

作者簡介

王國昌，中國文化大學藝術學院美研所碩士、文學院史學所博士，現任中國文化大學美術系所兼任助理教授。曾任中華技術學院、朝陽大學、北投社區大學、松山社區大學、耕莘文教基金會等校講師，澳洲中天美術館藝術顧問，大溪采風美術館藝術顧問。曾獲中國文藝協會文藝獎章——美術創作類（2019年）、台北市書畫美術工會終身成就獎（2024年），並著有《台灣傳統建築彩繪之研究——以台北保安宮為例》（2013）、《澄懷觀道——王國昌水墨山水論述》（2014）、《藝術生活化、生活藝術化》（2015）、《消歸自性——王國昌水墨·漆畫選集》（2018）、《台灣傳統建築壁畫藝術初探——以畫師潘麗水作品為例》（2018）、《台灣水墨畫的發展與創新》（2020）、《台灣傳統建築壁畫藝術之研究——以潘麗水作品為主軸》（2021）、《文人畫與現代水墨畫之過渡》（2022）、《漆畫創作自述》（2022）。

提 要

傳統建築壁畫是一種應用在住居或廟宇上面的繪畫，其容量宏大，涉及政治、宗教、歷史、文化、經濟、民俗和社會生活等廣闊領域，從佛經、道典、神話傳說、歷史故事、生活場景到山水風光、翎毛花卉、圖案裝飾等幾乎無所不包，內容豐富多彩。

台灣傳統建築壁畫，構圖及設色十分優美，貼切地表現出民間純樸、敦厚、真誠的民族性。在傳統建築中，壁畫具有高度的藝術性價值，畫師的巧筆不僅讓傳統建築的色彩豐富起來，更提高建物的整體美，且融入了精神面意涵。

以往知識分子及藝術家們對於民間傳統藝術的認知有所偏頗，常常以「求新求變」或「畫當隨時代」為藝術的審度標準，造成以世代相襲為要的傳統民俗繪畫，被認定為缺乏時代性、個別性及藝術性，而備受壓抑。

本論文採美術史的角度，闡述傳統建築壁畫的起源、分類、發展、其在台灣民間所映照的意義與功用，最後探究台灣傳統建築壁畫在空間共生的意義，及與社會文化之時代連結；以府城知名畫師潘麗水為對象，論其歷史定位、藝術特色，辨明其源流，重建其生命史，試圖喚起可能的發展生機，並建構台灣傳統壁畫藝術的價值與美學體系，使此一珍貴的藝術類型，得以延續不絕，從而發揚光大。

目次

第一章 緒論	1
第一節 研究緣起	1
第二節 研究目的	3
第三節 研究回顧	5
第四節 研究範圍及問題	20
第五節 研究方法與限制	22
第六節 名詞解釋	24
第七節 研究架構	27
第二章 傳統建築壁畫論述	29
第一節 傳統建築壁畫起源及分類	35
第二節 傳統建築壁畫風格與發展	40
第三節 壁畫在傳統建築空間的意義	45
第三章 台灣傳統建築壁畫的源流與繪製	53
第一節 台灣傳統建築壁畫歷史源流	54
第二節 台灣傳統建築壁畫風格溯源	65
第三節 台灣傳統建築壁畫的流派與分布	75
第四節 壁畫載體構造與繪製方法	83
第四章 潘麗水壁畫作品之調查研究	93
第一節 潘麗水生平、傳承與歷史定位	95
第二節 潘麗水壁畫風格與特色	105
第三節 潘麗水壁畫在空間的圖像造形解析	116
第四節 潘麗水與其他畫師作品類比分析比較	142
第五章 台灣傳統建築壁畫的宗教意涵	151
第一節 台灣宗教的源流與發展	153
第二節 台灣宗教美術的發展	158
第三節 傳統建築壁畫之宗教意象	161
第六章 台灣傳統建築壁畫的文化意義	169
第一節 壁畫的地域特徵與藝術史上的價值	170
第二節 壁畫之民族傳統的持續與發展	172
第三節 壁畫與傳統建築空間的共生	177
第四節 壁畫與社會文化的連結	181

