

獅吼40

雄獅美術四十週年的回顧與前瞻

李柏黎 ◎ 雄獅美術主編

雄獅美術，成立於1971年，經過四十年的寒暑如今邁進不惑之年。四十年的歲月，鉅細靡遺的回顧大不易。但若從源頭談起，應可從以下這張照片找到醞釀雄獅美術的蛛絲馬跡。美術少年李賢文（雄獅美術發行人）自小便以繪畫為樂，生長在文具世家耳濡目染了父親李阿日先生苦幹實幹的企業精神。個人對美術的熱情加上雙親以及雄獅鉛筆廠的支持，成為雄獅美術從醞釀到成形的重要根基。

四十年來，月刊、獎項及畫廊代表了雄獅美術的過去；而圖書出版、兒童畫班、電子資料庫及文創事業，則是代表了雄獅美術的現在與未來。本文將就以上所提的七個項目分別闡述，盼能將雄獅一路走來的軌跡與讀者朋友分享。而今年適逢民國百年，年初由國史館出版了《獅吼：〈雄獅美術〉發展史口述訪談》一書，正為雄獅所曾經堅持過並具體實行的理念做了最好的見證與記錄。此外，6月8日於臺北市中山堂舉辦的「雄獅美術四十週年感恩茶會」，回顧了雄獅的過去，也揭開了新方向的序幕；來賓們誠摯的發言成就了一個難忘的溫馨午後，本文也將有相關的報導。

· 雄獅美術發行人李賢文與雙親合影，約攝於1963年。（照片提供/雄獅美術）

一、美術長卷：《雄獅美術》月刊

《雄獅美術》月刊（以下簡稱《雄獅》月刊）是臺灣第一本美術專業期刊。從1971年到1996年，二十五年又七個月，三〇七期的月刊呈現出在不同主編、不同年代之下所展現的編輯風格與品味，彷彿美術長卷，畫中有山巒起伏，低谷深澗，也有亂石如崩雲。《雄獅》月刊的編輯歷程，也正如長卷中的景致變化一般，有時高潮迭起，有時困頓沉潛，但更多的是作者與編輯們的同心協力，讓每期刊刊就像百花齊放，呈現各時期豐富多采的藝術發展與樣貌。

例如曾任主編的奚淞，因著其手藝人的性格，所以在他主編時期的月刊便具有一種民間性，而奚淞的文采與修行，更為月刊帶來一股清流；其他如，李霖燦的博雅、熊秉明的哲思、

· 三〇七期的《雄獅美術》仿如美術長卷，呈現豐富多采的藝術發展樣貌。
(照片提供 / 雄獅美術)

陳傳興的奧義等，皆為《雄獅》月刊帶來美術之外更多的文學氣韻與文化厚度。

1978年，主編蔣勳試圖以百川納海，開拓文化疆域的理想自期，除美術之外，將文學、攝影、建築、影劇、舞蹈、音樂，納入小小的刊物中，努力在有限的版面上，呈現出一個無疆界的文化廣角視野。全方位的理想編輯，帶來了群芳競秀的燦爛風光，是雄獅理想時代的代表。

雄獅早期就開始陸續報導臺灣民俗藝術、臺灣民間建築，以及原住民藝術等面向。此外，對臺灣主體性的自覺與自主，最具代表的展現，就是從1979年3月開始，每期推出一位前輩美術家專輯，前後長達兩年。包括顏水龍、林

玉山、陳澄波、李梅樹、陳進等二十多位。每個月的出刊壓力，密集的訪問、拍攝與邀稿，雄獅美術當時日以繼夜努力的代價是為臺灣美術留下了許多第一手的資料與圖片，參與了臺灣文化厚度的養成。如今，三〇七期的月刊仍是學者研究七〇至九〇年代臺灣藝術文化發展歷程不可或缺的重要史料。

二、文化冊頁（雄獅圖書）

出版書目，往往象徵一個社會某種階段的文化面向與時代需求。因此，雄獅的出版類型，除了反映時代在閱讀上的需求，也反映了雄獅的理想眼光。例如由黃才郎主編所帶領的雄獅編輯團隊，經過三年辛苦耕耘，終於在1982年出版《西洋美術辭典》，當年定價三千五百元，卻得到廣大讀者支持購買，並榮獲金鼎獎。之後，更陸續出版《中國美術辭典》、《中國工藝美術辭典》等雄獅的辭典系列，建構美術學習與學術研究的基礎工程。

· 《西洋美術辭典》

而連續八年共八本的《臺灣美術年鑑》，以及顏娟英的《臺灣近代美術大事年表》、《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》，還有研討會論文集《何謂臺灣？：近代臺灣美術與文化認同》，這些書籍的出版，代表基礎資料之彙整在臺灣美術文化研究上的重大意義。

因緣際會，1992年開始，雄獅與文建會合作編製以青少年讀者為目標族群的「家庭美術館—美術家傳記叢書」，以十本為一個階段，如今已出版了六十本專書。彷彿一道色彩絢爛的美術長城，為許多家庭帶來閱讀的趣味與藝術的啟發。

三、藝術桂冠（雄獅獎項）

1976年創辦的雄獅美術新人獎擺脫了舊體系的桎梏，一新當時的畫壇耳目。除了一般的評審機制以外，得獎人選還必須透過明查暗訪而產生，是公正公開的非官方美術比賽平臺。由於採取嚴謹審慎的評審態度，當時得到雄獅新人獎的，很多在今日已成為十分優秀的畫家。

