

行過江南——

陳澄波

藝術探索歷程

2012.2.18-5.13

學習單

認識藝術家

陳澄波 1895 出生於台灣嘉義，1924 年到日本求學，順利考上東京美術學校師範科。1926 年以《嘉義街外》作品入選日本帝國美術展覽會（簡稱帝展），是首位入選日本帝展的臺灣畫家。1929 年自東京美術學校畢業後立刻前往上海，在上海新華藝術專科學校、昌明藝術專科學校任教，他在旅居上海期間對中國畫有很多的接觸與認識，其中特別喜歡倪雲林與八大山人的作品，在陳澄波日後的畫作中，可見到其影響力反應在他的畫作上。陳澄波 1947 年去世，他一生經歷了二次世界大戰，也接觸了台灣、日本、中國不同文化的洗禮，在一次又一次的旅行經驗中發展出個人創作的新視野，他將這些經歷融會在創作中，繪製出許多令人感動的作品。

本展主要展出陳澄波在旅居上海時期，以西湖、太湖等地的江南美景為畫題的風景作品，以及為數眾多的裸女、人物肖像畫。

自畫像 油彩、畫布 41 × 33 cm, 1930

自畫像可以說是畫家對於自我形象的呈現，有時候也是一種對於自我的探索，這幅自畫像在某種程度上與高更的自畫像很相似，有高更自畫像背景中常出現的熱帶花朵與綠葉，且色彩鮮明。陳澄波的自畫像半側臉面向觀看者，眼神有自信、泛紅的厚唇及畫中躍動的筆觸似乎都表現出畫家從內心所湧現出對藝術以及生命的熱情。

我的家庭 油彩、畫布 91×116.5 cm, 1931

1930 年的夏天，陳澄波將家人接到上海，這件作品呈現出一家人團聚的景象。《我的家庭》不但是陳澄波人物畫作中的代表作，也是一件深具紀念意義的畫作。在畫面中央的是陳澄波的妻子張捷，最右方穿著條紋紅衣的是長女紫薇，其次拿著波浪鼓的長子重光，披著紅色披風的是次女碧女，出現在最左方，手持畫筆、調色盤，從色盤上還殘留的顏料，可以看出是畫家本人。幾乎直立的圓形桌面上擺放了毛筆與硯台、藝術書籍等，桌面中央的信件，收件人寫的是陳澄波，從畫面中各種細節的暗示，透露出畫家有意傳達對東西方文化的關懷以及對「家庭」的重視。

祖母像 油彩、畫布 60.5×50 cm, 1930

畫中人物是畫家八十八歲的祖母，陳澄波因早年喪母，父親又長年在外地教書，因此陳澄波是由祖母撫養長大的。陳澄波為了感念祖母的恩情，畫了這幅「祖母像」，以表達心中對祖母的敬愛。畫中祖母憂鬱的眼神，表情顯得有些深沉，溫暖的紅色背景發出微微的光芒，表現出陳澄波心目中祖母溫暖而慈愛的一面。

線條與筆觸

繪畫中的線條與筆觸表現，可以說是畫作的精神所在，也可從中窺探出畫家的性格與作畫時的心情。

請仔細觀察這兩幅畫中的線條與筆觸表現，給你甚麼感覺？它們最大的不同在哪裡？

西湖春色 油彩、畫布 91 × 116.5 cm, 1933

《西湖春色》作品，畫家以粗黑的線條處理前景中的樹木與陰影，以輕鬆的筆觸及輕盈的色彩表現中景的湖面與樹木，將整個畫面經營得有如世外桃源般的美麗世界。

亭側階梯眺望 油彩、畫布 45.5 × 53 cm, 1933

《亭側階梯眺望》的作品，畫家則用粗獷筆觸及厚塗的方法來表現，涼亭前的高樹厚實粗獷的枝葉，像熱情的鳳凰飛舞的翅膀。陳澄波是個感情豐富並且關心社會及周遭一切的熱血畫家，這一點可以從他畫作中的線條與筆觸表現清楚地看出來。

