

Reconstructing the History of Art in Taiwan
A Pluralistic Art History
{for Future Generations}

●
世代的未來
美術史

到

● 文化部重建臺灣藝術史專案計畫

展覽室 Gallery 301

2024 3.23 → 12.29

展覽室 Gallery 302

2024 3.23 → 7.28

【展場平面圖】

展覽室

301

臺灣美術
典藏研究脈絡
與

文化傳承

展覽室

302

臺灣美術
作品的
保存與修護

● 文化部重建臺灣藝術史專案計畫

Reconstructing the History of Art in Taiwan
A Pluralistic Art History
for Future Generations

致 ：未來 世代的 美術史

策展人 | 黃詠純、陳達芬、戴蚊珊、李文元
Curators | HUANG Yung-Chun, CHEN Ta-Fen,
DAI Wen-Shan, LEE Wen-Yuan

【目錄】

展覽總說	03
------	----

臺灣美術典藏研究脈絡與文化傳承

展區簡介	05
{ 早期繪畫藏品的日臺藝術交流與影響	06
{ 風土敘事的時代觀點	12
{ 抽象藝術的前衛浪潮	18
{ 推動臺灣主體意識的民間力量	24

臺灣美術作品的保存與修護

展區簡介	31
{ 整飭與科學的視角	32
{ 媒材與時代的挑戰	36
{ 決策與倫理的對話	38
{ 歷史與經典的再現	42

[本展展出作品之典藏出處，除特別標示外，皆為本館典藏。]

文化部自 2018 年推動前瞻基礎建設「重建臺灣藝術史」計畫，進行美術、工藝、文學、音樂各類型藝術系統性的調查、蒐集、盤整，重建過去被輕忽的臺灣藝術史與檔案文獻，藉此並串連地方與民間的力量，共同維護保存國家重要藝術資產。同時透過多元觀點的展演、以重現歷史記憶、再現臺灣藝術家作品等策略方向，展開與當今生活的連結與對話，進而凝聚建構臺灣文化藝術知識體系，為未來的世代保存時代的記憶與文化資產。

國立臺灣美術館在執行「重建臺灣藝術史」計畫的目標下，著重臺灣美術在地發展脈絡與歷史觀點爬梳，於 2018 年至 2023 年期間，透過精實的學術研究、出版、作品與圖書史料蒐藏、維修護、數位化應用，策劃逾百檔相關展覽及推廣活動，呈現臺灣美術發展的時代軌跡與美學特色。期間完成約 800 餘件重要藝術作品的購藏，及時保存與臻補，更加完備 18 世紀以來的典藏脈絡。為完整建構此批重要典藏的知識體系，另規劃「匯流溯源—國美典藏臺灣早期書畫展」，深入梳理明清迄日治時期（1640-1945）的臺灣書畫美學演化發展。此外，在 2017 年至 2019 年間文化部積極推動，促成來自美國爾灣順天美術館許鴻源博士 670 件創作年代跨越半世紀臺灣畫家作品的捐贈案。本館積極辦理編目整飭、維修護與專題展和活動推廣，獲得各方更多的肯定與回應，於此六年間相繼獲得黃土水、林玉山、洪瑞麟、莊世和等重要的捐贈案。本館持續與前輩、資深藝術家、家屬、收藏家等攜手維護藝術作品與文獻，使臺灣藝術在多方力量的推動下，得以保存維護與傳承，並建構出綿延深長的文化意義。

此次策劃「致未來世代的美術史」展覽，奠基於上述美術資產的重要典藏和保存成果，多方呈現國美館多年來推動的重建藝術史工作，整理重點成果包含藝術品典藏、維修護、文化近用三大主軸分階段展出，展現國美館對藏品系統化的保存維護與修復觀點、經典作品和藝術文獻的展現與詮釋、藝術知識議題的研究和策劃、藝術家影音紀錄與研究出版、蘊涵文化平權的藝術近用與轉譯等綜合內容，呈現藝術發展如何與臺灣文化主體性相互生成，以及我們如何將藝術的文化意義與資產傳承到未來世代，認識與尊榮自身的歷史，進而形構未來的前瞻視野。

