

抒情・優雅・劉啟祥 (1910-1998)

撰文/ 廖武藏

畫家劉啟祥(1910-1998)，是最早到法國學習繪畫的台灣人之一。出生於台灣台南縣柳營鄉的第一世家中，父親為聲望卓著的仕紳。父親劉焜煌(字德炎)，前清貢生，日治時期曾擔任查畝營庄長之職務。十三歲時父親即過世。1917年3月，劉啟祥就讀台南柳營公學校接受日式教育，並在家中私塾學習傳統儒學。受到當時美術老師陳庚金的賞識，引發

他學習繪畫的興趣。1923年秋，以十四歲之齡，在兄長的鼓勵下隨其二姊夫陳瑞明前往東京，就讀於澀谷區有名的美國基督教教會所創辦的貴族學校青山學院中學部。劉啟祥在校期間頗著迷於文學、音樂與美術。四年級後，至川端畫學校勤力學畫，平時參觀展覽則對當時日本反官展的在野最大的美術團體「二科會」風格最傾慕。1928年3月考入與二科會畫家關係密切的名校東京文化學院美術部洋畫科，奠定了深厚的繪畫基礎。這青山學院與文化學院兩所學校都是學風開明、重視人文素養、鼓勵獨立思考、自由創作的學校。劉啟祥在這裡除了培養美術創作能力與自信外，也厚植了他對文學、音樂欣賞的條件與興趣。

十九歲時，1930年9月，即以學生身分以《台南風景》如右圖，入選東京的「二科會」，次年首次

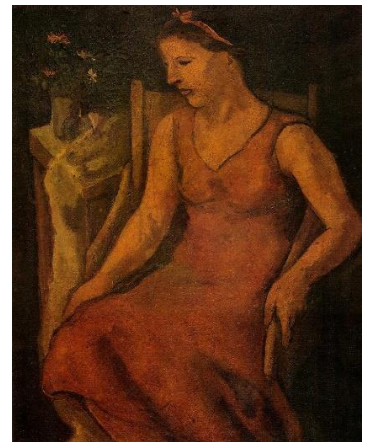

參加第5回台展，作品《持曼陀林的青年》如左圖、《札幌風景》如圖一，獲入選。在這之後，劉啟祥的作品在日本已相當受重視，二科會是新派、激進、前衛的在野美術團體，劉啟祥以此作為藝術競技的舞台，自有其對西歐美術風潮的獨特視野。

1932年毅然與同窗好友楊三郎共赴歐洲，船抵法國馬賽港，

同為畫家的顏水龍趕來馬賽港相會，三人同行一路轉往巴黎習畫，是少數同時在歐、日兩地學習的前輩畫家。旅法期間，劉啟祥積極學習，但並沒有進入學校接受學院訓練，歐洲的藝術氣氛與大師作品都讓劉啟祥沈醉，更激發了他的雄心，孜孜不倦於畫事，繪畫成為他生命的一部分。因此在初到的第一年除了熟悉環境及在畫室作畫外，便是遍訪各個美術館，觀摩歷代大師的名作，或走訪景仰已久的大師故居，如此愜意自在的過了一年。到了第二年，按時到羅浮宮報到，花了三個月的時間臨摹馬奈(Manet 1832-1883)的《吹笛少年》、花半年時間擬模馬奈的《奧林匹亞》、塞尚(Cezanne 1839-1906)的《賭牌》及雷諾瓦(Renoir 1840-1926)的《浴女》、柯洛(Corot 1796-1875)的《風景》等作品，他揣摩這些大師的筆觸、表現形體及繪畫技巧、色彩等一絲不苟。1932年，更以

《紅衣》作品入選巴黎秋季沙龍展，在國際藝壇嶄露頭角。見右圖。此歐洲少女的畫像，以黑色線條約略勾勒其輪廓，暗淡背景烘托出平滑結實帶有光澤的肌膚，身體結構在含蓄柔軟的暗紅色洋裝下隱約若現。如此修長的軀幹比例大致成為畫家往後的習慣，傾側的頭部也是畫家的偏好的姿勢，不過在此約略可見古希臘石雕像的理想美，可以看出他的畫作在構圖表現上的特色，亦可明顯的可以看出劉啟祥對馬奈及塞尚作品分析研究的痕跡。