第七章 結 論	191
謝 誌	195
附錄一 潘麗水年表	199
附錄二 潘春源、潘麗水全臺現存壁畫作品數量 一覽表	207
附錄三 潘麗水壁畫題材分類表	211
附錄四 潘麗水壁畫作品主題歷史典故、出處及 分類	217
參考書目	271
翻譯索引	285
表目次	
表 1-1 台灣傳統建築彩繪題材表	25
表 1-2 研究架構表	28
表 3-1 台灣傳統建築壁畫題材表	66
表 3-2 台灣傳統建築彩繪匠師派別系統表	77
表 4-1 潘麗水各類畫作數量統計表	101
表 4-2 府城畫師潘麗水與陳玉峰繪畫特色 對照表	149
圖目次	
圖 1-1 專訪莊武男畫師	12
圖 1-2 莊武男指導筆者彩繪情形	12
圖 1-3 專訪春源畫室第三代傳人潘岳雄	13
圖 1-4 潘岳雄 保安宮槌隨彩繪	13
圖 1-5 左為謝佳璋畫師，右為薛天銀畫師	14
圖 1-6 台南市馬公廟之潘麗水《白蛇傳》 壁畫	14
圖 2-1 顧愷之《洛神賦圖》(局部)	32
圖 2-2 李思訓《江帆樓閣圖》(局部)	32
圖 2-3 (傳)王維《雪溪圖》	32
圖 2-4 吳道子《天王送子圖》(局部)	32
圖 2-5 周昉《揮扇仕女圖》(局部)	33
圖 2-6 盧稜伽《六尊者像》(局部)	33

圖 2-7	閻立本《歷代帝王圖》(局部)	33
圖 2-8	貫休《十六羅漢》	33
圖 2-9	里山岩畫《狩獵圖》	37
圖 2-10	莫高石窟壁畫《屍毗王割肉貿鴿圖》	37
圖 2-11	永泰公主李仙蕙墓壁畫《仕女圖》	39
圖 2-12	山西省平順縣大雲院的五代壁畫 《飛天圖》	39
圖 2-13	牛河梁壁畫遺址三角形幾何狀和勾連狀 的花紋	41
圖 2-14	山西省芮城縣永樂宮壁畫《朝元圖》	44
圖 2-15	敦煌莫高窟第 254 窟西壁中央《白衣佛》 壁畫	48
圖 3-1	莊敬夫《松鹿圖》	58
圖 3-2	林覺《歸漁圖》	58
圖 3-3	呂璧松《水牛渡河》1920 年	59
圖 3-4	郭彝《梅花軸》1901 年	59
圖 3-5	陳進《三地門社之女》，1936 年	60
圖 3-6	林玉山《大南門》，1927 年	60
圖 3-7	郭雪湖《圓山附近》，1928 年	60
圖 3-8	潘春源《牛車》，1929 年	60
圖 3-9	潘麗水《畫具》，1931 年	61
圖 3-10	郭雪湖《南街殷賑》，膠彩，1930 年	61
圖 3-11	未屬名《叫我國寶》2011 年	64
圖 3-12	陳棋洲《灌籃高手搏頭版》2012 年	64
圖 3-13	黃慎《醉翁》	69
圖 3-14	林覺《歸漁圖》	69
圖 3-15	林朝英《墨荷圖》	71
圖 3-16	黃慎《秋梁蘆雁圖》	72
圖 3-17	黃慎《八仙圖》	72
圖 3-18	宜蘭員山林宅彩繪	81
圖 3-19	萬華祖師廟彩繪	81
圖 3-20	艋舺青山宮彩繪	81
圖 3-21	獅頭山靈霞寺彩繪	81