1934

臺灣美術
典藏研究脈絡
與
文化傳承

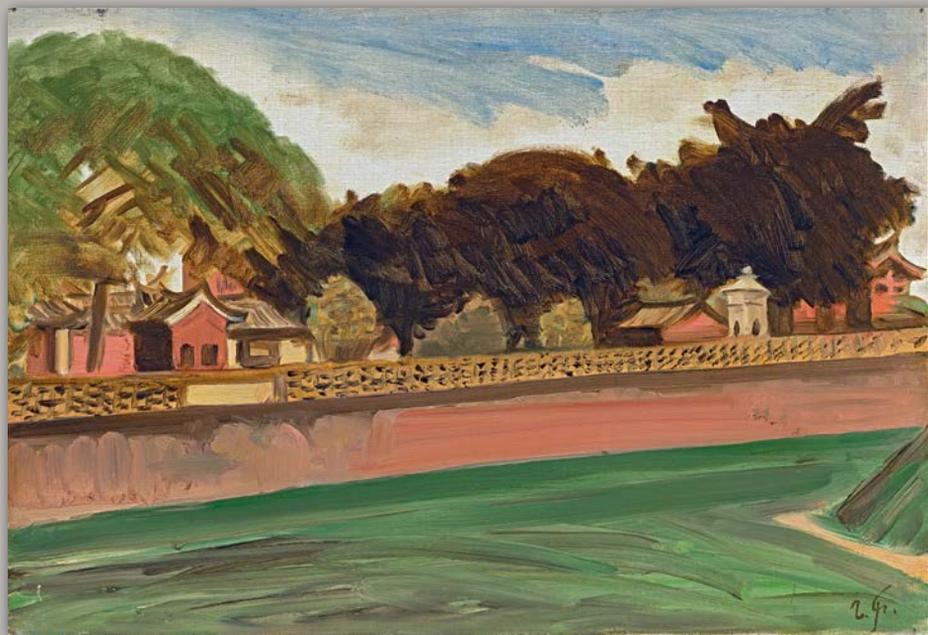
策展人——黃詠純

國美館於 2018 年至 2023 年間購藏許多臺灣早期珍貴繪畫作品，如明清時期書畫、日治時期臺灣前輩藝術家早期代表性創作及日籍畫家描繪臺灣風土的作品、及戰後現代主義的經典作品等。這些作品的入藏，豐富了國美館的典藏脈絡提供了彌足珍貴的研究材料，更加完備地勾勒出臺灣美術史自明清、日治一直到戰後初期的發展輪廓。除了藝術作品的典藏，同時聚焦在各別藝術家的創作生命史、臺灣與亞洲近現代藝術家的互動關係和學術脈絡，透過一系列的藝術家研究、傳記和紀錄片，結合不同策劃主題的展覽，探討日治時期臺、府展之於臺灣藝術發展的影響、藝術家與民間人士的文化倡議及文化意識的萌生、戰後東西方文化衝擊下的美術新面貌的蘊生等。這些典藏珍品及藝術家創作生命史相應而生的系列學術研究、影音文獻的整理和展覽，是藝術家、美術館、研究學者與策展人員、藏品維護者對於臺灣美術史的建構與書寫，同時也是為未來世代所保留的文化傳承。

展覽規劃在 301 展覽室扼要呈現國美館六年間的「重建臺灣藝術史」工作中的重要入藏與其相應研究脈絡：「早期繪畫藏品的日臺藝術交流與影響」、「風土敘事的時代觀點」、「抽象藝術的前衛浪潮」與「推動臺灣主體意識的民間力量」共四個子題。展場中分別呈現作品、藝術文獻與影音紀錄檔案等豐富的藝術史料，交織各時代的藝術面貌；從藝術家、藝術研究者、民間贊助者等不同角色，全面探討推動臺灣藝術發展的多種關鍵力量。並在 301-302 展覽室中間連通道呈現國美館自 2012 年起延續文化部「家庭美術館—藝術家傳記叢書」與「臺灣傑出藝術家紀錄片」兩項出版計畫，至今共出版 171 本藝術家傳記與 60 多部紀錄片，建構臺灣跨越世代藝術家的創作歷史，透過口述、訪談影音、保存並拓展研究書寫藝術史的史料。

