繪畫

書者筆下的觀音山與富士山

李欽賢

Seeing the Kwaun-yin Mountain and the Fuji Mountain through the Painters Eye / Lee, Chin-shien

十九世紀以降的歐洲美術史中有一股潛流,提供了主流豐沛的水源,那就是 人類原始美意識裡,樸素原魂的新發現。

臺灣美術介入西潮已超過七十年,但是它一直是本地智識份子放眼世界、提昇文化的使命。追逐西方現成的精緻藝術,未見包裝底下的樸素原魂,一向是早期臺灣美術的盲點。是以整理臺灣樸素藝術時,我們發現某類題材的詮釋,好像常由樸素畫家畫出來。例如大家熟悉的觀音山,我們常抱著到此一遊的興致,蜻蜓點水之後又走了。同樣的比喻,也出現臺灣畫家描繪富士山,然而富士山在日本有豐富的人文傳統,日本畫家一旦面對富士山,起碼有基本的歷史認知與風景知識,臺灣畫家就是缺乏這份感情,非但畫不出富士山的原魂,也構不到富士山的精緻。反看擁有土地傳說與記憶的樸素派筆下的觀音山,便比一般觀光畫家有更動人的故事性和表現力。

壹、大地造山,自然造景

觀音山和富士山最類似的地方,就是錐形體造形,前者拱起寬闊的河口;後 者有多座湖面照映。因為這樣的畫面構成,有大地造山的奇跡,有自然造景的天 成,藝術家不管是先覺或後知,一定對此絕景寄予關心。

日本人怎樣看富士山呢?而臺灣畫家對觀音山的認識又有多少?且讓我們 從地形談起。

一、觀音山的形成

臺灣北部淡水河口兩岸,兩座大山對峙,北岸是大屯山彙,南岸是觀音山系,概屬本島規模最大火山區。根據地質學家的研究,觀音山約在六十萬年前爆發,至廿萬年前屢次噴發後,林口臺地升起,臺北陷成盆地,舊河道被襲奪匯入淡水河。大約一萬年前,臺北盆地是一個大湖泊,後來海水逐漸消退,始出現人類活動。臺灣第一宗考古調查,首先挖掘出的圓山貝塚,就是 1897 年由日本考古學家發掘的史前文化遺址。

今天的「觀音山石」,乃數十萬年前火山噴出的「安山岩」。然而觀音山目前 已經沒有一點火山爆發過後的殘餘活動,不若大屯火山彙,還有不少溫泉、硫磺 以及噴氣孔奇觀。

觀音山最高峯標高 612 公尺,從淡水眺望,由頂端兩面斜坡緩緩下降,右方伸入海中,左邊消失於臺北盆地。人們看觀音山,從臺北往淡水途中,車過關渡即赫然在望;另方面自新莊、五股也看得到觀音山,但形狀已不若淡水望去之成三角形勻整而富規律。所以藝術家眼中的觀音山,還是以淡水河岸或淡水山崗上所瞻望的角度最為壯觀。

二、認識富士山

富士山海拔 3776 公尺,是日本第一高峯。當日本據臺後,發現玉山還高於富士山 174 公尺,遂改玉山之名為「新高山」。但玉山被高聳的群岳環抱,欲見玉山真面目並不容易。而富士山則獨自君臨大地,兀自隆起於平野,在富士山方圓之內,只要天氣晴朗,都可以眺望到山頭。

富士山也是一座大火山,根據記錄,西元 781 年爆發後,尚有過十數回火山活動,西元 1707 年是最近的一次火山爆發,時為江戶時代,山麓人口聚集,為害甚鉅。現在搭乘新幹線看富士山,右肩山腹突起的一座側火山,稱「寶永山」,就是在這一年(寶永四年)所炸出的火山裂口。

