

竹久夢二與台灣藝術設計

撰文／林磐聳

竹久夢二的藝術成就

在日本近代藝術發展歷程之中，有些藝術家並非美術科班出身，但在日本藝術史上卓然有成且具有歷史定位。其中，竹久夢二（1884-1934）便是自己學習習畫，他既不參加公辦展覽，也未參加繪畫團體，但與藤島武二、有島生馬、川端龍子、恩地孝四郎等知名藝術家交往甚密。

另外，他亦打破傳統浮世繪女士畫風，繪製出帶有淡淡憂傷又惹人憐愛的「夢二美人畫」樣式，成為引領「大正浪漫」（大正ロマンス）新風的代表者。作曲家多忠亮將竹久夢二於1919年所寫的詩〈宵待草〉譜曲，成為日本家喻戶曉的歌曲並廣被傳唱至今。

若是從推動設計發展的PEST宏

觀因素加以分析，竹久夢二可謂是伴隨大正時代新興起來在「社會發展」（Social）與「技術面向」（Technology）之時代表徵。他是藉由新興的大眾傳播媒體從事書籍、雜誌、樂譜等媒介展開「美術為體」、「設計為用」於封面設計、插畫，因此廣為社會大眾所認識。再加上，他於1914年在東京日本橋開設

1947年京都白井書房出版竹久夢二的詩〈宵待草〉，並以他的繪畫做為外盒封面。〈宵待草〉經由作曲家多忠亮譜曲成為日本家喻戶曉的歌曲。（圖版提供：林磐聳）

右，2009年東京國書刊行會發行由大平直輝編輯、竹久みなみ監修的《竹久夢二「妹尾樂譜」表紙畫大全集》。圖中是典型的「夢二美人畫」樣式，以竹久夢二的詩、多忠亮作曲的〈宵待草〉樂譜作品做為封面。

《竹久夢二「妹尾樂譜」表紙畫大全集》174頁為編號328的〈松原〉獨唱曲，由1924年竹久夢二詩、妹尾幸陽譜曲。圖中以纖細筆法繪製仕女背靠松樹的婉約身姿，封面的徒手書寫字體在「竹久夢二詩」與「妹尾幸陽曲」可見其重視字體結構，尤其是「松原」2個標題字的裝飾細節與松樹枝幹有所呼應。

右。1924年竹久夢二為妹尾音樂出版社發行的歌劇《椿姬》樂譜繪製封面，此取材於法國小仲馬經典小說《茶花女》，畫面為穿著黑色禮服的男士與身著紅花連身裙的女士，2人衣服的花色隱含歌劇中雙人之間強烈的情感對比。（圖版提供：林懿馨）

「港屋繪草紙店」，販售親手繪製設計的明信片、信封、信箋、千代紙、祝儀袋、團扇、浴衣、腰帶、手巾等生活用品，引領當年女性的流行時尚，即是文化創意產業的始祖。這位獨樹一格的藝術家於1933年到台北舉辦畫展、在《臺灣日日新報》發表文章，並透過他在日本經手繪製與發行的雜誌大量流通至台灣，可謂直接、間接地影響到台灣的藝術與設計發展。

樂譜封面的藝術價值

1915年（大正4年）音樂評論家妹尾幸陽（1891-1961）創刊《妹尾樂譜》（セノオ樂譜），

為了向大眾推廣日本名歌及外國名曲，促使音樂文化更加普及性。就目前資料顯示竹久夢二從1916年第十二期就已參與描繪樂譜封面，總計多達三百餘冊。1850年代末期美國傳教士在長崎首度引進石版印刷術，1877年（明治10年）第一回內國勸業博覽會於東京上野舉辦時，日本引進流行於歐洲真正的石版印刷機器，掀起日本現代印刷技術與藝術設計表現的風潮，且明治年間留學歐洲的日本藝術家黑田清輝、淺井忠等人返回日本，引進新藝術運動（Art Nouveau），透過石版印刷技術讓這種藝術風格廣被日本藝術

家與設計師應用；因此竹久夢二繪製的《妹尾樂譜》封面，其實就是一幅幅精采的版畫作品，至今成為大家珍藏的藝術作品。

2009年由大平直輝、西東敬三、加倉井幸子等人編集，竹久夢二的孫女竹久みなみ擔任監修，日本國書刊行會出版《竹久夢二「妹尾樂譜」表紙畫大全集》（竹久夢二「セノオ樂譜」表紙畫大全集）收錄竹久夢二參與樂譜封面裝幀設計共三百餘冊的封面，包含1916年開始設計的《妹尾樂譜》封面、1920年起的《妹尾新小唄樂譜》共卅五編，另外還有《泰伊絲：沉思曲樂譜》（Thais Méditation）