早期繪畫藏品的 日臺藝術交流 與影響

國美館近幾年在早期書畫藏品有為數不少的收藏，其中包括臺灣與中日藝術家的繪畫與書法作品。這些珍貴作品的入藏，成為研究臺灣在亞洲美學脈絡發展的重要線索，國美館因此成為國內在明清與日治時代，藏品最為豐富完整的研究基地。本區主題聚焦於與臺灣藝壇關係密切的日籍畫家珍稀作品，以及臺灣前輩畫家的經典作品。不同於明清時期文人水墨寫意風格的表達方式，臺灣近代美術在日治時期學院教育，及臺府展的美術機制下，開展出一條不同的發展道路。臺灣藝術家受到日本新美術觀念與技法的影響，學習具有寫生意涵客觀的自然觀察、地方風貌的描繪，並透過參與展覽徵選表達自身美學風格，從中可窺見不同媒材繪畫的美學形式，及風土主題在臺灣及日本藝術家筆下的脈絡傳承中各自的風格變化。

藤島武二〈臺灣風景〉，1935年，油彩、畫布，45 x 53公分。

郷原古統〈野花亂開〉

1950年，膠彩、紙本，139.3 x 34.6 公分。

林玉山〈朱欒〉，1931年，膠彩、絹本，146.3 x 213.7公分。

陳澄波〈淡水風景〉，1935年，油彩、畫布，91 x 117公分。

風土敘事的 時代觀點

臺灣藝術對於風土民情的敘事和美學表現，一直是最能彰顯在地風格和時代變遷的主題。藝術家的寫生風景，早期來自於學院教育的訓練，交融著凝視家鄉的在地情懷、來自他人之眼的異國風情、遙想故鄉的思鄉之情。也藉由風土民俗的議題，反映出臺灣的時代面貌及文化發展。藝術家林玉山〈橫貫公路寫生隊〉，不同於早期的山岳視角，記錄著臺灣山岳道路的開發；藝術家李梅樹 1948 年的作品〈郊遊〉，為精緻融合西方經典構圖與在地風土內涵的群像力作。而戰後大陸渡臺藝術家面對不同的文化、政治環境，將對故鄉與家鄉的情懷投射於臺灣風景，如藝術家席德進，作品記錄臺灣邁入現代化建設地景變化的過程。隨著 70 年代臺灣經濟發展，90 年代政治解嚴、社會風氣逐漸開放，藝術家陳水財、倪再沁與李俊賢發起的藝術行動「臺灣計畫」，以風土作品關懷批判臺灣因應經濟政治地貌變化的狀況，重新提倡臺灣的本土精神。風土作品宛若時代之鏡，表現臺灣藝術對風土變遷的美學觀點。

李梅樹〈郊遊〉，1948年，油彩、畫布，162 x 130公分。

林玉山〈橫貫公路寫生隊〉，1959年，水墨淡彩、紙本，136 x 22公分。

陳進〈喜事臨門〉，1970年，膠彩、絹本，51 x 44.7公分。

倪再沁 〈失樂園（二）〉，1993-1994年，水墨、宣紙，55 x 83公分。

抽象藝術的 前衛浪潮

莊世和 1930-1960 年代的作品及研究文獻的入藏，讓我們有機會窺見臺灣現代美術初期有關立體及超現實主義風格的探索，開啓具象與抽象、造形藝術等實驗性概念的諸多討論。莊世和於 1930 年代前往日本留學，學習寫實技法外，進入東京美術工藝學院接觸立體派、包浩斯、超現實主義等現代藝術的前衛思潮。戰後回臺後他開始在國內透過藝術團體的成立、藝術畫論和觀念的評論及發表，積極分享現代藝術觀念，是推動臺灣現代藝術發展的前驅者。

