

人文與文

Liberal Arts and the Literati

Ink Painting and Gouache Painting
at Tunghai University

東海水墨與膠彩畫的離合

人文與文人

Liberal Arts and the Literati

Ink Painting and Gouache Painting
at Tunghai University
東海水墨與膠彩畫的離合

6.04 ~ 7.17 2016

國立歷史博物館
National Museum of History

東海大學
TUNGHAI UNIVERSITY

人文與文人：東海水墨與膠彩畫的離合 / 國立歷史博物館
編輯委員會編輯，-- 初版，-- 臺北市：史博館，民 105.06
面：公分

ISBN 978-986-04-8810-4(平裝)

1. 水墨畫 2. 膠彩畫 3. 畫冊

945.6

105008959

人文與文人—東海水墨與膠彩畫的離合

Liberal Arts and the Literati: Ink Painting and Gouache Painting at Tunghai University

發行人
出版者

張譽騰
國立歷史博物館
10066 臺北市南海路 49 號
電話：886-2-23610270
傳真：886-2-23610171
網站：www.nmh.gov.tw

Publisher
Commissioner

Chang Yui-tan
National Museum of History
49, Nan Hai Road, Taipei 10066, Taiwan, R.O.C.
Tel：+886-2-23610270
Fax: +886-2-23610171
http://www.nmh.gov.tw

編輯
主編
專文撰稿
執行編輯
編輯助理
美術設計
翻譯
總務
會計
印製
出版日期
版次
其他類型版本說明
定價
展售處

國立歷史博物館編輯委員會
江桂珍
詹前裕、李思賢
郭暉妙
游麗正、姚舜元、馬步月
李賀麒
林瑞堂
許志榮
劉營珠
宏國群業股份有限公司
中華民國 105 年 6 月
初版
本書無其他類型版本
新台幣 600 元
國立歷史博物館博物館商店
10066 臺北市南海路 49 號
電話：02-23610270#621
五南文化廣場台中總店
40042 臺中市中山路 6 號
電話：04-22260330
國家書店松江門市
10485 臺北市松江路 209 號 1 樓
電話：02-25180207
國家網路書店
http://www.govbooks.com.tw

Editorial Committee
Chief Editor
Authors
Executive Editor
Editor Assistant
Art Designer
Translator
Chief General
Chief Accountant
Printing
Publication Date
Edition
Other Version
Price
Museum Shop

Editorial Committee of National Museum of History
Chiang Kuei-chen
Chan Chien-yu, Li Szu-hsien
Kuò Hui-miao
You Lih-jeng, Yao Shun-yuan, Ma Pu Yueh
Li He-chi
Lin Juei-tang
Hsu Chih-jung
Liu Ying-chu
EPOD Digital Content Co., Ltd.
June 2016
First Edition
N/A
NT\$600
Museum Shop of National Museum of History
49, Nan Hai Road, Taipei 10066, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-23610270#621
Wunanbooks
6, Chung Shan Road, Taichung 40042, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-4-22260330
Songjiang Department of Government Bookstore
209, Songjiang Road, Taipei 10485, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886-2-25180207
Government Online Bookstore
http://www.govbooks.com.tw

統一編號
國際書號

1010500841
978-986-04-8810-4 (平裝)

GPN
ISBN

1010500841
978-986-04-8810-4 (pbk)

展品著作人：參展藝術家 著作財產權人：國立歷史博物館

◎本書保留所有權利。

欲利用本書全部或部分內容者，須徵求著作人及著作財產權人同意或書面授權。

請洽本館展覽組（電話：02-23610270）

The copyright of the catalogue is owned by the National Museum of History.

All rights reserved; no part of this publication may be used in any form without the prior written permission of the Artist and Publisher.

目錄 Contents

2 序一 | 國立歷史博物館館長

4 序二 | 東海大學校長

專文 Essays

8 東海美術系膠彩畫風的形成與特色 | 詹前裕

12 人文精神 · 文人性格
——東海美術 30 年東方媒材創作的風格調性 | 李思賢

圖版 Plates

水墨

- 16 吳學讓
- 18 董夢梅
- 20 姜一涵
- 22 蔣勳
- 24 林昌德
- 26 倪再沁
- 28 李惠正
- 30 李義弘
- 32 吳士偉
- 34 陳永模
- 36 林季鋒
- 38 張富峻
- 40 林銓居
- 42 吳繼濤
- 44 王怡然
- 46 鄭志揚
- 48 楊雅淇
- 50 黃千倫
- 52 吳曉菁
- 54 林昱均