在日本,凡明治以後爆發的火山稱「活火山」;之前則謂之「休火山」。日本的大型火山,許多都成圓錐體,而且山腳下有廣大的平原,視覺效果格外挺拔。 尤其是號稱扶桑第一的富士山,跨在靜岡和山梨兩縣之間,獨立的山峯,錐形的山容,沒有複雜的連綿起伏,也沒有錯綜的溪流峽谷,但是富士山的高度感和緊迫感,即已構成視線的焦點與魅力,加上四季變化產生的幻象,有時波瀾,有時靜謐,千百年來在人們心目中始終披著神秘的面紗。

通常從靜岡縣望富士山,稱之「表富士」,也就是新幹線通過的這一段。若由山梨縣的一邊看富士山,則稱「裏富士」。就地形而言,裏富士花俏多了,這裏有著名的富士五湖¹,水源全賴湖底湧出的地下水,湖的背後又橫亙一排平均1700公尺高的御坂山塊。

富士山到 2300 公尺以上,草木不生。菱形山頂的劍峯是海拔最高位,火口 在山頂中央,直徑 500 公尺。

¹見《富士の自然》保育社刊行カラーブクス,423。

今天人們登富士山,朝聖或觀光的意味尤勝於征服險峯。自古它所蘊含的信仰成分,是富士山的吸引力所在,所以藝術家眼中的富士山,常具有特殊意義或個人感受。比較之下,我們看待觀音山似乎較沒有知覺,倒是反過來想像觀音山眼中的臺灣史,那才真是一段滄海桑田的歷史呢!

貳、山的神括,岳的靈氣

山有神,岳有靈,凡歷史愈古老的地方,這樣的傳說也就愈多。可惜,我們的觀音山進入臺灣人的視覺區區不過三百年,初期移民皆埋首大地,胼手胝足足,實在沒有餘情舉頭瞧瞧觀音山,或編織它的山靈岳神。因為移民們活下去的力量,依然來自故鄉的神祉,似乎沒有任何新土地的傳記可資傳誦。

一座山岳的靈氣須有長年的人文滋養,臺灣和日本由於歷史年歲的懸殊,山 岳的人文色彩顯然有極大的差異性。

一、富士山的崇拜與傳說

環繞富士山目前有五條登山道,²為應付一年至少廿五萬遊客,遊覽車可直達五合目(海拔2300公尺),直到今天,富士山朝山季節仍以每年七、八月為最盛,俗稱七月一日開山,八月卅一日閉山。江戶時代富士信仰隨道路整備健全及民間經濟力檯頭,時興一種集團參拜兼同業扶持性質的「富士講」的流行,爆發了有史以來富士朝山的高潮。

其實早在八世紀,富士山已經神格化了。十二世紀末的深山修行密法才開始 有修道者上富士山設道場。不過對一般人而言,富士山之端正造形令人聯想成聖 山,是極為自然的,因為古老民族相信山是神聖空間,是諸神的領域,富士山自 古即以此種山嶽信仰深植在日本廣大庶民心中。

西元 1713 年刊行的「和漢三才會圖」內容傳說「孝靈五年大地裂開變成琵琶湖,一夜間那些土堆出富士山」不僅如此,連富士名稱之由來亦有種種傳聞。

江戶初期的地誌《土峯錄》序中有調「因木材繁茂士民致富故稱富士」,又 提到:古昔有對老夫婦,孵蛋生了美麗女兒,又路過竹林撿到黃金而富,所以叫 「富兒」。其他還有:朝夕煙霧吐不盡,稱「不盡」。為慈愛山中的鳥與動物稱「富 慈」。山是仁者,仁者不死稱「不死」。山容夋偉獨一無二,稱「不二」。以上所