戰後臺灣政治時局的轉變，迎來了東西方兩股現代藝術思潮的衝擊和交匯，打開臺灣現代藝術發展的新篇章：戰後隨著國民政府遷臺所帶來現代中國的藝術思潮，加之美援到來的西方趨勢之注入，多方因素成就臺灣現代藝術厚植發展的沃土。「五月畫會」與「東方畫會」於 1950 年代成立，為臺灣兩大重要前衛藝術團體。「五月畫會」帶動臺灣抽象藝術與水墨創新，此次展出如莊喆、韓湘寧與陳庭詩等作品。另受李仲生教學影響而觸發組成的「東方畫會」，則以抽象形式表現東方精神，此次展出歐陽文苑及霍剛等作品。本展區展現戰後初期具前衛實驗精神的現代藝術之抽象、幾何等造形表現及後續發展。

莊喆〈曲終人不見〉，1964年，複合媒材，114 x 76公分。

莊世和〈山的聯想〉，1990年，油彩、畫布，116.5 x 91公分。

霍剛〈抽象 2010-053〉，2010年，油彩、畫布，150 x 100公分。

韓湘寧〈大中小〉，1968年，油彩、畫布，176 x 140公分 x 3件（總尺寸：176 x 420公分）。

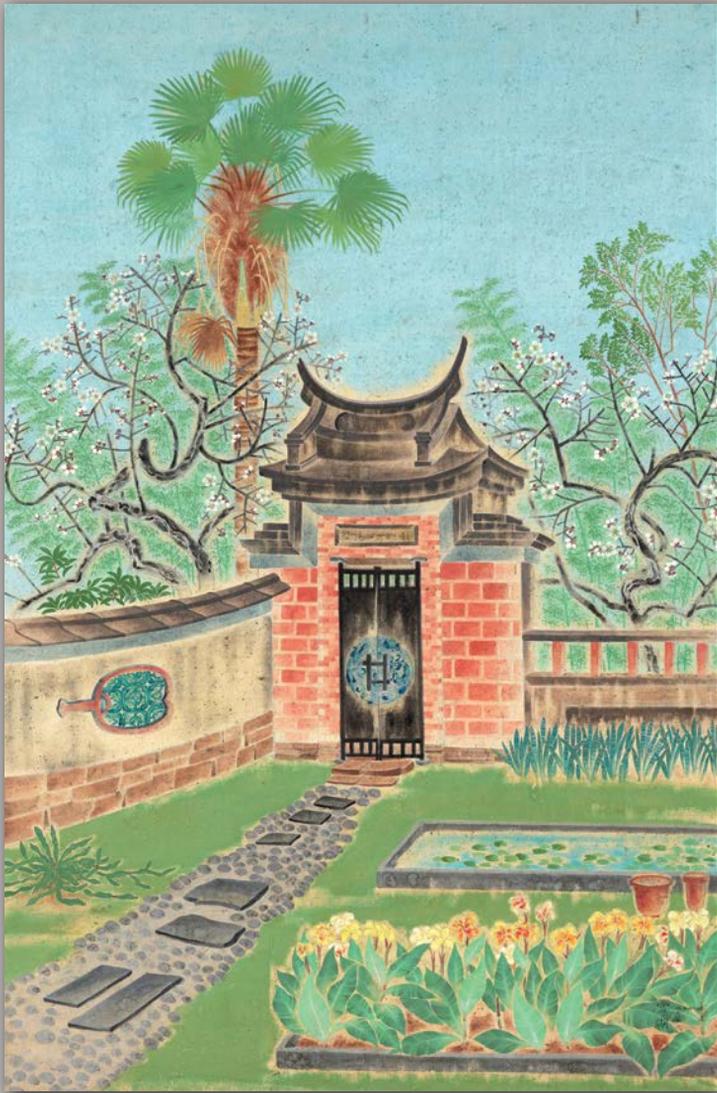
推動臺灣主體意識的 民間力量

在臺灣藝術的發展中，除了藝術家透過個人精彩的藝術創作及美學語彙寫下一頁又一頁的歷史篇章，隱身其後的重要推手還包括收藏家、評論家、贊助者。這些鮮為人知的關鍵角色，在日本殖民時期，隱身在文化運動下提供藝術創作者所需的支持。在外交的困境之下，他們將收藏臺灣藝術視為文化的主張與行動，有系統地購藏臺灣藝術家作品，並無私的捐贈國家為後代保留文化資產。這些民間力量和藝術背後的推動者參與了臺灣藝術的發展，國美館透過近年「進步時代—臺中文協百年的美術力」、「海外存珍—順天美術館藏品歸鄉展」的策展觀點，為臺灣藝術史研究開展另一研究路徑。