圖 3-22	彰化節孝祠彩繪	81
圖 3-23	台北醒興宮彩繪	82
圖 3-24	西螺廖祠彩繪	82
圖 3-25	潘春源門神	82
圖 3-26	台南北極殿 潘麗水壁畫	82
圖 3-27	台南大天后宮 陳玉峰壁畫	82
圖 3-28	朴子配天宮門神 陳壽彝畫	82
圖 3-29	台南孔廟大成殿	85
圖 3-30	彰化孔廟	86
圖 3-31	淡水鄞山寺	86
圖 3-32	板橋林家大厝彩繪	86
圖 3-33	太保市徐宅外觀	86
圖 3-34	徐宅樑枋彩繪	86
圖 3-35	台北保安宮門神	89
圖 3-36	台南城隍廟樑枋畫	89
圖 3-37	台北保安宮畫壁畫	90
圖 3-38	大寮邱宅壁畫	90
圖 3-39	高雄光華街代天府壁畫	90
圖 3-40	台南市總趕宮壁畫	90
圖 3-41	台北保安宮瀝粉貼金	91
圖 3-42	台北孔廟門平塗色暈法	91
圖 3-43	台北保安宮五彩遍裝	92
圖 3-44	台北保安宮水墨技法	92
圖 4-1	潘春源《琴笙雅韻》1930 年	94
圖 4-2	潘春源，《三顧草廬》，善化慶安宮， 1952 年	97
圖 4-3	潘春源《未有功名志偏多翰墨緣寫真 餘面目敢望子孫賢》1948 年	99
圖 4-4	黃慎《和合二仙》	100
圖 4-5	呂壁松《達摩一葦過江》	100
圖 4-6	潘春源《普賢菩薩》墨彩紙本 1940 年	100
圖 4-7	潘麗水，《秦瓊、尉遲恭門神》，高雄市 三鳳宮 1969 年	103

圖 4-8	潘麗水《農村息影》1968年	106
圖 4-9	潘麗水《茂叔賞蓮》1985年	106
圖 4-10	潘麗水《採花仕女》1983年	106
圖 4-11	潘麗水《富貴到白頭》1977年	106
圖 4-12	潘麗水《山水壁畫》高雄哈瑪星 代天宮，1962年	108
圖 4-13	潘麗水《梁武帝成佛》麻豆代天府 壁畫，1966年	108
圖 4-14	潘麗水《伏魔賜號》台南市玉井區 北極殿，1984年	108
圖 4-15	台南市重慶寺《降龍尊者》1956年	109
圖 4-16	台南市重慶寺《伏虎尊者》1956年	109
圖 4-17	台南市北極殿《降龍尊者》1981年	110
圖 4-18	台南市北極殿《伏虎尊者》1981年	110
圖 4-19	台南慎德齋堂《降龍尊者》1980年	111
圖 4-20	台南慎德齋堂《伏虎尊者》1980年	111
圖 4-21	台北保安宮《朱仙鎮八槌大戰陸文龍》 1973年	113
圖 4-22	鳳山開漳聖王廟《八槌大戰朱仙鎮》 1980年	114
圖 4-23	關廟山西宮《雷公電母》	115
圖 4-24	關廟山西宮《桃園三結義》	115
圖 4-25	屏東烏龍隆聖宮《蘇武節》	115
圖 4-26	台南北極殿《武侯奉表》	115
圖 4-27	鳳山禪寺《念彼觀音力不能損一毫》	115
圖 4-28	鳳山禪寺《念彼觀音力波浪不能沒》	115
圖 4-29	台南西華堂《迦葉付法》	116
圖 4-30	林邊忠福宮《九曲龍門陣》	116
圖 4-31	台南天壇《關雲長刮骨療毒》	116
圖 4-32	台北保安宮《鍾馗迎妹回娘家》	116
圖 4-33	台南市北極殿《升龍降龍門神》， 1970年	117
圖 4-34-1	台北保安宮大殿走馬廊原來的 外牆	118
圖 4-34-2	走馬廊目前的外牆	118

