

府城畫室： 藝術花開在它枝

「畫室」在現代的美術教育體制中扮演著兩個角色，其一是學院體制外的美學與相關技術的補充強化教育，另外則是作為推廣個人或特殊流派美學研究的傳承教育。前者的年齡層小至兒童美術教育，國中及高中的美術畫室，大到成人及老人的永續美術教育，這類的美術畫室在台灣1970年代以後，因應大量的美術學院設立而出現，教授基礎素描、水彩、油畫或水墨技法，大部分以升學為目的；後者，則是以知名藝術家或知名畫師創立的畫室為主。

「師承」：一日為師終生為父

臺南早期身為臺灣府城，文風鼎盛，無論書畫或廟宇彩繪皆精巧絕倫，師徒制的教育方式，幾乎是現代畫室出現前唯一的美術教育方法。清領時期的臺南流寓畫家及文人，如葉文舟、謝瑄樵、林紓、呂璧松，以及書法家林朝英、吳尚常、蔡國琳、羅秀惠等人，皆受到閩派黃慎與上官周的繪畫風格影響甚鉅。而知名彩繪畫師陳玉峰、潘春源則師承移居臺南的泉州水墨畫家呂璧松，其擅長南宗畫法，走寫意畫風。其後，陳玉峰傳承了其長子陳壽彝及外甥蔡草如，而潘春源在三官廟旁開設「春源畫室」，傳子潘麗水，其孫潘岳雄亦繼承家業，祖孫三代皆為廟宇彩繪名師，即是傳統以師徒制存在的畫室概念。（註1）

郭柏川指導學生作畫時的嚴肅神情。（郭為家提供）

Issue

臺灣與洋畫的初見面

在西畫方面，1929年倪蔣懷於臺北市蓬萊閣對面設立「洋畫研究所」，聘請石川欽一郎（Kinichiro Ishikawa）指導。1930年由陳植棋、楊三郎、藍蔭鼎、石川欽一郎等人作為師資的「臺灣繪畫研究所」舉辦「夏季洋畫講習會」；同年，改名為「臺灣美術研究所」。1960年代則逐漸出現畫室之名。（註2）

臺南較早的西畫畫室，是由郭柏川在1963年所主持成立的，其設立地址位於臺南市公園路321巷27號的宿舍故居。除了教授一般民眾美術繪畫課程，如知名企業家許文龍也曾短暫地向郭柏川習畫；在美術專業領域上，他獨特的風格也影響了許多知名藝術家，例如沈哲哉、陳錦芳、許坤成等人皆於其畫室接受指導。郭柏川平時和藹，但教學嚴謹，最知名的例子就是教學太認真而罵哭女學生，其女郭為美於訪談中指出，郭柏川在北京教學時被學生私下取了「老雞頭」的外號，取該植物外表兇、內在軟嫩之意。（註3）但也因為他的嚴謹教學，為南臺灣造就出許多臺灣藝術巨擘。

郭柏川205年於宿舍成立的畫室，現為郭柏川紀念館。（攝影／許遠達）

華、郭芳榕及余明娟等。而府城藝術家如洪啟元、陳輝東、劉文三、潘元石與版畫家林智信等人也都各自有畫室，進以培養藝術的幼苗，推廣個人藝術理念及藝術教育。（註4）此外，德鴻畫廊也成立過畫室，敦請藝術家如畫家龐均、蘇聯寫實藝術家駐點提供多元教學，年輕藝術家林書楷便曾於德鴻畫室學習。（註5）

前衛藝術：另類的藝術苗圃

狂飆的年代，藝術家不滿於傳統美術，林鴻文於1960年代成立的畫室也很另類，美國緬因藝術學院（Maine College of Art）雕塑系主任蔡玲奴、雲林科技大學導演林泰州、曾入圍金馬獎電影美術設計的胡碩珍、雄獅美術新人獎獲選的謝宏明都曾於林鴻文畫室學習。當他在民族路與北門路交叉口的畫室教學時，學生數曾達上百人，但林鴻文認為那些都是大學美術系升學班的學生，太古板的技術教學不想教，所以每次教學前他都要喝個幾瓶啤酒，才能把醉醺醺的面對每日的重複。但對於前來學習創作的學生，他的教學方式就截然不同，探討論作品的方式進行，並針對每個人的個性與使用媒材進行指導，經常不收費。藝術家謝宏明補充說明，在上

德鴻莊畫室一景，圖為藝術家蔡玲奴的創作過程。（洪鴻源提供）

林鴻文位於北門路與民族路交叉口的畫室一景，林鴻文（左）與當時畫室學生謝宏明（中）及蔡玲奴（右）。（謝宏明提供）

了幾期課後，他就沒有再繳學費，林鴻文也未曾跟他要過學費。（註6）林鴻文也聊到，當初林泰州並不是他畫室的學生，但經常拿作品與他討論，他也來者不拒地與林泰州談論作品。（註7）林鴻文畫室將前衛藝術帶入了府城，成為前衛藝術發展的先鋒之一，而後1990年代初，藝術家李昆霖回歸家鄉，藉由畫室拓展自己的實驗藝術，藝術家愛好者王永成與侯世婷曾是其畫室成員。

