

動物畫研究——

歐仁·德拉克洛瓦和林玉山老虎題材之比較分析

A Comparative Study of Animal Painting: The Tiger Motifs of
Eugène Delacroix and Lin Yu-Shan

陳璵

Chen, Yu

國立臺灣師範大學美術學系博士生

摘要

自古以來，老虎便常見於神獸圖像與宗教、民俗藝術之中，展現其象徵意涵與文化深度。「老虎」是畫家筆下常見的主題，是古今中外藝術家熱中描繪的對象。老虎是百獸之王、叢林之王，在東方文化象徵威武與勇氣，如同西方之王獅子，在動物繪畫佔有一席之地。其中，歐仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798-1863 年)和林玉山(1907-2004)二位畫家皆著迷於創作動物，而「老虎」題材正是二位藝術家大量創作的重要主題。此文，以西方代表性的法國藝術家德拉克洛瓦，以及東方代表的臺灣藝術家林玉山（臺灣畫虎第一人）進行考察研究，二位皆是國寶級的動物畫家，且皆有創作老虎題材的創作，具有比較價值和研究意義。

本文，首先探討浪漫靈魂之下的理性畫家德拉克洛瓦以及「臺展三少年」——林玉山二位藝術家的藝術生涯與藝術成就。繼而，進行老虎題材作品之進行比較與分析，如媒材、姿態和風格等。最後，歸納其異同，呈現研究結果，希冀能提供動物畫研究之參考。

【關鍵詞】 動物畫、老虎、歐仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix)、林玉山、東西藝術比較

一、前言

從古到今，畫家除歷史畫、肖像畫、風景畫和靜物畫的畫種創作題材，也大量創作動物畫。不同世紀也有不少以動物主題或題材的動物畫家(Animal Painter)¹，動物畫家喜愛創作動物題材的作品，甚至有些動物畫作成了畫家們的代表性畫作。

圖 1 喬治·斯塔布斯(1724-1806)，〈哨夾克〉 *Suspense*，1762，布面油畫，292x246.4 公分，英國倫敦國家美術館(National Gallery) 典藏

西方動物畫藝術家諸多，例如：十七世紀最偉大的巴洛克畫家彼得·保羅·魯本斯(Sir Peter Paul Rubens, 1577-1640)、十八世紀英國動物畫家詹姆斯·沃德 (James Ward, 1769-1859)、十九世紀英國插畫家約翰·坦尼爾(John Tenniel, 1820-1914)、十九世紀英國著名的兒童與動物畫家查爾斯·伯頓·巴伯(Charles Burton Barber, 1845-1894)和十九世紀最著名法國女性畫家瑪麗·羅莎莉·博納爾(羅莎·邦賀, Rosa Bonheur, Marie-Rosalie Bonheur, 1822-1899)²等，藝術家們展現對於動物畫的熱愛，題材上也十分的豐富多元，如：牛、狗、貓、馬和其他常見的動物或寵物，表現親情和母愛、動物嬉戲或爭鬥之景。

¹ 《牛津英語字典(Oxford English Dictionary)》將「動物畫家」一詞首次明確使用的時間追溯到十八世紀中葉，由英國醫生、博物學家和作家約翰·伯肯豪特(John Berkenhout, 1726-1791) 提出。二十世紀初，「野生動物藝術家」成為當代動物畫家較常用的術語。

² 法國女性藝術家羅莎·邦賀(Rosa Bonheur，動物畫畫家)是諾克林(Linda Nochlin)特別提出來檢視史上最成功、最有成就的女性畫家之一。參見 Linda Nochlin: *Why Have There Been No Great Women Artists?: 50th anniversary edition*, London: Thames Hudson, 2021, p.70.

圖 2 詹姆斯·沃德，〈獅子與老虎打鬥〉，1797，油彩畫布，101.6×136.2 公分，劍橋大學費茲威廉博物館典藏

圖 3 約翰·坦尼爾，〈英國雄獅向孟加拉虎的復仇〉，1870 年代，水彩、不透明水彩紙本 23.1×37.4 公分，美國國會圖書館典藏 (Library of Congress)

圖 4 查爾斯·伯頓·巴伯，〈懸念〉 *Suspense*，1894，布面油畫，78x98 公分，私人收藏

圖 5 查爾斯·伯頓·巴伯，〈去學校〉 *Off to School*，1883，布面油畫，20x24 公分，私人收藏

圖 6 羅莎·邦賀(Rosa Bonheur)，〈馬市〉 *The Horse Fair*，1852-1855，油彩畫布，244.5 x 506.7 公分，美國紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 7 羅莎·邦賀(Rosa Bonheur)，〈在納韋爾耕耘〉 *Labourage Nivernais*，1852-1855，油彩畫布，133 x260 公分，法國巴黎奧賽博物館 (Musée d'Orsay) 典藏

此文，以西方代表性的法國藝術家歐仁·德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798-1863)；以及東方代表的臺灣藝術家林玉山(1907-2004)進行考察研究。二位皆是國寶級的動物畫家，皆有創作老虎題材的創作，具有比較價值和研究意義。

二、德拉克洛瓦的藝術生涯與藝術成就

浪漫主義兼偉大的裝飾壁畫大師——德拉克洛瓦(Eugène Delacroix, 1798-1863)出生於法國馬恩河谷省，1863 年時他的喉炎再次復發³，病逝於法國巴黎。德拉克洛瓦的血統優秀，出生顯赫家庭。父親曾擔任督政府的外交部長，他經常把父親視為榜樣，兄弟則被任命為榮譽元帥。⁴

1816 年到 1823 年左右，德拉克洛瓦從法國新古典主義畫派畫家皮埃爾·納西斯·介朗(Pierre-Narcisse Guérin, 1744-1833)學習繪畫，亦欣賞荷蘭畫家彼得·保羅·魯本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640)強烈色彩的繪畫，並受到同時代畫家傑利柯(Jean-Louis André Théodore Géricault, 1791-1824)的影響，熱心鑽研色彩學，成為浪漫主義畫派的典型代表，他的畫作對後期崛起的印象派畫家畫風有很大的影響。1815 年 11 月，他寫信給他的朋友阿奇勒·皮隆 (Achille Piron)：「祈求上天讓我成為一個偉人。」這一懇求揭示了他從小就對名譽的痴迷。⁵1820 年代，以新穎的主題、戲劇性的構圖、充滿活力的調色板和充滿活力的繪畫技巧而聞名，是法國繪畫浪漫主義的主要倡導者，因此有「法國浪漫主義(Romanticism)大師」之稱。

德拉克洛瓦的繪畫領域十分廣泛，從神祕的宗教畫、歷史畫、靜物畫到風景畫都有，最特殊的是動物畫。德拉克洛瓦對貓科動物的研究始於 1820 年代，他以野生動物為主題，表達對解剖學、生命力和遙遠國度的興趣與嚮往。他很少離

³ “His constitution was delicate, and in the course of his life his poor health, which began with long fevers in 1820 and ended with a fatal disease of the chest in 1863, greatly influenced his frame of mind.” 參見 Harry N. Abrams: *Eugène Delacroix, 1798-1863: paintings, drawings, and prints from North American collections*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991, p.33.

⁴ 參見 Allard, Sébastien and Côme Fabre with contributions by Dominique de Font-Réaulx, Michèle Hannoosh, Mehdi Korchane, and Asher Miller: *Delacroix*, New York: The Metropolitan Museum of Art/Distributed by Yale University Press, 2018, p.4.

⁵ 原文：“Pray to heaven that I may be a great man.” 參見與轉引自 Allard, Sébastien and Côme Fabre with contributions by Dominique de Font-Réaulx, Michèle Hannoosh, Mehdi Korchane, and Asher Miller: *Delacroix*, New York: The Metropolitan Museum of Art/Distributed by Yale University Press, 2018, p.4.

開法國去旅行，他寫生的草圖主要來自多次造訪的巴黎植物園附屬動物園(Jardin des Plantes)，加深他對大自然觀察的敏銳度。到了 1828 年，他開始頻繁造訪法國國家自然歷史博物館(Muséum national d'histoire naturelle)和動物園，得以親眼目睹和接觸群獸，而國家自然歷史博物館有許多動物的標本可以讓他好好臨摹與模仿，此更加深了他對這些動物的偏愛，尤其是獅、虎等位在食物鏈金字塔頂端掠食者。於此期間，德拉克洛瓦和他的雕塑家好友安東——路易·巴里(Antoine-Louis Barye, 1795-1875)他們時常流連於巴黎植物園中的法國國家自然歷史博物館附屬動物園(Ménagerie, 1794 年開幕)好幾個小時，興致高昂的觀察，並寫生其所著迷的大型貓科動物。走出「珍奇櫃」，活生生的異國動物提供他們靈感與想像。⁶德拉克洛瓦除了歷史畫和東方主義的作品之外，描繪馬、獅子和老虎等動物的作品也是成就其名聲的創作。⁷這些動物園野生猛獸之美，寫生成為他後來 1850 年代生動且態勢驚人的大型繪畫題材——「獵虎」、「獵獅」的養分與基底。法國評論家與史學家 Hippolyte Taine(1828-1893)與德拉克洛瓦回憶起當時的情景：

……我有幸在歐仁·德拉克洛瓦生命的最後一年認識他，有時與他交談。儘管他不是那麼健談，但經過一段時間的往來，尤其當談話觸及他最敏感的領域——也就是藝術創作時，他便會一改慣有的謹慎與保留，敞開心房，分享自己的看法。他曾向我講述他的解剖學研究。有一段時間，他與雕塑家巴里耶(Barye)一起在博物館畫動物；他們獲得了一隻剝皮的獅子，晚上用燈光

⁶ 畫家們每天來到植物園描繪來自異國如非洲、美洲的植物，同樣動物也將為他們有所裨益，他們會研究動物的外形、姿態和習性。參見蔣嘉惠：〈德拉克洛瓦的虎與浪漫主義的野性想像〉，《藝術家》561 期，2022 年，頁 118。

⁷ 德拉克洛瓦在 1847 年 1 月 19 日的日記寫道：「國家自然歷史博物館在每個星期二和星期五開放給一般大眾，大象、犀牛、河馬；非凡的動物們！……我一進入此地便有一種幸福的感受襲來，愈走愈發強烈。我覺得我整個人超越了日常生活中的平凡乏味和瑣碎煩惱。動物是多麼地豐富多樣，物種、形態和天命是如此地多元！在每一個角落，我都看到吾輩所謂畸形與我們看來是美麗優雅的形體同時並存。老虎、豹、美洲虎、獅子……為何牠們令我如此動容？莫不是因我踏出在我世界的日常思想之外、離開了是我宇宙的街道？多麼需要時不時晃動震撼我們自己，將頭伸到外邊，嘗試閱讀天地萬物之書，牠們與城市和人造之物毫不相同。毫無疑問地，這次的遊覽於我有益，讓我感覺更好、更加平靜。」參見蔣嘉惠：〈德拉克洛瓦的虎與浪漫主義的野性想像〉，《藝術家》561 期，2022 年，頁 118-119。

照明來觀察。德拉克洛瓦將它各種姿態都畫了下來，試圖理解每一塊肌肉的運作。他最震撼的是：獅子的前腿竟像是一隻扭曲、翻轉的人類巨臂。依他所言，在所有人類形體中，都潛藏著或清晰或模糊的動物形態，值得加以辨析。他補充說，若持續研究人與動物之間的類似之處，便能在人的身上發現那些模糊的本能，揭示其內在本性如何與某種動物相近。⁸

圖 9 德拉克洛瓦，〈獅子，全臉〉，1841 年 8 月 30 日，石墨，11.7 x 18.3 公分，美國紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 10 德拉克洛瓦，〈阿特拉斯山脈的獅子〉 *Lion of the Atlas Mountains*，年代未詳，平版印刷，33x 46.7 公分，美國紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art) 典藏

⁸ 原文：“... J'ai eu l'honneur de connaître, la dernière année de sa vie, Eugène Delacroix et de causer quelquefois avec lui. Bien que peu expansif, il sortait cependant, au bout d'un certain temps, de cette réserve qui lui était habituelle, surtout quand on le touchait à l'endroit sensible, qui était son art. Il me racontait une fois ses études anatomiques. Pendant longtemps, avec le sculpteur Barye, il avait dessiné des animaux au Muséum; on leur avait donné un lion écorché qu'ils éclairaient le soir avec des lampes. Delacroix l'avait dessiné dans toutes les attitudes, essayant de comprendre le jeu du moindre muscle. Ce qui l'avait le plus frappé, c'est que la patte antérieure du lion était le bras monstrueux d'un homme, mais tordu et renversé. Selon lui, il y a ainsi, dans toutes les formes humaines, des formes animales plus ou moins vagues qu'il s'agit de démêler, et il ajoutait qu'en poursuivant l'étude de ces analogies entre les animaux et l'homme, on arrive à découvrir dans celui-ci les instincts plus ou moins vagues par lesquels sa nature intime le rapproche de tel ou tel animal.”

參見和轉引自 Eve Twose Kliman: *Delacroix's Lions and Tigers: A Link between Man and Nature*, *The Art Bulletin*, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 447.

德拉克洛瓦的靈感主要來自寫生、歷史或當代事件或文學，1832 年他前往西班牙、摩洛哥和阿爾及爾。其中，前往北非摩洛哥的旅行⁹為他開展了視野¹⁰，例如：馬匹、豹、老虎和獅子等猛獸。此時，他對風景、聲音、色彩以及人們的美麗服飾著迷。他覺得自己找到了夢想中的東方，也找到了保存完好的古代，如：〈公寓裡的阿爾及爾女士〉第一版和第二版，¹¹即是他對於異國情調東方藝術的喜愛與嚮往以及裝飾圖案的著迷。¹²德拉克洛瓦更在 1853 年的日記中吐露：「直到我忘記了北非之旅的細節，只記得那些引人注目和富有詩意的方面時，我才開始做任何有價值的事情。直到那時，我追求準確性的熱愛被大多數人視為真理。」

13

⁹ In January 1832, Delacroix, who had not traveled outside of France before, took part in a diplomatic mission to Morocco. Before the trip, he had only known the world of North Africa and the Middle East from literature and images. After his arrival in Tangier, he wrote a friend, “*I have just walked through the city. I am dizzy with what I have seen.*” 參見和轉引自 Barthélémy Jobert: *Delacroix*, Princeton: Princeton UP, 1997, p.83.

¹⁰ Ferdinand-Victor-Eugène Delacroix (1798–1863) remains one of the most famous nineteenth-century French artists. He is known as a painter of action and movement, who endlessly depicted Romantic scenes of high emotion. Central to Delacroix’s reputation, so it is said, are his gifts for brushwork and color. While the paintings’ subject matter is divers an abundance of literary sources, contemporary history, episodes from his 1832 trip to North Africa narratives or events rich in dramatic activity are their characteristic focus. 參見與轉引自 Margaret Mac Macnamidhe: *Delacroix and his forgotten world: the origins of Romantic painting*, London: England, I.B. Tauris & Co. Ltd, 2018, p.1.