圖 4-35	《八仙大鬧東海》	200×530cm	1973 年	119
圖 4-36	《鍾馗迎妹回娘家》	200×323cm	1973 年	120
圖 4-37	《花木蘭代父從軍》	200×323cm	1973 年	121
圖 4-38	《虎牢關三戰呂布》	200×485cm	1973 年	122
圖 4-39	《朱仙鎮八槌大戰陸文龍》	200×485cm	1973 年	122
圖 4-40	《賢哉徐母》	200×200cm	1973 年	123
圖 4-41	《韓信胯下受辱》	200×200cm	1973 年	124
圖 4-42	《被惡人逐墮落金剛山》		1978 年	125
圖 4-43	《或漂流巨海龍魚諸鬼難》		1978 年	126
圖 4-44	《聞名及現身心念不空過》		1978 年	126
圖 4-45	《三星拱照》			127
圖 4-46	《富貴壽考》			128
圖 4-47	《降龍尊者》	161×114cm	1981 年	129
圖 4-48	《伏虎尊者》	161×114cm	1981 年	129
圖 4-49	《前漢三傑》	直徑 155cm	1981 年	130
圖 4-50	《風塵三俠》	直徑 155cm	1981 年	131
圖 4-51	《武侯奉表》	直徑 155cm	1981 年	132
圖 4-52	《歷山隱耕》	直徑 155cm	1981 年	133
圖 4-53	《關雲長刮骨療毒》		1982 年	134
圖 4-54	《迦葉付法》		1975 年	135
圖 4-55	《三顧茅廬》	150×300cm	1982 年	136
圖 4-56	《風神雨伯》	150×240cm	1982 年	137
圖 4-57	《大悲出相圖》	134×500cm	1973 年	138
圖 4-58	《八仙聚會》		1984 年	139
圖 4-59	潘春源《南極星輝》	墨彩紙本	1962 年	144
圖 4-60	陳玉峰《仙翁獻壽》	台南市大天后宮	1943 年	144
圖 4-61	潘麗水《壽星拱照》	墨彩紙本	1981 年	144
圖 4-62	蔡草如《南極星輝》	台南市和意堂	1974 年	144

圖 4-63	潘春源《三顧草廬》善化慶安宮 1952 年	145
圖 4-64	陳玉峰《郭子儀》台南陳德聚堂	145
圖 4-65	潘麗水最後遺作《鍾馗試劍》1990 年	145
圖 4-66	蔡草如《月下穿針乞巧》台南開隆宮 1966 年	145
圖 4-67	陳玉峰《降龍尊者》水墨紙本 1930 年	148
圖 4-68	陳玉峰《伏虎尊者》水墨紙本 1930 年	148
圖 4-69	何金龍《八仙之三》水墨紙本 1930 年	148
圖 4-70	潘春源《畫龍點睛》墨彩紙本 1926 年	148
圖 4-71	陳玉峰《板橋體書法》木板屏堵 1931 年	150
圖 5-1	陳玉峰《仙翁獻壽》台南市大天后宮	157
圖 5-2	陳玉峰《麻姑獻壽》台南市大天后宮	157
圖 5-3	台南市西華堂	158
圖 5-4	潘麗水，《師子傳法》，台南市西華堂	158
圖 5-5	潘麗水《大悲出相之千手觀音圖》白河 大仙寺	158
圖 5-6	蔡草如《達摩渡神光》台南開元寺	158
圖 5-7	潘春源六甲媽祖廟門神 1958 年	163
圖 5-8	陳玉峰台南市玄明保安宮門神 1950 年	163
圖 5-9	潘麗水玉井北極殿門神 1984 年	163
圖 5-10	陳壽彝北港朝天宮門神 1971 年	164
圖 5-11	潘岳雄台南烏山頭保安宮門神 1990 年	164
圖 5-12	蔡草如台南開元寺門神 1972 年	164
圖 5-13	陳玉峰《龐德遺風》台南市陳德聚堂， 1961 年	166
圖 5-14	蔡草如《印證傳禪》台南市開元寺， 1982 年	166
圖 6-1	臺北保安宮正殿外牆原有的素淨白牆	180
圖 6-2	臺北保安宮正殿外牆	180
圖 6-3	李奧納多·達文西《最後的晚餐》1494~ 1498 年	181