共十六冊，他採用兩位飛翔在雲彩之上、彈琴與吹樂的天使圖象，搭配不同底色的設計樣式。從收錄於冊中的三百餘件樂譜封面設計，可以歸納竹久夢二的藝術風格與設計特色：首先是他的繪畫能力十分卓越，得以駕馭從具象人物、浮世繪風格、童話等豐富多樣的題材；再來是，其藝術風格兼具版畫、水彩畫風、連續圖案、色塊構成、抽象符號、剪影圖形等兼而有之，雖然各有特色但皆能掌握妙處；另外，樂譜標題文字設計中有徒手書寫、精心設計、細部裝飾等不同形式，尤其是編號第三百廿八至四百零一冊的封面標題文字，可見他注重圖文設計的整體表現；最後為，他充分掌握石版印刷特性，在有限的色版條件限制之下，讓A4版面展現出豐富的視覺效果。

竹久夢二的台灣之行

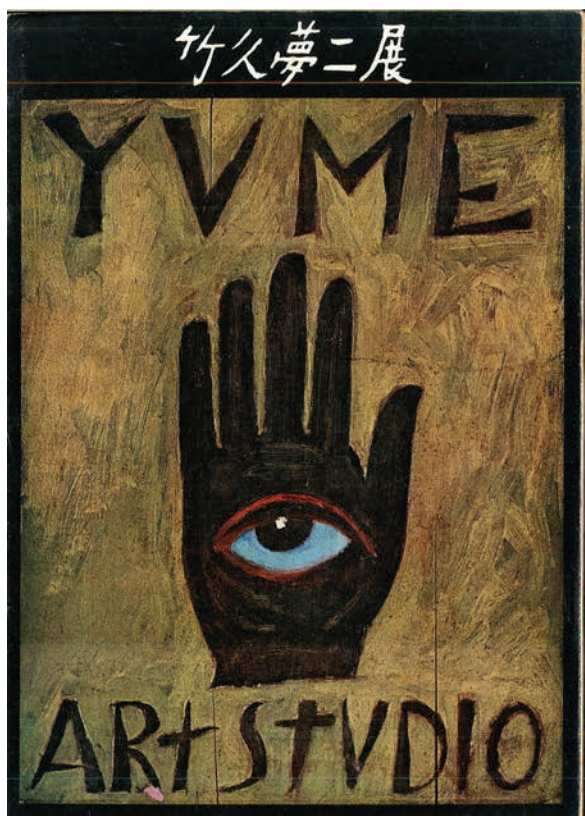
1931年5月7日至1933年9月18日竹久夢二應《週刊朝日》的邀請，前往美國、德國參訪並舉辦展覽，1933年9月18日結束長達兩年的歐美之旅返回日本，隨即應東方文化協會理事長河瀨蘇北的邀請訪問台灣，1933年10月26日他從神戶出發抵達基隆，11月3日晚上於台灣總督府醫學校（現國立台灣大學醫學人文博物館）講堂舉辦專題演講「東西女雜感」，並且11月3日至5日於明石町一丁目三番地（現台北市中正區南陽街15號一帶）的台北警察

《竹久夢二「妹尾樂譜」表紙畫大全集》217頁為編號384的舒曼曲〈我恨你〉（恨まじ君をば），由1924年妹尾音樂出版社發行、堀內敬三譯詞。圖中以對角斜線分割的畫面表達恨意，2隻眼睛象徵陽光與暗月形成對比，眼睛圖象屢見於竹久夢二作品中。

1933年11月竹久夢二於台北警察會館舉辦「竹久夢二作品展覽會」的展品目錄，完整記錄當時展出的作品名稱，也是截至目前唯一見證竹久夢二來台展覽的實體史料，封面的主視覺是以右手張開五指伸直，掌中有隻單眼的圖象。

1922年東京日本橋春陽堂發行、竹久夢二編《日本童謡集》扉頁插畫也是單手隻眼的圖象，形成竹久夢二個人別具特色的符號。

（圖版提供：林磐盛）

右。竹久夢二繪製、每日新聞社主辦，在東京銀座松屋百貨舉辦展覽所出版的《竹久夢二展》專輯封面，同樣出現單手隻眼的圖象。上面文字「YVME ART STUDIO」意為「夢藝術工作室」，寫明是製作於1932年（昭和7年）其工作室的木製看板，現藏於竹久夢二伊香保紀念館。