日治時期的民間力量，如臺灣文化協會的在地仕紳林獻堂與楊肇嘉，以購藏、出席展覽會、引薦人脈、資助鼓勵當時臺籍藝術家持續創作，成為專職藝術創作者。他們視藝術為文化精神的表現，期待臺灣藝術家於公開展覽會與日本作品一較高下，向世界展現臺灣人的精神。七〇年代起，順天美術館收藏創始人許鴻源博士深受藝術評論家謝里法《日據時代臺灣美術運動史》一書的啟發，在海外以個人力量收藏臺灣自日治時期到戰後近一世紀，共 670 餘件的藝術作品。秉持著「為臺灣人留下一份文化遺產」的心願，這批深具意義且豐富可觀的藏品在 2018 年由許鴻源博士家屬全數無償贈與國家，為臺灣藝術史的書寫作出重大貢獻。

楊三郎〈持扇婦人像〉，1934年，油彩、畫布，131 x 81公分。

郭雪湖〈萊園春色〉，1939年，膠彩、紙本，220 x 147公分。

李梅樹〈許鴻源博士夫婦〉，1980年，油彩、畫布，129.5 x 104 公分。

廖繼春〈淡水遠眺〉，1953年，油彩、實木板，22.5 x 33公分。

臺灣美術
作品的
保存與修護

策展人——陳達芬、戴紋珊、李文元

國美館推動文化部「重建臺灣藝術史」國家政策目標，為保存臺灣美術文化資產與歷史價值，在國家前瞻基礎設施計畫支持下，2018年起執行計畫內容至2023年止，累積800多件經典作品購置典藏，及美國爾灣順天美術館無償贈予文化部670件作品，與臺灣藝術家林玉山、洪瑞麟、莊世和及張萬傳家屬大批捐贈作品與相關文獻資料等，這些入藏的珍貴藝術作品，作品創作年代橫跨臺灣明清至日治時期到戰後1960-1970年代為主。

這些早期藏品橫跨年代至今久遠，在臺灣氣候與環境等因素影響下產生劣化狀況，本次透過前瞻計畫重建臺灣藝術史典藏維護整飭計畫的修復工作，恢復往日作品光彩。本展區特以國美館2018年起執行重建臺灣藝術史計畫內容之精選重要典藏品及各類媒材修護案例介紹，分為四大子題展區：「整飭與科學的視角」、「媒材與時代的挑戰」、「決策與倫理的對話」、「歷史與經典的再現」，精選各類媒材重要典藏品修護案例回顧，由作品入藏美術館流程的整飭維護，到作品修護過程中所發現的修護痕跡，延伸出藝術家創作材質種類不同與使用媒材的特殊性，其修護方式與如何選用適當的修護填補材料，影響畫作日後保存的重要性；並藉由將作品基底材置換適當材料的保存維護案例，與大型作品展示功能的需求，所做特殊展示裝裱的保存維護措施案例，體現國美館對藏品永續保存和展示功能的關注。藉由這些修護完成重要的經典作品，將作品修護過程呈現給社會大眾，使觀眾更了解臺灣美術史的藝術家與作品背後典藏維護的工作。

整飭與科學的視角

作品入藏美術館時經由作品建檔、整理和檢視調查建立藏品基本資料的過程，為典藏作業流程中的檢視登錄並依據作品狀況、尺寸、媒材等因素，規劃設計合適的保護措施進行整飭維護，與科學檢測應用補足了人眼難以分辨的作品內部結構、材質成分與特性，進而得知藏品隱性的保存維護需求，為後續修護規劃奠定依據，並達到更妥善的修護成果與更精準的內容詮釋。此區展示文化部大批捐贈案例的整飭維護展示與科學檢測運用在作品維修過程中，如油畫顏料層 X 光檢測下隱藏的另一幅畫作；利用紫外線分辨作品上的大量補筆或黴斑，協助修護師回復畫作樣貌；畫作顏料成分分析等案例。