膠彩

- 56 林之助
- 58 詹前裕
- 60 李貞慧
- 62 高永隆
- 64 張貞雯
- 66 羅慧珍
- 68 廖瑞芬
- 70 林彥良
- 72 許瑜庭
- 74 陳誼嘉
- 76 饒文貞
- 78 呂金龍
- 80 黃柏維
- 82 林莉鄺
- 84 張秀燕
- 86 林宣余
- 88 李翠婷
- 90 黃靖雅
- 92 葉采薇
- 94 簡詩如

人文與文

Liberal Arts and the Literati

Ink Painting and Gouache Painting
at Tunghai University

東海水墨與膠彩畫的離合

6.04 ~ 7.17 2016

國立歷史博物館
National Museum of History

東海大學
TUNG HAI UNIVERSITY

序一

東海大學素以人文主義教育見長，又因特殊之地理環境及人事因緣，造就東海美術系獨有的藝術發展脈絡。該系創立於 1983 年，是當時臺灣中南部唯一的美術系；創系主任蔣勳是國內知名的藝術領航者，延攬中西文化不同領域的美學教師及規劃相關課程，厚實了東海的人文思想和美學素養。多年來，在歷任系主任的引領與師長傳承下，培育出許多優秀傑出的畢業生，使東海美術系享譽於臺灣美術界。

東海美術系在教學上所秉持的「東海風格」，蘊含了對古典傳統、藝術媒材、文學影像、當代課題等種種藝術之統合；在東海獨特的文化氛圍、學習環境及教育體系影響下，以深具文人氣質的水墨和人文意涵的膠彩畫最為特殊，是東海美術系東方繪畫的二大特色。在傳統與當代、中西融合、學術科並重的相互激盪下，已然形成臺灣藝術學院教育系統中獨特的風格。

本次展覽以「人文與文人・東海水墨與膠彩畫的離合」為主題，邀請三十餘年來在東海授課之教師及優秀畢業生為代表，共計 40 名藝術家的作品，藉由老、中、青三代共同展出的作品中，以既對比又相融的視角來檢視風格之形塑過程，同時探討東方媒材創作中人文與文人的內涵。透過展覽，觀眾可見證東海由傳統發展迄今的獨特人文氣息，也呈現出藝術上一脈相承的血緣關係。

感謝東海美術系詹前裕主任及李思賢教授對於展覽之精心策劃與支持協助；希冀透過展覽呈現、圖錄出版及其他各種教育活動的輔助，將此特殊之藝術教育現象凸顯於臺灣美術之中。東海美術系成就出與臺灣各地院校不同之「時代風格」，值得臺灣美術予以關注，並藉由本展為臺灣美術高校教育的未來提出一點風向性的看法。

張 馨 騰

國立歷史博物館 館長

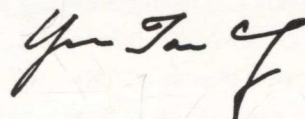
Preface I

Tunghai University has long been famous for its liberal arts education. That, along with its geographic location and professional faculty, lend a special artistic context to its school of fine arts. The Department of Fine Arts at Tunghai was established in 1983 by Chiang Hsun, a renowned leader in art circles in Taiwan. Many excellent art teachers were invited to join the faculty and to plan the arts curriculum. For decades, many superb graduates have helped spread the academic and artistic contribution of Tunghai University throughout Taiwan.

The "Tunghai Style" of the curriculum focuses on absorbing various genres of art—including the classical and the traditional—media, literary imagery, and contemporary issues. Influenced by the special cultural atmosphere, learning environment, and educational system of Tunghai University, the two particular strengths of the Department of Fine Arts are ink painting and gouache painting. In the context of traditional and modern trends, exchanges between East and West, and scholarly and creative development, the Department has forged a distinctive style for itself in formal art education circles in Taiwan.

This exhibition invites teachers and graduates of the Department of Fine Arts at Tunghai, forty artists in total, to present their works. These exhibits cover three generations of artists and illustrate the evolution of a particular style and the essence of liberal arts and *literati* concepts in Oriental art. The exhibition will enable its audience to see Tunghai's special *literati* style and the lineage of its artistic tradition.

We would like to thank Prof. Chan Chien-yu and Prof. Li Szu-hsien for their assistance in planning this exhibition. We hope that this exhibition, its catalogue and related activities will contextualize the special phenomenon of art education within Taiwanese art history. It is our belief that the style of Tunghai University is worthy of our attention. It is also our hope that the exhibition will give the audience some ideas about the future of higher artistic education in Taiwan.