會館舉辦「竹久夢二作品展覽會」，總計展出五十幅作品，其中有一件是他與有島生馬合作的屏風。當時東京美術學校教授藤島武二也同時受邀來台擔任第七屆台灣美術展覽會（以下簡稱「台展」）的評審，藤島武二曾經為文回憶與竹久夢二在台北旅館聊天，當年台展西洋畫還有鹽月桃甫、廖繼春、小澤秋成，東洋畫則有鄉原古統、木下靜涯、陳進、結城素明等人擔任評審。1933年11月4日《臺灣日日新報》有報導竹久夢二的展覽及展場照片，以及藝評家大澤貞吉（筆名鷗汀生）撰寫的畫展評

論。竹久夢二返回日本之後，於11月11日及14日在《臺灣日日新報》刊載〈台灣的印象：醜陋的女學生制服〉，文中對日本人在殖民地台灣所導入的制式服裝有所省思。竹久夢二返回日本不久後即生病住院，並於1934年9月1日過世，可惜至今尚未見到喜好旅行寫生的竹久夢二旅台之畫作傳世。

2022年北投文物館舉辦「浪漫1920s—竹久夢二的視界」，由於北投文物館是始建於1921年的木造建築，當時為北投地區最高級的溫泉旅館，名為「佳山旅館」。北投文物館現為台灣僅

存最大的日式純木造兩層建築，因此在1920年代大正時期的日式建築舉辦「浪漫1920s—竹久夢二的視界」展覽格外具有意義。展覽依竹久夢二出版的著作《夢二畫集·春之卷》、《夢二畫集·夏之卷》等依序展開，搭配日式建築引導觀眾走入竹久夢二的夢境，現存於國立政治大學圖書館的《竹久夢二作品展覽會》的簡介暨展品目錄完整記錄當時展出的作品名稱，也是截至目前唯一見證竹久夢二來台展覽的實體史料。封面的主視覺以右手張開五指伸直、掌中有隻單眼的圖象，但是翻遍相關資料卻未

見具體的說明，不知是否為表達藝術家掌握眼睛所見，並透過手繪表現的理念。

這種具個人識別特性的圖象，同時出現在1922年竹久夢二編纂、日本橋春陽堂發行的《日本童謠集》扉頁，只是這裡的右手單眼換成左手單眼。另外，1970年由竹久夢二繪製、每日新聞社主辦，在東京銀座松屋百貨舉辦展覽所出版的《竹久夢二展》專輯封面，也出現同樣的單手隻眼圖象，上面文字為古拉丁字母「YVME ART STVDIO」，即「YUME ART STUDIO」的變體，意為夢藝術工作室。這件作品被收錄在明日新聞社主辦、發行的《生誕一三〇年／竹久夢二展》圖錄，寫明是他工作室的木製看板，並註明為1932年（昭和7年）的作品，現藏於竹久夢二伊香保紀念館。每日新聞社出版《竹久夢二展》的專輯，書末〈作品目錄・出品解說〉記載此圖象是他於大正時期開始使用，並與版畫家恩地孝四郎兩人之間相互影響，同樣單手隻眼的圖象也見於恩地孝四郎1928年為井上康文詩集《手》的書盒圖象、竹久夢二為妹尾音樂出版社的樂譜封面插圖、雜誌書籍的裝幀設計，以及1931年他前往美國展覽的海報主視覺，因此他於1933年來台灣舉辦展覽時的作品目錄，就具有符號性的單手隻眼圖象。

竹久夢二與台灣藝術發展

根據2019年藝術家出版社「家庭美術館—美術家傳記叢

1919年台灣子供世界社發行《婦人與家庭》創刊號封面，可見具竹久夢二的美人畫樣式。封面未見屬名，版權頁、目次頁也未出現繪者姓名，但能由此得知在大正年代竹久夢二已經影響到台灣雜誌封面風格。（圖版提供：姚村雄）

書」《綠舍・創型・莊世和》書中，莊世和回憶他1933年就讀潮州公學校（現屏東縣潮州鎮潮州國民小學）三年級時看見同學帶來一本《少年俱樂部》，畫刊中的彩色圖版令他著迷，於是將自己的零用錢拿去購買《日本少年》、《少女俱樂部》、《少女之友》等來自日本的兒童畫刊，其中《日本少年》當年是由

川端龍子設計封面，並且時常邀請竹久夢二繪製插畫，由此可見日治時期的畫刊對於台灣兒童美感涵養的影響。2021年由文化部指導、中華民國美術設計協會籌編、大計文化事業公司執編出版的《台灣百年視覺設計》，收錄在1915年紀事的設計作品《台灣少年》封面，明顯就是受到川端龍子繪製《日本少年》的