各式保護措施類型

紙本作品 L 型無酸檔案夾

資料盒型

紙本作品開窗夾裱

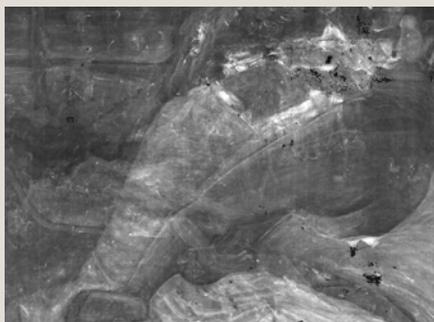

立體作品無酸保護盒

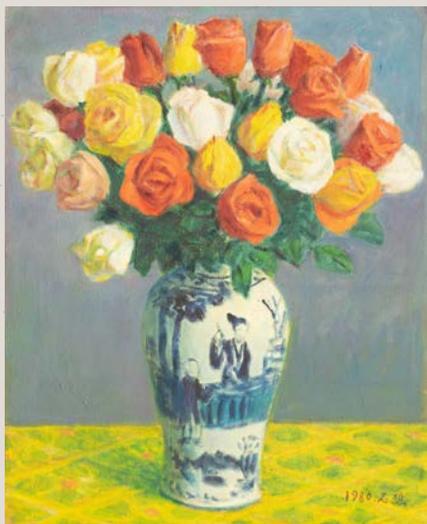
翁崑德〈公園（橋2）〉，1943年，油彩、畫布，72.3 x 99公分。

修護前

X光攝影下隱藏一幅裸女圖像。

李石樵〈玫瑰花〉

1980年，油彩、畫布，
38 x 45.5 公分。

修復前

逆時針 90 度翻後，轉掃描式的 X 射線螢光光譜
分析儀 (Scanning X-ray Fluorescence Spectrometer)，
鐵元素分布圖可見隱藏一幅靜物畫。

媒材與時代的挑戰

隨著臺灣政治與社會歷史變遷，從日治時期橫跨二次戰後至 1960-1970 年代前後的臺灣美術歷史背景下，不同於過往的傳統書法、水墨畫為創作媒材，繪畫創作媒材與材料延伸至以油彩做為媒材創作的油畫作品，以及使用多樣不同媒材的創作特色。由於藝術品各項媒材都擁有獨特的質地和特性，修護工作不僅是技術上的挑戰，更是一項對藝術品創作理念的尊重與保存，因此修護師需具備跨學科的知識，以確保制定的修護方案能穩定物質狀態，同時也能保留媒材的獨特性質與效果呈現，因應藝術家創作獨特的風格與使用媒材材料特性，掌握作品媒材的特性不僅是體現在藝術家的技巧上，更是在制定修護方案時的考驗，透過作品修護案例，說明不同媒材的修護方式的差異對比與不同媒材保存維護方式。

