

夏季閱讀講座

「獅吼—臺灣美術史的時代與追隨者」

周龍秀瑛 國家圖書館漢學研究中心學術交流組專員

國家圖書館（以下稱本館）夏季閱讀講座近年來均以臺灣藝文相關議題為策劃方向。今（113）年為配合《雄獅美術》捐贈，特以美術為主題，於 5 月 18 至 7 月 20 日期間，與科林研發合作辦理「獅吼—臺灣美術史的時代與追隨者」系列講座。邀請顏娟英、蔡家丘、陳明惠、蕭瓊瑞、邱琳婷、蔡花子等 6 位學者及藝術工作者，除針對臺灣美術主題進行一系列介紹外，也注意到臺灣美術與東西方藝術之間的傳承與創新，因此在最後一場以西洋藝術欣賞為題，藉由深入淺出的方式，解讀古典藝術的圖像密碼，讓讀者藉由聽懂故事就能看懂西洋名畫，不僅帶領聽眾重返臺灣美術美好的年代，也認識美術的多元風貌，感受文藝浪漫的夏季藝術風情。

一、活動紀要

夏季閱讀系列講座自 113 年 5 月 18 日至 7 月 20 日規劃辦理 6 場講座，利用週六下午 2 時至 4 時 30 分於本館藝文中心 3 樓國際會議廳舉行，活動簡述如下：

(一)「觀看臺灣美術史的新時代」：顏娟英（中央研究院歷史語言研究所兼任研究員）主講（5 月 18 日）

作為本系列演講的首場，顏娟英教授說到閱讀臺灣美術有如閱讀文學經典名著，作品可以依個人

品味入藏私人的記憶。藉著在畫廊或美術館親眼第一手的體驗，加上事後文本的反覆閱讀，慢慢體驗，享受美術作品的視覺經驗，被感動的記憶便可以長久珍藏。從研究者的立場來看，如何將作品帶入觀眾的日常生活經驗，如何藉著公開展覽，與文字描述，讓更多觀眾與閱讀者一起分享經驗，是我們的挑戰。接著顏娟英教授介紹收藏家所收藏的作品以及自己曾經參與的展覽歷程，如順天美術館創辦人許鴻源先生畢生的收藏、順益台灣原住民博物館創辦人林清富先生的收藏、台灣 50 美術館、「不朽的青春」、「日月頌—顏水龍與臺灣」與「青春印記—龔玉葉與她的畫家朋友們」等展覽，以及專

第一場講座由顏娟英教授主講

書《臺灣美術兩百年》來分享，娓娓道出在臺灣美術史上重要的畫家作品，並將美術作品帶入公眾領域的經驗，透過藝術家的作品分享，更加了解臺灣美術的歷史，也鼓勵讀者不妨去美術館看畫。

(二)「日治時期的臺灣美術」：蔡家丘（國立臺灣師範大學藝術史研究所副教授兼所長）主講（5月25日）

蔡家丘老師分4個段落來講述臺灣美術史在日治時期發生的變化，首先是來臺的日本美術教師經由學校的圖畫課與寫生活動，教授水彩、油畫及日本畫等等，打開了近代化的美術視野。其次，在這樣的過程中建構了殖民政府主導的官方視點，例如舉辦臺灣美術展覽會，倡導畫家挖掘臺灣的地方色彩。然而，臺灣藝術家也不斷透過創作和參與文化活動，探見自己的模樣。如黃土水、陳澄波等人鏗而不捨地刻畫水牛牧童、家園鄉村，打造不朽的作品，追求自主性的理想，以及最後戰爭美術作品的時局色彩。美術作品不僅呈現它的藝術價值，也是值得探索的史料。

第二場講座由蔡家丘教授主講

(三)「臺灣當代藝術的性別議題」：陳明惠（國立成功大學創意產業設計研究所副教授）主講（6月15日）

臺灣女性藝術史分為3個階段：第一個階段從

戰後到1980年代、第二階段1980年代、第三階段1990年代，隨著1990年代網際網路與科技發展所賜，臺灣社會與價值觀在過去20年經歷很大的轉變，且隨著西方1980年代開始發展的「後女性主義」與「第四波女性主義」思維崛起，陳明惠教授就以最新著作《無窮的瞬間》講述這第四階段女性藝術的發展，審視臺灣當代女性藝術家及其創作，並以作品議題規劃，集結陳明惠教授對近20年（2003-2023）在臺灣女性藝術領域的研究與觀察，以及洞察國際藝術環境在女性與性別議題的發展。以多元的面向，探討在今日全球政治、經濟及文化之下，臺灣女性藝術家如何透過藝術創作闡述殖民文化、常民文化及日常生活，纖維與編織如何被當代臺灣女性藝術家所運用，精神世界如何被臺灣女性藝術家轉化為抽象藝術創作，以及如何呈現對科技與性別的想像與再詮釋。