1934年，遍遊義大利、比利時、荷蘭、英國、摩納哥及南法等地後，劉啟祥認為自己正吸收新的知識，一些理念正在醞釀，加上那時期較注重個人藝術的追求，台灣的藝術環境比不上日本，以及他對日本的藝術環境與畫友都較熟，況且當時日本在野的二科展及自由的藝術氣氛更深深地吸引著他，因此遊歐後，他很自然地又回到了日本。1935年左右劉啟祥重返東京，在東京市郊目黑區買了房子，並在

此設畫室潛心創作，此後持續參加每年的二科展，並在1943年以《野良》圖二、《收穫》，二件作品獲得第30屆二科展的「二科賞」，受推薦為二科會會友。

二次戰後，1946年，劉啟祥舉家自日返台，寓居於台南柳營故居。1948年遷居高雄，劉啟祥由於看到當時台灣南部的文化氣氛過於冷清，遂與同好張啟華、鄭獲義、劉清榮等人籌組畫會，包括「高雄美術研究會」(1952年)，及1953年籌組「高雄美術研究會」，與由郭柏川主導成立的「台南美術研究會」合組「台灣南部美術協會」，並定期展出，稱為「南部展」。指導當地的業餘畫家與愛好者，開始帶動南台灣的藝術創作及欣賞風潮。持續推動南部展至90年代，成為南部七縣市最具規模的藝術團體，及培育藝術人才的重要搖籃。

1956年，劉啟祥在新興區成立繪畫班，「啟祥美術研究所」，到了1958年，被聘擔任高雄三信高商美術指導老師指導美術社團活動，這是劉啟祥展開美術教學的開始。1960年，劉啟祥又任高雄醫學院「星期畫會」指導老師，至1966年，正式任教於台南家專及東方工專，台南家專是劉啟祥任教最久的學校，前後達十年之久，至1977年中風之前，他全力投注於創作與教學，並持續推動展覽、鼓勵後學，希望透過展覽會的方式全力擴展美術的社教功能，進一步帶動起社會上的藝術風氣。對南台灣美術教育有很大貢獻。為了定期展出作品，劉啟祥寫生創作的足跡遍及南台灣各地。他以台灣為立足點遍訪群山，探索山脈的氣勢與雄偉，將內化後的濃鬱感情表現於畫面上，落筆簡潔凌厲，色彩穩重優美且和諧統一。他的人物描繪並不刻意追求表面的華美，而追求含蓄的內在美感，他應用光線的變化與背景烘托來表現女性的內在氣質，傳達出靜謐優雅且含蓄的氛圍，雋永而純粹。

劉啟祥的作品早期以群像及人像為主，所畫的人物典雅而端莊，六十年代中期作品以風景寫生居多，如小坪頂、馬頂山、甲仙、阿里山。到了晚年，他的思緒像是回歸自然的行吟詩人。常以居家題材入畫描繪靜物，作品更顯出對生命的祝福與心靈的淡雅寧靜。劉啟祥溫和善解人意的個性都表現在畫面上對週遭人物、環境濃鬱的感情中。

綜觀劉啟祥作品的繪畫風格的，在日治時期，畫面結構較為規整，描繪的筆觸線條較為柔軟，與晚年時期的筆觸瀟灑、爽利的揮灑描繪態度，顯然有所差異。早期的風格是

受美術學校老師的影響，及在羅浮宮美術館臨摹西洋名畫首重“精準的描繪對象”的手、眼、腦必須靈活運用和描繪技巧純熟度的訓練所致。雖然劉啟祥所承接的是自由創作的精神但早期仍較不注重個性的發揮，直到戰後至高雄後，他的主觀性風格才完全發揮出來。

