

National Taiwan Museum of Fine Arts

2.

學會活動與美術教育

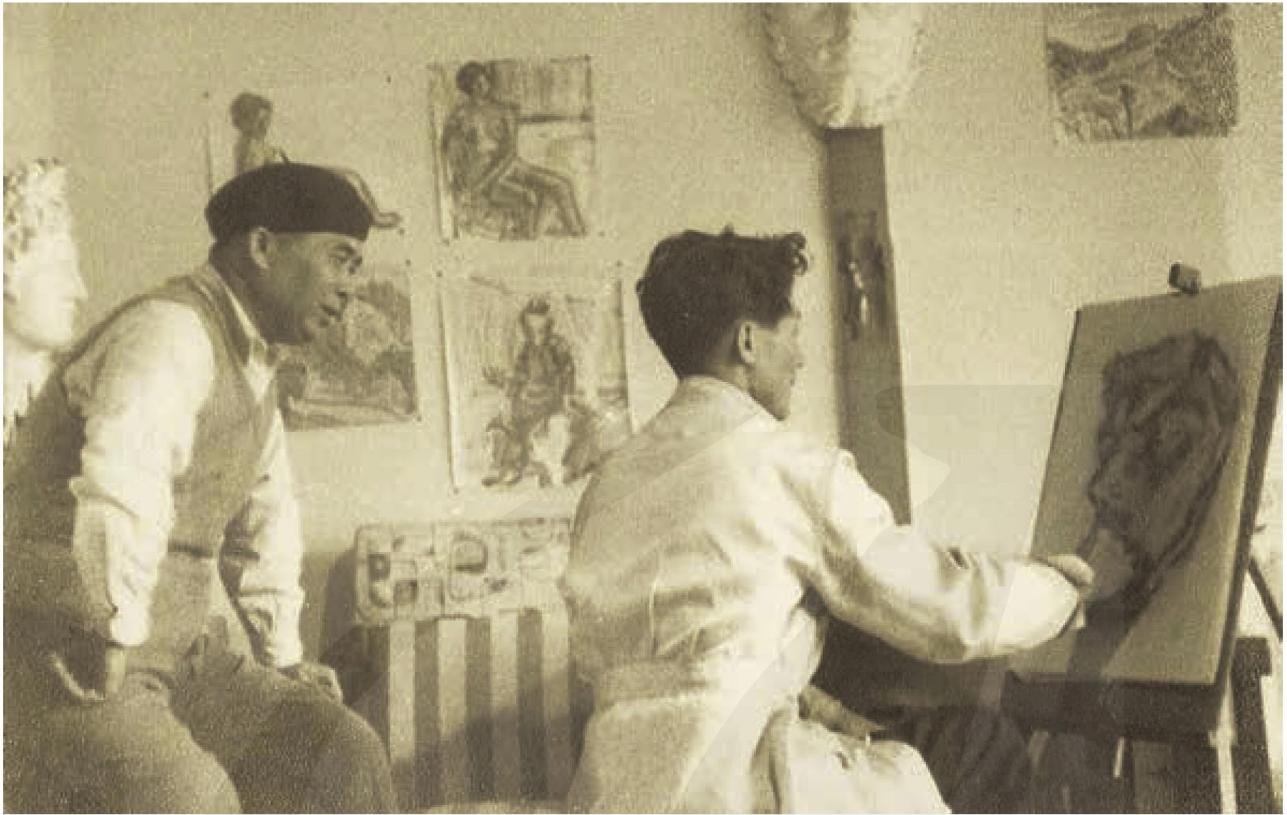
目前臺灣尚存的、歷史悠久的美術團體有1934年成立的「臺陽美術協會」，同樣維持到現在的還有1952年成立的「臺南美術研究會」，凝聚為府城美術的燦爛起點。臺南美術研究會核心人物為發起人郭柏川，沈哲哉則是該畫會最年輕的發起人。透過這個畫會，沈哲哉受到郭柏川啟迪，跟隨他學習，郭柏川成為繼廖繼春之後，對沈哲哉影響最大的畫家。