² 五條登山道分別是北麓的河口湖線,東麓的須走線與御殿場線,南麓就是東海線新幹線經過的 三島線與富士宮線。其中御殿場線乃西元 1883 年最新闢建的一條。

有漢字,日語發音皆與「富士」同,最後才以「富士」定名。

二、山岳風景觀與文人

日本人的山岳風景觀本來頗受唐宋山水畫論的影響,但是就山水文學的品味 而言,日本詩人比較欣賞憂愁、悲嘆、秋草、空寂的人情與風物。

近代山岳風景觀的誕生,始於十八世紀中葉旅行家描寫阿爾卑斯山冰河的真象。此後一百多年,科學更增高山風景的新發現。當實證主義的風景觀帶進日本以後,結合日本固有風物詩情,西元 1894 年志賀重昂(西元 1863~1927)發表〈日本風景論〉,對提升日本人國土美意識,厥功至偉。

至於文人眼中的觀音山,則要到十九世紀末淡水開港、經濟繁榮、人文薈萃以後,傳統詩人才有吟詠觀音山的作品出現。艋舺秀才林逢源描寫八景之一的「坌 嶺吐霧」³:

疊巘廻環障海門,迷濛霧氣幻朝昏。

巖腰初出披飛絮,洞口旋開攬曉暾。

同作雨雲歸楚澤,忽聞雞犬隔挑渡。

樓臺蜃市如相近,縹緲神山合斷魂。

大龍峒舉人陳維英亦有詩云:

坌嶺微茫八里間,連朝吐霧罩鴉鬟。

此中定有深藏豹,未許分明見一斑。

這是本地文人根據傳統的風景觀,看八里岔山(觀音山)雲霧有感,是乃人 們對觀音山初次擁有的風景知覺,誠為臺灣典型書生最早意識到觀音山存在的感 性文獻。

三、觀音山眼中的歷史

觀音山腳下的八里岔,曾在乾隆初年設有兵防,闢有街肆,與對岸的滬尾往來頻繁。庶民眼中的「這座山」,在當時直呼作「八里岔山」;但是稍早的康雍年間,大規模的開墾進入臺北盆地,新移民遙望的「那座山」,也叫它「興直山」或「橫直山」。由於所見的角度不同,呈現的姿影也不一樣。

開基於乾隆十七年(西元 1752)的西雲巖寺,奉祀大士觀音,觀音山一名

³ 淡北八景指涉範圍南至新竹,淡北八景中屬於滬尾部分的是「戍臺夕照」、「坌嶺吐霧」、「淡江 吼濤」、「屯山積雪」四景。

可能據此而來。

日本時代觀音山又別稱「淡水富士」。日本統治臺灣,推動近代化,淡水— 臺北間鐵道率先鋪設,俾便轉運工事資材趕建縱貫鐵路。淡水的交通由於河道淤 塞,遂被陸路完全取代,正應驗了一頁觀音山眼中的歷史滄桑。

從河運到陸運的轉型,時代由西、荷駐兵,清領、開港、日治以迄今天,觀音山凝視下的地面景觀,有荷蘭城堡,有教堂洋樓,有閩式民房,有大正建築,有仿歐廳舍,及至高樓大廈。隨著政治變遷、商業起落、居民進出,地景座標一再推出不同時代的象徵。每一次改朝換代,觀音山上仍吞雲吐霧;觀音山下則迎新送舊,臺灣人無可奈何;觀音山亦愛莫能助。

想像觀音山下,馬偕登陸傳教,唐景崧乘船逃亡。淡水經濟的興衰起降,淡水漁民的喜怒悲歡,觀音山都盡收眼底,我們的詩人藝術怎麼能不發覺到觀音山的表情?

叁、富士山美術史

日本美術史上的富士山,不知出現過凡幾。早期繪畫的富士山,常處於背景地位;近世以還的富士山,則單筆獨影,巍巍崢嶸爍。其等邊、覆雪特徵之氾濫,甚至有逐漸形式化的危機,但是不懈怠的畫家,不斷對富士山作知性的開發,富士山的新意不斷地湧現,富士山美術史延續了幾百年,依然是對日本藝術家的大挑戰。