劉啟祥在巴黎臨摹大師作品，只是為了探討、研究名作的結構、造型、色彩等繪畫語言的問題，而不是一位個人化的趨向。臨摹名作，旨在解決「怎麼畫」的外在形式問題，觀摩大師作品，旨在探討「畫什麼」的精神內涵的問題。他臨摹過印象派畫家雷諾瓦的「浴女」，除了色彩的豐富性直追雷諾瓦之外，在構圖造型的經營上，卻以馬奈、塞尚為研究的重點。因此可知他的創作的態度和美學觀念，其淵源是基於西方後期印象派，所強調和主張的創作精神，需要仔細觀察並表現出物象的內涵、質與量感。而非只是反應物象表面的寫實性，這些基本觀念，其實也是與他為何選擇參加日本新派、激進、前衛的在野「二科會」的淵源及在日本文化學院所學之先進的，傾向於「構成的」、「野獸的」、「表現的」繪畫風格有關。另外，也是劉啟祥的天性使然，他自小寡言好靜，善於觀察人以外的事物，他眼觀四季成長的穀物和收穫的特殊景觀，心領在大地上的蓬勃生命氣息，自幼有「靜觀」的特質，用心領神會來感受大自然萬物較為深刻，不為視覺現象所惑。而在文化涵養高尚著稱的東京文化學院更具有濃厚的布爾喬亞風味、成長於此氣氛中，自然薰陶出典雅細膩的獨特品味。

劉啟祥的創作在早期最為突出的是他的人物群像，他的繪畫創作，既然追求自由與講究自然法則，且重視畫家個人感情的注入，當然有其主觀的看法。他自稱，早期的群像作品多半是想像的，也具有較多的主觀性，並且加以變形，他的畫也一直沒有完全寫實，只要能將對象與心理的感覺相合，表現出來就好。早期的人物群像具有的特色是：1.人物群像整體構成具有一種疏離感，每個人所代表的

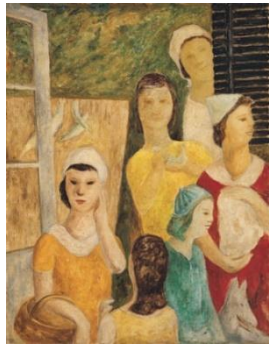

都是一個主體。2.表現的女性特質，是一種昇華的美感之女性特質。露出一種超現實的柔美、夢幻的情調。1938年的《肉店》如左圖。畫中戴小圓帽穿黃衫的少婦，提著盛肉的籃子，站在肉販與一位觀者

之間，三人連成波浪狀關係，直立的方柱分隔肉攤與人，以及肉攤的內外界限。攤上的肉塊好像跳動的音符，也呼應三人的波浪狀組合。壁面抹出緻密、厚實而富光澤的質感，少婦的黃色則均勻明亮，表現其可親性。1939年的《畫室》如左圖。畫室的空間始自右下方有狗護守著，側坐的妻子與出浴狀的裸女，延伸至街上行路的情侶與左右兩側玩球的少女，乃至於懸掛在上方閒盪於空中的裸女畫。畫家探索畫面空間錯置的極限，乃至於人物組像之間交錯互應的可能。最核心的妻子坐像穿著橙紅有光澤的衣服，其後的裸女以及黃衣女郎都是暖色主調，其餘人物則為配襯色，墨綠色隱隱發光的牆面烘托出絢麗雅緻的情調。

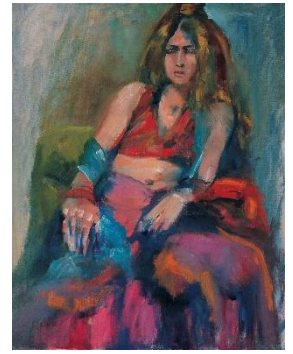
1940年的《魚店》如右圖。是劉氏自法返日的代表作之一，獨特的空間分割，構圖、人物造型優雅與刻意的變形，畫刀筆觸靈活生動，薄塗但層次豐富的黃、綠色變化，這一切共同組成一幅淡雅細緻的作品，雖取材自平凡生活場景，但劉氏卻能營造出獨特的吸引人的神秘氣氛。(台北市立美術館館藏精品)。

1938年的《黃衣》，如左圖。畫中這位少婦好像在早晨盛裝正準備出門的模樣，清新的陽光灑過她安靜的臉。寬鬆膨脹的黃袍子，細線勾出她身體波狀滑動的輪廓線，連椅子也像向上浮動。劉啟祥很愛他的太太雪子，因此早期描繪女性的畫作，他以雪子的形象、神態作範例來呈現心中理想的女性，那是屬於一種溫婉典雅的體態，加上一點柔弱依賴人的貴婦氣質。

《少女》如右上圖，是一幅非常有特色的力作。畫面描繪了一位臺灣少數民族少女，形體健美，姿態大方，略帶憂鬱的神情，渾身都透出一股健康活潑的青春活力，兩隻置於畫面前部的手，大小略有誇張變形，手背豐滿而有力，特具質感，引人注目。暗示著這是一位經常從事體力勞動

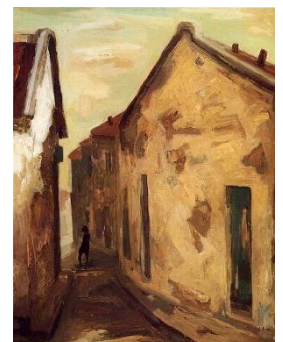
的農家少女，決不是那種弱不禁風，無病呻吟的大家閨秀。構圖簡繁有度，避免了喧賓奪主，主體鮮明突出。整幅作品筆觸灑脫奔放，在人物的身體與衣飾的刻畫上不追求細節的修飾，但對人物的面部表情與眼神的刻劃，卻有獨到之處，表現人物生動，神形兼備，少女帶著些許憂鬱表情，畫面下部少女的裙飾，非具象地運用色塊的強烈對比，大刀闊斧，豔麗而粗獷。

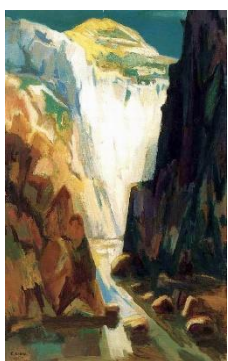
1949年的《桌下有貓的靜物》如左圖。畫裡有堅實的質、量感，也有溫潤典雅的氣氛，從構圖、氛圍、造形的約束裡解脫，從繁複凝重的畫面裡解放，怡然自得的畫面雖不驚人，但卻溫馨親切。(台北市立美術館收藏)。

自1954年又遷居高雄縣大樹鄉小坪頂農場後，則就地取材，主題皆以農場的人、事、物為主要對象，並且開始以此地為教育傳承的根據地。小坪頂成為劉啟祥後半生重要的生活及創作之地，許多經驗在此傳承，許多理想在此實現，他的創作也在此走入平實生活，更貼近自然。所謂「耕畫小坪頂」即指此後的作品。於鄉居生活的劉啟祥，從優雅的貴族到快樂的自耕農，畫風也有類似的轉變，逐漸趨向於客觀事物的感性抒發，畫家所欲表達的遠較以往平實且明確。風格則介於印象、後印象、野獸等早期二科會風格中。亦將客觀的現實予以主觀地簡化並訴諸強烈的情感表達，他以此暢快明朗的風格樹立了他為人所熟知的「高雄風格」。

劉啟祥在東京所繪之作品，實際上是他留歐數年之後的心得總結，無怪乎畫中處處洋溢著法蘭西情調，但在耕畫小坪頂，不再精心營造畫境，早年受日式野獸派的影響不自覺流露出來，歐洲大師們的影子也潛藏其中，因此這時期的作品並不能再以法蘭西情調來涵蓋他的作品。更確切的說，是劉啟祥創造了一種屬於東方氣質的歐洲情調，一種含蓄、平實而近於淺酌低吟的牧歌式景緻。《左營巷路》右圖，1972年的畫作，右面三角形的馬背與壁面成弧形線伸展開來，灑落交錯的金黃色調筆觸成了畫家寫意表

情的記號。左邊幾乎與畫面垂直的壁面，再度強調了明暗的效果。佇候巷口的女孩身影有如昔時玩伴的幻影。舊街小巷在艷日中呈現出華麗炫亮的一景，這正是畫家不可思議的創造力所在。

1972 年的《**太魯閣峽谷**》如左圖。兩側山峰挾峙，右側直刀劈砍成陡峭、直上天霄的岩壁，左側圓石累累，和緩活潑；兩者色調明暗對比強烈，右側緻密堅硬，左側則鬆動多變，中央主峰則在陽光下，好像蒙著薄雪般閃閃發光，特別耀眼。三面直壁一氣呵成，佔滿畫幅，然而