畫室是學院藝術體制外的別枝，無論在早期尚無美術學院的師徒制，或是現代美術體制產生的師生制，臺南都出現許多在體制外的畫室，因而對於臺南大眾藝術教育與專業美術實驗的發展，雙雙產生相當深遠的影響。（文／許遠達）

註釋

1. 參見「臺灣中華美術」網站，網址為：webchinese.com/01/taichuan/taichuan.htm
2. 謝宏明，《謝宏明美術家年表》，臺南市：雄獅圖書，1995。
3. 郭為美，《郭為美訪談錄》，臺南市：雄獅圖書，1995。
4. 郭為美，《郭為美訪談錄》，臺南市：雄獅圖書，1995。
5. 郭為美，《郭為美訪談錄》，臺南市：雄獅圖書，1995。
6. 郭為美，《郭為美訪談錄》，臺南市：雄獅圖書，1995。
7. 郭為美，《郭為美訪談錄》，臺南市：雄獅圖書，1995。

從畫室轉向 多元藝術教育空間

臺

灣近年來的畫室教學系統與特色，自1929年由石川欽一郎(Kinichio Ishikawa)專任指導的「洋畫研究所」，和1930年由「臺灣繪畫研究所」改名的「臺灣美術研究所」，在1960年代之後被「畫室」一詞取代。1970年代的畫室由於美術科系入學考試的需求而大量出現，主要指導初學者基本描繪技能，如素描、水彩、水墨畫法等。而今日的畫室，則因應教育體制、藝文技能的重視和學員的多元興趣，發展出各種學習內容與訓練活動，當中師徒制教學仍是重要的指導方式。

在臺南，如「東成38藝術空間」的陳俊華、「木石田畫室」的鄭宏章等人，皆因其自身特殊的繪畫風格與技巧，吸引學生慕名而來。而經營「一千顆樹藝術工作室」的廖小樹畢業於彰化師範大學美術系，他將「一千顆樹」稱為藝術工作室，而非畫室，目的是希望教室中不只是繪畫，還有其他藝術相關的課程，如立體、書法、攝影等；在教學方式上，無論是升學課程或一般的繪畫等課程，則藉由引導與討論的方式，協助學生發展出自己的風格與專長，這無非是當代另一種師徒制的教學方法，取代過去技法與風格的傳承，而是著重在概念的刺激與討論上。

回憶起自己小時候在畫室學習的經驗，1960年代當廖小樹還在就讀幼稚園，曾於一間大班制的畫室中學畫，一班幾乎有50多位兒童，老師在前方黑板上示範，學生們則在座位前的畫板上以廣告顏料繪畫，接近完成時，再帶著作品至教室後方的大桌子給予老師批改。這種大班制的繪畫課程在當時對於喜好畫畫的小朋來說，雖然無關升學，但卻是初步的藝術啟蒙，並在今日重視才藝養成與藝術教育體制的影響下，逐漸發展為才藝班與美術班等，針對不同年齡層以各式課程進行教學。

「春風商號」的經營者王蕙苹畢業於臺南藝術大學應用

藝術研究所，延續求學以來對於纖維材質的興趣，將其帶入藝術教育的課程，以藝術教室所在地的老房子為生活美學的基礎場域，從建築、生活與園藝等面向發展，針對國小三年級以下的兒童，開發一系列以藝術啟蒙為出發點的生活美學課應用、陶藝課和花藝課等。這一類手作的課程在今日亦開始進入畫室的課程規劃中，並在其中發展出自己的特色。

「臺南藝托邦藝文空間」，除了繪畫教學外，還開發經營木工、皮件、水泥灌模等手作課程。而「花生米藝術設計教室」的藝術課程規劃則以更為多元的方向發展，提供給不同年齡層，包含升學輔導、兒童繪畫、立體創作與書法硬筆字等，協助學生參與各項考試，準備國內外大學和研究所升學的作品集等，此外亦規劃成人樂活課程、羊毛氈手工創作等。這些不同於過去畫室的藝術教育場域，甚至有些亦經營展覽空間，包括「一千顆樹」和「臺南藝托邦藝文空間」，都創造了更多平臺，讓學生擁有更為寬廣的學習面向。(文/賴依欣)

01

01 一千顆樹藝術工作室。
02 春風商號。
03 花生米藝術設計教室。

02

03

spot

林順發

林順發獲得今年臺南新藝獎的作品《低品·家屋》，啟發自高雄哨船頭地區的老屋拆除事件，一間以磚咭石建造的私人百年老屋被無預警地拆除，雖然高雄市政府文化局事前已介入協調，但還是無法改變持分產權地主的決定，顯出不窮的此類事件凸顯了臺灣對於有形文化資產如法律、價值觀、公民素養等層面的諸多問題；拆除動作所失去的，不僅是舊建築的再利用契機，

城市的歷史質感也同時隨之消逝。特別關注常民文化元素與在地記憶的林順發，在大片廢墟當中撿拾建物殘骸，透過包圍某個時空年代的碎片元素引發聯想，並成為作品與特定環境現況之結合媒介，藉此重新凝視城市開發中的迷失，以及反思關於價值的真義。

林順發 | 低品 De Object 影像合成 依展演場地而定 2014

