

日治時期台灣東洋畫壇奇葩 — 呂鐵州(1899-1942)

撰文 / 廖武藏

日本明治維新以後，洋風盛行，在東京美術學校推動下，吸取西洋畫的寫實技巧，改變傳統日本畫風，被日人稱為「日本畫」，日治時期日本畫傳到台灣，稱為「東洋畫」，直到 1977 年才由膠彩畫之父林之助將「東洋畫」定名為現今通行的「膠彩畫」。東洋畫在台灣的發展因日治時期官辦的台展和畫會的推動以及當時日籍畫家的貢獻有密切關係。1927 年台展成立，台灣東洋畫家開始關心自己的土地，改變早期以日本風情為主的畫風。其中最具代表性的有呂鐵州、許深洲、陳進、林玉山、郭雪湖、林之助等。

呂鐵州(1899-1942)本名鼎鑄，桃園大溪人，父親呂鷹揚乃清末秀才，為人豪放豁達，擅長詩文及書法。呂鐵州自幼接受庭訓，並對繪畫產生興趣，從小喜歡替人畫刺繡的底稿。在大溪公學校畢業後，1913 年進入台北工業學校工業研習所(台北工專前身，現今為台北科技大學)木工科就讀，1917 年因肺結核而輟學，初在台北市太平通(今延平北路)開設一家繡莊，以滿足自己喜愛繪畫花鳥的興趣。同年他也被任命為大溪街協議會員，儼然為地方紳士。

呂鐵州早年即以臨摹方式學習傳統文人畫及民間畫師的創作技法及形式。1927 年，他甚獲好評的作品《百雀圖》在台灣總督府主導的第一屆台灣美術展覽(簡稱台展)中落選，使他意識到傳統水墨臨摹的盛世已落幕，唯有學習新的藝術觀念才能在特殊的時代氛圍下占一席之地，這促成他決心留學日本。1928 年，

前往日本進入京都市立繪畫專門學校就讀。師承花鳥大師福田平八郎。呂鐵州對於福田氏一生堅持以寫生為基礎，善於發掘物象的內在生命力並轉換為大膽有力的構圖與活潑色彩的畫風非常傾倒。他跟隨福田老師學習「圓山四條派」的花鳥畫風。在學院訓練與名師指導下，摒棄了傳統僵化的模寫形式，改走典雅色彩、精確造形路線，創出一種客觀自然、細膩優雅的寫實裝飾風格作品。

1929 年以《梅》設色絹本如左圖，入選

第三回台展特選，呂鐵州即是透過福田平八郎的指引，逐步體驗如何張開雙眼，客觀地觀察自然界萬物，先就對象物作局部細膩的寫生練習，最後再依寫生稿來完成大作。隨著寫生稿的累積，他的線條、筆觸、色彩、及造形，乃逐漸展現出和以往截然不同的表達方式。昔日慣性的傳統繪畫語言已被拋棄，取而代之的則是一種以觸覺、視覺的具體感官經驗為基礎的客觀寫實繪畫風格。《梅》的入選也讓呂鐵州的創作信心倍增。便佳作不斷，獲獎連連，直至 1942 年去世的第五屆府展(是由台灣總督府文教局主辦)。

1930-1940 年代初期為呂鐵州創作的巔峰期。參展作品多以蜀葵、蓖麻、扶桑、竹子、椰子樹、月桃、鬥雞、山娘、麻雀、鷺鷥等南國風情作為題材，展現精湛造型、嚴謹構圖、明亮色彩及生動氣韻等特質。

1931 年的《後庭》如右圖，入選第五屆台展賞，此作描寫花園中花團錦簇、樹木扶疏的景象，畫家以棕樹、鐵蘇、落葵花樹架構出畫幅的氣勢，大場景的構圖及空間感的營造是呂氏畫作的特色，樹叢裡母雞啄著蚱蜢餵食小雞，遠處落單的小雞振翅追趕，更增添了畫面的生氣。畫家由禽鳥的動態牽引著觀者的視線，經由花朵的排列、彩蝶的飛舞，設計出欣賞者的視覺路線。畫幅下段，畫家以多次的渲染，利用濃彩填出了石子地的凹凸質感。不僅沿襲花鳥畫應有的架構、選材，更重要的是發揮了水墨留白的特點，中國畫、東洋畫交融，在當時的畫壇一時蔚為風尚，難怪享年 43 歲、僅活躍畫壇十三年 的他，至今仍被視為影響深遠的重要畫家之一。