又各有特色，互爭光輝。1979 年的畫作《**搖椅中的少女**》如右圖。線條的抽象美，是這幅畫中最清楚的旋律。搖椅的棕色垂直線有如管風琴的表徵，端莊大方。側臉的少女，身材纖長而結實，橫置的雙手與斜擺的雙腳，形成有趣的曲線迂迴變化。上半身的線條特別鬆活以取其靈活變化的輕鬆感覺，下半身則多塗抹成面，以求穩重效果。

1977 年劉啟祥不幸患了血栓症，病癒後雖然體力大不如前，但其子劉俊禎為鼓勵其恢復創作，只要一有空，常常載著父親到處寫生(左營、美濃、恆春等地)。在家時，陳金蓮女士，把果園中隨手可得水果擺在桌上讓劉啟祥隨時作畫。因此，此時的創作力反而更旺。或因為病癒後的手臂不宜使力。他放棄了以往果決有力的調色刀與畫刀的表現，而純以畫筆隨意塗抹，薄薄的色彩、輕輕的揮灑，交織出輕重有序、抑揚頓挫的曼妙效果。晚年作畫，總是能將越是平凡的靜物信手拈來地直抒胸臆，靜物畫中的構圖總是明亮的桌面佔據三分之二的畫幅，而陰暗的背景佔三分之一，彩度較高的水果置於桌上，看似千篇一律的構圖，實則畫家根本不在乎構圖法則，任由自己情緒的流動來使畫筆交錯流轉，產生自由明快的筆觸、靈活生動的氣韻。也許作品不夠嚴謹，缺乏凝聚力及張力，但那悠然自如的形色律動，正彷彿一曲舒暢的生命節奏。

1983 年的畫作《**成熟**》如左圖。劉氏晚年特別喜愛荔枝與芒果。白色的桌布佔整個畫面的三分之二，使用塗抹的筆法，表現出桌布柔軟的質感，背景則是用直線條的刷

筆，呈現豐富的層次感。淺盆裡裝著各色成熟度不同的水果，桌面上兩把荔枝，一把水平方向橫著放在幾近畫布的中央，一把垂直方向佔據了畫布的右下角。在荔枝與桌面的空間裡，錯落的放著兩粒、一粒、三粒的芒果，整個畫面的構圖生動有趣，據劉啟祥說芒果的各種色彩都是想像的並非原有的色彩，由此可知他之寫生水果靜物的目的並不是在求形似，而是在求布局、色彩、筆法的各種研究。

1990 年的《**靜物**》如右圖。全面背景的乳黃色壁面及黃褐色桌面，好像融合一片寧靜的海與天，陽光充足而柔和地普照天地。紅、黑盒匣所盛的兩盆水果之間距稍微拉開，而更具有風景的氣勢。白色的桌巾，好像山間小徑，也好像淡淡的思緒，遊走過熟悉的大地。

因為愛好自然的寧靜祥和，劉啟祥的藝術世界一向是和諧的，他不喜歡濃烈的色彩，避免補色對比造成的魅力或破壞力。他慣用白色，經過調和而有層次變化的白色，可使諸色間的變化更加微妙。也唯有對色彩感覺敏銳的人才能體會到在平淡的色彩中有極為微妙的豐富變化。劉啟祥的作品最為特殊之處，即在於潛藏着一股隱而未顯心緒，這使作品中流露出一種低調的抒情、淡泊、含蓄、優雅而和諧的境界。1998 年 4 月 24 日病逝於高雄小坪頂家中，享年 89 歲。

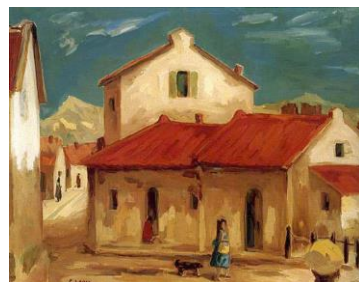
1975 著紅衣的小女兒

圖一 1931 札幌風景

圖二 1943 野良

1976 美濃風光

1989 倚着白枕