林之助〈孔雀開屏〉，1982 年，膠彩、紙本，139.5 x 194 公分。

修護前，側面光下膠彩顏料層翹起、龜裂。

修護後，作品顏料層恢復平整。

廖修平〈屋〉，1965年，水彩、墨、畫仙板，32 x 41公分。

修護前

修護前，紫外線下褐斑狀況。

修護後，褐斑淡化。

莊喆〈疑似朝陽照林巒〉，1964年，複合媒材，111 X 75公分。

修護前

作品缺失處，使用紙質填補材料，填補前露出下層白色底層（上圖），填補後模擬紙張質感與色澤（下圖）。

決策與倫理的對話

美術作品的典藏也不斷面對時間與維護技術與材料的考驗，將更深入探討美術館在保存維護作品上如何做決策。首先將呈現藏品維護多面向的考量，不僅在維護技術、材料的選擇，更重要的是能否忠實呈現藝術家的創創意圖，包含藏品意涵、美學和裝裱型式等真實性及倫理問題，探討維護的倫理概念與原則。以經典臺灣美術作品的維護案例如林朝英〈草書鵝群書〉書法、葉化成〈四季山水圖〉水墨畫分別展示維護後書法作品恢復正確的文意與格式，與水墨聯屏的四季順序；接著以不同的書畫作品討論作品因美學、形式或材質特性之不同考量，在維護後更改或回復原有的裝裱形式，讓觀眾初步了解維護的「真實性」(Authenticity) 概念。隨著維護技術日新月異，維護材料的發明及技術演進，發展出更多技術工法，透過不同油畫的托裱與補色技法，說明維護的「可逆性」(Reversibility)、「可再處理性」(Re-treatability) 與「最小干預程度」(Minimal intervention) 原則，以及專業維護材料使用影響畫作日後保存的重要性；並藉由將作品基底材置換適當材料的保存維護案例，與大型作品展示功能的需求，所做特殊展示裝裱的保存維護措施案例，體現美術館對藏品永續保存和展示功能的關注，同時也從歷史借鏡中形塑出當代倫理的樣貌。

許武勇〈丘上之街（臺灣）〉，1943年，油彩、畫布，60.5 x 71.5 公分。

修護前，作品正面全幅。

修護前，作品背面全幅使用蜜蠟來進行畫布襯裱，造成滲透整個畫布結構與不平整。

修護後

翁崑德〈溪谷春日〉，1969年，油彩、木板，60.5 x 72.6 公分。

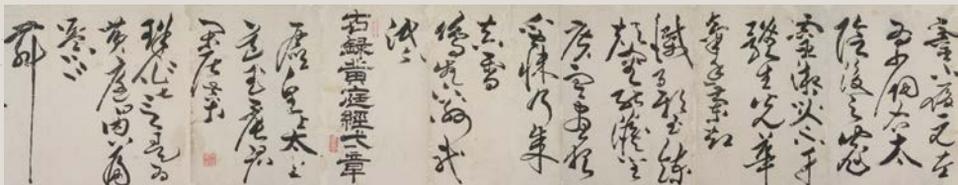
修護前，作品正面全幅。

修護前，三夾板分層、變形、多裂痕，影響畫作穩定。

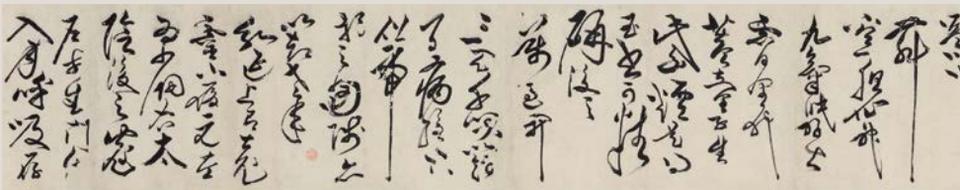
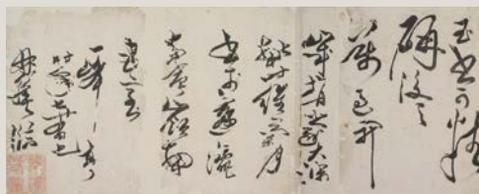

修護後

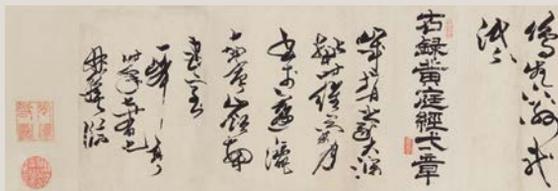
修護前

林朝英〈草書鵝群書〉書法手卷，其作品畫心裁切分為9段，前人重裱時，未依釋文內容順序排序及拼接製作裝裱。

修護後

林朝英〈草書鵝群書〉書法手卷作品，依釋文順序，恢復作品的内容與格式。

林朝英〈草書鵝群書〉，1815年，書法、紙本，31 x 571公分。

晉王右軍書畫章
 書法
 元時多事
 光潤如玉
 此字之妙
 生於心法
 來時心動
 玉堂居也
 可也
 意曰
 月轉白
 若我入
 庭上
 寂
 二子
 下痛
 似帶
 知也