1932 年他以《蓖麻與鬥雞》如圖一，入選第六屆台展特選。此作高 2.93 公尺，長 2.3 公尺，尺幅巨大，畫面雄強有力，充滿陽剛之氣。對此鉅巨作，專家曾評論為：“畫面上充滿了雄偉的氣魄，是一副強有力而男性化的佳作”。儘管呂鐵州師從過福田平八郎，但其畫風却與之不同，福田平八郎的畫輕盈巧妙，造型講究趣味，呂鐵州的畫重寫實，造型粗大厚重。

1932 年，呂鐵州繪製的這幅水墨畫《虎》如圖二，水墨、絹本，，展現一頭匍匐前進，準備伺機而動，具有兇猛氣勢的老虎。畫面中以濃淡粗細的筆墨描繪老虎的身軀動態，淺黃毛色與咖啡條紋，警覺銳利

的眼神，細膩而生動。周遭草叢則是使用破墨暈染的寫意畫法。在台灣近代美術中具裝飾功能的書畫在民間流傳更廣。由於老虎圖像在民間習俗中具有招財的含義，在當時的市場非常受到歡迎，旅社、餐館都會在玄關處懸掛虎畫。也許是家中經營繡莊，花鳥翎毛的題材，呂鐵州頗為得心應手。1933年第七回台展入選作品《夏》，呂鐵州以藍鵲與鐵蘇為表現重心，畫出具動勢的熱鬧場景。而台北市立美術館現收藏的《台灣藍鵲》如左圖(膠彩、絹本 128x41 公分)，是台灣國鳥，舒朗的枝葉與巨大的長尾山娘(台灣藍鵲俗稱)，畫面氣氛較為幽靜，簡潔有力。這件是呂鐵州 1942 年前的作品，是他現存少有的重彩花鳥作品，其構圖嚴謹、色彩典雅及敷染功夫細緻，處處展現著以傳統文人畫出發，兼融日本膠彩畫技法的優美風格。

呂鐵州的作品，以筆法纖細秀美，構圖奇偉為特色，其用功之勤及才氣之洋溢可從 1933 年入選第七屆台展中那一件十二連屏的《南園》鉅作中看出，如圖三。此作直接面對自然寫生，觀察台灣本島自然環境的景致，呈現台灣在地風格。

同時，從寫實到寫意，他也開始思索新的繪畫方向，繪製風景畫，其足跡遍及台北、大溪、台中、彰化等地，並帶動了 1930 年代『農家畫』的風氣。1940 年，以《平和》如圖四，入選第三屆府展。此作充分呈現台灣農村居家環境中，具有濃厚南國熱帶地方色彩的香蕉樹、檳榔樹、竹子、白鷺鷥等的台灣動植物圖像系譜中最常見的視覺符號，此畫當時被印製成日據時期台灣地區的明信片，作為台灣記憶的圖像。

而在此系列中堪稱一絕的即為 1942 年完成的《戎克船》如圖五，他以寫實的方式細膩描繪當時的往返於台灣與中國的交通工具(“戎克船”是日人用來稱呼中國式帆船的漢字寫法，英文為 Junk)，構圖虛實交錯，設色淡雅，筆法細膩而寫實，然對於遠方的層巒疊嶂的山丘，則以較為寫意的暈染法繪製。一方面保留中國水墨畫的傳統，一方面吸收西洋寫實技法。兩種相異創作手法交融在此幅畫中，呈現生活的真實與山景的秀靈。

呂鐵州在創作之餘，同時獻身美術運動。積極與意氣相投的藝術家共組畫會，舉凡與林玉山、郭雪湖、陳敬輝共組的「麗光會」，1935年6月9日組「六硯會」舉辦東洋畫講習、教育活動。1936年在台北市民權西路大橋頭住所開設「南溟繪畫研究所」，培育不少膠彩畫家。可惜的是呂鐵州晚年由於畫壇奔波，又勤於作畫，終因積勞成疾，不幸心臟麻痺而以43歲之齡英年早逝。

呂鐵州一生以靈逸生動的構思及精湛純熟的寫實功力、成功地由以模擬為主的傳統文人畫家，轉型為以客觀寫實之花鳥創作為主，精密描寫與設色華麗表現亞熱帶的台灣特色風物的創作者。他一生的創作歷程恰如近代台灣繪畫從傳統走向現代化的最佳縮影。

圖一 1932 篋麻與鬥雞 膠彩

圖四 1940 平和 膠彩

圖三 1933 南園 膠彩

圖二 虎

刺竹與麻雀

圖五 1942 戒客船 膠彩 水墨

右圖為停泊在安平林默娘公園的古戰船，這艘戒克船是仿製 400 多年前鄭成功時期渡海來台的樣式，依古法及古設計圖建造。