一、古典繪畫的富士

古繪畫出現的富士山,目前所知以歷代各型模本的「聖德太子繪傳」最多,畫面上聖德太子騎黑駒越過富士山頂。

十四世紀以後仿作宋元水墨畫躍為繪畫主流,日本的水墨畫開始出現純粹鑑賞的「富嶽圖」。美術既已脫離宗教、敘事的功能,從此畫家對富士山只當做客觀的物象,充分表現主觀意志,於是大畫面以富士山為主題的名岳新境,成為十六世紀以後障壁和屏風極出色的風景。

二、庶民風景的富士

十八世紀流傳市井的浮世繪版畫,本來以名伎和演員的人物畫為主,後來廣重(西元 1797~1858)和北齋(西元 1760~1849)出版大宗風景系列版畫,使

民間對富士山產生萬種風情的印象,就是從這些大眾化的浮世繪開始的。

廣重的浮世繪比較抒情,他最著名的「東海道五十三次」連作,有六張畫面 出現富士山。北齋則專注於富士山特寫,刊行有「富嶽三十六景」、「富嶽百景」 等。北齋直訴富士山的晴雨,窮追富士山的季節,加以造型化、理想化,與廣重 的點景富士山比起來,北齋的富士山逼在眼前,有時波濤洶湧,有時雷電交加, 北齋發揮版印套色的極致,把富士山表現得淋漓盡致。

三、軍國主義的富士

第二次世界大戰中,日本軍閥發起美術報國運動,成立「美術報國會」,會長就是畫壇大老橫山大觀(西元 1868~1958)。但是橫山大觀是國粹主義信徒,並非軍國主義者。他生平創作過 700 件以上的富士山題材,雖然被軍國主義利用作愛國教材,然而他的確絞盡腦汁思索富士山,用虔敬之心瞻仰富士山,他筆下的富士山有無窮的象徵,他創作的富士山有無盡的理想,1957 年留下絕筆之作「不二圖」,以九十高齡去逝。

由於橫山大觀懷抱民族主義,處理富士山過於神格化,因此不知不覺捲入皇國軍威為正義而戰的圈套,結果本來是純粹愛國者的畫家,變成被鼓舞全力投入神州國魂的發揚,一度被懷疑為效命軍閥才得名利雙收。

四、現代知性的富士

現實的富士山,長年覆蓋著雪,雲霧又經常擋住視線,加上季節和時序不同, 真是千變萬化。橫山大觀是日本畫作家,「日本畫」就是「東洋畫」或「膠彩畫」, 現代膠彩畫家很少不畫富士山的。

當代膠彩畫家,表現富士山最出色的是橫山操(西元 1920~73)與片岡球子(西元 1905~)。橫山操英年早逝,他最拿手的「朱富士」,也是市場上的搶手貨。片岡球子是年近九旬的女畫家,她似欲潛入火山內部,施放巨大能源逼出富士山的本質。

現代油畫家最擅長詮釋富士山的是林武(西元 1896~1975)與梅原龍三郎(西元1888~1986)。這兩位臺灣畫壇比較熟悉的人物,戰後仍畫創意的具象畫,任令抽象主義風吹雨打仍聲名不墜。林武把富士山當做造型;梅原龍三郎藉富士再造山河。

肆、臺北風景線的地標

日本時代重闢臺灣北部對外海運的玄關,選擇了基隆,捨棄淡水。於是淡水 未能成為國際港而迅速改變命運,僅緩慢進行城鎮性格的轉型,卻意外地保存了 多樣的天然景觀,多重的文化層疊,走出一條得天獨厚的水鄉情調。

一、畫家之鄉淡水

1927 年第一屆「台展」開幕,顯見新美術已成氣候。新美術注重寫生,是 與前清傳統繪畫最不同的地方。這一年,臺灣《日日新報》選出新臺灣八景,淡 水為第一站,⁴淡水的特色已經引起人們注意,前來取材寫生的畫家亦不絕於途。