沈哲哉從1950年代開始因郭柏川的影響奠定扎實的素描基礎；再者，沈哲哉從1950至1970年代是他變動最激烈的時代，除了任教學校變動很大之外——他在各地輾轉任教，最終進入臺南家政女子專科學校任教，度過他服務於教育界的最後十年。這段時期也是他美術的奠基與茁壯階段，美術教育具有豐碩成果之外，藝術成就逐漸受到畫壇重視，開始發光發熱。

[本頁圖] 沈哲哉（左2）及南美會成員於郭柏川（左3）家中逗趣留影，約1952年後。

[左頁圖] 沈哲哉，〈戴帽少女〉（局部），油彩、畫布，60×50cm，1965。

1952年，沈哲哉開始追隨郭柏川（左）習畫。

郭柏川的返國

沈哲哉的藝術發展中，另一位重要老師在戰後出現於臺南，他就是深具東方野獸派風格的郭柏川（1901-1974）。在臺灣美術史上，郭柏川是一位重要畫家，但相對於此，郭柏川卻又是一位尚未被深入研究的畫家。這是因為郭柏川作為一個畫家，除具有深厚的藝術表現力之外，同時也具有深刻的開拓性；再者，因為活躍的地區尚且包括中國大陸華北地區，許多交往過程與藝術成長的關鍵，還有待我們去深入研究。他在藝術上如此，在美術教育發展上無疑地，因強烈的個人主義影響到許多藝術家。陳澄波曾在大陸教過書，郭柏川同樣也如此。郭柏川在北平教書長達十年，後因病返回臺灣，病癒後被聘為臺灣省立工學院（今國立成功大學）建築科副教授，從此展開後半生的臺南創作生涯。

郭柏川具有堅實的寫生基礎，同時也具備濃厚的領袖魅力。他的素描擁有傳統美術學院的深厚基礎，因此在題材表現上具備濃厚的連結

能力，舉凡人物、風景、靜物，均風格獨特；特別是他將傳統中國繪畫的線條表現轉化為油畫，使得油畫的塑形轉化為抒情的線條，展現出鮮明風格。不只如此，他也自創於傳統宣紙上表現油畫，透過油光使得色彩呈現鮮亮的色感。戰後的南部畫壇，郭柏川鮮明的藝術風格與人格特質，無疑是最核心的人物。

戰後，臺灣局勢處於風雨飄搖的動盪時期，沒有言論、結社的自由；因此，繪畫組織也是一種禁忌，特別是1947年爆發的二二八事件才過去數年，國府敗退臺灣，對於思想的掌控更為緊密。臺灣畫壇上的兩股勢力相互激盪，日本時代獲得聲望的畫家，以及從大陸來臺的畫家，

【關鍵詞】郭柏川

郭柏川（1901-1974）字少松，出身於臺南，臺南近代美術史上巨擘，不只藝術表現特殊，對於臺南藝壇發展亦影響重大，臺南市美術館成立的最早契機便是來自於郭柏川在世時的呼籲。

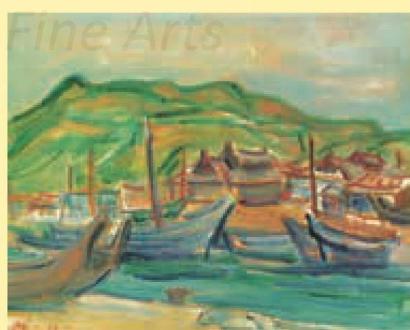
郭柏川1928年進入東京美術學校，師從岡田三郎助，後滯留日本五年持續學習。1938年，郭柏川經由大連、哈爾濱，到達北平。那時候北平已經在日本人控制下，1938年到1948年期間滯留北平，任教於北平藝術專科學校、京華美術專科學校，成為臺籍畫家任教北平的首例。他不只在北平結婚，亦親炙於來到北平寫生的梅原龍三郎，同時也與當時活躍於北平的藝文界交往，在北平的生活長達十年之久。