第三場講座由陳明惠教授主講

(四)「戰後臺灣美術團體與刊物」：蕭瓊瑞（國立成功大學歷史學系名譽教授）主講（6月22日）

蕭瓊瑞教授對於戰後臺灣美術團體與刊物如數家珍，他說到戰後臺灣脫離日本殖民統治，加上國民政府遷臺帶來的大量中原藝文人士，臺灣當家作

主的心態，激發了大量美術團體與刊物的成立。在地方上，有各地區性的美術團體，如：臺中美術協會、臺南美術研究會、高雄美術協會等；在前衛藝術上，則有：廿世紀社、五月畫會、東方畫會，乃至解嚴後的大量現代藝術團體；至於刊物方面的《藝壇》、《雄獅美術》、《藝術家》、《藝術新聞》及《典藏》更是長期發行。講座後聽眾非常踴躍提問，主講人詳細回答並贈送 10 冊主題書籍。

第四場講座由蕭瓊瑞教授主講

(五)「青春的高歌·美術的複調：日本「帝展」中的三位臺灣藝術家」：邱琳婷（國立臺灣藝術大學書畫藝術學系兼任助理教授）主講（6月29日）

青春，不僅是自我實踐的起點，也是藝術家畫藝的啟程。對於成長在日治時期的臺灣藝術家來說，青春，更背負著彰顯臺灣特色的使命感。日治時期，日本除了在本國設置「帝展」之外，也在兩個殖民地朝鮮與臺灣，各設置了兩個官方美展「鮮展」與「台展」，並藉此推動殖民地的美術發展。相較於「鮮展」與「台展」，作為日本畫壇主流的「帝展」，競爭更形激烈。然而，卻有 3 位來自臺灣的藝術家，一方面學習日本新式的美術教育，另一方面也以轉化後與臺灣相關的題材：原住民、故

鄉、家人，分別入選「帝展」的 3 個部門。如 1920 年黃土水（1895-1930）的《山童吹笛》（雕刻）、1926 年陳澄波（1895-1947）的《嘉義街外》（西洋畫）、1934 年陳進（1907-1998）的《合奏》（日本畫）等作品。邱琳婷教授如數家珍，一一仔細介紹這 3 位藝術家的生平、學畫歷程以及分析他們作品中，如何以「美術的複調」，呈現出日治時期臺灣美術發展的重要特徵。因為日本人以外來者的眼光思考異域／異國情調的臺灣，而臺灣畫家則以居住者的角度，描繪具有自我認同的家園。這種美術發展上的複調現象，實帶有某種啟蒙的傾向，饒富興味。值得今日的我們，細細思量。

第五場講座由邱琳婷教授主講

(六)「西方古典藝術的圖像故事解密」：葵花子（藝術工作者）主講（7月20日）

本場演講內容共分為西方古典藝術概述、如何看懂一幅畫：藝術鑑賞工具、新舊約聖經圖像故事、希臘羅馬神話圖像故事等 4 個主題，老師以西方古典藝術主流取材的希臘羅馬神話、聖經故事為例，深入淺出介紹取材自西方文學故事的經典圖像，藉由觀察與解讀辨識圖像的象徵意義，理解藝術家的創作理念，探索藝術品背景的人文歷史，並延伸現代文化運用，讓藝術更深入生活，來為西方

古典藝術的圖像故事解密。藝術是創作者藉由詮釋故事進而闡述理念的方式，藝術鑑賞方式百百款，但賞析前的基本課題是看懂「故事主題」，學習如何「閱讀」而非單純「觀看」藝術品。

最後老師也分享自己欣賞藝術品的經驗，以更輕鬆方式的接觸藝術，「藝術是共通的語言」，藝術不是用文字和語言溝通，而是用視覺方式來表達

情感和想法，因此被視為一種共通的語言，我們不需要會法語，也看得懂莫內睡蓮池的光影；我們也不需要會荷蘭語，就看得懂梵谷的向日葵是多麼的生命力旺盛，另外最有用也最有趣的方式是主題分析，抓住了每幅圖畫的辨識圖像。只要是畫相同的主題歷史畫，你也能很快便認出主題。

二、結語

本館辦理夏季閱讀系列講座，歷年來從臺灣原住民文學、臺灣當代新文學圖像、臺灣文學的跨世代對話、臺灣大河小說家與他們的經典等主題，講述臺灣文學的多元化，讓讀者大眾認識當代臺灣文學創作豐富且不同的面向。

本次特以雙軌方式進行，以演講搭配著「重見臺灣美術史·向臺灣美術致敬：雄獅美術暨李賢文畫作捐贈展」，除了現場聆聽演講，又可看書畫展，重見雄獅美術為臺灣推動美術發展的歷程。藉由各式各樣的閱讀活動推廣，提升民眾對臺灣文學的興趣及閱讀素養。

第六場講座由蔡花子老師主講