Director
National Museum of History

序二

東海大學自六十年前建校於台中大度山以來，因其獨特的地理環境培育出東海學子特有的文化氣質。熙來攘往的遊客行走於東海校園，無不驚嘆於校園中傳統和現代建築大自然相互交錯而調合的美景。東海的人造與天造，創造了自然融合之美，漫遊其間頗能感受「小隱於野」、「大隱於市」的中國哲思。東海猶如塵囂中的一方淨土，雖非人煙罕至、山野難覓之地，但東海的遠離都心卻因此創造了獨特的人文美學風格。全人的教學、博雅的教育，尤重文化深度的培養，東海大學美術系在如此環境的薰孕之下，走出了國內其他院校全然不同的風格。

東海美術系創立於民國七十二年，在創系之初，即以兼容了人文性格的東、西方藝術創作為主，而東方藝術則以水墨和膠彩二項為東海美術的重點特色。創系系主任蔣勳為該系奠下了堅實而深厚的人文基礎，水墨教學在吳學讓、董夢梅、林昌德等諸位師長的指導薰陶下，為創系的早年鋪陳出了頗受注目的系風。而近十餘年來，在倪再沁、李惠正、姜一涵等教授們帶領之下，以及吳繼濤、李思賢、林銓居、陳永模老師的一脈相承，除展現傳統之外，更是凸顯了當代多元化的轉換，呈現出全然不同的水墨姿態。

而膠彩畫教育是東海美術系的主要發展特色之一，這項執國內大學藝術科系牛耳的科目，端賴早年林之助教授的引領與啓蒙，後由詹前裕教授肩負使命並不遺餘力的推展，到李貞慧、張貞雯、羅慧珍、王怡然、林彥良、陳誼嘉等多位校友老師的傳承，歷經 30 年的努力，為臺灣膠彩畫教育立下了不可磨滅之功，同時也在人文精神的引領之下，為東海的膠彩畫開闢出了兼具厚實的人文素養與文人情懷的創作方向。

現今東海美術系已然成為台灣重要培育藝術創作菁英的搖籃，為了展現東海兼蓄傳統與當代、揉和古典與新潮的藝術成果，特由美術系詹前裕主任及李思賢教授於台北國立歷史博物館共同策畫《人文與文人》大展，挑選優秀的教師與校友作品，水墨及膠彩的對話、東海「文人畫、話人文」的史料耙梳歷史縮影，做一次完整的藝術呈現。感謝國立歷史博物館張譽騰館長的邀請，以及為此展所做出的協助。是為序。

東海大學 校長

王茂敏

Preface II

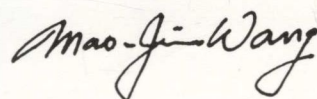
Since its establishment sixty years ago in the Mt. Dadu area, Taichung, Tunghai University has continued to cultivate a spirit of cultured elegance in its students. The unique geographic location of the campus attracts countless tourists to marvel at the wonderful combination of traditional and modern buildings set in natural scenery. Tunghai boasts incredible sights, both manmade and natural, and is a manifestation of the Chinese philosophy "the less wise try to hide in the countryside, while those with true wisdom are able to remain unaffected by the hustle and bustle in the city." On a piece of truly untainted land separated from a world of distractions and temptations, Tunghai lies far from the bustling downtown, yet not far enough to make visiting inconvenient. The school's ideal location has led to its unique style of humanities and aesthetics, and its all-encompassing education that focuses on the profound and beautiful has helped students thrive in subjects that require deep cultural understanding and philosophical thinking. Tunghai's department of fine arts, therefore, has always proudly walked on a path of its own, much different from similar departments in other colleges around the country.

Tunghai's department of fine arts was founded in 1983 and since the very beginning has focused on Eastern and Western art that exemplifies humanism. Chinese Ink Painting and Gouache Painting, in particular, are two of the main mediums taught in the department. The founding director, Chiang Hsun, established a strong and deeply-rooted humanities tradition during his tenure, and professors such as Wu Hsueh-Rang, Tung Meng-mei, and Lin Chang-te devoted themselves to teaching Chinese water-and-ink art (Ink Monochrome). Their efforts in the early years laid the foundation for the department's Chinese Ink Painting and Gouache Painting - which became a renowned specialty of the department. In the past ten years or so, with Ni Tsai-chin, Lee Hui-cheng, Chiang Yi-han and other professors as pioneers and Wu Chi-tao, Li Szu-hsien, Lin Chuan-chu, and Chen Yung-mo passing down their legacy, the department of fine arts has become one that combines tradition with diverse modern styles to showcase Chinese water-and-ink paintings, the likes of which have never before been seen.