郭柏川畫風深受梅原龍三郎影響，鮮豔的色彩與流暢的筆調成為他早期風格，往後他逐漸將中國傳統的紅朱膏、青花等色彩，透過油畫顏料描繪在宣紙上面，創造出獨特的效果。返回臺灣後，1952年成為臺南美術研究會的重要旗手，對於臺南、南部美術發展發揮重要貢獻。

郭柏川的繪畫表現從古典主義的構成逐漸蛻變為以線條為主體的風格，從岡田三郎助的構造性人物畫出發，逐漸擺脫束縛，最終發展為以線條、色彩為中心的風格，開拓出屬於東方的特有品味，特別是紅朱膏、青花所構成的基本色調，融合西洋繪畫與東方繪畫的表現，創造出自己的風格。

郭柏川身影，攝於1951年。

郭柏川，〈碼頭〉，油彩、宣紙，
33×42cm。

彼此局促的生活在臺灣這塊狹隘的島嶼上，有待時間來進行理解、對話，最終發展為共創臺灣美術的融合局面。1951年在臺北因為一場座談會，爆發「正統國畫論爭」，言語隔閡、風格差異、理念不同；再者，彼此師承關係可說是天南地北，使得狹小的一座島嶼展開驚濤駭浪的藝術爭論。

郭柏川畢業於東京美術學校西畫科，同時又在北平藝專、京華美專任教，返國時帶回北京妻子，不只因為他的藝術成就，同時也因為他的豐富經歷，成為南臺灣美術界的重要人物。在沒有美術學校、畫廊和美術館的時代，同儕之間相互砥礪的畫會是重要的學習場域；為了突破不定期聚會，透過組織化的團體性，凝聚一群熱愛藝術的畫家、業餘者，成為戰後繪畫團體的重要角色與功能。正是因為這樣的原因，「臺南美術研究會」因應而生。

根據吉田千鶴子《近代東亞美術留學生研究：東京美術學校留學生史料》記載著郭柏川的生涯：「本籍福建晉江縣，臺南生並久居。1921年臺灣總督府臺北師範學校本科畢業，服務於臺南第二公學校。1925年成為臺南師範學校乙科正教員，養成講習科講習三個月。1926年到日本，2月進入川端美術學校，9月在本鄉繪畫研究所學習，私費生。主要跟岡田三郎助學習。昭和八年（1933）3月畢業，特別學生。出品赤島社、臺展、槐樹社、光風社。1936年前往大連、哈爾濱，抵達北平，任教於北平藝術專科學校。北京滯留期間，與梅原龍三郎成為摯友，畫風受到影響。1940年轉任京華藝術專科學校。1947年定居臺灣。執教於成功大學建築系。」所謂「特別生」是「特別待遇學生」的省略，亦即身分為私費生，在入學考試或者在學期間成績優秀，因此得以給予部分或者學費全免或者給予獎學金等特別待遇的學生。留學東京美術學校的學生當中，除了張秋海是公費生之外，大多是私費生，其中獲得特別學生待遇的學生有陳植棋、張舜卿、陳在癸、何德來、郭柏川、李梅樹、許長貴、陳永森；這些學生當中出自於岡田三郎助（1869-1939）畫室的學生有顏水龍、陳植棋、郭柏川及李梅樹，陳澄波則在岡田三郎助開設的

