

1895—1930

黃土水

Tu-Shui Huang

台灣雕塑藝術的開路先鋒

少年黃土水已展露雕塑才華

雕塑家黃土水，一生只活了三十六歲，卻為據時期的台灣美術史，寫下兩項創舉：一是成為台灣第一位進入東京美術學校（今東京藝術大學）的留學生，二是首位入選日本帝展的台籍美術家。這些創舉究竟代表何種意義？為什麼做雕塑必須自己養水牛與白鷺鷥？被稱為「天才雕塑家」的黃土水，又是如何擅用自己的天賦與才能呢？黃土水的故事告訴我們，生命即使短暫，依然可以活出價值與不朽。

小小年紀愛上雕刻

1895年4月17日，清廷在甲午戰敗後與日本簽訂「馬關條約」，無條件將台灣與澎湖割讓給日本，開始日本在台灣長達五十年的殖民統治時代。這年的7月3日，台北艋舺（今萬華區）頂街師廟後街的一戶貧窮人家，產下一名男嬰。嬰兒的父親黃能，是製作人力車車座的木匠，人力車是當時台北街頭的主要運輸工具，黃能替這個三行老三的小孩，取了一個筆劃簡單又好寫的名字「土水」，希望他一生平安、順利度過。

慢慢長大的黃土水，每天在祖師廟前的廣場和鄰童玩耍嬉戲，玩累了，就跑回後街的家中休息。有時，看著父親熟練的修理、製造木車車廂，他會好奇的蹲在一旁觀看，看父親為什麼用一些工具和木條，就可以變出神奇的東西？他感到有趣又好玩。每當父親吃飯休息時，他就會偷偷拿起父親的刀鋸工具，有模有樣地學著敲敲、打釘，父親看到也不責怪，還會教他一些簡單的手工技巧，讓他在一旁玩樂。

因為家裡十分貧窮，黃土水直到十二歲才進艋舺公學校（公學校即今小學）接受初等教育。不幸的是，才唸了一年，父親就因病去世，他只得跟隨母親遷往大稻埕（今迪化街一帶），投靠繼承父業的二哥，同時轉學到大稻埕公學校繼續唸二年級。

當時，大稻埕一帶除了廟宇之外，還有許多傳統的手藝業，例如：做香燭、刻神明、造金紙等店舖，民間信仰相當濃厚，這些場所都是黃土水每天上學必經之地。有一回，他經過佛具店時，看到一位師傅正在刻製一尊神像，他好奇的站在店外看了很久，此後，每天放學回家時，他總會不自覺地走到這家店來。他的算命師舅舅發現後，心想這孩子或許將來可以走這行，養家餬口，於是情商認識的佛具店師傅，空暇時能教黃土水一些簡單的木雕佛像技巧。因為出身木匠家庭，黃土水很快就進入情況，也學到一些中國傳統木雕的技法，雖然時間不長，卻為他往後的雕塑生涯，開展出無限的潛力與契機。

第一位東京美校的台灣留學生

雖然家中生活貧困，但上進的黃土水在公學校畢業後，仍想繼續升學。這時，他唯一的機會是報考國語學校師範部（今台北市立教育大學）乙科，因為，這是專為培育公學校師資而設立的，學費全免。獲知有此難得的求學機會，他自然不會輕易放過，用功準備之後，終於順利考取。

入學後，出身清寒的黃土水，深知自己能夠升學十分不易，所以，總比其他同學勤勉而好學，成績表現相當優秀，四年級時「手工」（勞作）課，還曾得過滿分。與黃土水同校的同班同學吳朝綸，接受《百代美育》訪問時，曾表示黃土水的雕刻才華是在畢業前才引起學校注意的，他說：「平淡乏味的學校生活將結束前，也就是畢業考試之後，工藝老師要每一學生做出一件工藝品，一般學生多以金錢購買現成的籃子或其他手藝品充數，唯獨黃先生用木頭雕了自己的左手交件，甚得老師的嘉許，並鼓勵他繼續學習。就為了老師的鼓勵，他再仿刻若干佛像留在學校。」這些作品都是黃土水早年的摸索之作。

國語師範畢業後，黃土水被分發到母校大稻埕公學校教書。執教半年期間，他曾製作各種塑像，深得當時台灣總督府民政長官內田嘉吉的欣賞。但因任教期間遭到校長的歧視，心中甚為不平，於是，他懇求內田先生幫他推薦、爭取獎學金，讓他能到日本學習雕塑。

1915 年，他以一尊造型生動的木雕「李鐵拐」，通過東京美術學校的入學審查，成為該校雕刻科木雕部的選修生，開始學院的藝術養成教育。雖然他是台灣第一位進入東京美校的學生，但根據當時的《台灣日日新報》記者訪談黃土水時的報導，他坦承 1915 年因故延誤半年入學的他，入學後的第一學期，只拿到六十分的成績，讓他相當錯愕與擔憂，為迎頭趕上其他同學，他只得督促自己必須加倍勤奮與努力，以求改變現狀。首先，他得先解決令他十分頭痛的磨刀問題，為什麼同學一磨即快的刀，到他手裡就不行？於是，他買了五、六十把刀，每天一把一把的磨，磨不快就丟掉，最後終於找到磨快的訣竅。同時，他幾乎把全部的時間都投注在雕塑練習上，當同學還賴在床上，九、十點才姍姍進教室時，他早已埋首其間，而在同學下課回家後，他仍留在空無一人的教室內敲敲打打，常待到學校守衛來趕人才匆忙離去，因為他的信念是「既入寶山，焉能空手而回」。為節省生活開銷，他常用空罐煮地瓜充飢，再將省下的錢拿去買書和材料，簡單而草率的生活方式，連帶地也影響到他日後的身體狀況。

入選帝展為台灣爭光

身為殖民統治下的子民，黃土水十分清楚，如想在日本出人頭地，捷徑就是參加日本的官辦美展 — 帝國美術展覽會，當然這也是所有日本從事美術創作者的終極目標，因為作品一旦入選，就被認為具有專業水準，如進而獲獎，則是公認的傑出美術家，因此，大家莫不全力以赴。

1920 年，二十六歲的黃土水完成了五年的雕刻科木雕部的學業，並以第一名的畢業總成績，獲得免試直升東京美校的研究科。同年秋天，他送了兩件以彰顯台灣文化特色的「凶蕃獵首」與「蕃童」作品，參加第二屆帝展，其中取材自原住民幼童吹笛的「蕃童」石膏坐像，僅花十天製作完成，竟在審查會中獲得入

選。這個結果讓他喜出望外，消息傳回台灣，報紙大肆報導並訪問他，一夕間他變成台灣名人，且為台灣揚眉吐氣，因為這是台灣人第一次入選日本最具權威的美術展覽。

初露頭角後，黃土水一邊在研究科學習相關雕塑技藝，並且，每年仍將作品送至帝展審查，學院嚴格訓練的成熟表現，使他的作品在 1921、1922、1924 年，分別以「甘露水」、「擺姿勢的女人」及「郊外」之作陸續入選。亮麗的成績，不僅讓那些視他為次等公民的日本同學對他刮目相看，不得不佩服他的毅力與藝術才華。另外，對台灣無數有心赴日學習美術的年輕人而言，黃土水「為台爭光」的表現，無異點燃了他們心中的希望之光。

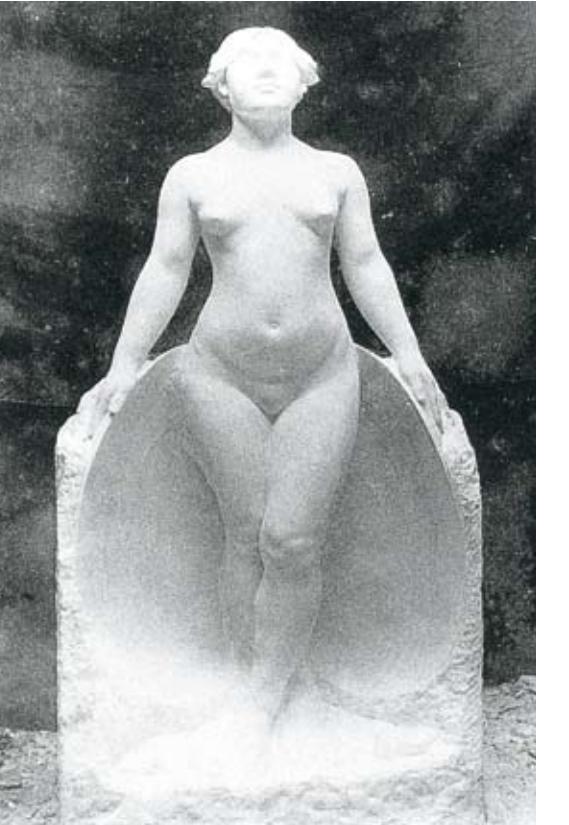
在工作室養水牛做雕塑

1922 年春天，自東京美校研究科畢業的黃土水，已是木雕、石雕、泥塑樣樣皆通的專業雕塑家。同年冬天他回到台灣，聲名大噪的他，為了生活除受聘替一些台灣士紳名流塑像外，並著手找尋足以彰顯台灣鄉土特色的題材，由於「水牛」是當時台灣農業社會最勤奮的表徵，自然而然便成為他的創作對象之一。

黃土水做雕塑從不憑空想像，他的雕塑風格寫實而逼真，創作態度則始終踏實而認真。為確實掌握水牛的體型結構，他委託當時的相關官吏與屠宰場接洽，讓他能進入場內，將牛頭與四肢等翻印成石膏模型，以便對牛的骨骼比例與解剖等，做靜態研究與製作參考。之後，他還向艋舺富紳

蕃董 1920 石青坐像 旁立者為黃夫人廖秋桂女士 第二屆帝展入選

甘露水 1921 大理石 第三屆帝展入選

是難以成就日後的藝術造詣。所以，「天才」絕非只有天賦而不需努力的，相反地，正因天生資質、才能比人強，更需貢獻所長、造福人群，才不辜負貴為「天才」的價值所在。

小書房

編輯部 (1974)：巨匠黃土水其人其事。百代美育，15，13-17。台北市：百代美育月刊社。

陳昭明譯 (1993)：從「蕃董」的製作到入選「帝展」—黃土水的奮鬥與其創作。藝術家，220，367-369。台北市：藝術家雜誌社。

王秀雄 (1996)：台灣第一位近代雕塑家 — 黃土水的生涯與藝術。台灣美術全集第 19 卷 — 黃土水，15-42。台北市：藝術家出版社。

黃金生借用碾米廠房的部分空間，充當臨時工作室，並且借來一頭水牛，養了白鶲鷺，每天在工作室裡，就近觀察牠們的生態與習性，作了許多速寫和習作模型，這些觀察與研究心得，都成為他日後創作水牛巨作的重要依據。

1928 年，黃土水短暫的一生已近尾聲，倒數計時的最後兩年中，他在日本全心投注於水牛系列創作，每天幾乎都工作到半夜。患有慢性盲腸炎宿疾的他，通常腹部不適時，多以服藥強忍度過，但 1930 年年底再度復發時，情況似乎比往常更加嚴重，然而，他卻拖到 12 月 16 日才住進日本帝大附屬醫院就醫，因為延誤治療引發腹膜炎，終至回天乏術，12 月 21 日與世長辭，享年三十六歲。

後人常讚美黃土水是「天才雕塑家」。其實，他的成功沒有絲毫的僥倖，雖然他具備雕塑的天分，但若非因為努力不懈，不斷充實自我、發揮所長，他

