

台灣美術開拓史上的領航者

李石樵的藝術生命

撰文／白雪蘭 · 圖版提供／中華文化總會

李石樵是台灣美術史上前輩藝術家形象鮮明的實驗者，他不僅站在台灣美術關鍵的歷史地位，創作出具有時代意義的作品，體驗揣摩西洋現代藝術諸家本質，創出屬於自己的繪畫語言，成為台灣早期寫實主義通往現代藝術的一座橋梁。

決心毅力

李石樵出生於1908年，台北新莊人，父親擁有農地，並開設碾米廠，家境尚稱富裕，自小學業成績優異且精於數學，1923年他進入台北師範學校，師事石川欽一郎學習繪畫，1927年在學中以一幅水彩

畫〈台北橋〉入選第一屆台展，更堅定朝藝術發展的信念，1929年他赴日本投考東京美術學校，不幸失敗了。第二年應試他又落榜，因為東京美術學校廢除特別生（如朝鮮、台灣）的優惠計分方式，並且要修過日本學生的一般學科才可入學，於是李石樵繼續在川端畫學校、本鄉洋畫研究所與同舟社，磨練他的素描應考能力，終於在1931年第三次應試，被東京美術學校西洋畫科錄取。

就讀東京美術學校的第二年家中遭逢無常，痛失多位至親的父母，不願李石樵再赴日，但李石樵不懼家裡中斷其經濟支援，依然悄悄返回日本繼續學

業。1933年的暑假在板橋林本源花園潛心創作，秋天帶回日本完成，終於在10月以〈林本源庭園〉入選日本帝展，此時成為台灣畫壇一顆新興明星，接著於1934年〈畫室裡〉、1936年〈楊肇嘉氏之家族〉、1938年〈窗邊坐像〉、1940年〈溫室〉、1942年〈閑日〉連續六次入選，1943年獲新文展（帝展改制）無鑑查資格，他是台灣最早獲得此殊榮的本省籍畫家。

領航藝壇

李石樵總是以新的思想領導大家，雖然那個時期都是以寫實主義表現，但在主題、布局、筆法、色彩總合的面貌就成為「石樵先（尊稱）」的作品，李石樵意識到光復後的局勢不同日據時期，於是他從唯美的寫實主義，轉而反映社會現象的題材，以寫實風格來表現現實

李石樵 市場口 1945 油彩畫布 157×146cm 李石樵美術館藏

生活。因為李石樵認為，如果對某種風格形式停滯不前，那就有成畫匠的憂慮，改變畫風代表正在探討、實驗某些觀念，所以畫家就是要不斷研究創新。從1952年開始，他開始探索西洋現代藝術，這是走在同時代畫家之先的行動。

多元探索

1950年代，李石樵捨棄了寫實風格，轉而探討各種西洋現代藝術的奧妙，這時的作品風格多樣，實在不能以一種思想、風格或技法來歸納分類。他體驗欣賞的藝術思潮本質，揣摩喜歡的藝術家表現技法，消化成自己創作的元素，這樣的歷程經常被曲解為是在模仿西方藝術。努力孤獨地研究，又被誤解批評，實在是他一生中的最低潮。探討體驗許許多多的畫法與思潮，當中他選擇從立體主義入手，採用畢卡索、勃拉克的語彙，拋開傳統透視，以幾何形體描繪物體。並以自己生活環境為主題，創作如〈有玻璃瓶的靜物〉、〈室內〉、〈畫室〉作品中有反透視畫法，桌布、壁爐、窗戶採幾何分割，大膽嘗試造形的變化。這是他突破以素描為基礎的寫實主義決心，在造形探索期間，對色彩仍是相當重視，常以豐富的暖色調表現。

回歸寫實

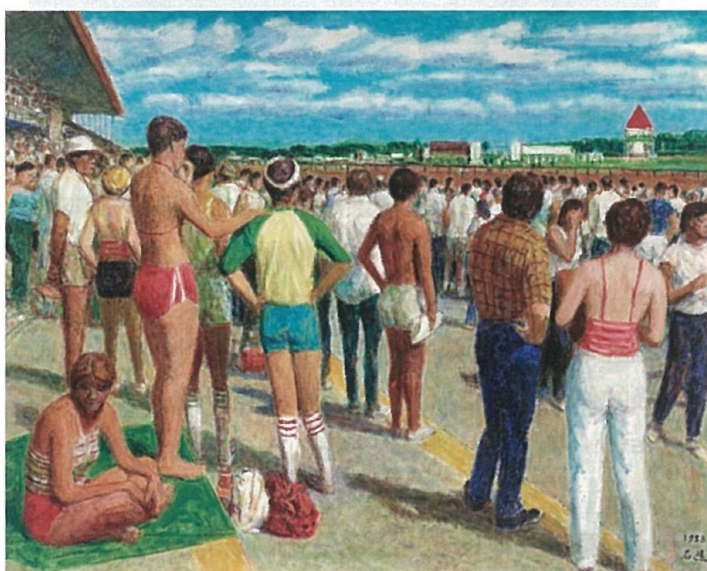
1970至1990年代，李石樵開始由抽象回歸到寫實主義。1973年後不再創作任何抽象幾何作品，這階段創作多是〈三美圖〉和「裸女群象」系列，1980年代因移居美國探親，創作多以美國和台灣兩地的自然風景與休閒生活為主。此期風格建立的兩個根源是波那爾和塞尚。塞尚主張以球體、圓柱體、圓錐體處理複雜的大自然景物，把畫面還原簡單化的結構，李石樵運用此觀念在「裸女群象」系列，簡化裸女的描寫、著重表現畫面的構成，〈三美圖〉裸女不論是站、是坐、是臥，都呈現穩定的構圖，色彩反而顯現一種拙趣。晚年的寫實作品力求高彩度的燦爛絢麗，1985年後靜物呈現富麗堂皇的畫面效果，到1990年代就不見雕刻痕跡，油彩薄塗、筆觸粗獷，畫布顯露愈多，一派天真平淡。

李石樵 團樂 1971 油彩畫布 120×162cm 李石樵美術館藏

李石樵 永劫 1975 油彩畫布 182×259cm 李石樵美術館藏

李石樵 賽馬場 1983 油彩畫布 80×100cm 李石樵美術館藏

李石樵不僅教學生素描油畫寫實技巧，他對藝術的價值觀、對創作的態度、人生的哲學，以身教影響他的朋友和學生。李石樵對藝術有強烈的使命感，這個使命就是創作出最好的藝術，也是他人生唯一追求。