

館長序

樸素藝術是帶動全民美育的火車頭

國立臺灣藝術教育館長期以來致力推動臺灣的藝術教育，藉由各種藝教活動，以推動全民美育，並作為施政的重要指標。

由於近年來，臺灣的樸素藝術發展與推廣迅速蓬勃，基於社區總體營造的理念以及諸多樸素藝術推動者的帶領下，社區型態的樸素藝術創作陸續湧現。在全民美育的理念上，樸素藝術堪稱最具全民美育理念的常民文化藝術。

本館委託臺北市立師範學院美勞教育學系暨視覺藝術研究所蘇振明教授進行「臺灣樸素藝術」專題研究，探討並分析我國樸素藝術的源流及風格特質。進而將臺灣樸素藝術發展歷程中各階段之代表創作者與作品匯編成冊，希望透過畫冊，使得樸素藝術也得以在畫冊的「平面展場」展出，讓樸素藝術更廣為流傳與發展。

「樸素藝術」係指未經正規學院美術教育者所創作的藝術作品，他們的作品自成一格，成為最自然純真的庶民藝術。而自然純真正是臺灣最原始的風貌，藉由樸素藝術的展出，正可以讓子孫了解臺灣的真正風貌；透過此次畫冊的出版，亦能彰顯本館藝術教育推動者的角色，並藉此帶動全民美育的風潮。

藝術教育的推廣與發展正是藝術教育館的職責，而本專輯在蘇教授領導編輯、文稿等人員努力下，得以付梓印刷，本人謹代表國立臺灣藝術教育館感謝工作人員的辛勞；也感謝相關單位及人員，讓臺灣的樸素藝術得以藉此機會推廣發展。

樸素藝術是最接近一般民眾的藝術，本館希望透過樸素藝術的推廣帶動全民美育的發展，也希望樸素藝術在全民美育正積極發展的當下，可以扮演帶動全民美育的火車頭。

國立臺灣藝術教育館館長 陳篤正

重回真善美的懷抱

畢卡索曾經說過他十四歲時的繪畫技巧已達文藝復興三傑之一拉斐爾之水平，可是他需花整個創作生涯的努力，務求繪出具兒童般韻味的作品。兒童拿起畫筆在紙上摸索時，僅靠直覺把自己所感受的直接描繪出來，完全沒有成人的負擔和顧忌。同樣的，樸素藝術家就如同兒童的心境一樣像張白紙，忠實反映他們對大自然之感應；雖然在別人眼中，他彷彿只是在塗鴉，但呈現出來的作品可能更接近真理。樸素藝術之魅力就在於這種與生俱來的原創力能夠很自然的打動觀賞者的心，訴說出人類共通的生活與經驗。不但畢卡索希望能夠達到這種創作境界，同樣米羅、杜布菲也窮其一生精力，去挖掘這原始的表現力，並注入在他們的作品裡。

樸素藝術是一種跨越文化、國界、宗教、年齡的表現；有人類的地方就有樸素藝術，在臺灣這片土地上，不少樸素藝術家雖沒有受過正統藝術訓練，但仍默默耕耘，醞釀出一幅幅色彩鮮明、饒富童趣的畫作，以及一件件天真感人的雕塑。他們在付出時間和體力上的同時，並未考量到俗世的包袱，譬如在美術史的定位或名利成就等等，他們的原動力是來自一般人都具有的創作慾望和衝動，既直接亦純真。

郭木生文教基金會美術中心很榮幸能在千禧元年的農曆新年期間與國立臺灣藝術教育館共同舉辦此次大型的「臺灣樸素藝術薪傳展」。展覽中除將呈現十位臺灣深具代表性的樸素畫家和十位雕塑家的作品外，亦將視野延伸至中國大陸的農民畫、漁民畫，以及臺北奇岩媽媽畫會及基隆樸素畫會之成員的創作。參展藝術家的年齡層也從30餘歲到80多歲不等，充分顯示樸素藝術領域裡的深度與廣度。