室
 九
 入
 元
 官
 怪
 望
 能
 可
 相
 卷
 抱
 此
 門
 我
 我
 我

晉王右軍書畫章
 書法
 元時多事
 光潤如玉
 此字之妙
 生於心法
 來時心動
 玉堂居也
 可也
 意曰
 月轉白
 若我入
 庭上
 寂
 二子
 下痛
 似帶
 知也

元
 官
 怪
 望
 能
 可
 相
 卷
 抱
 此
 門
 我
 我
 我
 我

歷史與經典的再現

以臺灣美術史典藏特色範疇之重要藝術家經典作品的修護成果展示，包含臺灣早期書畫作品臺灣關係書畫家之繪畫王霖（約嘉慶 - 道光咸豐年間）〈花鳥四屏〉，林玉山家屬捐贈之 1923 年林玉山 17 歲時所繪第一件虎畫〈下山猛虎〉掛軸及現存林玉山唯一的油畫作品〈父親肖像〉，與廖繼春現存最早的油畫作品〈自畫像〉、楊三郎早期描繪法國巴黎風景〈噴水池〉，另執行「文化部藝術品及相關檔案搶救修復寄藏計畫」，修護在民間重要作品後贈予本館的莊世和〈重生〉油畫、〈習作獅子〉水彩畫等。經由這些修護完成重要的經典作品，將藝術品修復過程呈現給社會大眾，使觀眾更了解臺灣美術史的藝術家與作品背後典藏維護的工作，美術館保存維護追求的不僅是作品收藏，更期望能將作品的意涵、價值及功能完整的承接、照護並傳給未來的世代。

楊三郎〈噴水池〉，1937年，油彩、膠合紙板，32 X 41公分。

修復前，畫作因保護層凡尼斯黃化，影響視覺呈現(上圖)，
修復後，畫面色彩與線條明顯(下圖)。

王霖〈花鳥四屏〉

1812年，彩墨、紙本，135 x 40公分 x 4件。

作品修護前，整體皺曲不平整，橫向皺折痕分布與畫心黃化暗化不均。裝裱老舊脆化，幾處斷裂痕迹，成天地桿與裱料部分分離。

修護前透光下，蟲蛀缺失處，補紙不當，厚度不一致，造成整體不平整。

王霖〈花鳥四屏〉作品修復後，重新製作四聯屏掛軸裝裱。

林玉山〈下山猛虎〉

1923年，水墨淡彩、紙本，132.1 x 39.1公分。

修護前

側光

透光

修護前，作品上方有水漬痕及霉斑。側光下，畫心折痕不平整。
透光下，前人補紙與貼頂條修補痕跡明顯。

修護後，畫面平整亦清除水漬痕及霉斑。

修護後

廖繼春〈自畫像〉，1926年，油彩、木板，33 x 23.7公分。

修護前

修護前，畫作表層覆蓋許多灰塵、
髒污、黴斑等，使作品無法呈現原
有色彩（上組圖），修護後顏色鮮
明（下組圖）。

修護後，局部放大

Reconstruction of Art History in Taiwan
A Pursue Art History
(for Future Generation)

致 ： 美術史 世代的 未來

● 文化部重建臺灣藝術史專案計畫

指導單位	文化部
主辦單位	國立臺灣美術館
總策畫	陳昺怡
副總策畫	汪佳政
展覽總監	黃舒屏
策展人	黃詠純、陳達芬、戴妤珊、李文元
展覽執行	黃詠純、王美雲、王學璟、張安娜、宓儀
主視覺設計及裝幀設計	毛毛雨設計有限公司
空間設計	景三空間制作所 游騰毅
展場空間視覺設計	吳國強、曲秀娥
翻譯	王聖智、王怡文、黃亮融、廖蕙芬
影音及燈光技術執行	牧暉有限公司
布展執行	達奇藝術管理有限公司

出版單位	國立臺灣美術館
地址	臺中市 403414 西區五權西路一段 2 號
電話	04-23723552
傳真	04-23721195
網址	www.ntmofa.gov.tw

有著作權、翻印必究

作品著作權及文章著作權（如未特別提及作者名）為藝術家及撰述者所有

指導單位
Supervisor

文化部
MINISTRY OF CULTURE

主辦單位
Organizer

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts