

波光瀲灩

陳澄波畫作與現代詩的交會

文・攝影／程鵬升 展示教育組

台文館獲邀參與「澄海波瀾——陳澄波百二誕辰東亞巡迴大展」台南首展，特以詩畫共展的構想，挑選陳澄波先生有關台灣風土的油畫29幅、水彩4幅，並邀約33位詩人為畫作題詩。詩人從陳澄波的畫中看出一首詩，觀眾能否從詩人的詩中看出一幅畫呢？

展場以木作牆面及白色布幔作為空間分隔，弧形的曲線修飾空間中的菱菱角角。

緣起

2014年，適逢前輩畫家陳澄波誕辰120年，臺南市政府與陳澄波文化基金會、中央研究院臺灣史研究所共同規劃了「澄海波瀾——陳澄波百二誕辰東亞巡迴大展」，期使世人對其一生畫業的努力成果，有更進一步的瞭解，更向藝術家對台灣近代美術史發展的成就與貢獻致敬。

陳澄波先生畫作的修復與研究，在陳澄波文化基金會陳重光董事長、陳立栢執行長、蕭瓊瑞教授等與諸多學者的努力下，已有豐碩的成果呈現在世人面前。臺南市政府慎重其事，從2012年即委託臺師大美術學系的白適銘教授進行展覽的先期研究，並邀約

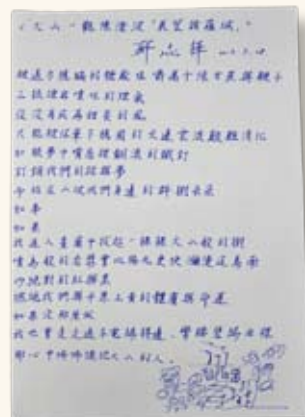
本館共同參與，在臺南文化中心、新營文化中心、鄭成功文物館與本館等4地共同展出。台文館獲邀參與台南首展深感榮幸，但也希望在文學館的展出能與文學結合，因此李瑞騰館長提出詩畫共展的構想，由策展人白適銘教授從諸多畫作中挑選陳澄波先生有關台灣風土的油畫29幅、水彩4幅，由台文館邀約33位詩人以33幅畫作為靈感、為陳澄波的畫作題詩。構想擬定，就開始展覽的籌畫與準備。

詩作徵件

挑選的畫作以台灣風土為主，呈現台灣各地的樣貌與民情，期望觀者能從中體會創作者對土地的感

情。展覽共有6個主題在4個場館中展出，其他精彩的作品如〈淡水夕照〉、〈清流〉、〈自畫像〉等，亦有各自安身立命之所，能讓觀眾細細品味。本館展出畫作的創作年代由1916年到1941年，有就讀國語學校公學師範部時的水彩畫作、在東京美術學校學習時的油畫作品，以及自上海返台後，在全台各地的諸多創作，包含描繪嘉義的〈溫陵媽祖廟〉、〈嘉義街中心〉、〈貯木場〉、〈西薈芳〉、〈玉山初冬〉、〈玉山遠眺〉、〈阿里山遙望玉山〉、〈嘉義蘭潭（紅毛埤）〉、〈木材工廠〉、〈北回歸線立標〉、〈吳鳳廟〉、〈琳瑯山閣〉、〈嘉義公園——神社前步道〉、〈展望諸羅城〉、〈夏日街景〉；描繪台北的〈台北東門〉、〈碧潭〉、〈樓房〉、〈總督府〉；描繪台南的〈新樓風景〉、〈長榮女中校園〉、〈關子嶺〉；描繪彰化的〈八卦山（二）〉、〈水邊〉、〈八卦山遠眺〉、〈鹿港老街〉；描繪屏東的〈濤聲（貓鼻頭）〉；還有地點不詳的〈海邊村落〉、〈台灣農家〉、〈九月城隍祭典〉、〈古廟〉、〈雲海〉、〈城門〉等33幅畫作。以地點統計，嘉義15幅、台北4幅、台南3幅、彰化4幅、屏東1幅、地點不詳6幅，正呼應了家屬所言，陳澄波先生為了作畫、推動美術教育，一年到頭全台各地走透透，創作、辦展的生活。

邀請詩人為畫題詩是否可行呢？在邀稿的過程中，有的作家好言相勸，要我們打消念頭，客氣地婉拒邀約，亦有作家熱情響應，欣然答應。我們以開闊的角度看待此事，對於美的事物的感受，可以建構在知識上、情感上、生活歷練上，可能是由畫面構圖發想，可能是由意境想像出發；亦或作家看了畫後，進入自己內心的深層世界，與畫作共鳴，成為其生命經驗的一塊，轉化為優美的詩句。畫作與詩，都是一種美的表現，在展場中一起呈現，是為詩畫雙美。詩人

詩人解昆樺手稿上的簡圖，與展場中〈展望諸羅城〉的素描稿，都是一種創作軌跡的紀錄。

從陳澄波的畫中看出一首詩，觀眾能否從詩人的詩中看出一幅畫呢？

此次展覽，於詩作邀稿之際，亦進行手稿徵集，取得19位詩人的創作手稿。手稿是作家將情感揮灑其上的載具，文字書寫在紙張上，留下墨跡，也留下作家情感、思想的足跡。究竟是細細思量、斟酌下筆，或是性之所至，筆力揮灑，率性而為。看似隨性的筆觸，蘊含了作家的細密心思；書法寫成的手稿中，看見作家將文學融入生活、藝術中。展覽現場，為了展出型式的統一，以重新排版的輸出呈現詩作，以減少觀眾視覺上的調適。手稿雖無法在此次的展覽中呈現，但其獨特性與紀念性，值得蒐藏，並可做為很好的研究材料。

書法融合了文字與繪畫，詩人選擇作為詩作的表現手法，近看成詩，遠看成畫。圖為張默詩作手稿。

取名「波光瀲灩」

台文館以「波光瀲灩」為題，此四字出自蘇東坡的詩句〈飲湖上初晴後雨〉：

水光瀲灩晴方好，
山色空濛雨亦奇。
欲把西湖比西子，
淡妝濃抹總相宜。

取其波光點點、水光瀲灩之意，有多重涵意。一是陳澄波及其畫作對後世的影響，有如點點波光，綿延不絕。二為詩人發揮想像運筆成詩，詩畫交互激盪，讓詩中有畫，畫中有詩，帶給觀眾層次更為豐富的參觀經驗。除了詩畫雙美的主軸外，本館規劃了兩個展示子題「陳澄波研究」、「徵文活動得獎作品展出」來呼應波光瀲灩的主題。陳澄波一生努力的價值除了自身的畫業外，就是美術教育的推廣，舉辦陳澄波的展覽，除了畫家本身藝術成就的呈現外，對於美術教育的推廣也是重點。因此展覽承辦單位臺南市政府文化局於展覽開始的前一年就開始進行教育推廣校園巡迴展、繪本說故事、進修研習課程等活動，亦委託本館舉辦「澄海波瀾——我的油彩獨白徵文活動」，期望使參加者對藝術家有更深的認識與了解。

展場中「陳澄波研究」以數位多媒體的方式呈現，從戰後的研究出發，在10筆碩士學位論文及72筆期刊論文中，可以看到陳澄波的許多面向被討論，涉及藝術、歷史、文物保存維護，多元而豐富，這些討論有如點點波光，形塑出我們認識的陳澄波。「徵文活動得獎作品展出」，以數位多媒體方式呈現2013

年的展覽暖身活動——「澄海波瀾——我的油彩獨白徵文活動」32篇得獎作品。徵文比賽依年齡分成國小、國中、高中職、成人4組，旨在向校園及社會推廣陳澄波的繪畫，提倡閱讀與寫作，各組選出前3名及優選5名。參賽者要面臨的挑戰是，當要以一段文字、一篇文章來表達觀畫感受時，該如何下筆？如何對應畫作的形式和內容，說出別人也能同情共感的閱讀經驗？得獎作品的創作形式雖然限制為散文，但內容、手法多元豐富，觀賞這些創作者的觀後感，亦是有趣的體驗。

致謝

在展覽的籌畫當中，感謝諸多詩人老師的幫助與指教，過程中造成些許詩人的不便，在此致上最大的敬意與歉意。本展覽是此次東亞巡迴展的開端，此巡迴展的特點在於，各個巡迴點都會有各自規劃的展示主題與架構，精彩可期，這也意味著觀眾要一覽這詩畫雙美的展覽，只能走一趟台文館了。期望展覽的點點波光深入人心，使觀者的性靈都得到成長。✕

觀詩賞畫、觀畫賞詩，不論是左腦思考或是右腦思考，都能在展場中找到屬於自己的感動。

展出畫作、詩作一覽表 (依展場空間順序排列)

序號	畫作名稱	說明	詩人	詩作名稱
1	溫陵媽祖廟	1927/91×116.5cm 油彩、畫布	陳黎	澄波 ——嘉義·一九二七
2	嘉義街中心	1934/91×117cm 油彩、畫布	岩上	紅綠與白色的水舞 ——詩寫陳澄波〈嘉義街中心〉畫作
3	貯木場	年代不詳/45×52.5cm 油彩、畫布	林錫嘉	貯木場與屠宰場
4	西薈芳	1932/117×91cm 油彩、畫布	林宗源	西薈芳
5	玉山初冬	1934/38×45cm 油彩、畫布	林煥彰	日日仰望 ——敬題大畫家 陳澄波〈玉山初冬〉
6	玉山遠眺	1935/38×45.5cm 油彩、畫布	路寒袖	堅持 ——觀陳澄波畫作〈玉山遠眺〉
7	阿里山遙望玉山	1935/53×72cm 油彩、畫布/高雄市立美術館典藏	吳德亮	阿里山遙望玉山
8	嘉義蘭潭（紅毛埤）	年代不詳/31.8×40.8cm 油彩、畫布/廖美鶯典藏	辛鬱	引畫入詩 ——寫陳澄波名畫〈嘉義蘭潭〉
9	木材工廠	1921/18.2×23.3cm 紙本水彩/嘉義市政府文化局典藏	李昌憲	心象·未來 ——題陳澄波畫作〈木材工廠〉
10	北回歸線立標	1921-1923/24×28.5cm 紙本水彩	綠蒂	陽光從不匆匆收場 ——觀賞〈北回歸線立標〉
11	海邊村落	年代不詳/23.5×31cm 紙本水彩	曾貴海	孤帆泊岸
12	臺北東門	1916/31×23.6cm 紙本水彩	尹玲	台北東門
13	吳鳳廟	1925/33×23.5cm 油彩、木板	渡也	鮮紅的油彩深處
14	新樓風景	1941/91×115.6cm 油彩、畫布	鄭炯明	讀〈新樓風景〉 ——致畫家陳澄波
15	長榮女中校園	年代不詳/60×73cm 油彩、畫布	顏艾琳	蒼白的血紅
16	琳瑯山閣	1935/73×91cm 油彩、畫布	陳育虹	琳瑯山閣1935
17	嘉義公園——神社前步道	年代不詳/72.5×91cm 油彩、畫布/郭江宋典藏	陳政彥	嘉義公園 ——神社前步道
18	展望諸羅城	1934/73×91cm 油彩、畫布	解昆樺	火山 ——觀陳澄波〈展望諸羅城〉
19	八卦山（二）	年代不詳/37×45.5cm 油彩、畫布/洪木典藏	紀小樣	血的流向 ——看陳澄波畫作〈八卦山〉
20	台灣農家	1932/45×52.5cm 油彩、畫布	林沈默	【台語詩】火燒心 ——詩寫1932年陳澄波〈台灣農家〉畫作
21	碧潭	年代不詳/38×45.5cm 油彩、畫布	白靈	〈碧潭〉的聯想
22	九月城隍祭典	1932/44.8×38.2cm 油彩、畫布	楊佳嫻	觀陳澄波畫作〈九月城隍祭典〉
23	水邊	1939/72.5×91cm 油彩、畫布	蕭蕭	水邊 ——讀陳澄波〈彰化南瑤宮〉畫境
24	古廟	1938/97×130cm 油彩、畫布	陳謙	廟景 ——寫陳澄波〈古廟〉
25	樓房	年代不詳/33.5×24cm 油彩、木板/洪木典藏	羅任玲	時空的切面 ——題陳澄波〈樓房〉
26	城門	年代不詳/15.5×22.5cm 油彩、三合板	向陽	城門 ——致陳澄波
27	總督府	年代不詳/24×33cm 油彩、木板	方群	陳澄波〈總督府〉 ——書於蘇力颱風夜
28	雲海	1935/24×33cm 油彩、木板/洪木典藏	莫渝	躍出混沌 ——題畫家陳澄波（1895～1947）的〈雲海〉（1935）
29	八卦山遠眺	1934 畫作原件未展出	洪淑苓	你的畫是一面圓鏡 ——題陳澄波畫作〈八卦山遠眺〉
30	鹿港老街	1933 畫作原件未展出	陳坤崙	鹿港老街
31	關子嶺	年代不詳 畫作原件未展出	林瑞明	洶湧 ——紀念陳澄波
32	濤聲（貓鼻頭）	1939 畫作原件未展出	陳義芝	濤聲·陳澄波
33	夏日街景	1927 畫作原件未展出	張默	獨釣玄奇的光影 ——讀陳澄波名畫〈夏日街景〉偶成