1911年東京洛陽堂出版竹久夢二的第1本作品集《夢二畫集・春之卷》，整本畫集皆為生活常見的人、事、景物，藉由毛筆簡要速寫再搭配簡短數語，形成貼近生活又令人耳目一新的詩情畫意，有別於當年日本藝壇的繪畫取向，形塑出大正時期的大眾生活樣貌。

（圖版提供：林磐盛）

畫風影響。同書收集1919年由台灣子供世界社（台灣兒童世界社）發行的《婦人與家庭》封面設計，非常明顯是典型的「夢二式美人」，或是受其影響的畫風：畫面中仕女的五官與穿著的條紋和服，以及前後背景構圖都與竹久夢二〈宵待草〉、〈松原〉等人物穿著相似，這或許跟1915年他在日本婦人之友社發行的雜誌《新少女》，擔任繪畫主任職務有關。由此觀之，竹久夢二所掀起的「大正浪漫」確實影響了當年台灣的生活時尚雜誌。

1948年9月27日至11月28日豐子愷偕同女兒前來台灣旅遊，繪製在台灣親身體驗的南國風情與截然不同的生活景象，從其作品題材、形式筆法都可見到他受竹久夢二的影响極為深遠。（圖版提供：長流美術館）

竹久夢二與藤島武二、有島生馬、川端龍子、恩地孝四郎都是活躍於日本大正與昭和時期藝壇的知名畫家，他們不僅在藝術創作留下豐富的文化資產，也透過雜誌、畫刊出版等普及民間普羅大眾的不同方式展現各自的藝術魅力，其中川端龍子、竹久夢二在兒童讀物出版書籍的封面設計與內頁插圖留下大量的作品，他們不僅在日本發行，同時也在台灣、朝鮮、滿州流通，並間接影響到各地的美術與設計發展。

李叔同的學生豐子愷（1898-1975）1921年遠渡日本時，深受竹久夢二筆法及畫風影響，

他曾提到在東京舊書攤中找到1909年洛陽堂出版、竹久夢二第一本作品集《夢二畫集·春之卷》，深深為竹久夢二採用毛筆簡筆速寫，具東方美感與畫面詩意所折服。豐子愷甚至在《繪畫與文學》書中直接表明：「這寥寥數筆的一幅畫，不僅以造型的美感動我的眼，又以詩的意味感動我的心。後來我模仿他，曾作一幅同題異材的畫。」由此可見他受到竹久夢二影響極為深遠。2018年豐子愷國際文化協會舉辦展覽，並出版《詩·韻：當豐子愷邂逅竹久夢二》畫冊記錄兩人的藝術共鳴。

竹久夢二、豐子愷、陳一金的脈絡

豐子愷於1948年9月27日至11月28日偕同女兒來台灣旅遊，曾經遊歷台北、草山、阿里山、日月潭等地，並繪製〈阿里山雲海〉、〈最高猶有幾枝青〉、〈杵影歌聲〉、〈南國佳人〉、〈高車〉、〈四時不謝之花〉、〈馬路牛車〉、〈鳳梨〉、〈流動飲食店〉、〈台北雙十節〉等有關在台灣親身體驗的南國風情及截然不同的生活景象。不管是日治時代末期的竹久夢二，或是光復初期的豐子愷，兩人都曾經前來台灣，對於台灣美

上與下。陳一金以毛筆繪製反共政治宣傳漫畫，其筆下人物、場景畫風與竹久夢二、豐子愷技法極為形似，尤其毛筆書寫的字體與豐子愷相近，其作品反映生活底層的人性關懷及富於政治意識的宣傳漫畫。（圖版提供：林文彥）

術設計具有直接或間接的影響。近年來，中華民國美術設計協會輔導理事長林文彥挖掘出新的設計史料顯示，陳一金（字子英）是隨著國民政府來台並定居高雄，擅長以毛筆繪製反共政治宣傳漫畫，其筆下人物、場景的畫風與竹久夢二、豐子愷技法極為形似，甚至毛筆書寫的字體也很相近，且於1960年曾獲得高雄美術協會漫畫類佳作。他的作品大多發表在《自

由青年》、《海風月刊》、《今日大陸》等軍方或政治類相關雜誌，多為反映生活底層的人性關懷及富有政治意識的宣傳漫畫，由此可見其受制於政治威權，凌駕了個人藝術專業的創作表現。從竹久夢二、豐子愷、陳一金所深掘出來更多的設計史料，再將三者由點貫穿成線，可以建構出台灣美術設計的發展脈絡。●