寫生的風氣正擴大感染著日式教育的第一代青年,他們之中出現在「台展」 的面孔,概屬新美術第一代畫家,這大概也就是我們今天所熟知的前輩畫家了。

根據當年每回「台展」出版的圖錄,我們還發現在臺日籍畫家也畫有不少淡水風光。「台展」審查員之一的木下靜涯(西元 1888~1990)長年住在淡水,他的宿舍就在山崗上達觀樓斜坡俗稱「三層厝」的聚落,腳下是主要街肆,可以眺望觀音山。

二、印象派套牢

臺灣第一代西畫家大都出道於 1930 年代,由於學院教育的影響,一開始就是踩上印象派起家的。印象派斑駁的色彩、印象派的市民感情,成為早期臺灣西洋畫的主要風格。淡水殘留的異國情調,加上清代老街坊和天然景色,不正是畫家們尋尋覓覓的浪漫風情嗎?

淡水被畫家形塑的相貌,偏重思古幽情的趣味,高過嚴肅省思山河變遷的內涵,是不可否認的事實。尤其面對觀音山,幾乎無從喚起山靈神岳的奧秘,只能抓住浮光掠影的抒情。

幾十年來淡水變了,觀音山也變了,本來處處皆可入畫的題材,越來越小,然而尋幽探勝的觀光客卻愈來愈多。1980年代末期以後,隨著政治禁忌的解除,新生代藝術風起雲湧,強烈本土意識的前衛實驗,卯上了市場長紅的「鄉土印象派」,5原是畫家之鄉的淡水,突然被印象派套牢,怎麼解套?該是畫家們重新尋

⁴ 新臺灣八景分別是:淡水、太魯閣峽、日月潭、壽山、鵝鑾鼻、八仙山(臺中縣內)、旭岡(基隆)。

⁵「鄉土印象派」的名詞還要商権,一般都被媒體喚作「臺灣印象派」或「泛印象派」,指的就是老畫家延續下來的具象抒情風格。因是 1980 年代畫廊興起後最有賣相的一種畫風,所以受到新生質疑。

伍、樸素手筆率真的心

淡水有一位世居的素人畫家李永沱(西元1921~),這幾年素人畫家聯展中, 發現女素人畫家陳月里(西元1926~)也住在淡水。住淡水一定畫有觀音山, 不只作背景,而且是大膽與之對話,素人畫家又從哪兒來的魄力,勇於挑戰這座 山呢?

一、樸素畫家的幻覺

觀音山沒有古老的傳說,但有廖添丁的故事,有觀音趺坐的聯想。這種似是 而非的奇談,只有素人畫家才想得起來。

美國佛蒙特州威靈頓美術館員納爾遜說:「受過美術專業訓練的人,總先畫所看到的事物;而摩西祖母是畫出想到的東西,此乃樸素畫家的共通點。」⁶根據這個道理,樸素畫家心目中的觀音山下,果然有蒸汽船;觀音山上像噴發中的火山,這種幻化和回憶的元素,都同具率真與素樸的本質。

二、山岳風景的知識

科學愈進步,我們對山岳的認識愈多。有時候知道太多,反而阻礙了幻想,但對肯用心思考的畫家,應該有更大的助益。誠如當代日本著名山岳攝影家白旗史朗說:「表現山岳寫真之本質的必要知識—地質、地形、岩石、成因、植物、動物、氣象、歷史等均不可缺」⁷山岳攝影如此,山的繪畫又何嘗不是。畫山尤可掌握岳神與山靈的心象。本來,山岳神話屬宇宙洪荒祈生命繼起,山岳靈氣是人與自然的交感求心靈昇華。結果這兩種文化心象風景,都沒有成為觀音山的象徵,一般科學性山岳風景的知識,也懶得從觀音山獲得什麼教育,其實畫家不能對觀音山一無所知,否則必不敢面向觀音山,作出回應與挑戰。

⁶ 見《世界名書の旅 6 アメリカ編》,朝日文庫。

⁷ 見〈新日本百景 1山と高原〉頁一二○,集英社。