新人獎持續到1990年的第十五屆後改辦雄獅美術創作獎，期望每年鼓勵一位已有創作力表現，但還未得到官方或民間大獎的美術家。無論是新人獎還是創作獎，雄獅都以公開、公正的評審制度，結合鼓勵、報導、評論的方式，為各階段的藝術創作者，提供掌聲及榮譽，樹立民間藝術獎助的先例，鼓舞更多有志於藝術的人，勇往直前。

四、文化櫥窗（雄獅畫廊、專門店）

雄獅畫廊與專門店成立於1984年底，那是一個沒有北美館，也沒有誠品書店的年代。當時臺灣經濟不景氣，因此畫廊開幕時前輩畫家楊三郎便說：「在這種時期開畫廊，只有傻瓜才會做，但是社會的進步往往就是要靠這樣的傻瓜。」

當時雄獅畫廊規模雖小，但展覽的方式，無論畫作品質，還是請柬、海報，以及佈展的設計，都以美術館等級自我期許。設置於畫廊旁的藝術書籍專門店，也是當時難得的書店風景。水墨畫家鄭善禧便曾稱許雄獅畫廊是臺北的文化櫥窗。前後十年的時光，「熊秉明觀念展覽會」、「余承堯水墨展」、「雄獅美術雙年展」、奚淞持續三十三個月的白描觀音展等，都是深藏在藝術愛好者心中的經典展出。

五、藝術苗圃（雄獅畫班）

雄獅畫班成立於1977年，不同於現今各種才藝班的四處林立、那是一個藝術學習尚屬稀有的年代。三十四年來，雄獅寶貴孩子們的童心之眼。孩子的眼睛看世界，一切是如此的新奇且美好。他們的童心與朝氣，這些年也傳遞了無限的能量給雄獅。而雄獅也盼望能藉由藝術表現的形式，將潛藏於所有孩子心中的這份純真，永遠保存下來。並同時期許雄獅的美術教育能在提升表現技巧之餘，也能讓孩子們在雄獅這塊藝術苗圃之中，自由地綻放各式想像的花朵。

六、經典再生（雄獅美術知識庫）

在數位資訊每日以數億則的速度快速增加的時代裡，對眾多資訊接收者來說，如何取得最新的資訊早已不是問題；但如何確保資訊的正確性與價值性，卻是現代人共同的課題。

在茫茫網海之中耗費時間與精力去搜尋，結果卻得不到需要的資料，可能是一般大眾，尤其是各領域專家、研究者的共同經歷。最後還是得跑圖書館，尋求傳統紙本資料的支援。許許多多過往的經典與研究成果，因著數位化腳步的緩不濟急，而逐漸淹沒在塵封的角落。它們很多都是研究者一生心血的結晶，唯有藉著數位化，這些珍貴史料才能重見天日，才能再次被參

考利用，也才能與當代的研究接軌，充實當代研究的豐富性。這將是一個雙贏的局面。

有鑑於此，雄獅美術特別選擇在創社四十週年，推出以三〇七期的《雄獅美術》月刊為經，《西洋美術辭典》、《中國美術辭典》等經典叢書為緯，既有歷史的縱深，更有橫向連結的「雄獅美術知識庫」，作為四十週年的特別獻禮。

今年秋天，具備全文檢索功能的「雄獅美術知識庫」將與已建置多年的「雄獅美術網」連結，同時呈現經典的再生，以及新時代的訊息。希望雄獅美術四十年來累積的內容與經驗，能藉由網路時代的多種媒介，推波助瀾，促成最廣泛且有效的應用，提升全民對於美術的喜愛，是雄獅不變的目標。

七、文化創意（雄獅文創堂）

文創，是新時代的名詞，是臺灣軟實力的發揚，是傳統文化尋求再生與普及的契機。所謂文化創意，應該是文化加上創意，空有傳統文化而無創新思維的配合，我們只能慨歎文化無法與潮流接軌而逐漸逝去；反之，天馬行空的創意發想若沒有汲取傳統文化的養分，也必會成為淺碟短暫的煙火式虛幻。

雄獅以深耕臺灣藝術文化將盡半世紀的經驗深知，地狹人稠的臺灣廣納了多元族群的文化，蘊藏了深刻的爆發能量。四十年來雄獅以刊物、出版、教學、獎項、展覽等多重方式發掘這股能量；2010年深秋，決定搭上最新的潮流，成立「雄獅文創堂」，以雄獅自己的方式與步調來詮釋文創的意義、開創文創的道路。

「雄獅文創堂」的目標是，與所有理念相契合的藝術工作者共同譜寫未來的故事。有別於大多數文創品的「週邊商品化」，「雄獅文創堂」期望出品的是，具有文化內涵、本身就會訴說動人理念與故事的文創品，讓生活與藝術產生親密的流通關係，締造一個結合藝術、展現人文的新心生活。

✿ 在懷舊中綻放希望光芒的四十週年感恩茶會

在臺灣，一個中小企業要維持四十年並不容易，做為一個美術專業出版社要跨過存續四十年的高門檻，當然是更值得紀念的一件事。感恩茶會於6月8日舉行，行政院吳敦義院長、故宮周功鑫院長、文建會盛治仁主委等國家部會首長，以及國寶書畫家張光賓、詩人痲弦、畫家奚淞等文化界好友，總計三百餘人齊聚臺北市中山堂，眾人娓娓訴說雄獅的過去以及自己與雄獅的不解之緣，同時也祝福雄獅的未來，在懷舊的氛圍之中綻放了希望的光芒。雄獅美術四十年，期盼也是新光芒的元年，繼續堅持雄獅的品味，踴躍前行。