色彩之比較

這兩幅畫都在描繪中國杭州的西湖景色，畫家陳澄波在不同的時間反覆畫同一個景點，卻呈現出兩種很不一樣的色彩表現。

請用心觀察並比較看看這兩幅畫的色彩表現，畫家是想要呈現甚麼樣的季節變化呢？
兩幅畫的色彩又給你甚麼樣的心情感受？

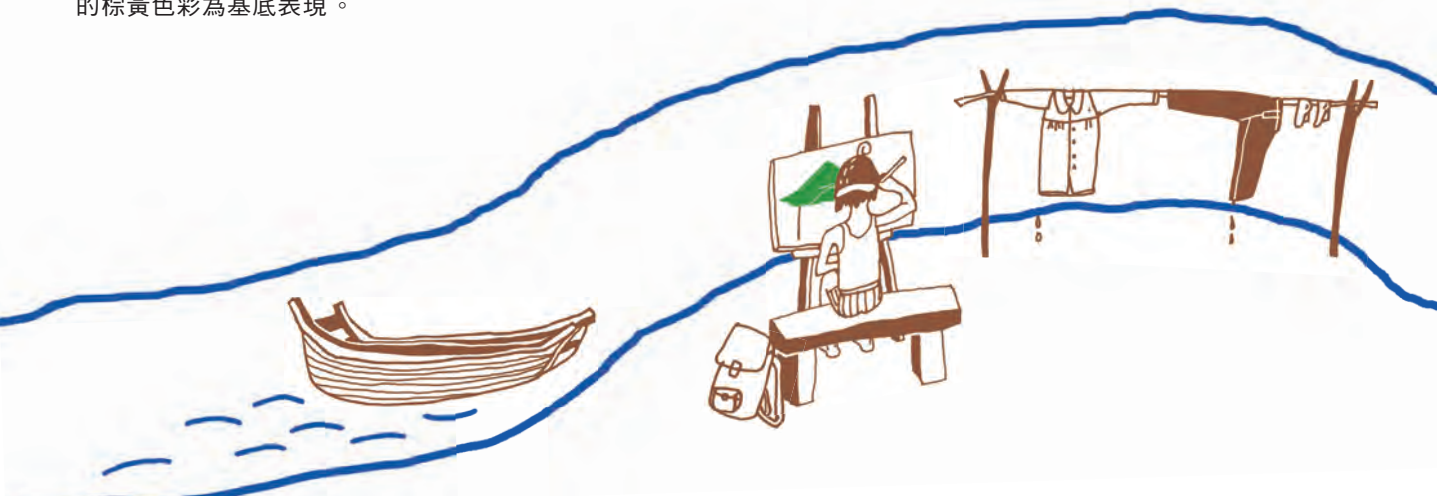
清流 油彩、畫布 73 x 60.5 cm, 1929

《清流》作品，畫家想要表現的是西湖十大美景之一「斷橋殘雪」的景色，畫的中央清澈的湖面，所有的景象透過倒影成雙成對，連拱形橋墩也形成虛實的圓。畫家融合了中、西繪畫的表現手法將整幅畫以多層次的構圖及單一的棕黃色彩為基底表現。

西湖（斷橋）油彩、畫布 38.5 x 46 cm, 1930

《西湖（斷橋）》作品色彩鮮豔飽滿、中景以朱紅色拱形橋印著綠蔭，前景安排紅色斜角岸邊點綴著垂釣的人物，背景的紅樓房則呼應了前、中景的朱紅色，天際一片藍天白雲，透過湖面倒影呈現出神清氣爽的好風光。

構圖連連看

下面這三幅畫，在構圖上有很大的不同，當油畫家要表現風景畫時，通常會選擇使用橫幅的畫布，如果是海景或是河岸水景的畫，則會選擇更寬一點的橫幅畫布，這樣在構圖上比較容易表現，而且也較有穩定畫面的效果。

西湖泛舟 油彩、畫布 80.2 x 130.2 cm, 1928

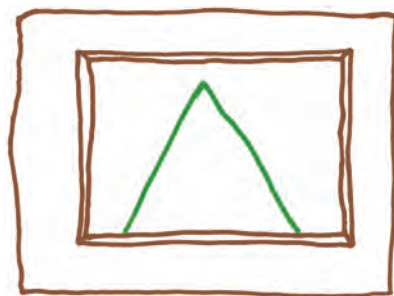

滿載而歸 油彩、畫布 73 x 91 cm, 1933

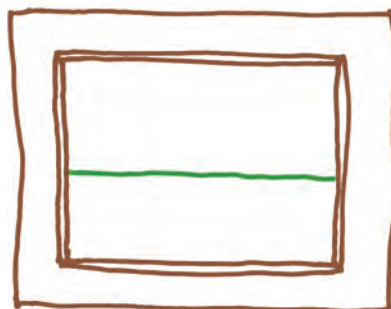

運河 油彩、畫布 45.5 x 53 cm, 1931

請你仔細觀察這三幅畫，分辨一下這三幅畫的構圖是屬於哪一種。請找出哪一幅有水平線條、哪一幅有「S」的曲線，在哪一幅可以看到三角構圖呢？（請對照右圖連連看）

A. 三角構圖

B. 水平線條

C. 「S」的曲線

尋找典藏畫作

這次展出的風景畫作品都非常精彩，其中有三件是本館的典藏精品，是陳澄波在藝術創作中幾個重要時期的作品，你可以在二樓展覽場中找到它們，也可以在本館網站搜尋到典藏作品資料：
www.tfam.museum

請在本展覽中尋找下面這三件風景作品，並寫出作品名稱。(請填入 _ 中)

1927

1929

1943

旅行日記

旅行可以增廣見聞，開拓我們的視野，旅行中所看、所學到的知識，是課本裡學不到的，每個人都應該要有旅行的機會。

例如詩人、作家，透過旅行找到靈感、找到寫作的題材；建築師透過旅行，觀摩、紀錄各地的建築與文化環境，了解環境與建築物的關係；

藝術家、畫家更需要在旅行中，拓展視野，用自己熟悉的媒材、畫筆，紀錄對世界的感動。

畫家陳澄波在旅居中國期間，選擇有「江南美景」之稱的蘇、杭兩地旅行作畫，他用畫筆紀錄了對西湖、太湖等地的美景的感動，用色彩展現了自己的熱情。

如果你是畫家，你想到哪裡旅行，為什麼？
試著用畫或寫的方式，
將你記憶中最美的旅行紀錄下來。