此展覽的策劃及呈現，在國內樸素藝術專家蘇振明教授的鼎力支持下，精采可期。蘇振明教授是研究臺灣樸素藝術的權威，歷年來，有關樸素藝術之論述及研究十分可觀，如此大規模之樸素藝術聯展，能有幸獲得蘇教授的指導與協助，實為千禧年藝壇之一大盛事。最後，希望能藉由此次深具意義的展出，讓所有人找回自己失落已久的童心，重回真善美的懷抱裡。

郭木生文教基金會執行長 郭淑珍

零距離的美——臺灣樸素藝術源遠相傳

「樸素藝術」(Naive art)指的是無師自通、自學成功、風格獨特的民眾藝術，其內容大都反映作者的社會生活經驗、風土文化與個人內心的精神意象等特質；更重要的，樸素藝術即是全民藝術的具體表現。「樸」的中文本意是未加工的原木，「素」則是剛織成未經染色的絹或布；因此「樸素」一詞即帶有無巧飾、未加工、天真質樸與原始自然的美感特質。

「樸素藝術」有別於學院藝術，因為創作者未經學院或專業美術教育的影響，因此，其作品大都具有獨特的風格，顯露出類似原始藝術或兒童畫般的天真稚拙。樸素藝術的作品係以生活經驗為創作主體題材，並訴求於個性化的風格呈現。樸素藝術也是土地與人民在特定時空背景下所呈現出來的文化表徵，而做為視覺圖像符號的繪畫與雕刻，它是創作者對於環境與生活體驗的省思，也是創作者對於自己真誠的心靈探索。臺灣的樸素藝術創作者，以謙卑的態度、樸拙的繪畫語言、忠實地記錄自己的生活經驗，發抒內心的記憶與情感，雖然夾帶著臺灣土地的草根氣息，但卻是最能反映臺灣庶民百年來的心靈意象，也記錄著臺灣從農業社會步入工商社會的文化發展圖象。

自一九六〇年以來，臺灣的樸素藝術在民間學者和大眾傳播的推動下，質與量的發展均已達可觀的成果。西方的樸素藝術是由亨利盧梭(Henri Rousseau 1884-1910)畫作入選沙龍開始，臺灣的樸素藝術則是由媒體發掘吳李玉哥女士(1901-1991)起頭，直到一九七〇年代洪通(1920-1987)的竄起並經由媒體的大幅宣傳，樸素藝術的發展逐漸擴展開來。從早期的吳李玉哥、洪通、詹龍、林淵等人，到近來新一代的創作者輩出，目前的樸素藝術已是庶民大眾的休閒美學文化。

長久以來，臺灣樸素藝術多半是老來創作自娛，未受學者專家的輔導，也未受政府文化單位的關照，除了北美館在1997、1998年間，將樸素藝術作品推介到法國、比利時，代表臺灣進行文化交流之外，幾乎可以說是「自生自滅」的民俗與歷史圖像。基

於傳承與創新臺灣樸素藝術文化，在國立臺灣藝術教育館與郭木生文教基金會推動下，委託本人策劃了此次的「臺灣樸素藝術薪傳展」，希望能藉此以薪傳與創新的理念推展臺灣的樸素藝術。

基於推展臺灣樸素藝術與文化傳承理念所策劃之「臺灣樸素藝術薪傳展」，本次特展有別於一般靜態式的美展，在薪傳與創新的原則之下，將以靜態、動態以及互動模式進行。希望在基於「人人皆可藝術」的原則下，讓觀展的觀眾能與專家學者、創作者討論互動，更希望能透過親子合作來共同創作。

此次特展內容計有臺灣樸素畫家、雕刻家、中國農民畫以及來自印度和尼泊爾的作品，藉此比較不同國情、風土文化等所衍發的樸素藝術之差異，使參觀者了解樸素藝術風格與土地、社會、風俗民情文化的關連性。另外，特展同時也邀請近年來積極從事樸素藝術推動的基隆樸素畫會和奇岩媽媽繪畫的作品，總計約近百件。此次特展，除了靜態的展覽以及臺灣樸素畫家雕刻家的紀錄片播映之外，也安排了專題演講暢談樸素藝術