¹¹ 根據多數文獻記載，十九世紀的藝術運動「東方主義」(Orientalism)指的是西方藝術家對土耳其、希臘、中東和北非東部地區的描繪，混合了現實與想像。十九世紀的北非概念是對外國的扭曲和幻想的解釋。土耳其、埃及、阿爾及利亞、摩洛哥和印度等都被濃縮在「東方」這個神祕的範疇之下。它被認為是一個永恆的、異國情調的幻想和冒險之地。由此可見，德拉克洛瓦創作的內容與東方主義有關，摩洛哥是所謂東方主義的神祕國度之一。

¹² 德拉克洛瓦的東方主義創作經歷二個階段，即他 1832 年摩洛哥之行之前和之後。既取自波斯波利斯的遊記插圖，也取自真實的波斯細密畫。德拉克洛瓦從摩洛哥之行帶回了對於東方主題的全新觀察。從此以後，直到最後，他一直從這些資料中汲取靈感，並透過進一步研究旅行書籍及其插圖，不時地補充新內容。參見 Jack J. Spector: *The murals of Eugene Delacroix at Saint-Sulpice*, New York : College Art Association of America, 1967, p.127.

¹³ 原文：Yet Delacroix was to confide in his Journal in 1853: “*I did not begin to do anything worthwhile from my North African journey until I had so far forgotten the small details as to recall only the striking and poetic aspects. Up to then, I was pursued by the love of exactitude which the majority take for truth.*” 參見 Harry N. Abrams: *Eugène Delacroix, 1798-1863: paintings, drawings, and prints*

圖 13 德拉克洛瓦，〈公寓裡的阿爾及爾女士〉*Women of Algiers in their Apartment* 第一版，1834 年，布面油畫，180x229 公分，法國巴黎羅浮宮(Department of Paintings of the Louvre, Musée du Louvre)典藏

圖 14 德拉克洛瓦，〈公寓裡的阿爾及爾女士〉*Women of Algiers in their Apartment* 第二版，1847-1949 年，布面油畫，180x229 公分，法國蒙彼利埃法布爾博物館 (Musée Fabre)典藏

德拉克洛瓦可謂法國人民的驕傲，是法國重量級的畫家，其「天才巨大的藝術成就」¹⁴長期以來一直受到美國和法國繪畫收藏家的讚賞。他於 1846 年被授予榮譽軍團軍官勳章，並於 1855 年被授予指揮官勳章，並盡可能的利用自己的影響力來促進藝術和藝術家的事業¹⁵。

三、臺展三少年林玉山的藝術生涯與藝術成就

林玉山（1907-2004 年，本名林英貴），1907 年生於裱畫家庭，從小沉浸中國傳統繪畫，成長於文藝薈萃的嘉義縣（嘉義畫都）。林玉山擅繪動物，尤擅花鳥與禽獸，如：老虎（有「臺灣畫虎第一人」之美稱），其繪畫生涯八十年，桃李滿天下，對於臺灣藝術界影響深遠。

from North American collections, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991, p.24-25.

¹⁴ 十九世紀法國作家夏爾·波德萊爾(Charles Baudelaire, 1821-1867)更形容他為「畫壇的詩人」。參見德拉克洛瓦；平野譯：《德拉克洛瓦論美術與美術家》，大陸：上海人民出版社，2008 年，頁 180。

¹⁵ 參見 Harry N. Abrams: Eugène Delacroix, 1798-1863: paintings, drawings, and prints from North American collections, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991, p.41.

林玉山早年的家庭背景及後來的師承，使其交融了民間畫師和文人畫家的雙重角色。裱畫之餘，父親養鳥栽花，家中四季都可以欣賞到各式的花卉，使他從小喜好花鳥且喜愛大自然。追憶童年，林玉山曾談及：「父親喜歡種花養鳥，因此培養我自小對花木小鳥發生了興趣，日後我較喜歡小鳥，兒時的影響不無關係。」¹⁶林玉山為深入了解麻雀的習性，「常在田中以稻草蓋了一個窩，藏於其中偷偷地觀察牠們啄食穀粒、爭鬥、飛翔、跳躍、鳴噪……。常常看得入神，彷彿自己也跟著雀群跳躍、飛翔。」¹⁷林玉山對於繪畫的才華與熱愛於童年時期已嶄露，1914年，進入嘉義第一公學校，此時，學習圖畫課¹⁸，利用鉛筆、色鉛筆臨摹，題材以校園的樹木、花卉和屋瓦建築為主，繪畫內容以寫生畫和想像畫為主，觀察自然和寫生能力在此時已萌芽。其中，麻雀是臺灣鄉間最常見的鳥類，其體態便於觀察，羽毛層次分明、毛色單純卻有變化，易於練習，是學習鳥類寫生的基礎。林玉山表示他採用科學的觀察法來觀察，曾言：「我還作過『花鳥日記』，完全是生態的觀察和研究。諸如某種鳥某時脫毛，某種花某時結子等一一詳細的記載下來。」¹⁹

林玉山於〈畫虎漫談〉中自述：「在獸類方面，特別喜歡畫虎，所以老虎的寫生做得比較多。」²⁰有別於其他孩童的玩樂方式，此時的林玉山常出入附近的廟堂，觀看裡外的陳列及雕繪的壁飾。²¹他發現廟裡的虎圖，有一定的造型，採

¹⁶ 參見和轉引自國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000年，頁77。

¹⁷ 參見和轉引自國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000年，頁77。

¹⁸ 1903年臺灣的師範學校開始教授圖畫課程 1912-1924 大正年間圖畫課程在中、小學已相當普遍，隨著新教育的推行增強它的影響力。圖畫教育首重與實用製圖相關的圖畫，重視東方的毛筆畫教學，課程內容包含器畫和自在畫（自在畫包含寫生畫）。參見王耀庭：《臺灣美術全集3 林玉山》，（臺北：藝術家出版，1992年），頁32。

¹⁹ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000年，頁77。

²⁰ 參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994年，頁22。

²¹ 林玉山在年少時曾為「風雅軒」的顧客畫過一些傳統造型的虎圖，虎的形象來自於寺廟的壁面浮雕及民間傳說。林玉山在〈畫虎漫談〉一文中，回憶小時候在家鄉附近的開漳聖王廟與三山國王廟，看到廟的左右邊壁上有交趾燒名家的龍虎浮雕。他以為這就是老虎的形象，便常帶了紙筆去描繪，這經歷就成了畫虎的開端。參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美

半裝飾性的簡略表現，而神桌下虎爺的造型，也是類似的雕法。²²早年，林玉山畫虎啓蒙風雅軒畫師蔡禎祥的圖稿，以及民間寺廟裡的壁畫雕像。曾言：「少年時使我印象特別深，又依樣臨摹過的是，親戚蔣水老先生託本店重裱之福建畫家李燦所作龍虎兩幅，其筆墨之佳，造型與神韻之妙，使我永不忘懷。」²³大約在12、13歲時（1918年，就讀公學校五、六年級時），適逢日本小野馬戲團來故鄉嘉義巡迴公演，節目中老虎跳火圈、爬梯子等新鮮動作，特別激發林玉山仔細觀察。林玉山很高興能看到老虎，興奮的欣賞虎戲，此時才知道老虎的模樣，敏銳的察覺真正的老虎與廟堂所見的虎畫與虎雕造型大相逕庭²⁴，自此意識到自身喜愛小虎，對於脫離現實的造型未能察覺，於是開始拿起鉛筆描繪老虎的形態、身上的毛色、斑紋、骨骼、體態及威武的神情，逐一用心領會描寫。²⁵林玉山回憶道：

我十幾歲的時候，馬戲團來表演，進去馬戲團看，裡面都有虎，團外的櫃子上也有老虎廣告給大家看，我常畫在本子上，像不像都無所謂，就是愛畫就對了。以前都是看廟裡的虎，我們傳統的寺廟入口左右側一邊龍、一邊虎（左青龍、右白虎），都是在看那些，心想老虎就是那樣；看到馬戲團才知道，哇！不同。……廟裡是古老造型的。以前小時候哪知道真正的老虎是怎樣，去看了馬戲團才知道真正的老虎就是這樣。

看馬戲團老虎的經歷，使林玉山開始注意到了古畫與自然真實之間的差異。²⁶

術出版，1994年，頁23。

²² 參見高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁29。

²³ 參見和轉引自國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000年，頁40。

²⁴ 林玉山在〈畫虎漫談〉回憶小時候在家附近的開漳聖王廟與三山國王廟，看到廟的左右邊壁上，有交趾燒（陶）名家的龍虎浮雕，常帶紙筆去描繪，這經歷成就了畫虎的開端。參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994年，頁23。

²⁵ 參見國立歷史博物館編：〈畫虎漫談〉，《桃城風雅：林玉山的繪畫藝術》，臺北：臺北市立美術館，1991年，頁214-215。

²⁶ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁29。

大正 12 年（1923 年），林玉山青少年期 17 歲，他開始參與嘉義地區的美術活動，首度以畫作〈下山猛虎〉入選嘉義地區「勸業共進會」的畫展，這是林玉山人生第一幅參展的畫虎創作（也是現存作品中最早的一幅虎畫），初次展現其綜合臨習古畫與寫生觀察的成果，完全表現活生生山林老虎的威勢和動態，比例正確，體形自然，設色濃淡得宜，與民間畫虎的象徵手法截然不同，十分靈巧。²⁷林玉山自述：「第一次畫圖大約是十多歲吧！像這幅虎〈下山猛虎〉，是十七歲的時候畫的。」由於「樟腦、木材、鹽，都是產在嘉義縣，那時候在嘉義縣樟腦寮的樟腦會開了一次展覽會，當時（參展的）我年紀最小，十幾歲。」「這隻老虎是模仿別人的啦！以前有人畫過嘛，照它模仿起來的。」²⁸林玉山一生畫虎的功力，早在十七歲的這張〈下山猛虎〉虎畫，就已展現出來，著實令人刮目相看。

同一時期（同一年），官展畫家呂鐵州(1899-1942)也創作了老虎題材的作品〈虎〉。而呂鐵州的弟子呂孟津(1898-1977)亦創作了老虎題材的作品，可見日治時期畫虎是臺灣當時藝術家重要創作的題材。

圖 17 林玉山，〈下山猛虎〉，1923 年，彩墨淡彩紙本，設色，132.1 x 39.1 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 18 呂鐵州，〈虎〉，1923 年，彩墨淡彩紙本，設色，尺寸未詳，臺北市立美術館典藏

圖 19 呂孟津，〈老虎圖〉，年代未詳，彩墨淡彩紙本，設色，119.5 x 48 公分，國立臺灣美術館典藏

²⁷ 參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年，頁 29。

²⁸ 參見和轉引自和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 32。

林玉山留學日本東京期間，前往東京上野動物園實地寫生老虎，真正掌握老虎動靜之間的細節。再者，參考博物館收藏的古今名作，對於老虎生態、習性的觀察，自是另有一番見解，如：牧谿(1225-1270)、渡邊華山(1793-1841)和富岡鐵齋(1836-1924)等人的虎畫。²⁹從〈畫虎漫談〉的繪虎者名家，足見得林玉山「畫多研究也多」的筆下功夫，徹底觀察自然亦參考古人虎畫，探討畫家如何賦予造型，運筆用墨以至於取神。³⁰林玉山還藉由觀看影片補充觀察不足之處，自述「事實作一畫，動筆所費時間多，花費在研究思考上時在不知有多少」。³¹除了至動物園寫生與習性觀察之外，中年後，到歐洲、美國、日本、韓國、大陸、東南亞、尼泊爾和印度（孟加拉）³²等國家旅遊時，仍會到當地的動物園進行寫生與素描速寫，留下許多寫生鉛筆畫稿。

林玉山最重要的繪畫觀，是提倡寫生。他對動、植物³³之題材有特別喜好，因此經常進行寫生習作，其創作泉源來自自然寫生，十分重視寫生創作，寫生可謂林玉山一生藝術創作主張，並以寫生為一切創作的基礎，尤偏愛描繪麻雀和老虎，麻雀和老虎幾乎已成為其繪畫的標誌。林玉山曾表示：「四十多年來，我的寫生工作從未輟斷，因為寫生是訓練技法、收集資料、尋求靈感的方法，雖是繪畫的基礎，卻是導向成功之道。」³⁴寫生貫串其 80 多年的藝術創作生涯，也是一生創作的實踐，並認為學畫者最初步的基本功為寫生。要奠定好寫生的基礎，初

²⁹ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年，頁 87。

³⁰ 同時林玉山對於日本狩野派、岸派、圓山派之畫虎特別留意考究，文人畫派之渡邊華山、長崎草雲、富岡鐵齋等水墨畫虎亦有所察；而對於中國古來畫虎者的研究整理如下，五代有厲歸真，宋代有牧谿、趙孟頫等名家，元朝亦有虎畫流傳，但作者未詳，如依繪畫史所列繪虎者，元有周耕雲，明有 趙廉、趙汝殷、陳希尹、商喜、商祚，清有馬負圖、阿爾稗、新羅山仁、任伯年、蔣鐵琴、李燦及義大利人郎世寧，以上諸位非專精畫虎，但皆曾畫過虎圖傳世。

³¹ 參見國立歷史博物館編：〈畫虎漫談〉，《桃城風雅：林玉山的繪畫藝術》，臺北：臺北市立美術館，1991 年，頁 216-218。白適銘（計畫主持人）：《106-107 年嘉義市文化局典藏林玉山畫作文物普查建檔及調查研究計畫成果報告書》，嘉義：嘉義市政府文化局，2020 年，頁 58。

³² 林玉山特別跑去印度孟加拉看虎，看老虎的動態。

³³ 根據筆者統計林玉山官展作品中，在生活周遭常見的題材選擇上：植物花卉、禽鳥和禽獸最多（13 件）；風景次之（4 件）；人物最少（2 件），共入選 19 件。

³⁴ 參見王耀庭、蕭瓊瑞、薛燕玲：《典範傳移：林玉山繪畫藝術特展》，臺中：國立臺灣美術館出版，2012 年，頁 128。

學者可藉標本觀察鳥的外形和特徵，試著將臺灣本土景觀生態、花鳥植物呈現在畫作中，這是他一生堅持的教育理念——寫生是基礎訓練的技法，亦藉此蒐集資料、尋求靈感。在寫生過程中，他以簡潔線條來捕捉動物的基本型態，因此創作前會先進行實地觀察和描摹，創作階段則透過視覺經驗累積來表現理想化意境。林玉山常在藝術習畫過程中，多次表示寫生的重要性，曾言：

