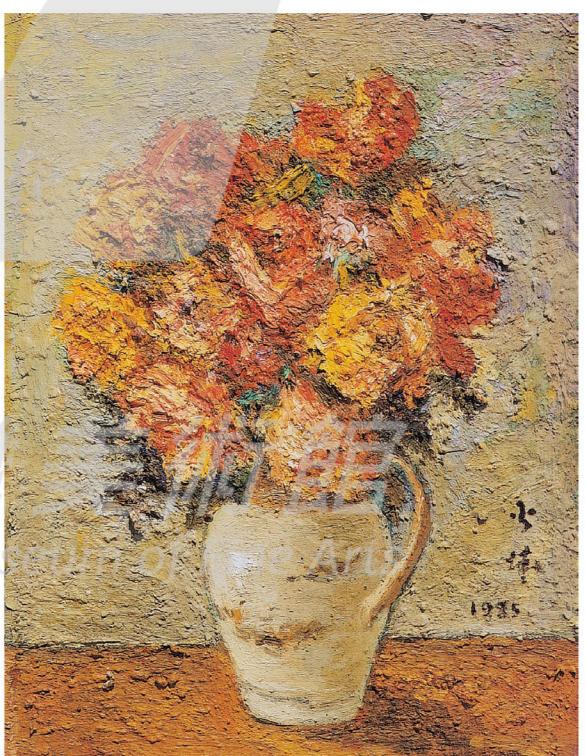
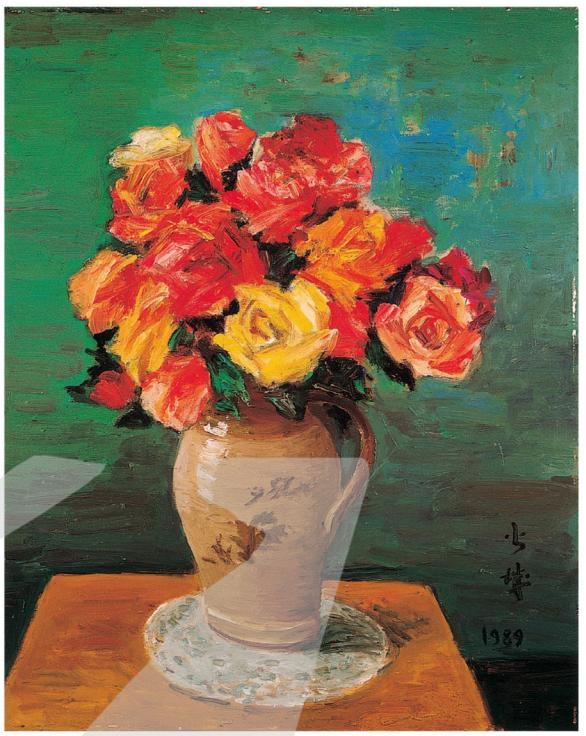
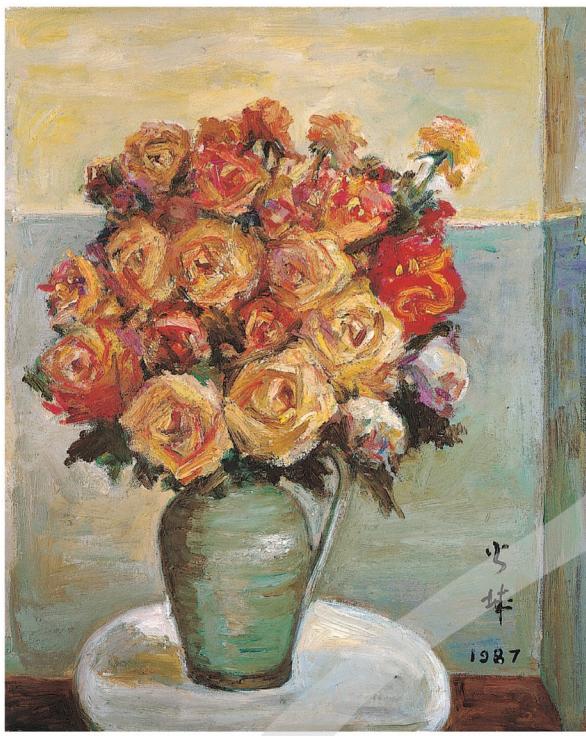
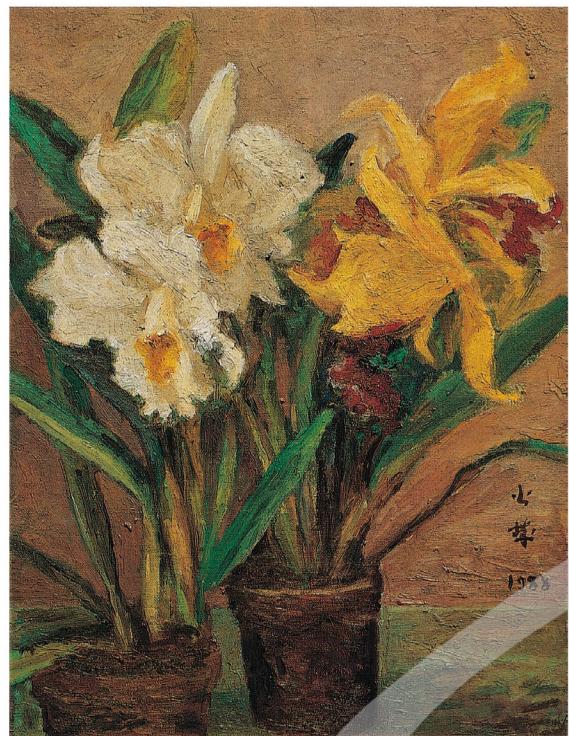

[左頁上圖]
葉火城 蘭花
早期作品
油畫
45.5×53cm

[左頁中圖]
葉火城 蘭花
1990 油畫
45.5×53cm

[左頁下圖]
葉火城 蘭花
1990 油畫
45.5×53cm

葉火城 蘭花
1954 油畫
38×45.5cm

[左頁左上圖] 葉火城 蘭花（一） 1988 油畫 41×31.5cm

[左頁右上圖] 葉火城 玫瑰花 1980 油畫 45.5×38cm

[左頁下圖] 葉火城 百合花 1984 油畫 37.9×45.5cm

葉火城 百合花 1989 油畫 45.5×53cm

野百合花具本土特色，甚至被視為臺灣的象徵。
(王庭政攝)

少而美的靜物畫

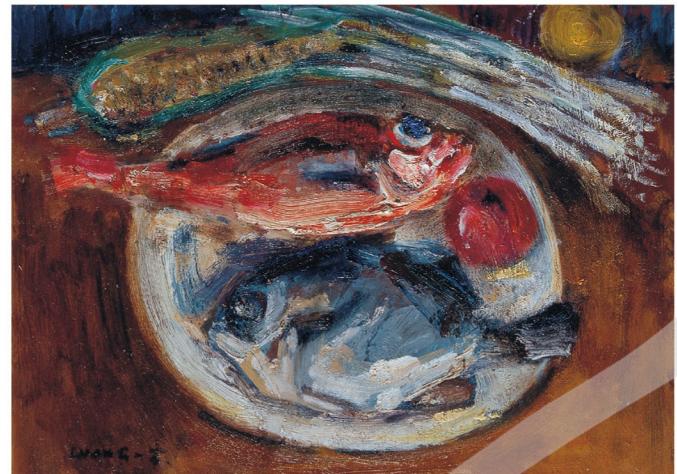
相對於一般畫家，葉火城的靜物畫在數量上似乎不是特別多，不過仍有其風格特色。在他早年，有幾件靜物畫的畫風相當強烈，只可惜葉火城並未標示作

葉火城 靜物 早期作品
油畫 53×65cm

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

品年份，只知是其早期創作。例如有一件畫面上有黑色花瓶（或酒壺）與白色水瓶的〈靜物〉，用色就很特別，筆觸也很粗獷有特色，甚至帶有表現主義的感覺。白色的水瓶可能是搪瓷或陶瓷材質，故質地光滑，恰與下方筆觸強烈且色彩豐富的桌布形成對比。水瓶本身雖為單純的白色，但略有暗影，故有立體感，且瓶身的輪廓線與把手雖以黑色為主，然而瓶嘴和兩側瓶身卻又帶有些微的淺藍色，效果十分獨特。黑色花瓶的瓶口則用一筆橘紅的曲線勾勒，手法簡潔有力。三顆洋蔥的筆法與用色，亦很別緻且鮮明，但又恰如其分，不致過於搶眼。左方白色盤子上的兩尾鯖魚（也有可能是秋刀魚，但這兩條魚的魚身比一般秋刀魚較肥

張萬傳 靜物 / 魚 1982
油彩、畫布 31.5×41cm

碩，故應該是鯖魚）更是特別，筆觸濃烈且混融了紅、黃、白、綠、黑等多種色彩，使整體畫面更加生動。前輩藝術家張萬傳畫的魚類靜物畫，享譽臺灣畫壇，葉火城此作當中的鯖魚，亦不遑多讓，只可惜他後來很少畫魚。

這幅〈靜物〉(P.139)值得注意的地方還不只如此。像是盛裝那兩尾魚的盤子下方襯墊用的報紙，以紅色的線條與其

他顏色交錯的筆觸來表示報紙上的欄框或圖片，畫法也很特別。桌面上還有一盆鮮綠色的仙人掌，種在紅色的花盆，顏色頗有對比之趣，而且又在背景的藍色之前，更有突顯的效果。背景的藍色，又有椅背的深藍和後方門扉的淺藍，層次富於變化，且藍色油彩下亦有淺綠與暗棕色之底色，使肌理更顯豐富。這件作品確實是值得細細品味之佳作。

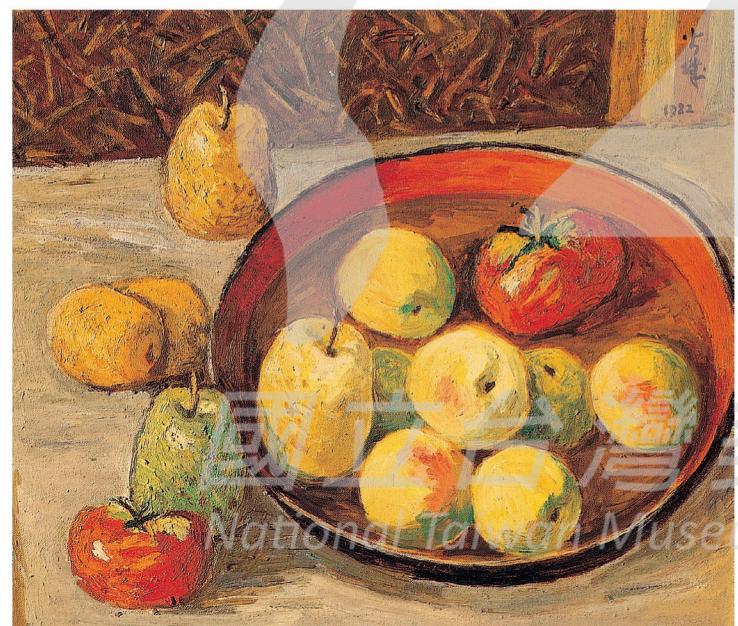
另外還有一件早期同樣名為〈靜物〉的畫作，色彩也是十分豐富，像是中間插著臺灣百合的花瓶中，亦插有許多其他種類的花卉，十分多采多姿。桌面的肌理當中，亦蘊含多重顏色之油彩，層次很厚實但又很調和。前方果盆中的芒果，有綠還有紅，亦很鮮明。而且此作似有意採用較平面之效果，刻意不做明暗變化，頗有現代感的表現。

至於1960年的〈靜物〉(P.142上圖)，桌面上的物品雖多，但絲毫不顯紊亂。前方有剖開之瓜果和放置於果盆中的橘黃色的橘子，以及白色帶有紅條紋的桌巾襯墊，還有玻璃高腳杯和白色杯墊，後方則是白色水瓶但畫上藍色、綠色和棕色之暗影，再過來則是黑色的調色盤和三管油畫顏料，以及插上含苞待放的臺灣百合和菊花的花皿。桌面為暗紫色，但邊緣帶有綠色。背景分成三大區塊，分別為黑色、綠色與黃色，不過肌理層次中又包含其他顏色。整幅畫作所顯示的應為畫室中的一景，但又有生活中的景物，構圖與色彩均可見畫家之用心。

1972年的〈靜物〉(P.143上圖)，則更是特別。畫面中的背景與桌面，刻

[右頁圖]
葉火城 靜物 早期作品
油畫 91×72.5cm

[上圖]
葉火城 靜物 1960 油畫
60.5×72.5cm

[下圖]
葉火城 水果 1982 油畫
37.9×45.5cm

並不意味葉火城只擅長這幾種類型題材的創作，他的人物畫、植物和花卉類畫作及靜物畫，都仍有一定功力的呈現，且創作出能使人驚豔的作品。在臺灣美術界，葉火城雖如岩石般緘默而低調，然而他並非只善於畫岩石，他的各類型創作所聚積而成之巨岩般的存在感，並不容我們忽視。

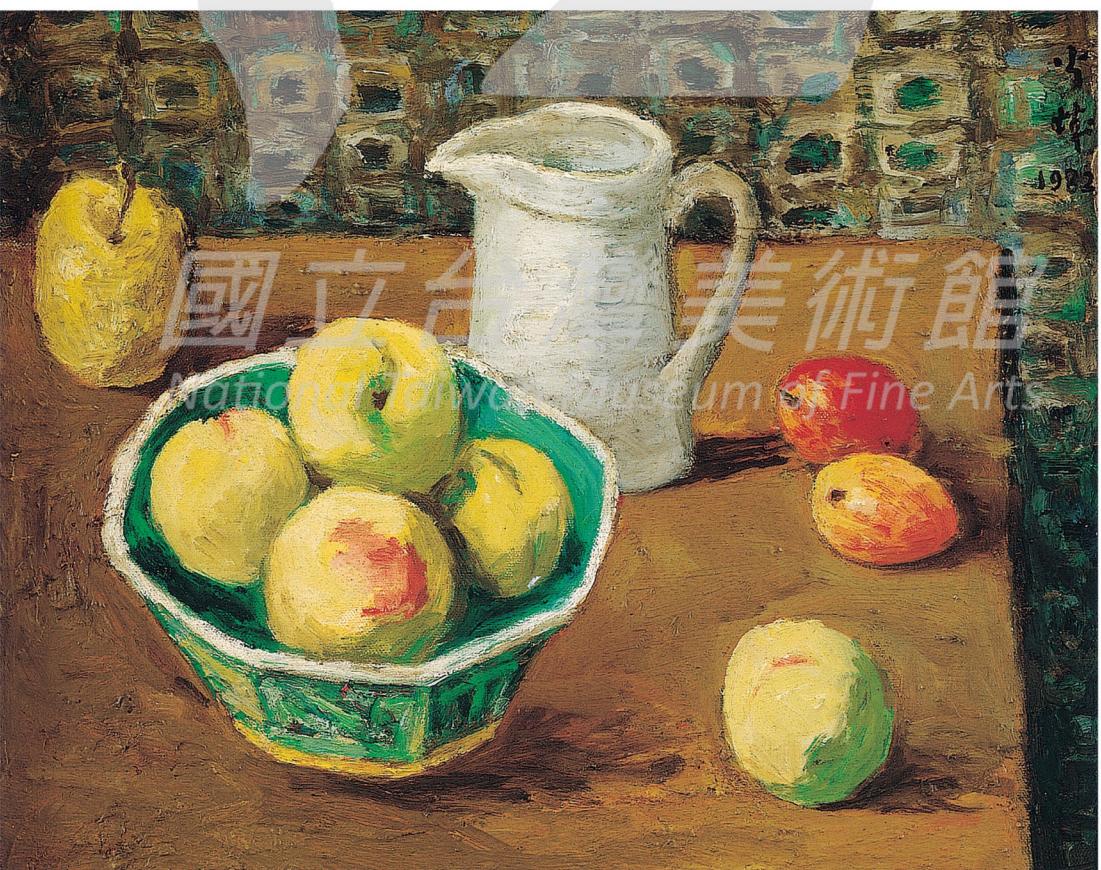
意降低色彩表現，只以黑、灰、白為主，連桌上的高頸瓶罐亦幾乎全為白色，僅有幾條代表暗影的黑色線條。有顏色的部分只有三處：果盆內左側的綠色和兩顆水果，綠色方形花盆及其中的觀葉植物，還有一顆黃色的檸檬而已。這件作品似乎顯示葉火城亦有心想嘗試立體主義的畫風。

在葉火城的後期畫作中，1982年他曾畫過兩件〈水果〉，顏色都很多樣，且背景的肌理也很豐富。桌面上的水果種類與數量雖多，但多而不雜，顯見構圖統整的功力。這兩幅畫作皆有其可觀之處。

縱觀葉火城畢生的創作，他應該還是較喜歡於戶外寫生，特別是高山峻嶺或有礁岩分布的海岸，抑或是有古樸質感建築的街景，分外能引發他的注目焦點而以之入畫。因為這類題材尤其能讓他一展畫技，驅策其對於油彩肌理的豐厚表現，發揮其創作所長。不過，這

葉火城 靜物
1972 油畫
60.5×72.5cm

葉火城 水果
1982 油畫
31.5×41cm

【葉火城速寫作品】

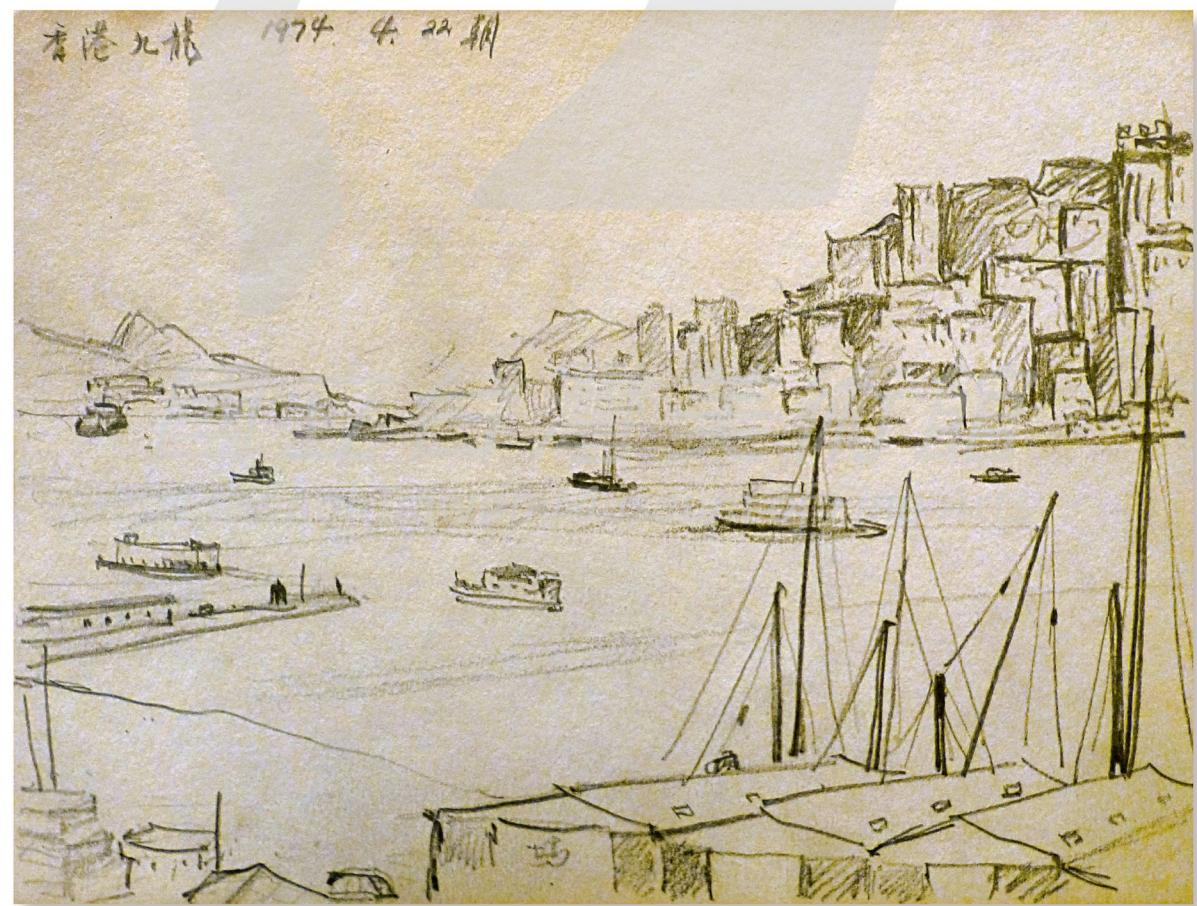
葉火城兩本速寫簿，以及簿子中以炭精筆、鉛筆所作的多幅速寫。（藝術家出版社提供）

葉火城兩本速寫簿

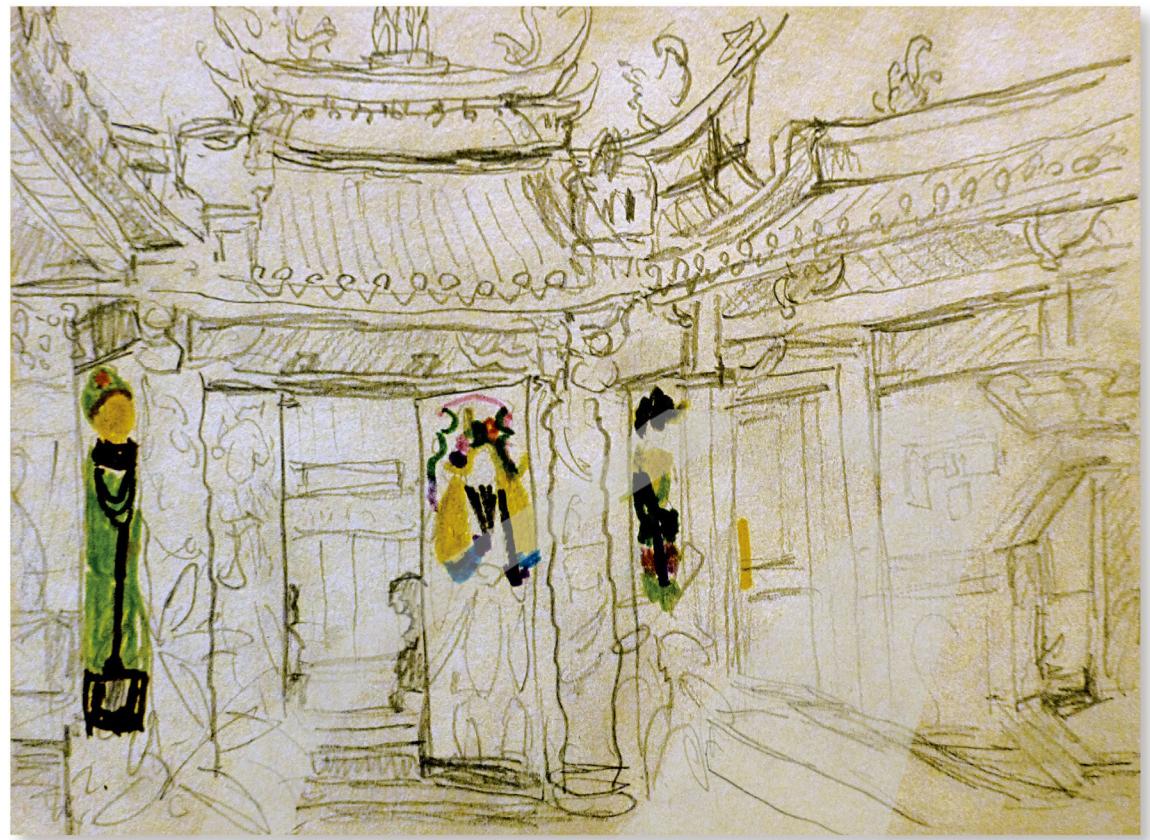
花卉速寫

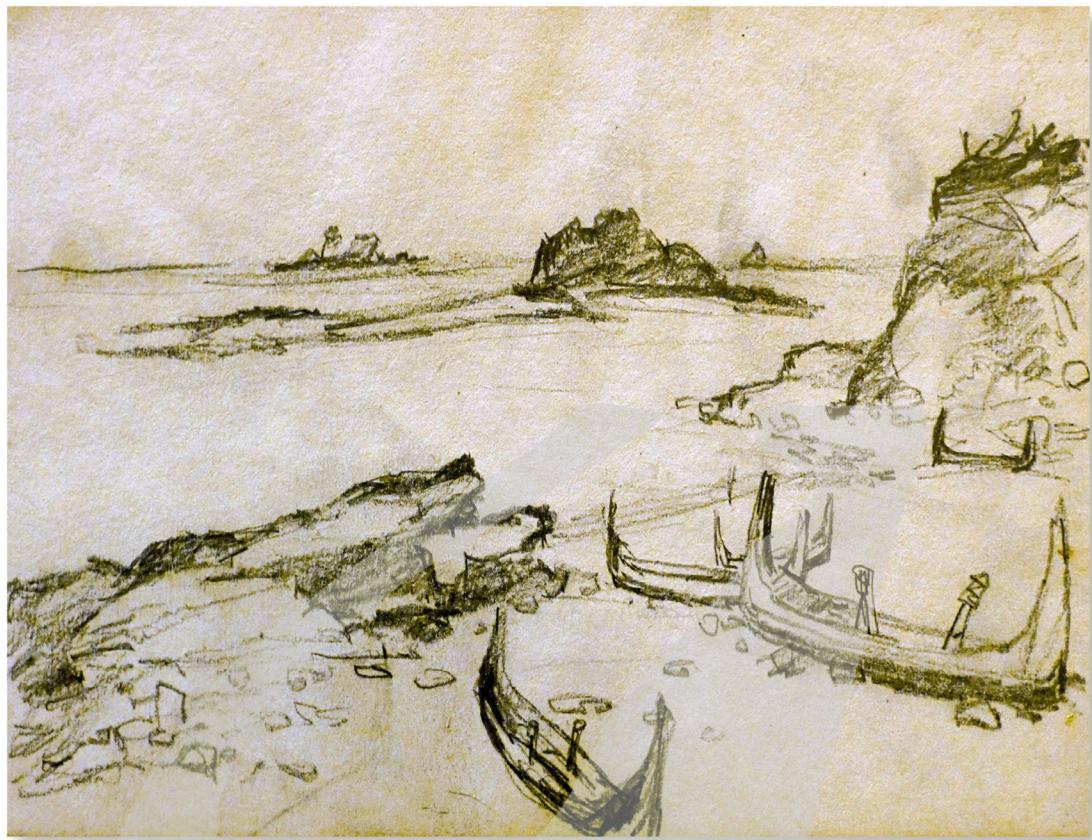
戶外寫生的海景與山岩

海景與山岩

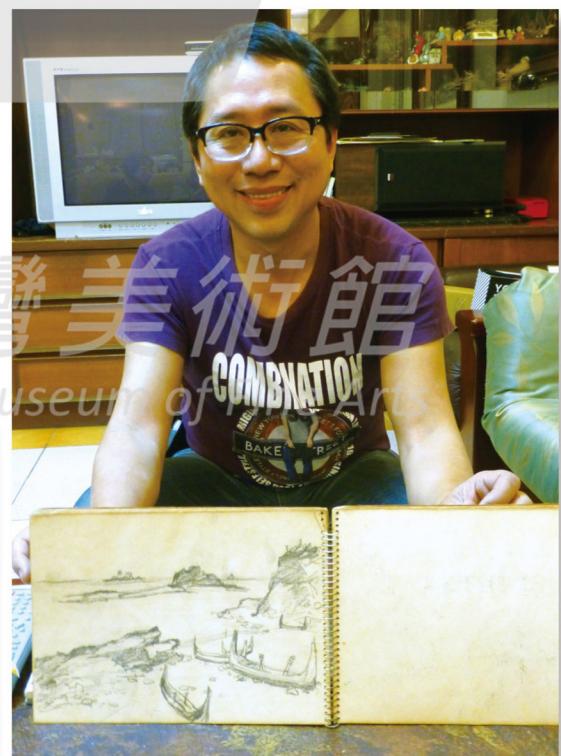
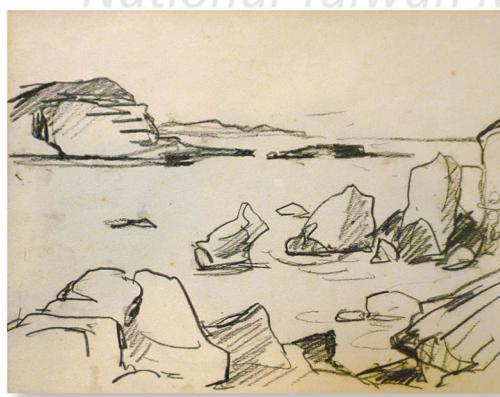
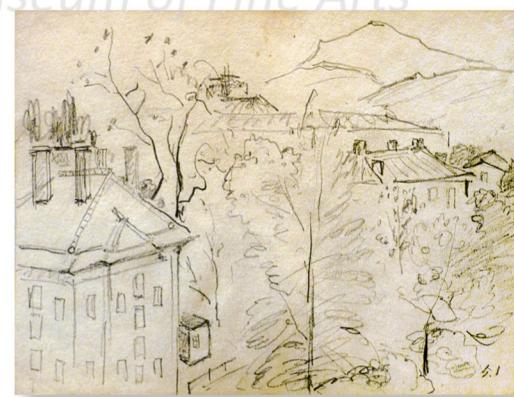
廟宇門的速寫

蘭嶼海景速寫

樓房速寫

葉忠明手持其祖父的速寫簿。（何政廣攝）