[右頁上圖]
岡田三郎助，〈水邊裸女〉，
油彩、畫布，
60.5×40.9cm，1935，
廣島美術館典藏。

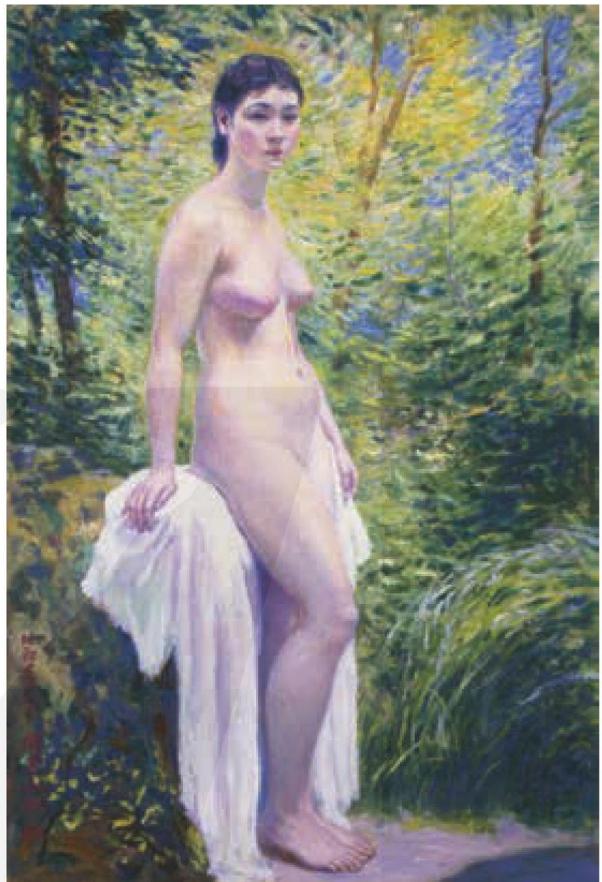
[右頁下圖]
藤島武二，〈造花〉，
油彩、畫布，136.5×94cm，
1901，東京藝術大學典藏。

本鄉繪畫研究所學習素描長達五年，許長貴也曾在本鄉繪畫研究所短暫學習。

岡田三郎助是繼黑田清輝之後，成為東京美術學校最重要的油畫教師，1897-1902年之間留學法國，跟隨柯蘭（Raphaël Collin, 1850-1916）學習，1912年與藤島武二創建「本鄉油畫研究所」，往後稱為「本鄉繪畫研究所」，有時也稱為「本鄉美術研究所」，中心人物是岡田三郎助；本鄉美術研究所往後培育出許多優秀西畫人才，諸如青地秀太郎、緒方亮平、有馬三斗枝、兒島善三郎、笹鹿彪、清水鍊德、山口長男、中村研一、高野三三男。藤島武二主要活躍於川端畫學校，臺灣的留學生在川端畫學校學習居多。岡田三郎助以美人畫為主，素描基礎扎實；藤島武二則表現出浪漫主義風格，影響力從明治年間延續到昭和初期。就繪畫風格而言，前者展現出古典主義的畫風，後者更多銳利的線條表現。郭柏川先後在兩所學校學習，我們從郭柏川在1933年畢業作品〈自畫像〉可以看到兼具兩人的風格特色，古典主義畫風濃厚的同時，線條掌握近似浪漫主義，對象掌握簡略而準確。

吉田千鶴子紀錄郭柏川在1947年返國，實際上應該是1948年。只是，對於郭柏川的藝術轉換期來說，他與梅原龍三郎之間的師生情誼，影響最大，促使他從傳統學院風格轉為成為更具自己的表現特色，他將書法線條、民間色彩融合到油畫當中，試圖進行傳統與現代、東方與西方的融合。

臺南美術研究會往後簡稱為「南美會」，發起人有專業畫家、業餘畫家及其他領域的人士。沈哲

沈哲哉（後排中）攝於南美會第一次召集大會。

沈哲哉（右2）與南美會的創會夥伴們，右三為郭柏川。

第16屆南美展會員合影，二排右三為沈哲哉。

[右頁圖]

沈哲哉和南美會早期會員合影。前排左起：張常華、趙雅祐、郭柏川、沈哲哉、黃永安；中排左起：孫有福、陳英傑、黃慧明、陳一鶴、張炳堂；後排左起：呂振益、曾添福、謝國鏞。

哉即為主動促成這個學會誕生的關鍵人物。

南美會的發起

根據沈哲哉的口述回憶，他平時與一批熱愛藝術的朋友一起切磋藝術，為了獲得更為精進的機會，大家公推他去敦請當時在臺灣省立工學院建築科的教授郭柏川來組織畫會。據說沈哲哉前往郭柏川住宅那天，郭夫人指出郭柏川在赤崁樓寫生，於是沈哲哉騎著腳踏車前往那裡，果然見到郭柏川在畫畫。他抱著恭敬的心情不敢驚擾，在一旁看到這位「畫伯」（日語中對成就非凡畫家的尊稱）完成作品，才敢表明來意，郭柏川爽快地一口答應。

南美會在郭柏川呼籲下終於開始凝聚起來。因為郭柏川在海外參加過許多繪畫團體，對於畫會的組織章程特別重視，成員們因而時常聚集在張常華的畫室討論，當時還在就讀臺南師專的潘元石在那裡學畫，他就成為最年輕的成員。經過仔細斟酌與討論，南美會章程終於制定完成。

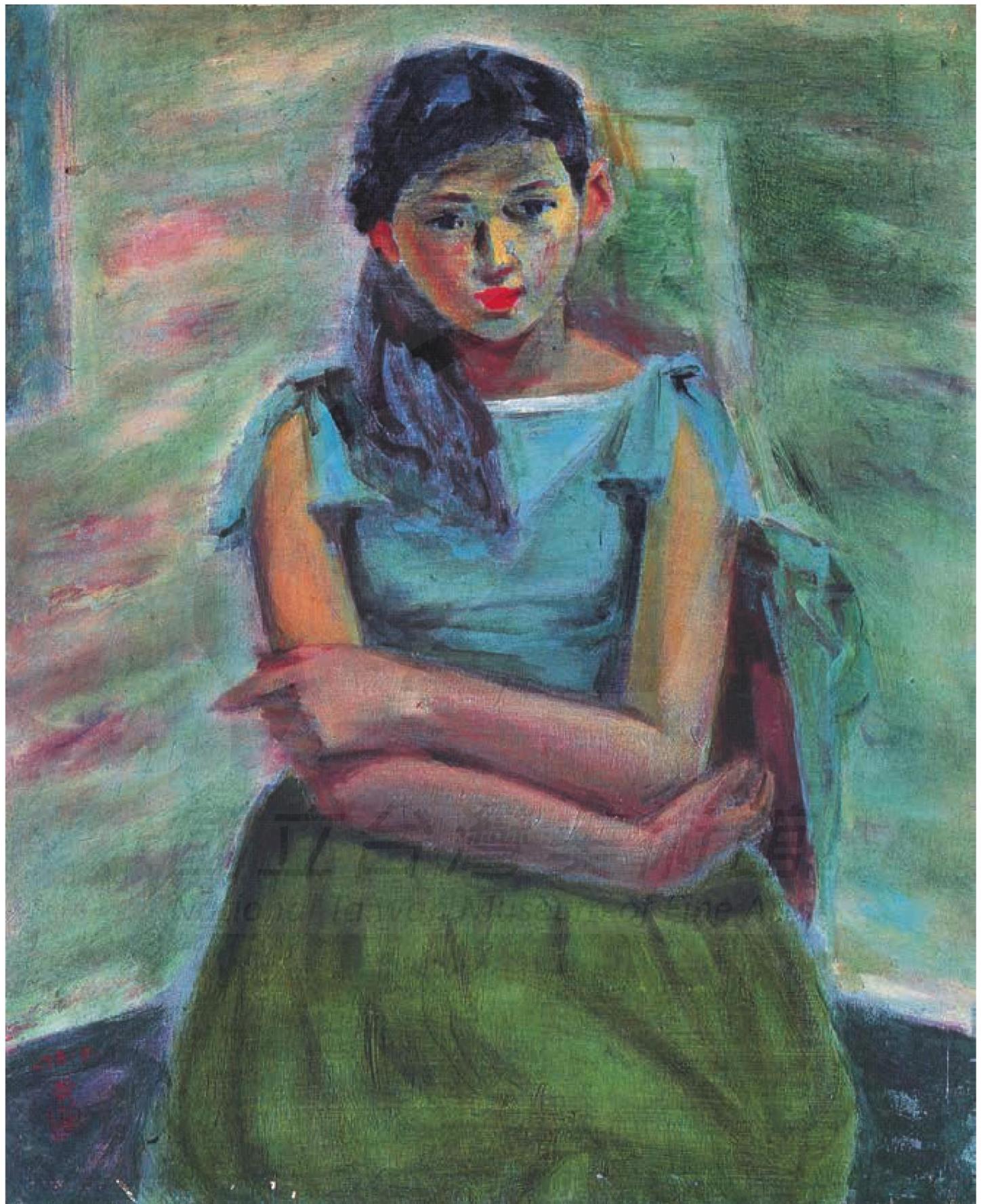
南美會成立於1952年6月14日，在臺南市民生路的醫師公會禮堂舉行成立大會，至今成為次於臺陽美術協會的長青畫會，依然活躍藝壇。最初的發起人有郭柏川、呂振益、張炳堂、張常華、陳一鶴、黃慧明、謝國鏞、翁崑德、黃永安、趙雅祐、沈哲哉、曾添福等人。發起人郭柏川不只因為藝術成就被推為會長，同時也在自己住所免費教大家畫畫。陳一鶴、黃慧明及黃永安都為醫生，屬於業餘畫家；謝國鏞曾經留學日本，返國後任教於臺南一中；翁崑德畢業於京都立命館大學文學科，曾在西山繪畫學校、京極洋畫研究所學習；張炳堂本名張玉堂，畢業於臺南商業職業學校，屬於自學。張常華則是一位身分特殊的人物，他是臺南望族，頗富家資，1934年留學日本學習音樂，隔年因為母親病危返回國內，戰後在家中設立免費畫室提供學習場所。同年8月，郭柏川又與顏水龍、劉啟祥、張啟華、劉清榮、曾添福、謝國鏞、張常華發起「南部美術展覽會」，簡稱「南部展」。南美會與南部展會員有部分重疊。

臺灣戰後的畫會運動成員大體上有許多是重疊，這種情形在各地都同樣發生。只是，相較於其他畫會活動力大小不一，或者壽命長短不同，南美會乃是直到目前為止壽命次長的畫會。不只如此，南美會至今為止，依然具有常態活動的能量；第1屆南美會展覽舉行於1952年，第2屆展覽則在1954年。而臺灣的政治局面在1954年12月，中美簽訂共同防禦條約後，動盪的局面逐漸穩定下來。

沈哲哉1949年創作〈S小姐坐像〉。這件作品可以看到他人物畫的初次成果，水藍色的洋裝，雙手回抱，神情稍顯不自在，坐在椅子上，然而下半身在處理上還不那麼自然，背景下方呈現L型。古典主義的空間及人物的雕琢、量體的掌握、色彩的和諧的追求相當用心，這些特色

[右頁圖]

沈哲哉，〈S小姐坐像〉，
1949，油彩、畫布，
80.4×65.5cm，
國立臺灣美術館典藏。

都是作為他人物掌握的起點。〈K小姐〉(1955, p.23)與上述作品具有一些差異，顯得平面性許多，似乎在這段時期他在嘗試著空間的表現手法，厚重的塗抹及塑形成為這段時期內的嘗試。

沈哲哉在那段歲月當中，一方面在學校任職，一方面則熱心參加南美會的團體展，同時頻繁出品臺灣省美術展覽會這個取代臺展、府展的美術展覽活動。

■ 美術教育的投入

在教育資源不甚豐富的年代，擔任教職在當時是相當不容易的事情。兒童美術教育是沈哲哉從事美術教育的起點，也是安頓生活最早的一份工作。他在1945年開始服務於進學國小，目前我們較難看到沈哲哉

1953年，沈哲哉（四排左5）任教臺南進學國校時與全校教職員合影。

初期的藝術作品，直到1957年為止，都在進學國小服務；後來因為林新村校長調任北港中學，沈哲哉舉家接著遷往北港，離開臺南。

熱愛網球運動的沈哲哉，教學之餘也擔任校內的網球指導老師。

北港中學的歲月不長，這段時期應該給這個家庭帶來些許滿足與快樂，根據曾就讀北港中學的學生蔡信昌指出，因為學生年年得獎，使得不少人前來學畫。在那個貧乏的年代，看電影是一種享受，沈哲哉一家人滿懷期待地到戲院看電影，滿足地一起回家，畢竟是受到日本時期教育的影響，一家人觀賞日本的電影，諸如三船敏郎電影。〈街景〉(1958, p.37)是這段時期的作品，構圖奇特，前景藉由左右兩邊的建築物，使得中景後退，更特別的是我們在這件作品上看到他厚塗的表現手法，色彩濃烈且筆調粗獷。

1959年，北港中學校長林新村被聘任為光華女子中學校長，隔年沈哲哉也因為這層關係回到暫別數年的臺南。光華女中前身為創建於1929年的「臺南家政裁縫講習所」，幾經更替，到了戰後籌組董事會，林新

村校長到任後開始興建音樂教室，增加設施，使得校務長足發展。

1961年沈哲哉舉家遷回臺南，除了教授美術之外，他在此時期即開始在光華女中內的美術教室教繪畫，臺南郭綜合醫院創辦人郭國銓，同時也是他就讀高中的同學欣然帶孩子來學習。從此開啟他一方面教學，一方面創作，一方面開設美術教室的生活，透過這層關係，沈哲哉培育了許多優秀人才。儘管收入微薄，幸而夫人張素杏善於管理家庭，穩定收支，可以說攜手建立起沈家和樂團樂的幸福歲月。在當時缺乏教學空間的情形下，沈哲哉一直都是借用學校空間，他的美術教室因為職務的調動，輾轉各地，從光華中學、神學院幼稚園、東門教會幼稚園教室、長榮女中再到長榮中學教室，不斷地遷移，即使如此，學生卻越來越多，培育出不少學有專精的學生。

1966年，黃榮華進入他的光華女中畫室學習，這段期間曾經受教於他的藝術家尚有郭芳榮，郭芳榮往後擔任畫室助教，協助素描工作。對於沈哲哉而言，另外一個教育場所的大門再次開啟，那就是從

沈哲哉，〈街景〉，
油彩、畫布，
約80×100cm，1958。

1974年開始受聘為臺南家政專科學校教師，雕刻家楊明忠在同年進入他的畫室學習，郭博州則是在此之後。臺灣南部畫壇的學生往往跟隨不同老師學習，黃榮華就讀東方工專（今東方設計大學）美工科時首先到沈哲哉畫室學習，之後在學校也跟隨劉啟祥習畫。

臺南家政專科學校簡稱臺南家專（今臺南應用科技大學），乃是上個世紀南部最有名的女子專科學校，與北部的實踐家專齊名。這所專科學校成立於1964年，1965年開始招收國中畢業女生；在傳統日本時代，這樣的學校也有所謂「新娘學校」的通稱，前述的光華女中前身「臺南家政裁縫講習所」正反映這種教育背景。但是，經歷近代社會洗禮之後，女子已經不再是以持家、生子為首要工作，因此專業的學習逐漸成

[左頁上圖]

1960年代任教於光華女中時，沈哲哉與校長林新村（中）、同僚李福登（左）建立了很好的情誼。

[左頁中圖]

沈哲哉與櫻花牌個人獎獲獎學生賴美華（前右）、陳千鶴（後右）、吳麗芳、莊女斷。

[左頁下圖]

美術課堂上指導學生繪製石膏像。

美術教室是沈哲哉的教學地點及課餘作畫的創作天地，週末也作為他教授兒童美術班的場地。

1967年，沈哲哉帶領學生參加第2屆世界兒童畫展，攝於展場門口。

沈哲哉（中）與學生的感情要好，圖為1971年參加學生黃榮華（右2）就讀東方工專美術工藝科的畢業展。

[右頁左上圖]

對景寫生是沈哲哉的教學重點，攝於與臺南家專美工科學生出外寫生。

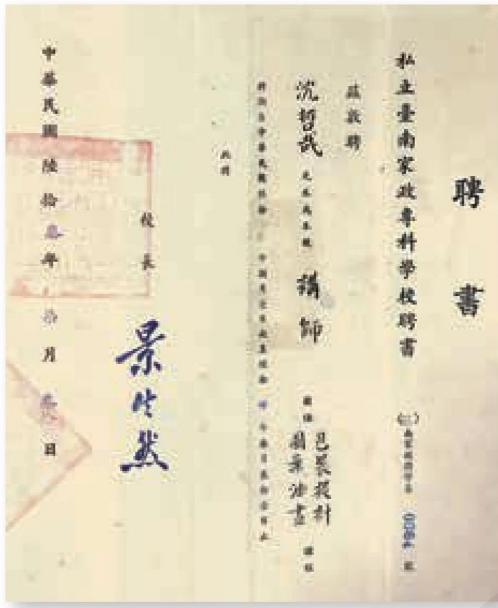
[右頁右上圖]

沈哲哉與學生合影於兒童畫展得獎作品前。長期致力於兒童繪畫教育的沈哲哉，學生是兒童畫展的常勝軍。

[右頁下圖]

學生楊明忠為沈哲哉所製作的銅雕頭像，攝於1970-80年代。

1974年，沈哲哉受聘為臺南家專「包裝設計、圖案、油畫」講師之聘書。

為這所學校的學習課程。這所專科學校初期，主要招收家政、服裝設計、會計統計、家庭工藝、音樂舞蹈等科目，多少依然沿襲著女子所專門從事的領域，即使如此，這所學校仍擔任臺灣南部地區最重要的女子高等教育搖籃的角色。

楊明忠指出：「沈老師謙和踏實的生活方式及對藝術純然追求的精神，深深影響我的生命觀。引領我認清自己做為一個藝術工作者，應該在所做的每一件作品盡情發揮當下最好的自己，作品風格呈現與生活美學一致性且自然而然顯影出來。」沈哲哉是深受學生愛戴與崇拜的老師，「沈老師教畫很自由，不會局限大家，他會在無形中把你個人所有的天分引導出來。」臺南郭綜合醫院創辦人郭國銓對於高中的同學這樣評論，他往後也在沈哲哉的教授下成為卓越的業餘畫家。

沈哲哉的畫室培育出許多專業藝術家，諸如郭芳榮、黃榮華、賴美華、楊明忠、郭博州等人。不只如此，郭國銓、郭宗正父子兩代都跟隨他學畫，傳為美談。

沈哲哉（左3）與好友兼畫友戴峰照（左4）、張炳堂（右3）均曾任教於臺南家專，攝於臺南家專謝師宴，約1980年代。

[右頁上圖]

沈哲哉退休後常與好友郭國銓相約四處寫生，攝於巴黎公園。

[右頁下圖]

沈哲哉對學生們而言是如師如父般的角色，2013年「師生緣·父子情：沈哲哉師生聯展」於臺南市立文化中心舉行，沈哲哉與參展學生合影。右起為郭芳榕、黃榮華、沈欽銘、葉澤山、沈哲哉、郭宗正、蔡信昌、楊明忠、侯文欽。