寫生是繪畫的重要基礎，同時也是作畫的過程工作。有堅實的寫生經驗才能胸有成竹，包羅萬象，由造化中採擷生機和無盡的資源，為創作時的基石。

35

1973 年，又於〈脫韁惟賴寫生勤——四十年來作畫甘苦談〉談及：

在新事物不斷產生的今日，更可運用寫生之法，來觀察描繪心的感覺，來表達多方面的感受。……惟有寫生道物理物情，捕捉其精神，而後創作，才能如天馬行空，不受繩束。³⁶

林玉山也曾言：「寫生就是畫畫資料，寫生越多，資料也就越豐富。會寫生的人畫出來才會千變萬化……。」³⁷，又言：「寫生是一種練習繪畫的基礎工作，雖畫得似亦僅係自然之再現耳，必須把握創作的美以弭補自然的不足為妙。」³⁸再再說明寫生對林玉山創作的意義。基於如此的理念，林玉山在創作前先寫生，實地描摹主題的形貌、生態和神韻等；及至創作階段改以間接寫生的方式，透過視覺經驗的累積重新組合和構成，藉此表現出理想化的意境。³⁹

³⁵ 參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年，頁 110。

³⁶ 參見和轉引自國立歷史博物館、王耀庭：《觀物之生：林玉山的繪畫世界》，臺北：國立歷史博物館出版，2006 年，頁 27。

³⁷ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 119。

³⁸ 參見和轉引自國立臺灣美術館編輯，薛燕玲：〈林玉山繪畫創作探討——與「寫生」的關係〉，《林玉山作品捐贈特展》，（臺中：國立臺灣美術館，2019 年），頁 12。

³⁹ 參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年，頁 110。

四、德拉克洛瓦和林玉山的老虎題材之比較與探析

虎，學名：Panthera tigris，俗稱老虎，是現存體型最大的貓科動物之一。老虎有敏銳的聽力、夜視力，可以自由伸縮尖爪和粗壯的犬齒。除了龐大的體型與有力的肌肉之外，最明顯的特徵就是在白色到橘黃色的毛皮上有黑色垂直的條紋，這有助於其在捕獵時隱蔽自身。

老虎是百獸之王、叢林之王，老虎是古今中外藝術家熱中描繪的對象，在動物繪畫佔有一席之地。十九世紀晚期的英國維多利亞時期，老虎成為一種象徵符號以指涉、宣傳以及合理化當時英國對印度的殖民統治；對於西方藝術家來說，描繪原生於亞洲的老虎更挾帶了另一重他者的凝視，其在東方文化象徵威武與勇氣動物⁴⁰，如同西方之王獅子。畫家林玉山有「臺灣畫虎第一人之美稱」，1974年於〈畫虎漫談〉⁴¹一文，藉由藝術家的現身說法，看到前輩畫家對老虎的細緻觀察和研究。德拉克洛瓦和林玉山二位畫家皆著迷於走獸動物創作，諸如老虎、豹和獅子，都是他們鍾愛的題材，以及對自然世界的迷戀。其中，「老虎」題材是二位大量創作的重要主題。

圖 29 林玉山，〈神戸王子動物園（獅）〉，年代未詳，鉛筆紙本，設色，25x 34 公分，國立臺灣美術館典藏

⁴⁰ 到了漢代才有一些畫虎的創作出現，早期虎只是畫面中的配角或裝飾圖案，參見長流基金會：

《壬寅年談畫虎 | 藝術專題研究》<https://www.chanliu.com/product-tag/%e8%99%8c/>，瀏覽日期：2025.10.18。

⁴¹ 林玉山於獸類方面特別喜愛畫虎，故老虎的寫生較多。描繪之前，又特別注重老虎生態與習性的觀察和研究，以為做畫時之參考。

圖 30 德拉克洛瓦，〈獅子和老虎，戰鬥〉*A Lion and a Tiger, Fighting (Struggle between a lion and a tiger)*，1854，石墨畫，31.3x24.1 公分，美國紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 31 德拉克洛瓦，〈獅子和老虎的戰鬥〉*Combat d'un lion et d'un tigre*，1856，水彩畫，25.1x20.3 公分

圖 32 林玉山，〈虎姑婆〉，1996，彩墨淡彩紙本，設色，68.8 x 41.5 公分，國立臺灣美術館典藏⁴²

圖 33 林玉山，〈黃虎旗〉⁴³，1974，彩墨淡彩紙本，設色，118 x 67 公分，國立臺灣美術館典藏

⁴² 民間故事裡虎姑婆會吃小孩的耳朵和小孩，但在愛虎畫家林玉山畫筆下，虎姑婆是一位拄拐杖、準備到廟裡燒香的老奶奶。畫上並特別題字為虎姑婆平反：「性善姑婆、處世慈和。世人為何，歪曲許多。為哄孩童，以惡傳訛。滿腹牢騷，有口難辯。不理俗塵，世事處誠。禮拜祈求，心安恆泰。」。根據學生的訪談，林老師有顆斥子之心，〈虎姑婆〉是他在教研究所的課堂上畫的，畫了非常喜歡。學生劉墉云：「林老師很有童心，他非常非常有名的一張作品(虎姑婆)(1985)，他畫完了很開心、很得意喔!(虎姑婆)好像是他在教研究所的課堂上畫的，是不是陳瓊花在旁邊我忘了，反正是學生說畫虎姑婆，他就畫，哇!畫了好喜歡，回來特別題一個書堂：『性善姑婆，處世慈和，世人為何，歪曲許多……』，為虎姑婆辯解。」林玉山〈虎姑婆〉描繪臺灣民間故事，進一步結合虎頭人身，以個傻之狀，頭戴烏巾，手提香籃，體態直使人想起赴廟燒香的老祖母。參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 134。

⁴³ 甲午戰爭，臺灣割讓給日本，臺灣同胞為了反抗日本統治，成立臺灣民主國。丘逢甲之子丘念

圖 34 林玉山，〈養氣〉，1975，彩墨紙本，設色，64x76 公分，長流美術館典藏

圖 35 林玉山，〈暮色（雲豹）〉，1992，彩墨紙本，設色，69.6x52.2 公分，臺南市美術館典藏

（一）風格與氛圍比較

1. 母虎與小老虎

在老虎的生活中，母虎負責撫養和保護幼虎，這一過程通常持續約一至二年。這段期間，母虎不僅提供食物，還教導幼虎生存技能。德拉克洛瓦和林玉山二位藉由動物老虎表現母子互動的主題，母虎與小虎互相玩耍和嬉戲，呈現母愛與親情畫面十分的溫馨，亦顯示出母虎在家庭中的核心地位。二位不只畫威震四方、為嘯風生的虎畫，亦創造母子虎之間的互動作品，如：德拉克洛瓦，〈一隻小老虎和她的媽媽一起玩耍〉以及林玉山〈虎母子〉、〈虎母子（母愛）〉和〈老虎〉等。從創作的時間來看，德拉克洛瓦的老虎作品屬於早期作品；而林玉山的作品偏於中晚期的作品。構圖上，二位以全景式的構圖手法，並以三角構圖使整體結構顯得穩重，且二位創作之老虎皆見虎趴下（伏臥地面），作品角度十分相似，描繪出母虎與小老虎溫馨互動之場景。

德拉克洛瓦較少描繪幼虎的圖像，此幅小虎身形上已接近母虎的身形，卻仍能看出小虎側躺撒嬌的模樣（其小虎較林玉山之虎大許多）。背景中的小老虎甜蜜的依偎在前景中的母親身上，在多雲的天空下，在岩石峭壁旁休憩，乃因虎之矯健勇猛，出沒於峻岩山林，故畫家以此為背景。因使用油畫媒材創作，老虎的色彩更為飽和，透過奔放的筆觸呈現母虎與小虎的色澤，且更注重明快的色彩和光影的變化，而光幾乎打在母老虎身上。林玉山則以岩石為背景構圖，小老虎們圍繞母虎身上嬉戲，姿態上十分調皮可愛，相較德拉克洛瓦活潑許多。林玉山

台，聽說林玉山以畫虎聞名，便請他原圖重繪。

在不斷寫生的基礎上，其老虎姿態表現自然生動，描繪炯炯有神之乳虎，尤為可愛，舐犢之情躍然紙上。我們也可見國美館典藏的〈乳虎圖〉呈現單隻小老虎（幼虎）的模樣，一旁還有臺灣民間常見的竹子，竹子代表堅韌，有節節高升的象徵意涵，並且為畫作留白和題詩；又運用彩墨宣紙媒材創作，採用花青調和淡墨作橫向刷染，與畫中母老虎身上的黃赭色與黑色條紋，呈明顯對比效果，襯托周圍背景，烘托出「百獸之王」不怒而威的氣概，這是不同於德拉克洛瓦的母虎與小虎。

林玉山對學生常說：「畫虎，小老虎就是小老虎的樣子。有的人以為只要把大老虎頭縮小一點就變小老虎，其實不是的，小老虎就等於我們畫小孩一樣，牠的頭骨、眼睛、鼻子和成虎是不一樣的。」學生表示：「……會畫六法的古法用筆、傳移摹寫、應物象形……等，老師都做到了。」⁴⁴從林玉山之語即可知他對於幼虎與成虎上創作的觀察入微，能辨其差別，相較德拉克洛瓦，林玉山描繪更多父母虎與小虎、幼虎之親情。由此可見，林玉山之雄虎威而不惡，雌虎馴而不兇，常流露母愛的溫馨，他還畫了許多小虎和乳虎，萌稚可愛，姿態傳神、各具精妙和趣韻，博得人心。其畫虎展現根根虎毛畢現的逼真感，唯勁的線條勾勒出傳神的表情，其筆下「畫虎畫皮更畫骨」。⁴⁵

綜上，母虎與幼虎系列是林玉山重要的描繪主題，深具個人特色，更展現其溫文儒雅、恬適良善之性格，深受大眾喜愛。除了逼真勾出老虎之形，更使筆下之虎，多一份可愛之情。他不只畫一隻幼虎，也畫二隻或三隻幼虎，呈現出多子多孫多福氣的情景。另外，林玉山在含頤弄孫之餘，會為孫子們創作逗趣的小圖，如：〈小老虎〉，可以看出隨筆之創作，卻又顯示出林玉山身為外祖父的反璞歸真，既慈祥又靈活的一面。⁴⁶

圖 36 林玉山，〈小老虎〉，1982，彩墨紙本，設色，尺存未詳，林玉山家族收藏林玉山為外孫女孫湘婷創作

⁴⁴ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 116。

⁴⁵ 參見長流美術館：<https://www.chanliu.com/product/>，瀏覽日期：2025.10.18。

⁴⁶ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年，頁 135。

圖 37 林玉山，〈乳虎圖〉，1986，彩墨紙本，設色，23x27 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 38 林玉山，〈兩小無猜〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，46.5x37 公分

圖 39 林玉山，〈老虎〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，71x28 公分，私人收藏

圖 40 林玉山，〈老虎〉，1975，彩墨紙本，設色，69.5x42.2 公分，私人收藏（寄存創價文教基金會）

圖 41 林玉山，〈父子情〉，1973，彩墨紙本，設色，136x67 公分

圖 42 林玉山，〈二隻老虎〉，約 1980，彩墨紙本，設色，45x59 公分，私人收藏

德拉克洛瓦在日記表示「人就是虎狼，互相殘殺。」其朋友泰奧菲爾·戈蒂埃(Théophile Gautier)發現他的行為與他所畫的這些「偉大的貓」有相似之處，並寫道：「他那雙帶有貓科動物神情的黃褐色眼睛，緊繃的薄唇下藏著一口潔白壯麗的牙齒，堅毅的下顎線條由高聳的顴骨更加突顯……使他的五官呈現出一種野性、奇異以及充滿異國情調，甚至近乎令人驚懼的美。」⁴⁷他的畫作〈一隻小老虎和媽媽一起嬉戲玩耍〉*A Young Tiger playing with its Mother* 被稱為 “Jeune tigre jouant avec sa mère” (中譯：小老虎和牠的媽媽一起玩耍)，其兇猛但又神聖寧靜的氛圍代表了德拉克洛瓦這位藝術家所著迷的「野性之樂(delight in wildness)」。⁴⁸似乎，我們也更可感受西方畫家對於老虎野性的描繪。可見，德拉克洛瓦即便呈現母親與幼虎之情，其虎相較於東方的林玉山更具野性，即使翻肚小虎正對著母虎撒嬌，母子之神情顯得較兇猛和威風。

圖 43 德拉克洛瓦，〈一隻小老虎和媽媽一起嬉戲玩耍〉*A Young Tiger playing with its Mother*，1830，布面油畫，131x194.5 公分，法國巴黎羅浮宮(Musée du Louvre)典藏

圖 44 德拉克洛瓦，〈一隻小老虎和牠的媽媽一起玩耍〉*A Young Tiger playing with its Mother*，1831，石版畫印刷，11.2x18.7 公分

⁴⁷ “Men are tigers and wolves driven to destroy one another.” His friend Théophile Gautier saw a resemblance between his manner and those of these great cats that he painted, writing: “His tawny eyes, with their feline expression, his slender lips stretched tight over magnificent teeth, his firm jaw line emphasised by strong cheekbones…… gave his features an untamed, a strange, exotic, almost alarming beauty.” 參見 Gilles Néret: *Eugène Delacroix, 1798–1863: The Prince of Romanticism*, German: Taschen, 2000, p. 64.

⁴⁸ 參見 Matt Cartmill: *A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature Through History*, Massachusetts, U.S: Harvard University Press, 1996, p. 118-119.

圖 45 林玉山，〈虎母子〉，1985，彩墨紙本，設色，62x70 公分，長流美術館典藏

圖 46 林玉山，〈母子情深〉，1990，彩墨紙本，設色，51x67.5 公分，私人收藏

圖 47 林玉山，〈虎母子（母愛）〉，1965（約 1960），彩墨設色，75.5x65.1 公分，嘉義市立美術館典藏

圖 48 林玉山，〈母子親（虎）〉，年代未詳，鉛筆素描，設色，46.3x60.7 公分，國立臺灣美術館典藏

2. 二隻老虎

德拉克洛瓦二隻老虎主題的作品僅有〈一隻小老虎和媽媽一起嬉戲玩耍〉*A Young Tiger playing with its Mother* 此件以及石版畫作品，但經由筆者梳理老虎圖像後，可以發現德拉克洛瓦的虎幾乎不見二隻虎同時出現在畫作，反而是與其他動物或是人物相襯或是僅有單單一隻老虎於畫面，此不同於林玉山之畫。

圖 94 德拉克洛瓦，〈一隻小老虎和媽媽一起嬉戲玩耍〉*A Young Tiger playing with its Mother*，1830 年，布面油畫，131x194.5 公分，法國巴黎羅浮宮(Musée du Louvre)典藏

圖 95 德拉克洛瓦，〈一隻小老虎和牠的媽媽一起玩耍〉*A Young Tiger playing with its Mother*，1831 年，石版畫印刷，11.2x18.7 公分

林玉山二隻老虎的畫作並不少，從墨色重複交錯的樹叢襯托出老虎之華麗，其橘黑條紋的毛色虎更顯尊貴；而營造的手法，從林葉結構，暈染上的多重色彩展現。誠如學者蕭瓊瑞曾表示：

林玉山透過對臺灣特有種林木、或是動物的關懷出發，……，型塑出完全屬於臺灣特有生命力的美學。那些帶著糾纏、但又不是狂放的，而是非常內斂，動物在林木交錯當中，那樣的一種瞬間可能爆發的生命力，是林玉山藝術成就的高峰。⁴⁹

呈上所述，可見林玉山以關懷之心建構出屬於臺灣特有的生命力量。二虎作品中，多以山林或林木為背景進行創作，並從大自然的生態角度來抓臺灣的特色，呈現的景致有靜謐淡雅或氣勢澎湃的直豎岩壁。此類屬於林玉山較晚期的作品，筆墨之表現由精細趨於豪放，主題包含靜態的竹林、巨山和動態的虎。此外，以透視法來表現出高聳山林，寒冷的雪景、路途遙遠以及無窮無盡之感，如下圖，二虎走路之風相似，十分威風：

圖 96 林玉山，〈雙虎松鶴〉，尺寸未詳，彩墨紙本，設色，26.9x38.9 x2 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 97 林玉山，〈大野雄風〉，1995，彩墨紙本，設色，69x109 公分，長流美術館典藏

⁴⁹ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 160。

圖 98 林玉山，〈雙虎圖〉，1995，彩墨紙本，設色，167x91.5 公分，國立歷史博物館典藏

圖 99 林玉山，〈雪地雙虎〉，1995，彩墨紙本，設色，103x41 公分，長流美術館典藏

3. 站姿之風

站立的老虎展現老虎的美姿與雄姿，構圖上常以對角式的構圖方式為主，關於畫面左右的構圖，瑞士藝術史學家渥福林(Heinrich Wölfflin, 1864-1945 年)曾做了番分析，作品的構圖會偏向左向右向，也因常常側重於左方或右方，其所產生一種不平凡的效果，⁵⁰這就是對角式構圖的特色之一。對角式構圖也是林玉山師生常有的構圖佈局模式，這和迴環動式（曲線式）構圖表現方式有些相似，多是是左上往右下；或是右上往左下移動構圖，但此類構圖流動感不若迴環動式（曲線式）構圖。依據渥福林的看法，左下角及右上角所成的對角線在視覺上是上升的；而左上角及右下角所成之對角線，看起來則為下降的；再者，就造型心理學的分析而言，左右關係中，右邊感覺較重，左邊感覺較輕，這與人類常以右手著力有關。⁵¹

〈老虎戲弄烏龜〉是德拉克洛瓦著名的老虎創作，更刷新佳士德拍賣的金額⁵²，描繪老虎以腳掌困住玩弄烏龜，牠獵殺的本性被疑惑與好奇心取代。而〈老

⁵⁰ 參見劉其偉：《現代繪畫基本理論》，臺北：雄獅美術出版，1991 年，頁 214。

⁵¹ 參見黃光男：《宋代花鳥畫風格之研究》，高雄：復文圖書出版，1985 年，頁 144。

⁵² *In 2018 Christie's sold a painting by Delacroix — Tiger with Tortoise (1862) from the collection of Peggy and David Rockefeller — for £9,875,000, setting an auction record for the artist.*

參見佳士得拍賣官網 christies: Energetic, violent and complex — The art of Delacroix: <https://www.christies.com/en/stories/eugene-delacroix-collecting-guide-306d0a5adac843a898203fa55e69dd96>，瀏覽日期：2025.10.18。

虎和蛇（被蛇驚嚇的老虎）》則呈現奔跑中的虎，並與蛇爭鬥。設色上，以工筆雙鉤填彩的技法，精謹穠麗。此外，他注重光影變化，〈老虎戲弄烏龜〉背景灰暗，但虎的胸前方毛色是亮白的，顯示光是從虎的前方而來。〈老虎和蛇（被蛇驚嚇的老虎）〉畫面偏暖色系之亮色，光影也是從虎的前方而來直到後方的藍天。

〈下山猛虎〉是林玉山最早畫虎作品，此作「完全表現了活生生的山林猛虎的動態，比例正確，形體自然，與民間虎畫的象徵手法截然不同。林玉山一生畫虎的功力，早在十七歲的這張虎畫，就已展現出來，著實令人刮目相看。」⁵³林玉山在構圖上，先為畫面留白，並以斜對角構圖方凸顯主角之虎；線條呈現上，用筆流暢細膩，勾勒出老虎的表情、形態與神韻，筆下的虎栩栩如生，虎虎生風。從下圖〈猛虎〉、〈下山猛虎〉和〈猛虎下山〉三幅畫作中可見林玉山老虎的筆墨線條與毛色濃淡的變化再現，畫中老虎緩步下山之英姿氣勢與神情隱然可見。

圖 86 德拉克洛瓦，〈老虎戲弄烏龜〉
Tiger Teasing Turtle, 1862, 油彩畫布，
45.1x 62.2 公分，私人收藏

圖 87 德拉克洛瓦，〈老虎和蛇（被蛇驚嚇的老虎）〉
Tiger and Snake (Tiger Startled by a Snake),
1858, 油彩畫布，32.4x 40.3 公分，德國漢堡美術館(Kunsthalle, Hamburg)典藏

圖 88 德拉克洛瓦，〈野馬被虎撲倒〉*Wild Horse Felled by a Tiger*, 1828, 油彩畫布，
13.5x 20.2 公分，美國紐約大都會博物館
(Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 89 德拉克洛瓦，〈野馬被虎撲倒〉*Wild Horse Felled by a Tiger*, 1828, 水彩、水粉和阿拉伯膠、鋼筆和棕色墨水簽名，13.5x 20.2 公分，美國紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art) 典藏

⁵³ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 32。

圖 90 德拉克洛瓦，〈野馬被虎撲倒〉*Wild Horse Felled by a Tiger*，1828，平版印刷，21.9x 28.3 公分，美國紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 91 林玉山，〈猛虎〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，92x165 公分，長流美術館典藏

圖 92 林玉山，〈下山猛虎〉，1923，彩墨淡彩紙本，設色，132.1 x 39.1 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 93 林玉山，〈猛虎下山〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，60x36 公分，長流美術館典藏

4.坐立之風

觀察老虎需要注意其視聽，咆哮示威、或行、或臥、或養之等諸多姿態與樣貌⁵⁴。老虎坐著的姿態較為少見，不過二位皆有此類創作。共同特色上，二位皆以斜對角的構圖呈現一虎於畫面上。

然而，德拉克洛瓦畫作〈坐虎咆哮〉呈現一老虎坐於草地上怒吼，搭配前景與遠景呈現兇氣：後方有藍天與高山，主角虎坐於畫面正中央，成為焦點；設色上採用淺綠、淺土黃與棕色十分協調。其虎之筆觸著重於肌肉線條等肌理、紋路，展現龐大以及有力的四肢，筆者認為這與德拉克洛瓦平時有在創作人物畫有關，他亦著重人物肌肉線條之描繪，強而有力的曲線更成為畫作的代表特色。後方的藍天與山壁的綠色植物以不同厚塗的色塊連接，再與彎曲的筆觸形成相互呼應，

⁵⁴ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年，頁 33。

以奔放的筆觸表現。

林玉山的走獸之虎，取其神之祕法，他藉由寫生觀察老虎，注意其視聽，咆哮示威。或行、或臥、或仰諸態。⁵⁵其中，林玉山〈回首猛虎〉和〈斗方虎〉是留白無背景之創作，描繪一猛虎之雄姿，虎二前肢直立，後肢蹲坐，回首翹望。其蹲坐而回首凝視之姿，彰顯其龐大身軀，而虎眼圓睜似緊盯著觀眾，表情莊重而威武。筆墨線條細膩流暢，老虎背上的黑色條紋路十分清晰，形神兼具，栩栩如生。〈斗方虎〉以斗方幅式完成，考驗畫家章法布局之功力。老虎的毛髮則以拖筆的方式呈現，畫中之虎毛絨絨。此外，林玉山為畫作題詩，展現東方藝術「提畫詩」之元素，這與德拉克洛瓦之虎截然不同。

圖 49 德拉克洛瓦，〈坐虎咆哮〉*In the style of Sitting Tiger*，年代未詳，油彩畫布，25x32 公分

圖 50 林玉山，〈回首猛虎〉，1986，彩墨設色，75x61 公分，私人收藏

圖 51 林玉山，〈斗方虎〉，年代未詳，水墨紙本，54.2x38.8 公分，國立歷史博物館典藏

⁵⁵ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年，頁 33。

（二）造型與姿態比較

1. 匍匐前進的老虎

老虎兇猛之像一般認為是在開口咆哮之態，不過未及開口正低鳴緩施雷威之表情，似乎更為喪膽。⁵⁶二位皆描繪壓低著的身體，緩緩邁步，匍匐前進的虎，似乎準備伺機而動，是隻兇猛之老虎。貓科動物在發現獵物時，都會蹲低埋伏，匍匐前進，等到時機成熟便一口氣撲上去，讓獵物來不及反應。

構圖上，雖德拉克洛瓦〈老虎和蛇〉以橫式構圖，而林玉山〈畫虎圖〉以直式構圖，不過二位皆將主角虎匍匐的身子畫於畫面中心，成為對角線構圖的重要依據，藉此穩固整個畫面。因此，可以得知這種匍匐前進的老虎作品二位皆以對角線構圖的方式來穩定畫面。

德拉克洛瓦〈老虎和蛇〉是其經典的畫虎作品，描繪老虎與蛇爭鬥的場面，二者互不相讓，可見虎與蛇嘴巴睜開、齙牙裂嘴的模樣；老虎象徵雄壯與力量，蛇象徵智慧與靈動，德拉克洛瓦將蛇纏繞在樹幹上，藉著老虎和蛇的對決表現兩種力量的對峙與平衡，而這樣二物相爭鬥的場景反而不常出現在林玉山的畫作之中。有趣的是，1849 年至 1850 年間，德拉克洛瓦對橡樹進行一系列研究，故其創作以橡樹為主，位於法國巴黎附近尚普羅賽的塞納特森林中，德拉克洛瓦在那裡擁有一棟房子，其對壁畫中樹木細節的關注度遠高於對樹木充滿活力的精神關注。⁵⁷由此可推〈老虎和蛇〉畫作中的樹應為歐洲常見的樹木——橡樹。

⁵⁶ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年，頁 31。

⁵⁷ In 1849-1850 Delacroix made a number of studies of an oak tree, mainly of “le chêne Prieur”, but also of “le chêne d'Antin”, both in the forest of Sénart at Champrosay, near Paris, where the artist owned a house. While these sketches were probably made with the Jacob in mind, they bear less upon the details of the trees in the mural than upon their energetic spirit. Jack J. Spector: *The murals of Eugene Delacroix at Saint-Sulpice*, New York: College Art Association of America, 1967, p.47.

圖 52 德拉克洛瓦，〈老虎和蛇〉 *Tiger and Snake*，1862，石版畫印刷，33.02x41.28 公分，美國華盛頓國家藝廊(National Gallery of Art) 典藏

圖 53 德拉克洛瓦，〈老虎準備好春天〉 *Tiger Preparing to Spring*，年代未詳，紙上粉彩，23x31 公分

林玉山畫面中以濃淡粗細的筆墨描繪老虎的身軀動態，淺黃毛色與咖啡條紋相間，其警覺銳利的眼神，細膩而生動；周遭草叢和竹子是東方常見的元素，使用潑墨暈染的寫意畫法。瞳孔縮小如豆，眼白處呈金黃泛青綠色，耳朵向後平伏，眼神眈眈注視遠方，軀體表現警戒狀態，畫面氛圍凝結。〈未嘯起寒風〉、〈絕壑生風〉或是〈虎嘯圖〉呼應林玉山〈畫虎漫談〉「未嘯已生風」之詩句，他分析道：「老虎兇猛之相，一般都認為是在開口咆哮之態，其實還未及開口，正低鳴緩施雷威之表情更為喪膽，未發嘯時已有醒風襲人之意」。⁵⁸另外，背景與虎站立的橫倒樹幹或是躡足於樹幹上的老虎，頭低伏；背拱起，虎匍匐於地，撲擊待發，則以黑色淡墨暈染刷筆的技法，藉此凸顯黃色的虎。

構圖是一幅畫中相當重要的元素，根據林玉山自述以及於師大美術系習畫的學生劉墉的說法，得知林玉山的構圖有迴環動式（曲線式）構圖法，這也是他最獨有的構圖方式，舉其動物相關作品為例來應證，如下圖：以箭頭表示構圖向上迴轉呼應的動姿，方向產生對流，說明林玉山擅長以相呼應、環抱的曲線式來構圖，營造優美的線條和律動，達到巧妙的均衡效果。⁵⁹此構圖是林玉山常見的構圖模式，不同於對稱構圖，林玉山並非死板板的以筆直的樹幹來切割版面，而是以稍彎曲而流動的樹幹呈現，使畫面具氣韻和生動之感。

⁵⁸ 參見與轉引自林吉峰主編，〈畫虎漫談〉，《桃城風雅：林玉山的繪畫藝術》，臺北：臺北市立美術館，1991 年，頁 214。

⁵⁹ 參見劉墉編、林玉山繪述：《林玉山畫論畫法》，臺北：劉墉發行出版，1988 年，頁 11。

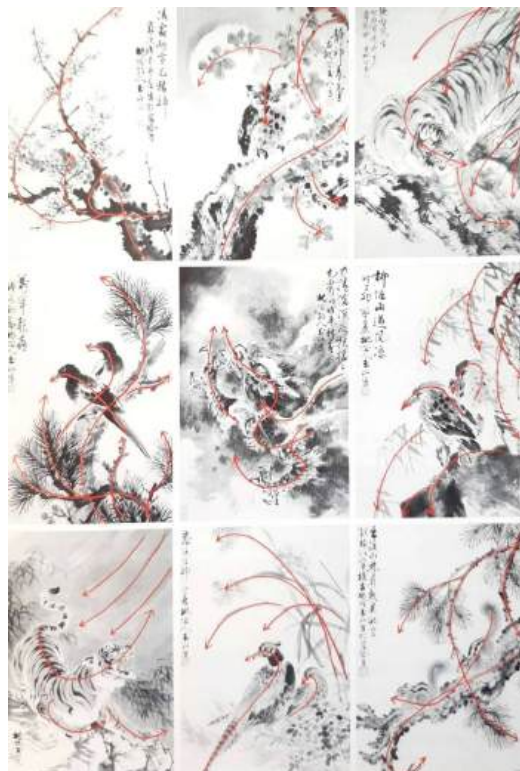

圖 54 林玉山作品；紅線條劉墉繪製，迴環動式（曲線式）構圖，《林玉山畫論畫法》頁 11。

迴環動式（曲線式）構圖的畫幅以長方形為主，方橫式的畫幅為輔。此類構圖通常安排畫面的左下或右下方，接近中間的位置，但又非在正中心。林玉山經常採取迴環的處理方式，畫面的力量先張後收，有平衡之效果，而觀者的視點會來回移動。一旁的樹則以稍為斜對角來呈現，枝幹和樹枝由下方斜出或上方斜入（多從下方斜入而上），因此有開闊之感。⁶⁰整體而言，氣韻生動，和諧穩定具流動和韻律之感，樹葉疏密有致，似乎樹幹從觀者的視覺方向向前延伸。

這種匍匐前進的虎，是林玉山畫虎（畫禽獸）常見的畫虎姿態，甚至是他將禽獸表現得活靈活現的獨有手法，搭配迴環動式（曲線式）構圖形式更呈顯危險性，強烈表現出生命爆發之情，如其作品〈畫虎圖〉、〈絕壑生風〉、〈未嘯風生〉和〈絕壑生風〉等。匍匐前進的虎搭配留白、加上畫家題字與蓋章鈐印，更能呈現東方藝術的流動性與畫面延伸之效果。此外，巧妙運用水墨與彩墨之媒材，兼具墨彩和意境並重之風格，更使得林玉山此系列的虎更為栩栩如生。虎的精氣飽滿，以稀疏竹葉之背景來襯托，並暈染上多種色彩。德拉克洛瓦畫匍匐前進之虎

⁶⁰ 參見劉墉編、林玉山繪述：《林玉山畫論畫法》，臺北：劉墉發行出版，1988 年，頁 12。

作品反而較少，有〈老虎和蛇〉和〈老虎準備好春天〉，不管是油畫還是粉彩畫，其虎較為僵硬靜態，畫面中的虎似乎也較具孤獨之感或更為兇猛。

圖 55 林玉山，〈畫虎圖〉，1986，彩墨紙本，設色，90x47 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 56 林玉山，〈絕壑生風〉，年代不詳，彩墨紙本，設色，69x33.5 公分，長流美術典藏

圖 57 林玉山，〈未嘯風生〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，尺寸未詳，私人收藏

圖 58 林玉山，〈虎嘯圖〉，1986，彩墨紙本，設色，106.5x54.5 公分，國立歷史博物館典藏

圖 59 林玉山，〈絕壑風生〉，1986 年，彩墨紙本，設色，60x80 公分，私人收藏

圖 60 林玉山，〈虎穴圖〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，815x60 公分，國立歷史博物館典藏

圖 61 林玉山，〈虎〉，1986，彩墨紙本，設色，60x101 公分，國立歷史博物館典藏

圖 62 林玉山，〈虎〉，1971，彩墨紙本，設色，67.5x120 公分，私人收藏

圖 63 林玉山，〈猛虎〉，1987，彩墨紙本，設色，91x59 公分，國立歷史博物館典藏

圖 64 林玉山，〈虎嘯圖〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，106.5x54.5 公分，國立歷史博物館典藏

2. 趴著的老虎

或躺、或坐、或臥、或趴、或睡和或裝死是老虎常有的姿態。此小節探討趴著的老虎，二位皆有創作趴著老虎的作品，但德拉克洛瓦的老虎幾乎是側身的趴著且身形也較為細長。畫中之虎，或十分愜意或慵懶。林玉山的趴著之虎，頭抬高並張嘴，畫中之虎似乎對環境非常敏感且警覺。此外，德拉克洛瓦也有趴下的虎之素描，如：〈十六世紀服飾中的老虎與人的素描〉。

圖 65 德拉克洛瓦，〈十六世紀服飾中的老虎與人的素描〉*Sketches of Tigers and Men in Sixteenth-Century Costume*，1828-1829，水彩畫、鋼筆、鐵膽墨水和象牙色直紋紙上的石墨，39.7x51 公分，芝加哥藝術學院、大衛阿德勒紀念基金

其中，德拉克洛瓦〈老虎和蛇〉和〈皇家虎〉二件畫虎作品構圖相近，〈皇家虎〉奔放的構圖與繽紛的顏色帶來強烈的視覺效果，以蠟筆、筆刷、刮刀的實驗性技巧來呈現老虎黑白相間的漂亮紋路、發亮的毛以及絲絨般的質感。二幅之前景皆為細草與蕨類植物；中間是長趴卧在地上、伺機而動或若有所思的老虎；遠景細草、高山和雲霧相互映襯，此出前、中和後景的構圖形式，呈現靜態之美。德拉克洛瓦之虎展現高貴的氣質、散發泰然自若的氣息，可見他更重老虎整體的型態輪廓，不同於林玉山注重虎的五官、腳掌的細緻度、他清晰的鬍鬚玉鬢毛以及構圖留白的效果等，同時他也注重老虎紋路的流暢性與流動感。另，林玉山還會在畫面中增添搖曳的竹子和小草，並為畫作題字，而畫作也因這些景物的搭配與襯托，顯豐富性動態感。

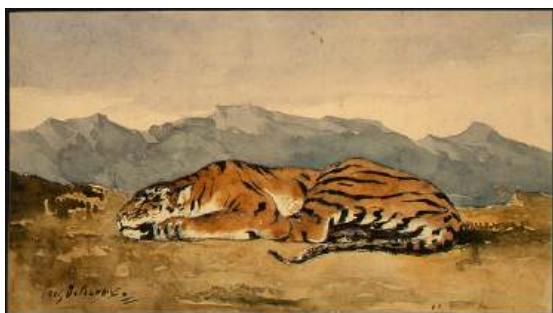

圖 66 德拉克洛瓦，〈老虎和蛇〉*Tiger and Snake*，1830，水彩畫，14.1x25.1 公分

圖 67 德拉克洛瓦，〈皇家虎〉*Royal Tiger*，1829，平版畫，32.7x47 公分，克利夫蘭藝術博物館(The Cleveland Museum of Art)典藏

圖 68 德拉克洛瓦，〈老虎休憩〉*Tiger Resting*，1830，油彩畫布，尺寸未詳，美國芝加哥藝術學院(Art Institute of Chicago, United States)典藏

圖 69 德拉克洛瓦，〈沙漠裡的老虎〉*Tiger Resting A Tiger in the Desert*，年代未詳，油彩畫布，32.5x44 公分

圖 70 林玉山，虎一蹲坐（彩色），水彩，25.3 x 35.6 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 71 林玉山〈虎視眈眈〉，1974，彩墨紙本，設色，38x50 公分，長流美術館典藏

圖 72 林玉山，〈威震八方〉，1986，彩墨紙本，設色，54x68 公分，長流美術館典藏

圖 73 林玉山，〈畫虎圖〉，1980，彩墨紙本，設色，82.2x38 公分，國立臺灣美術館典藏

3.攻擊的老虎

德拉克洛瓦對貓科動物的興趣在 1830 年代逐漸減弱，但在 1840 年代他越來越頻繁的回到這個主題，並於 1854 年開始一系列複雜的獅子狩獵活動。在這些受到巴洛克時期畫家魯本斯(Peter Paul Rubens, 1577-1640) 的影響，德拉克洛

瓦找到表達他對人類與自然關係的感覺的形式。⁶¹德拉克洛瓦主要憑藉想像繪製了草圖，並將自然界的研究成果轉化為適合自己創造框架的素材，這樣的方式更在攻擊的虎中被發現⁶²。德拉克洛瓦也曾在日記中表示：「人就是虎狼，互相殘殺。」⁶³其賦予老虎野性的、奇怪的、異國情調的和獵奇的效果，幾乎是令人震驚的美感。因受巴洛克畫家之畫風影響，可見德拉克洛瓦畫作對於光影的變化和表現手法較林玉山更為注重。例如：〈年輕女子被老虎攻擊〉和〈獵虎〉的背景十分灰暗，以深色調呈現，不過也凸顯了中間畫面的老虎爭鬥的主題。色彩上，場景中強烈燈光直接從前方照射到主角身上，使得畫面具有戲劇的張力，光與影相互作用，凸顯動物身上明暗層次的效果。這樣明亮、強烈的燈光照射在一些細節上，以及戲劇性的安排皆增加故事的趣味性與畫面的張力，不同於東方藝術對於光影的注重與要求。

德拉克洛瓦的老虎不是在休息，就是在嬉戲，但更多時候是保持警覺和掠奪。⁶⁴人獸鬥爭或是動物相爭是德拉克洛瓦偏好的主題，以靈活、矯健和張牙舞爪的老虎展現野性，既暴力又血腥（但是未表現出血液噴濺之效果），藉此製造情緒更大的張力，以及觀者的想像力，更能增添畫作後續的思考空間，如〈老虎攻擊野馬〉之老虎從草叢中躍起發動攻擊，用尖銳的牙齒，瞬間咬住野馬，馬被突如其來的攻擊驚嚇，恐慌的掙扎。這幅作品，也把歐洲人對東方既神祕又嚮往的心境畫了出來。〈年輕女子被老虎攻擊〉和〈獵虎〉之野生大老虎將獵物——人類或動物撕成碎片，但未有流血之畫面。總之，德拉克洛瓦呈現令人不安的帶刺植物叢（龍舌蘭或蘆葦）呈現繪野蠻老虎狂野奔放的姿態，相較其他主題更動態且勇猛，更奔放且狂野，更為畫面增添戲劇性和想像的空間。又或者，老虎和這些

⁶¹ 參見 Eve Twose Kliman: *Delacroix's Lions and Tigers: A Link between Man and Nature*, The Art Bulletin, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 447.

⁶² In his sketches for the composition, made primarily from imagination, Delacroix transformed the studies from nature in order to fit them into his own framework. 參見 Jack J. Spector: *The murals of Eugene Delacroix at Saint-Sulpice*, New York: College Art Association of America, 1967, p.28.

⁶³ 原文：“Men are tigers and wolves driven to destroy one another.” 參見 Gilles Néret: *Eugène Delacroix, 1798–1863: The Prince of Romanticism*, German: Taschen, 2000, p. 64.

⁶⁴ 參見 Eve Twose Kliman: *Delacroix's Lions and Tigers: A Link between Man and Nature*, The Art Bulletin, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 446.

勢力龐大的動物或人類相鬥，誰贏誰輸？亦增添想像的樂趣。

另外，「人物與虎，或是蛇與虎，甚至是虎與獅」的互動與爭鬥，基本上是不會出現在日常生活中，僅出現在野生動物的生活中，而德拉克洛瓦生活於法國巴黎，親眼所見的虎僅此於動物園和摩洛哥之旅，因此畫中之虎帶有異國風和豐沛情感的想像力。

〈老虎和蛇〉呈現攻擊之虎，線條緊張又曲折，而蛇被纏繞的尾巴十分的顯眼，老虎結實的肌肉線條亦清晰描繪。〈獵虎〉將明亮的燈光打在細節上，強調了運動和暴力的表現，這些細節因其重要性而被選定，尤其是老虎和衣服的質地呈現，因攻擊野獸的男子的快速動作而生動起來。〈獅子和老虎的戰鬥〉和〈獅虎之戰〉描繪虎與獅之戰，虎與獅皆是百獸之王，二者之爭鬥可謂不相上下，因此熊抱在一起，似乎難分勝負。此外，凝聚了德拉克洛瓦天才的所有元素——他對色彩的科學運用、筆觸的自由揮灑，以及在戰鬥場景中所展現的理想化浪漫主義。⁶⁵

更有趣的是，我們從這系列可以看出德拉克洛瓦幾乎以人與虎之鬥，以及森林之王老虎與獅子之鬥為主題，常理來看，老虎與獅子不會碰在一起，因為老虎多生長在亞洲叢林中，獅子則是大多生長在非洲草原上，這又更印證出德拉克洛瓦的獵奇心態和異國風情的想像力。

圖 74 德拉克洛瓦，〈年輕女子被老虎攻擊〉
Young Woman Attacked By A Tiger, 1856，油彩
畫布，51x 61.3 公分，德國斯圖加特國家美術
館 (Staatsgalerie Stuttgart) 典藏

圖 75 德拉克洛瓦，〈獅子和老虎的戰鬥〉
Combat d'un lion et d'un tigre, 1856，水彩
畫，25.1x20.3 公分

⁶⁵ It condenses all the elements of Delacroix's genius, his scientific use of colours, the freedom of his drawing and the glorified romanticism in his scenes of combat. 參見奧賽美術館 *Chasse au tigre* : <https://www.musee-orsay.fr/en/artworks/chasse-au-tigre-818>，瀏覽日期：2025.10.18。

圖 76 德拉克洛瓦，〈老虎攻擊野馬〉 *Tiger Attacking A Wild Horse*，年代未詳，油彩畫布，17.9x 24.9 公分，法國巴黎羅浮宮(Musée du Louvre)典藏

圖 77 德拉克洛瓦，〈獵虎〉 *la chasse aux lions (the Lion Hunt)*，1854，油彩畫布，73.5x 92.5 公分，法國巴黎羅浮宮(Musée du Louvre)典藏

圖 78 德拉克洛瓦，〈獅子和老虎，戰鬥〉 *A Lion and a Tiger, Fighting*，1850，布面油畫，23x30.5 公分

圖 79 德拉克洛瓦，〈老虎和蛇〉 *Tiger and Snake*，1862，石版畫印刷，33.02x41.28 公分，美國華盛頓國家藝廊(National Gallery of Art) 典藏⁶⁶

圖 80 德拉克洛瓦，〈獅虎之戰〉 *Fight Between a Lion and Tiger*，1863，布面油畫，尺寸未詳，瑞士蘇黎世奧斯卡·萊因哈特藝術館(Oskar Reinhart Collection Winterthur Switzerland 典藏

圖 81 德拉克洛瓦，〈老虎和蛇（被蛇驚嚇的老虎）〉 *Tiger and Snake (Tiger Startled by a Snake)*，1858，油彩畫布，32.4x 40.3 公分，德國漢堡美術館(Kunsthalle, Hamburg) 典藏

⁶⁶ 在畫作中，獅子往往是活躍的掠食者，老虎則不然，但獅子也是寓言中的正義工具和蛇的征服者。In the paintings it is more often the lion than the tiger that is the active predator, but the lion is also the painter's allegorical instrument of justice and the conqueror of the serpent. 參見 Eve Twose Kliman: *Delacroix's Lions and Tigers: A Link between Man and Nature*, The Art Bulletin, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 447.

虎很少主動攻擊人，攻擊人的多半是追不上獵物或是病疾的老虎；但若入侵牠的地盤領域，就另當別論！這或許是林玉山的老虎作品不會出現人物，或畫出虎殘殺爭鬥畫面的原因。不過，〈風雲際會〉似乎龍與虎在爭鬥，對角線上飛於天，呈現神託之風虎雲龍。龍虎是東方水墨或彩墨中常見的題材，也是林玉山擅長的題材。魏·應璩〈與尚書諸郎書〉即表示：「以龍虎之姿，遭風雲之會。」⁶⁷龍在中國傳統文化中是權勢、高貴和尊榮的象徵，又是幸運與成功的標誌。《易經·乾卦》言：「雲從龍，風從虎」，民間相信老虎可鎮強風，虎象徵武勇威猛、驅兇避邪、吉祥如意。

此外，龍可能受到林玉山老師堂本印象東福寺天井雲龍圖的啟發（1975年）。龍是臺灣民間廟宇最喜用的題材，造型上是想像中的靈獸。⁶⁸可見林玉山在創作階段，採取間接的寫生方式，透過視覺經驗的累積，以記憶法、想像法的重新組合與構成，繼而表現出理想化的境界。⁶⁹學生劉墉也曾言：「畫裡有寫實、有抽象、有神話、有故事……，那是一個無窮寬廣的大地，一個屬於他像他寬廣的世界。」⁷⁰林玉山畫虎，不單單是形的掌握，而且有虎威，很有氣勢。⁷¹林玉山常把自己形容成虎，氣勢磅礴，衝下去再往上衝到另一邊，此山高，那山更高，變成有個暗示性的象徵，他畫的虎是有這樣的一個目的。⁷²從林玉山的奔虎可見其畫之虎神態威武，頗具氣勢，其學生黃光男曾言：

林老師筆下的老虎，都是他寫生來的，筆墨非常流暢，不是模仿人家圖片，所以藝壇稱他為畫虎第一人。⁷³

很多人畫虎連動物園都不去，他不只去以前圓山的動物園，後來動物園搬到木柵（今臺北市立動物園），他也時常前往觀看老虎，看牠發威的氣勢，以

⁶⁷ 教育部重編國語辭典修訂本：<https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=67261>。

⁶⁸ 參見高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁135。

⁶⁹ 參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994年，頁110。

⁷⁰ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁134。

⁷¹ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁116。

⁷² 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁116-117。

⁷³ 師大教授王秀雄表示林玉山在畫虎這方面，到現在臺灣畫老虎沒有人可以超越他。參見高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁138。

及牠爬上去、爬下來的姿態。⁷⁴

臺灣美術史學者蕭瓊瑞讚美林玉山對於貓科動物即將迸發衝出來的那一剎那，是一種凝聚力，表現其沉穩當中的爆發的生命力，不失他典雅的風範。而那種衝力、強勁，在沉穩中有一股力量要爆發，他如此評論「……貓科動物，那種躡手躡腳，然後要衝刺的那種感覺。畫得那樣的強勁有力，……用水墨來畫，而且水墨的層次之豐富。」⁷⁵老虎從雲和山出來的氣魄，是十分有張力的。林玉山所畫之生氣的老虎其耳朵、眼神是用鐵線描，老虎的生氣才會流露出來。⁷⁶而這種筆墨所具有的氣勢和力量感、速度感，是有情韻和節奏的，意趣及所造成境界的生動寫照，是其筆墨的造詣。⁷⁷

圖 82 林玉山，〈風雲際會〉，1992，彩墨紙本，設色，67x135 公分，長流美術館典藏

圖 83 林玉山，〈奔虎〉，1983，彩墨紙本，設色，41x62 公分

圖 84 林玉山，〈虎嘯圖〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，106.5x54.5 公分，國立歷史博物館典藏

圖 85 林玉山，〈虎〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，69x125 公分，國立歷史博物館典藏

⁷⁴ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 116。

⁷⁵ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 159。

⁷⁶ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 139。

⁷⁷ 「未嘯風生」這四字是對畫虎的畫意讚美。參見王耀庭等：《未嘯已風生：林玉山的繪畫藝術》，臺北：創價文教基金會出版，2017 年，頁 5。

有趣的是，二位畫面中的老虎在生氣時，呈現出老虎氣勢磅礴，姿態較為捲曲，德拉克洛瓦這種攻擊又憤怒的老虎反而有其他較弱小的動物襯托，如：人、蛇、烏龜或是馬等，但林玉山憤怒的老虎幾乎單獨出現，並為畫面留白，或是以淡墨筆刷的方式呈現畫面的動態感，這也是東西方在描繪老虎上的差異。

（三）媒材與筆法比較

1.水墨感系列之老虎

德拉克洛瓦〈臥虎〉和〈景觀中的老虎〉二件作品描繪了老虎即將猛撲的弓形姿態，這是德拉克洛瓦少有的具水墨之感的老虎速寫黑白作品，除了鋼筆之外，他還使用毛筆和鐵膽墨水更大膽表達流動的線條，呈現出如水墨般的效果，例如：老虎圓凸彎曲的背部、後腿的摺痕、纏於後腳、捲曲的尾巴以及動物皮毛上獨特的寬條紋。纏繞在動物腿上的尾巴旋轉成 S 形曲線，增加了此姿勢的盤繞力道，亦增添了畫面的動勢和效果，這與東方藝術效果似乎有些相似，此頗有異曲同工之妙。不過，與東方水墨媒材的使用又有所差異，此系列媒材皆能製造出濃淡深淺之效果，即使表現的是黑白之老虎，媒材反而是以筆、毛筆和鐵膽墨水來完成。

圖 100 德拉克洛瓦，〈臥虎〉 *Crouching Tiger*, 1839，筆、毛筆和鐵膽墨水，13.1x18.7 公分，美國紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 101 德拉克洛瓦，〈景觀中的老虎〉 *Tiger in Landschaft*, 年代未詳，筆、毛筆和鐵膽墨水，12.5x18 公分，美國紐約大都會博物館 (Metropolitan Museum of Art) 典藏

學者蕭瓊瑞讚美林玉山是「百年臺灣水墨的一位大師」。⁷⁸林玉山畜獸類的題材中，虎是常見者，他描繪僅黑白二色的水墨老虎，全幅以筆墨勾勒輪廓，姿態豐富，或躺、或坐、或臥、或趴和或睡皆有。注重筆趣墨韻的國畫（水墨畫）是林玉山常有的創作，晚年則逐漸轉為水墨寫意之作。

⁷⁸ 參見高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 158。

構圖上，二人之素描作品皆為畫面留白。水墨系列作品，林玉山描繪一猛虎雄姿，取其局部似欲彰顯其龐大身軀，前肢直立，後肢蹲坐，回首翹望，虎眼圓睜似緊盯著觀眾，顯得莊重威武；筆墨細膩流暢、形神兼具、栩栩如生，例如：史博館典藏〈斗方虎〉以斗方幅式完成，考驗畫家章法布局之功力。線條上，根據林玉山兒子林柏亭對其父親的線條描繪有以下之語：「線條不可重複修改，如此便無力道亦無美感。」⁷⁹確實，筆者在觀察林玉山老虎之線條時是以一筆線完成，以此製造線圖的流動性與美感。例如：〈畫虎圖〉以直式呈現懸崖峭壁，具透視效果。

林玉山成長於裱畫家庭，又有中國水墨畫的基礎，因此虎畫時常搭配漢學詩文創作之中。水墨系列畫作雖僅有筆墨為之，畫面精簡，卻能看出深淺墨韻（毛與紋路有深有淺），運筆之美，富文人水墨畫講究的雅淡素質，借筆勢及造型發揮虎之生氣，講究氣韻，作畫過程極其順暢自然，這是林玉山水墨老虎畫作的風格特色。根據林玉山的學生表示：老師畫虎不打稿，不用鉛筆先把老虎姿態勾勒描繪出來，用墨就能馬上自信的畫出來。⁸⁰尤其十分注意虎身上的斑紋與條紋的濃淡深淺，即便虎之全身為黑灰白，或是利用黑色線條勾勒以及藉線條律動構成畫作。不過，老虎身上之黑色條紋確實和虎毛有所區分，並以線條勾勒出傳神的表情，既明顯又流暢。其中，又以 1974 年典藏於國美館的〈未嘯風生〉為黑白水墨虎之代表，林玉山自云：「這是傅狷夫幫我題的『未嘯風生』⁸¹。（老虎的）聲音還沒出來，風（氣勢）就吹得……哇！」⁸²其虎有氣度上的威與筆墨上的韻味與活力，筆墨剛勁有力，造型靈活生動，充滿力量感和重量感。⁸³綜上，可見林玉山將寫生的訓練貫注到中國水墨畫之中，烘托出東方之美，呈現出東方美學之特色。

⁷⁹ 參見和轉引自白適銘（計畫主持人）：《106-107 年嘉義市文化局典藏林玉山畫作文物普查建檔及調查研究計畫成果報告書》，嘉義：嘉義市政府文化局，2020 年，頁 176。

⁸⁰ 參見高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 138。

⁸¹ 參見王耀庭等：《未嘯已風生：林玉山的繪畫藝術》，臺北：創價文教基金會出版，2017 年，頁 16。

⁸² 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 134。

⁸³ 參見國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年，頁 31。

圖 102 林玉山，〈畫虎圖〉，年代未詳，水墨紙本，29.1x17.5 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 103 林玉山，〈斗方虎〉，年代未詳，水墨紙本，54.2x38.8 公分，國立歷史博物館典藏

圖 104 林玉山，〈坐虎〉，年代未詳，水墨紙本，30.6x47.3 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 105 林玉山，〈未嘯風生 II〉，1974，水墨紙本，59.5x95.5 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 106 林玉山，〈畫虎圖〉，1980，彩墨紙本，設色，82.2x38 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 107 林玉山，〈畫虎圖〉，年代未詳，水墨紙本，設色，43.1x31.1 公分，國立臺灣美術館典藏

2.鉛筆系列之老虎

鉛筆的素描通常出現在二位寫生時的手寫稿或寫生稿（寫生畫冊），可見寫生與速寫技法對於二位的重要性，並嘗試將看見的景物，轉換為永恆的藝術作品。

⁸⁴老虎是大家熟悉的動物，但相較是不常見的動物，需到動物園、狩獵遠征的野

⁸⁴ 林玉山與畫家陳澄波出遊時，學習速寫和畫水彩畫的經驗，是他從學習傳統文人畫畫稿，走向學習西畫技巧，建立戶外寫生觀念的重要轉變因素。參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺

外(safari)或是欣賞馬戲團表演等方式才能親眼目睹老虎之真實面貌，老虎並不非容易看得見的動物。然而，老虎是動物園裡最具動態的生物，難以掌握，故畫家藉由鉛筆或炭筆等方式進行素描寫生。二位皆是在動物園進行素描寫生，還與親朋好友親臨動物園實際創作老虎，實物寫生，老虎動作快速且身手矯健，二位多以速寫(sketch)方式完成老虎的鉛筆速寫。

德拉克洛瓦喜愛畫巴黎植物園附屬動物園裡的獅子和老虎的素描，更擔任版畫師，製作蝕刻版畫和石版畫，其中包括動物圖像、北非描繪和文學插圖等。除了以鉛筆的寫生速寫畫虎作品外，還有鋼筆畫的畫虎速寫創作。德拉克洛瓦的野生動物和野馬石版畫創作於 1828-1833 年，當時他正在各個動物園跟隨法國雕塑家好友安托萬·路易斯·巴耶 (Antoine-Louis Barye, 1795-1875) 切磋學習。⁸⁵

圖 108 德拉克洛瓦，〈臥虎研究〉 *Studies of a Crouching Tiger*，年代未詳，鉛筆素描，14x 22.6 公分，Clark Art Institute 典藏

圖 109 德拉克洛瓦，〈野馬被虎撲倒〉 *Wild Horse Felled by a Tiger*，年代未詳，鉛筆素描（石版畫，水墨畫），22.2x28.6 公分，Clark Art Institute 典藏

圖 110 德拉克洛瓦，〈野馬遭虎撲擊〉，1828，石版畫，22.2x 28.6 公分，美國紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art) 典藏

圖 111 德拉克洛瓦，〈老虎停下腳步〉，1828，照相蝕刻、網紋紙，16.7x 19.8 公分，美國華盛頓國家美術館(National Gallery of Art, Washington, D.C.)典藏

北：雄獅美術出版，1994 年，頁 26。

⁸⁵ Delacroix's lithographs of wild animals and feral horses date to 1828–33, when he was studying in various menageries with the sculptor Antoine-Louis Barye. 參見美國明尼阿波利斯美術館 Minneapolis Institute of Art(artsimia): <https://collections.artsimia.org/art/8152/royal-tiger-eugene-delacroix>

圖 112 德拉克洛瓦，〈老虎研究〉，年代未詳，鋼筆畫，15x 24.5 公分，私人收藏

圖 113 德拉克洛瓦，〈皇家虎〉，1829，黑色筆畫，24.29x 44.29 公分，私人收藏

林玉山喜愛前往動物園觀賞老虎，還會問動物管理員關於老虎的相關問題，例如：如何分辨雄虎與雌虎等？他對於老虎的毛色、斑紋、骨骼、體態，及威武的表情等，都用心察看體會，亦用鉛筆做過描寫。⁸⁶林玉山也會特別研究虎的身體架構、特徵、習性和生活環境。兒子林柏亭亦曾表示小時候爸爸就常帶他去動物園玩耍，觀察動物。林玉山明確表示：

寫生是繪畫的重要基礎，同時也是作畫的過程工作。有堅實的寫生經驗才能胸有成竹，包羅萬象，由造畫中採擷生機和無盡的資源，為創作時的基石。寫生的意義是一種科學的探討自然、感覺的意識層次，而達到物我兩忘，所謂天人合一的修養功夫。⁸⁷

圖 114 林玉山，〈老虎〉，鉛筆素描，25.7 x 36.4 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 115 林玉山，〈虎一蹲坐一休睡〉，鉛筆素描，25.3 x 35.6 公分，國立臺灣美術館典藏

⁸⁶ 參見和轉引自國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000年，頁40。

⁸⁷ 參見和轉引自陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994年，頁110。

圖 116 林玉山，〈虎坐姿〉，1986，鉛筆素描，35.5 x 25.4 公分，國立臺灣美術館典藏

圖 117 林玉山，〈半身老虎〉，鉛筆素描，26.1 x 35.8 公分，國立臺灣美術館典藏

林玉山速寫的老虎有幾幅標註創作地點，多數是於動物園的速寫畫虎創作，如下圖，林玉山清楚的表示自己寫生的地點：1975 年野生動物園速寫、美國芝加哥動物園老虎速寫，1966 年多摩自然動物園或是 1990 年長島能場動物園等，由上，可見動物園是林玉山鉛筆速寫的重要場所。從林玉山的老虎速寫可見其他創作了許多不同姿態的虎，線條快速的流動，兒或坐、或躺、或轉身、或趴下、或張嘴等動作，成為林玉山筆下的重要姿態。這些寫生速寫作品更成為他老虎水墨與彩墨創作前重要的素材。學生王秀雄曾表示：「老師（林玉山）拿起鉛筆，馬上就勾畫出來，非常精準。」⁸⁸

圖 118 林玉山，〈速寫〉，1975，鉛筆素描，19 x 25 公分

圖 119 林玉山，〈速寫〉，1975，鉛筆素描，19 x 25 公分

⁸⁸ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 160。

圖 120 林玉山，〈速寫〉，1975，鉛筆素描，
19 x25 公分

圖 121 林玉山，〈速寫〉，1976，鉛筆素描，
25 x19 公分

圖 122 林玉山，〈速寫〉，1976，鉛筆素描，
25 x19 公分

圖 123 林玉山，〈韓國老虎局部〉，1950，粉
彩畫、鉛筆素描，35.6 x50.8 公分，國立臺灣
美術館典藏

五、小結

法國文學家雨果(1802-1885)曾說過動物正是我們美德和惡習的象徵，在我們眼前遊蕩，是我們靈魂中可見的幽靈。德拉克洛瓦從未否認動物的獨立現實，然而，正如我們看到的，他也認為動物是廣泛的人類價值的寶庫。他晚年更深入思考人與自然的關係。1850 年代德拉克洛瓦日記中顯示，他對富饒而寧靜的大自然之美做出了回應，彷彿她是精神安慰的源泉。⁸⁹他熱衷於描繪異國帶有充沛情感的場景，以此凸顯文明與野蠻之間的張力。這些元素充分體現在他對大型貓科動物（特別是獅子和老虎）的描繪上。在他整个人生與職涯中，他都在觀察這些貓科動物，了解其習性，然後運用各種媒材捕捉貓科動物威風凜凜的一面。由此創作出知名的藝術作品，也都成為他的傑作。人與獸鬥爭⁹⁰，是德拉克洛瓦偏好

⁸⁹ 參見 Eve Twose Kliman: *Delacroix's Lions and Tigers: A Link between Man and Nature*, The Art Bulletin, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 446.

⁹⁰ 1854 年，萬國博覽會前一年，德拉克洛瓦獲准自由選擇題材，決定描繪獅子鬥爭的情景。

的題材。他筆下的老虎融合自然科學觀察和創造性的想像，憑著想像畫出了所謂的東方題材，具獵奇效果，例如：人物和獵物同時出現在畫面中，似乎將歷史畫結合動物畫，這是德拉克洛瓦獨特的風格。德拉克洛瓦光鮮亮麗的外表與潛伏在外表之下的衝動、野蠻、充滿激情的精神之間的鮮明對比所震撼，而這種對比在他的藝術創作中得到了表達，⁹¹以及充滿感情的想像力⁹²成為他畫虎的特色。比利時藝術史學家 Stijn Alsteens(1976 年-)解釋：「德拉克洛瓦一直很欣賞十七世紀彼得·保羅·魯本斯 (Peter Paul Rubens, 1577-1640 年) 的巴洛克風格作品，德拉克洛瓦從他的畫作中留意到二人同樣喜歡這些動物為畫面增添的強烈動感和戲劇性。」⁹³這樣的動感與戲劇性確實能在德拉克洛瓦的畫虎作品中發現。

崇尚「氣勢宏大」的古典風格是德拉克洛瓦的特色，紛而不亂的顏色特質，老虎猛獸的作品以油畫媒材創作，具強烈的個人風格。設色上，主要以油彩為主要媒材，1832 年的摩洛哥旅行讓他有新的繪畫表現技巧，頻繁善用和使用紅色與綠色、橙色與藍色的互補，擺脫學院繪畫的昏暗色調，使色彩變得明亮而豐富，這也繼承了巴洛克光影變化之風格。他更捕捉猛獸內在能量在爆發瞬間的張力，呈現強大的掠食者與另一極為弱小的生物之間的戲劇的張力與效果。他對色彩觀察入微，認為色彩與光線的作用才會產生動人的畫面，也擅長使用強烈的色彩張力，營造出充滿想像空間的動人畫面。其油畫畫作的面積大，要求色彩效果和特點，與水墨和彩墨不同。

東方畫虎畫家林玉山，長久以來的畫虎，始終獨步臺灣畫壇，平時他畫虎，多以彩墨寫生。他對於老虎的情緒變化的掌握，前已述及。他長期觀察並寫生，畫作以水墨、彩墨寫意手法為之，老虎的結構、姿態神情栩栩如生，活生生的猛

⁹¹ 參見 Harry N. Abrams: *Eugène Delacroix, 1798-1863: paintings, drawings, and prints from North American collections*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991, p.34.

⁹² 參見德拉克洛瓦；平野譯：《德拉克洛瓦論美術與美術家》，大陸：上海人民出版社，2008 年，頁 1。

⁹³ 原文：Delacroix had always admired the 17th-century Baroque work of Peter Paul Rubens, 'explains Alsteens. 'He saw in his paintings, among other things, their shared love for the heightened sense of movement and drama which these animals could bring to a scene. 參見佳士得拍賣官網 christies : Energetic, violent and complex — The art of Delacroix: (2019.08.01)

虎動態，比例正確，形體自然。⁹⁴林玉山「畫多研究也多」的筆下功夫，徹底觀察自然亦參攷古人虎畫，探討畫家如何賦予造型，運筆用墨以至於取神。林玉山甚至藉由觀看影片以補充觀察不足之處，自述道：「事實作一畫，動筆所費時間不多，花費在研究思考上實在不知有多少」。⁹⁵

從林玉山創作老虎的年代上可發現：早期的虎圖較常見全身描繪，而退休前期的虎圖，則以半身為主，顯示他對該主題表現的時代是有視角上的差異。早期的虎是堅持一根一根的全身描繪，而退休前的虎，則以半身為主，可見得畫虎所需耗費的精力之重⁹⁶，因此晚期作品幾乎沒有全身的虎，多以虎半身為主。林玉山畫的老虎，不單單是形的掌握，且有虎威，氣勢十足，畫的老虎，是有毛、有骨、有肉的。並曾表示：「畫虎很累，畫老虎要費很大的精神，牠的毛要一根一根畫，這是很累的！」⁹⁷林玉山特寫、細描老虎，重視筆墨功夫，以及氣韻之妙，使形神兼具。畫面中的虎，可見視角多元豐富。而畫面綜合了繪畫六法該有的標準，是以氣韻生動繪寫老虎的神態，骨法用筆繪寫虎之骨肉，應物象形繪寫虎之皮毛紋理，隨類賦彩給予紋路設色，經營位置表現虎之形態，傳移摹寫虎之肌肉收縮與伸張用力的生命力量，與林玉山寫生精神交互實踐。另外，林玉山除了為老虎彩墨畫和水墨畫題上文字、古詩詩句和簽名外，也會使用姓名印章鈐印，這也是他的特色之一⁹⁸。

林玉山構圖上注重空間的經營與老虎之配置，其生動的構圖，呼應迴還動式

⁹⁴ 參見黃冬富：〈林玉山的繪畫寫生理念及其實踐——以花鳥、畜獸作品為例〉，《典範傳移——林玉山繪畫藝術學術研討會論文集》，臺中：國立臺灣美術館，2012年，頁16。

⁹⁵ 參見白適銘（計畫主持人）：《106-107年嘉義市文化局典藏林玉山畫作文物普查建檔及調查研究計畫成果報告書》，嘉義：嘉義市政府文化局，2020年，頁58。

⁹⁶ 參見白適銘（計畫主持人）：《106-107年嘉義市文化局典藏林玉山畫作文物普查建檔及調查研究計畫成果報告書》，嘉義：嘉義市政府文化局，2020年，頁59。

⁹⁷ 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004年，頁139。

⁹⁸ 林玉山最常使用的姓名章及壓角章均由陳丹誠刻製，林玉山約46歲時開始使用而鈐印造型以方形為主，長方形為次，少見圓形、半圓形、橢圓葫蘆形等圓弧形狀的印章款式。部分作品會寫：「桃城人玉山作。」旁邊鈐蓋的「林英貴印」，是由日本篆刻家澤谷星橋（1876-1925）所刻。林英貴是林玉山的本名，而「桃城」則是嘉義的舊稱，也是林玉山的出身地，因此在他畫上經常可以見到這類署款和鈐印，以示不忘故里。

的構圖法。他又精通水墨與膠彩，但於畫虎設色上，不同於膠彩畫，老虎作品主要以水墨和彩墨暈染。用墨變化多端，墨分五彩，以沒骨為主要的設色技法，老虎或背景是沒有線條的勾勒，這是繼承日本四條派的繪畫技法，而主體老虎已無「逐毛描繪」的方式，但已達到先有寫生，才有寫實的理念。先形似，再神似虎展現根根虎毛畢現的逼真感，其筆下「畫虎畫皮更畫骨」，生動得「未嘯已風生」。雄虎威而不惡，雌虎馴而不兇，更露出母愛溫馨的一面。他還畫出許多小虎、乳虎和幼虎，萌稚可愛，姿態傳神、各具精妙和趣韻，博得人心；而成虎眼光伶俐如電，炯炯有神，不怒而威。筆墨技巧的應用，既有技法的純熟，更有個性淋漓的描繪，畫面的協調與動勢，在色彩與形式的安排相當費心。林玉山曾表示自己的個性保守，缺乏衝力。因此，他的老虎作品反而呈現的是溫馨、威風或以親情為主題的老虎。歷年畫虎之作，皆呈現精謹的結構，例如：1972 年的畫虎作品〈眈眈〉，他畫虎於林葉之間，二眼凝神注目，周全的表達出虎之骨肉、皮毛，以及神氣上的威猛強壯。

圖 124 林玉山水墨畫法名稱

林玉山對線條的流動感十分敏銳，《林玉山畫論畫法》⁹⁹——書中稱此乃「迴還的動式構圖法」。老虎的眼神、胸部、肩膀、爪子、幼虎和成虎差異畫家都有注意到。例如：在虎的紋路和條紋有深有淺，有濃有淡，將水墨畫墨分五色（五彩），且濃淡乾溼以及虛實的表現得宜。創作上更是一根一根描繪毛皮，並注重光影表現，使畫面具備栩栩如生的動態美感。中國水墨注重「氣」和「力」的美學，筆觸的「即時」行運並作為延伸畫家的肢體運動同樣也是主題，此類構圖具中國水墨的流動性；將中國水墨畫的構圖技法融入於畫虎創作。藝術史學者諾曼·

⁹⁹ 參見劉墉編、林玉山繪述：《林玉山畫論畫法》，臺北：劉墉發行出版，1988 年。

布萊森(Norman Bryson)在《視覺與繪畫》*Vision and Painting*(1983 年)一書的觀點，認為中國繪畫史中展示一件作品的製作過程，而西洋繪畫卻始終掩飾這一種過程（這是一種抹拭媒介 “It is an erasing medium.”）。媒介的選擇與決定可以看出這種說法，毛筆繪畫的線條一經畫出，就難以掩飾甚至修改，故需要一筆完成，十分考驗畫家的功力，而油畫的筆觸是總能被覆蓋、塗改與修改。可見在西方，畫家揭示他的個性，而在東方中國，則是揭示毛筆畫出的線條以及作畫的過程。¹⁰⁰

圖 125 林玉山，〈二隻老虎〉，尺寸不詳，彩墨紙本，設色，尺寸未詳，私人收藏

圖 126 林玉山，〈幼虎〉，1971 年，彩墨紙本，設色，45x64 公分，私人收藏

圖 127 林玉山，〈猛虎下山〉，年代未詳，尺寸不詳，彩墨紙本，設色，60x36 公分，長流美術典藏

圖 128 林玉山，〈眈眈〉，1972，彩墨紙本，設色，61x74 公分，臺北市立美術館典藏

¹⁰⁰ 如果說中國與歐洲分別擁有再現性繪畫的二大最古老傳統的話，它們從一開始便分道揚鑣了……中國畫一貫挑選那些可以最大限度地確保筆觸完整可見的形態入題：葉、竹、山石、走獸、翎毛、蘆葦、枝幹……（在一幅中國山水畫中），山水固然是主題，但筆觸的「即時」行運及作為其延伸的畫家的肢體運動同樣也是主題……，但在多數的西方傳統中，油彩基本上被視為一種可塗改的材料……若是水墨，則除了那些不列入影像內容的草稿或錯筆之外，一切痕跡皆為可見。而西方的油彩，即便是白色和底色，也都是不透明的，筆觸掩蓋了畫布，筆觸又蓋沒了筆觸……，如此類推……貫穿整個創作過程的每時每刻的持續性演繹卻未被保留或重視。參見韋一空(Frank Vigneron)著；王人德譯：《之間：中西藝術賞析比較》，香港：中文大學出版社，2007 年，頁序言。Norman Bryson: *Vision and Painting: The Logic of the Gaze*, New Haven: Yale University Press, 1983, p. 89, 92.

圖 129 林玉山，〈老虎〉，1896，彩墨紙本，設色，49x64 公分，私人收藏

圖 1301 林玉山，〈老虎〉，年代未詳，彩墨紙本，設色，22.5x26 公分，私人收藏

圖 131 林玉山，〈未嘯起寒風〉，1997，水墨設色，45x52 公分，嘉義市政府文化局典藏室典藏

圖 132 林玉山，〈未嘯風生〉，約 1930（1934），彩墨紙本，設色，134x40 公分，長流美術典藏

林玉山內斂的性格也呈現在畫虎作品中，其運筆十分內斂且節制，不是狂放，這樣內斂含蓄的氣質來自於漢學與文化傳統的底蘊，諸如：傳統畫師工筆重彩創作，從小對水墨有基礎接觸、接觸許多中國傳統水墨畫、畫作並題上中國的詩詞等，作畫必求詩意等。這些都是他整個創作當中重要的根基。林玉山曾言：「我是愛讀古書、古早的詩冊。」¹⁰¹可見他從所賦之古詩詩句，可捕捉到畫家描繪的情景之外，更具體的呈現出詩畫在作品形式上的融合，而達到詩畫相通的藝術理

¹⁰¹ 參見和轉引自陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年，頁 151。

念。¹⁰²其將詩意與書法融入畫面，呈現的結構氣勢，¹⁰³可謂東方畫虎藝術之代表。此外，林玉山的水墨結合虎，畫入臺灣民間故事和歷史故事而以視覺表現，亦是對於臺灣本土文化的關懷，例如：二件典藏於國美館隻虎作〈虎姑婆〉和〈黃虎旗〉，可謂開闢一條銜接臺灣文物和歷史的渠道。

在藝術史裡，甚少談及畫框與卷軸的問題，儘管它們在符號學的範疇被探討過。¹⁰⁴從畫幅和畫框來看，德拉克洛瓦幾乎以橫幅的老虎作品為主；而林玉山直式和橫幅的老虎作品皆有，不過以直式的虎作為主，並且畫面多留白，以此營造簡潔之效果。此外，裝裱的方式也有所不同，東方虎畫以水墨為主要，並且以「裝池和裱褙」為主，在畫背襯糊一或數張宣紙，再依立軸、手卷、冊頁的區別，把畫（或宣紙）鑲嵌在綾緞上加軸軒，或包上外皮（可見下圖解說）¹⁰⁵。西方虎畫則是以油畫為主，其他媒材為輔（如：水彩或是粉彩等），並以畫框裱框起來，框裱好的畫作以二側固定的形式添加適當強度的懸掛金屬線，邊框並以花邊美化，可見裱框方式亦有所差異。

圖 133 東方水墨和彩墨作品裱框方式

圖 134 西方德拉克洛瓦畫虎作品（法國羅浮宮之裱框方式）

¹⁰² 參見和轉引自高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年，頁 135。

陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年，頁 108。

¹⁰³ 「未嘯風生」這四字是對畫虎的畫意讚美。參見王耀庭等：《未嘯已風生：林玉山的繪畫藝術》，臺北：創價文教基金會出版，2017 年，頁 6。

¹⁰⁴ 參見韋一空(Frank Vigneron)著；王人德譯：《之間：中西藝術賞析比較》，香港：中文大學出版社，2007 年，頁 99。

¹⁰⁵ 參見陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年，頁 151。

二位畫家在東西方畫虎創作同中有異，異中有同，皆展現老虎的生動和活力，其靈活、矯健、凶險和勇猛躍然紙上，展現牠們活靈活現的姿態。造型方面，不論是描繪坐、臥、躺或動態，二位畫家皆造訪動物園進行老虎的觀察與寫生，而後重新構思再行創作老虎，並以寫實的手法呈現虎姿和虎風。然而，老虎有其特殊的性格與象徵意涵。德拉克洛瓦強調動物的野性與力量、肌肉與情感張力，其虎畫往往象徵「自然的狂暴」與戲劇性的對抗，呈現西方浪漫主義美學。林玉山則承襲東方水墨傳統，但又融入寫生觀察，虎畫不只是祥瑞之獸，更帶有東方現代化觀察與靜謐感，他更注重線條與神態。色彩上，德拉克洛瓦的較為強烈；而林玉山以東方淡彩的水墨筆觸呈現虎。再者，從媒材來看，畫虎創作於西方油畫、粉彩和鋼筆之藝術觀與東方水墨和彩墨藝術觀確實有所不同，東方較注重筆法與用墨。

綜觀二位不同姿態的虎畫，德拉克洛瓦的虎著重於情感與戲劇性，延續浪漫主義的精神；林玉山則將傳統水墨的筆法與現代觀察結合，虎成為自然中的一環。此一對比不僅反映中西藝術風格之差異，也揭示了動物繪畫在不同文化語境中的角色定位。

六、結論

本文試圖比較德拉克洛瓦與林玉山二位老虎畫之異同，畫虎所需耗費的心力與體力，以及耐心，然而在不同文化背景下，老虎的形象與風格表現之迥異外，正可作為東西方動物繪畫比較的切入點。德拉克洛瓦¹⁰⁶和林玉山二位藝術家之創作皆豐碩，他們皆以老虎為題材，為此花費許多功夫，流露對自然世界和動物的迷戀之情，二位之老虎藝術表現各具風格特色，是東西方動物畫之代表，可謂畫虎藝術大師，備受尊崇。

德拉克洛瓦是浪漫主義大師，其老虎創作以浪漫主義為主，帶有異國想像，

¹⁰⁶ 德拉克洛瓦遺留近萬件作品，包括約一千幅油畫，七千幅素描，五百多幅色鉛筆與水彩畫，幾套石版組畫和六大套幣畫。參見德拉克洛瓦；平野譯：《德拉克洛瓦論美術與美術家》，大陸：上海人民出版社，2008年，頁1。

和充沛情感，並藉此感受東方之美與東方之情，彰顯了獵奇的心理狀態，這是在林玉山的畫虎作品中沒有看見的。

人和自然如何和平相處？畫家追求自然對於自然抱著關懷的態度，寫生為本的藝術觀十分的重要。德拉克洛瓦和林玉山二位描繪之前，特別注意老虎的生態的觀察和習性的研究，用心觀察後再行描繪，追求形神兼具的意境。融入大自然的老虎，烘托出老虎的神采奕奕，不過林玉山之虎畫較具柔和溫潤的風格，但仍表現老虎機敏的身形與動作，炯炯有神的目光與眼神，表現老虎特有的行性與筆飛墨舞的韻味。他近距離接觸，近身觀察，因之可以捕捉動物的體態和神情，這與想像畫是不一樣的。雖然林玉山的有些作品有些是寫意效果，但基本上仍以寫生為主，這也是他終生提倡的大自然生態藝術觀念。德拉克洛瓦則將想像的空間融於畫虎之作，為動物畫增添動感與戲劇性。呈上，可見二位所持的藝術觀不同，表現的重點也會有所不同，呈現東西藝術思想的差異。

老虎作為山裡的巨靈，是生態上重要的指標性動物。放眼臺灣藝壇，林玉山畫作中的生態意象強烈，亦可運用動物和植物等素材，拉近藝術與環境的生態的距離，使藝術成為生命之愛，傳達畫家與動物之間的跨物種情誼，並藉此呼籲生態保育的重要性。林玉山嘗試以「虎」呼應稀有野生動物的保育、以「麻雀」呼應嘉義農村的質樸、以「梅花」呼應嘉義梅坑地景之美，透過林玉山之畫，環視臺灣珍貴的生態環境。¹⁰⁷因此林玉山虎畫獨步臺灣畫壇，亦藉由老虎的珍稀性，喚醒國人對臺灣稀有動物的珍視。

綜合本文探析，「東西方藝術」可藉由進行比較分析來產生更豐富的新思維與想法，藉此理解每一種文化的價值，以及藝術家在藝術學習上所呈現的差異藝術觀，甚至能挖掘更深層的藝術史。筆者認為若能以多角度的討論來比較每一位畫家的畫風，可為東西藝術史帶來新面向與新觀點。除本文探討的這二位畫虎藝術家外，東西方仍有許多藝術家之動物圖像畫皆值得進一步析探，而能為東西藝

¹⁰⁷ 參見白適銘（計畫主持人）：《106-107 年嘉義市文化局典藏林玉山畫作文物普查建檔及調查研究計畫成果報告書》，嘉義：嘉義市政府文化局，2020 年，頁 173。

術史梳理更清晰的脈絡、拼貼出更完整的樣貌，為東西藝術史建立新的里程碑。

參考文獻

中文書籍文獻

- 黃光男：《宋代花鳥畫風格之研究》，高雄：復文圖書出版，1985 年。
- 劉墉編、林玉山繪述：《林玉山畫論畫法》，臺北：劉墉發行出版，1988 年。
- 林吉峰主編：〈畫虎漫談〉，《桃城風雅：林玉山的繪畫藝術》，臺北：臺北市立美術館，1991 年。
- 劉其偉：《現代繪畫基本理論》，臺北：雄獅美術出版，1991 年。
- 王耀庭：《臺灣美術全集 3 林玉山》，臺北：藝術家出版，1992 年。
- 林柏亭：《嘉義地區繪畫之研究》，臺北：國立歷史博物館出版，1993 年。
- 李進發：《日據時期臺灣東洋畫發展之研究》，臺北：臺北市立美術館出版，1993 年。
- 陳瓊花：《自然·寫生·林玉山》，臺北：雄獅美術出版，1994 年。
- 國立歷史博物館編：《林玉山教授創作展》，臺北：國立歷史博物館出版，2000 年。
- 高以璇：《林玉山 師法自然》，臺北：國立歷史博物館出版，2004 年。
- 國立歷史博物館、王耀庭：《觀物之生：林玉山的繪畫世界》，臺北：國立歷史博物館出版，2006 年。
- 韋一空(Frank Vigneron)著；王人德譯：《之間：中西藝術賞析比較》，香港：中文大學出版社，2007 年。
- 德拉克洛瓦；平野譯：《德拉克洛瓦論美術與美術家》，大陸：上海人民出版社，2008 年。
- 王耀庭等：《未嘯已風生：林玉山的繪畫藝術》，臺北：創價文教基金會出版，2017 年。
- 顏娟英、曾曬淑、黃琪惠：《嘉邑·故鄉 林玉山 110 紀念展圖錄》，嘉義：嘉義市政府文化局，2018 年。
- 黃盈、黃昭文：《林玉山捐贈作品特展》，臺中：國立臺中美術館出版，2019 年。

- 白適銘（計畫主持人）：《106-107 年嘉義市文化局典藏林玉山畫作文物普查建檔及調查研究計畫成果報告書》，嘉義：嘉義市政府文化局，2020 年。

英文書籍文獻

- Jack J. Spector: *The murals of Eugene Delacroix at Saint-Sulpice*, New York : College Art Association of America, 1967.
- Norman Bryson: *Vision and Painting: The Logic of the Gaze*, New Haven: Yale University Press, 1983, p. 89, 92.
- Norman Bryson, *Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting*, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1990.
- Harry N. Abrams: *Eugène Delacroix, 1798-1863: paintings, drawings, and prints from North American collections*, New York: The Metropolitan Museum of Art, 1991
- Matt Cartmill: *A View to a Death in the Morning: Hunting and Nature Through History*, Massachusetts, U.S: Harvard University Press, 1996.
- Barthélémy Jobert: *Delacroix*, Princeton: Princeton UP, 1997.
- Gilles Néret: *Eugène Delacroix, 1798–1863: The Prince of Romanticism*, German: Taschen, 2000.
- Allard, Sébastien and Côme Fabre with contributions by Dominique de Font-Réaulx, Michèle Hannoosh, Mehdi Korchane, and Asher Miller, *Delacroix*, New York: The Metropolitan Museum of Art/Distributed by Yale University Press, 2018.
- Margaret Mac Macnamidhe: *Delacroix and his forgotten world: the origins of Romantic painting*, London: England: I.B. Tauris & Co. Ltd , 2018.
- Linda Nochlin: *Why Have There Been No Great Women Artists?: 50th anniversary edition*, London: Thames Hudson, 2021.

中文期刊和論文集

- 臺灣創價協會、王耀庭：〈日治時期臺灣水墨繪畫的「漢與和」〉，《日治時期臺灣官辦美展（1927-1943）圖錄與論文集》，臺北：勤宣文教基金會，2010 年。
- 黃冬富：〈林玉山的繪畫寫生理念及其實踐——以花鳥、畜獸作品為例〉，《典

範傳移——林玉山繪畫藝術學術研討會論文集》，臺中：國立臺灣美術館，2012年。¹⁰⁸

- 薛燕玲：〈林玉山的繪畫觀與「臺灣色彩」〉，《典範傳移——林玉山繪畫藝術學術研討會論文集》，臺中：國立臺灣美術館，2012年。
- 王耀庭：〈桃城英貴：玉山巍巍〉，《典範傳移：林玉山繪畫藝術特展》，臺中：國立臺灣美術館出版，2012年。
- 蕭瓊瑞：〈詩學臺風——林玉山的本土風貌形塑〉，《典範傳移：林玉山繪畫藝術特展》，臺中：國立臺灣美術館出版，2012年。
- 蔣嘉惠：〈德拉克洛瓦的虎與浪漫主義的野性想像〉，《藝術家》561期，2022年，頁118-129。

英文期刊和論文集

- Eve Twose Kliman: *Delacroix's Lions and Tigers: A Link between Man and Nature*, The Art Bulletin, Vol. 64, No. 3 (Sep., 1982), pp. 446-466 (21 pages).

電子資源

- 林柏亭：〈壬寅年談畫虎 | 藝術專題研究〉<https://www.chanliu.com/product-tag/%e8%99%8e/>，瀏覽日期：2025.10.18。
- 蔣嘉惠：〈德拉克洛瓦之虎浪漫靈魂之下的理性〉（藝術家 2022年2月561期）https://www.artistmagazine.com/edcontent_d.php?lang=tw&tb=8&id=17569，瀏覽日期：2025.10.18。
- 林玉山〈威震八方〉| 專家講畫 劉芳如，參見https://www.youtube.com/watch?v=T7rbW_jziaM，瀏覽日期：2025.10.18。
- 教育部重編國語辭典修訂本：<https://dict.revised.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=67261>，瀏覽日期：2025.10.18。
- Louvrez：<https://www.louvre.fr/en/exhibitions-and-events/exhibitions/delacroix-1798-1863>，瀏覽日期：2025.10.18。

¹⁰⁸ 黃冬富：〈林玉山的繪畫寫生理念及其實踐——以花鳥、畜獸作品為例〉，《典範傳移——林玉山繪畫藝術學術研討會論文集》，臺中：國立臺灣美術館，2012年。

<https://twfineartsarchive.ntmofa.gov.tw/QuarterlyFile/S0070200.pdf?055226426>

- Louvrez : <https://www.musee-delacroix.fr/en/museum-studio/eugene-delacroix/biography/biography> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- Delacroix's Colour | Delacroix and the Rise of Modern Art | The National Gallery, London
<https://www.youtube.com/watch?v=x0vEZP6WpdY> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- Trailer | Delacroix and the Rise of Modern Art | The National Gallery, London
<https://www.youtube.com/watch?v=HBloJ7UAoKs> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- 佳士得拍賣官網 christies: Energetic, violent and complex — The art of Delacroix: (2019.08.01): <https://www.christies.com/en/stories/eugene-delacroix-collecting-guide-306d0a5adac843a898203fa55e69dd96> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- Paris Ticket: <https://www.paristickets.com/louvre-museum/eugene-delacroix/> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- 美國明尼阿波利斯美術館 Minneapolis Institute of Art(artsmia): <https://collections.artsmia.org/art/8152/royal-tiger-eugene-delacroix> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- 國美館 : https://www.ntmofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=1384&s=66731 , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。

圖片來源

- 長流美術館典藏官網 林玉山
<https://www.chanliu.com/product-tag/%e8%99%8e/> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- 國立臺灣美術館典藏官網 林玉山
<https://ntmofa-collections.ntmofa.gov.tw/Default.aspx> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。
- 大都會藝術博物館 Delacroix
<https://www.metmuseum.org/met-publications/delacroix> , 瀏覽日期 : 2025.10.18 。