洪通的幻想畫是臺灣樸素畫的典型傳播映象

劉麗玉的生活回憶畫是新生代的歷史圖象

與全民終身藝術學習，亦有專家、創作者與觀眾之間的對話，也有實地操作的親子創作。

本次的展覽總共邀請了46位創作者，作品共有118件，其中平面繪畫佔81件，立體雕塑有37件。而平面繪畫中又包含水彩、刺繡、彩墨、素描、剪貼等媒材作品，立體雕塑則以木雕、石雕、根雕與水泥型塑等媒材為主。作品的樣式、風格多采多姿，而創作者的背景更是來自各行各業，這些創作者的出身背景有農婦、理髮師、臺電接線技師、礦工、養蜂人、一般的家庭主婦以及現代的上班族等等。

參展的創作者背景各有特色，尤其以文盲者的作品更具特色，這些創作者如蘇楊扼、張李富、洪通、林淵、辜萬枝等人；另外，已經高齡九十六歲的張李富老婆婆，張李富老婆婆係童養媳出身，初期的作品充滿了對於童養媳出身的哀愁，而在透過抒發積醞數十年的情感後，作品也逐漸趨向樂觀進取，現在經常看著自己的作品吟唱歌謠，張李富老婆婆的作品包含了水彩、刺繡、彩筆、素描等等，可說是多才多藝。其他頗有特色的創作者，如潘源田則是理髮師，他的雕刻刀為客人雕塑頭髮造型，他的雕刻刀也幫造型設計；從事原住民藝術文化的創作與傳承的林益千與高富村；也有身兼大廚師而且集歌唱與創作於一身的傅龍華；還有描寫礦工生活的高興、林旺、余進長等人；而海底的打撈專家張火焰老先生，影視藝人許效舜的油畫處女作也在其中。

另外，此次展覽中也邀請了長期從事樸素藝術創作的兩個團體，其中「基隆樸素畫會」的作品比較偏向個人生命圖像的表現，深刻地描寫社會歷史、生活經驗與個人生命歷程。而「奇岩媽媽畫會」則是典型的都會中產階級婦女創作團體，她們的作品多半以都會日常居家生活為主要題材，較為強調學習技巧的表現。

筆者從事樸素藝術調查與研究二十多年，發掘的樸素藝術創作者有近百位，但是由於展場空間的限制，無法讓臺灣所有的創作者參展；基於樸素藝術「薪傳」的理念，採取每階段、各行業各取數位創作者作品的代表性選展，造成遺珠之憾，也是不得不為也。這些創作者各行業各年齡層皆有，對於在老一輩樸素藝術家凋零後，憂心樸素藝術可能隨之消失的人，也有一定程度的釋疑作用。

李永沱傳記式的家園風景是臺灣人共同的文化圖象

此次「臺灣樸素藝術薪傳展」要特別感謝國立臺灣藝術教育館與郭木生文教基金會的合作主辦，更要感謝鄭明進老師、余國平老師與許建榮、吳垠慧、李宜珮三位策展助理鼎力協助與奔波辛勞，在如此忙碌的短暫時間中才能夠順利完成此次的策展。

基於倡導全民美育並鼓勵終生藝術學習之精神，我們希望透過「臺灣樸素藝術薪傳展」發揚臺灣樸素藝術老中青三代的創作精神，並且建構臺灣樸素藝術的發展脈絡，讓有心從事樸素藝術創作或學術研究者有方向可尋，也希望能藉此次特展來探討樸素藝術的多元風格與美學，建構初步的學術脈絡。

「傳承」與「創新」並不是相互背離的兩極，而是讓傳統更具活力的生命方向。此次特展即是希冀透過此理念推動樸素藝術的發展，因此本次特展除了靜態展覽外，親子導賞活動開放與鼓勵教師與學生、阿公阿婆與兒孫共同創作，藉由此活動讓師生分享生活經驗，讓兒孫分享祖父母的生活歷史，分享這些沒有距離的美，以及可見的生活。藉此，大家才會發現，其實樸素藝術即在全民的周遭，這是一場「零距離的美」的創作發表會，因為人人皆可以藝術。

策展人/臺北市立師範學院美勞系暨視覺藝術研究所教授 **蘇振明**