Gouache Painting is another of the specialties in Tunghai's department of fine arts. Tunghai is unrivaled by any other art department in the country when it comes to Gouache Painting, thanks to Lin Chih-chu, who led countless students into this field in the department's early days. His legacy was carried on by Chan Chien-yu, and others, such as Lee Chen-hui, Chang Chen-wen, Luo Hui-chen, Wang Yi-jan, Lin Yan-liang, and Chen Yi-chia have - through the past thirty years - given their all to Gouache Painting education in Taiwan. With Tunghai's humanistic spirit as a guideline, our army of dedicated teachers has established deep humanistic roots and artistic sensitivity in the department, leading the future generation of creators in an excellent direction.

Tunghai's Department of Fine Arts is (and will continue to be) home to artistic talent from every generation in Taiwan. To show the world the artistic achievements of Tunghai that combine the classic and the modern, an exhibition called Humanities and Humanitarians will be held in the National Museum of History. Organized by department of fine arts director Chan Chien-yu and associate professor Li Szu-hsien, this exhibition will showcase a selection of outstanding works from both professors and alumni. The exhibition aims to - through conversation between Chinese water-and-ink paintings and Eastern Gouache art - bring to life Tunghai's belief that paintings of the literati tell stories about humanities, and provide a comprehensive art exhibition. I write this foreword to wish success to the exhibition and to thank Mr. Chang Yui-tan, Director of National Museum of History, for his kind hospitality and support through the entire process of planning the exhibition.

Tunghai University President

目錄 Contents

2 序一 | 國立歷史博物館館長

4 序二 | 東海大學校長

專文 Essays

8 東海美術系膠彩畫風的形成與特色 | 詹前裕

12 人文精神 · 文人性格
——東海美術 30 年東方媒材創作的風格調性 | 李思賢

圖版 Plates

水墨

16 吳學讓
18 董夢梅
20 姜一涵
22 蔣勳
24 林昌德
26 倪再沁
28 李惠正
30 李義弘
32 吳士偉
34 陳永模
36 林季鋒
38 張富峻
40 林銓居
42 吳繼濤
44 王怡然
46 鄭志揚
48 楊雅淇
50 黃千倫
52 吳曉菁
54 林昱均

膠彩

56 林之助
58 詹前裕
60 李貞慧
62 高永隆
64 張貞雯
66 羅慧珍
68 廖瑞芬
70 林彥良
72 許瑜庭
74 陳誼嘉
76 饒文貞
78 呂金龍
80 黃柏維
82 林莉鄺
84 張秀燕
86 林宣余
88 李翠婷
90 黃靖雅
92 葉采薇
94 簡詩如

東海美術系膠彩畫風的形成與特色

文 | 詹前裕

東海大學策展人 / 東海大學美術系教授兼主任

一、前言

1983 年位於台中大度山上的東海大學成立美術系，當時是中部第一所美術系，學校邀請美學家蔣勳擔任系主任，規劃課程與系務，聘請畫壇上著名的藝術家到系上任教。異於台北的各美術科系，東海大學美術系建立了富有人文精神的繪畫風格，在水墨與膠彩畫方面尤其明顯。

東海大學美術系成立之際，我已經在東海建築系與景觀系兼課，由於蔣勳主任的邀請，改在美術系專任，參與了三十餘年來的美術教育工作，見證了水墨、膠彩畫風的變遷，尤其是 1985 年，聘請林之助教授到系上擔任膠彩畫課程，乃前往旁聽，與學生一起學習，進而繼承該課程的教學，並致力於推廣與研究，膠彩畫逐漸發展成東海美術系的特色，國內有多所美術系也受到影響，紛紛開授膠彩畫之相關課程，促成膠彩畫在台灣復興。

前幾年與倪再沁教授，共同草擬策畫「人文與文人－東海水墨膠彩畫的離合」，推薦 20 位水墨創作者與 20 位膠彩創作者，皆曾經在系上任教的水墨、膠彩教師，或傑出系友，向國立歷史博物館提案策展，獲得通過，倪再沁卻在去年初因肝癌病逝，乃由李思賢副教授接下這個工作，共同完成倪氏的遺願，期盼這項展覽，能夠彰顯東海大學美術系的水墨與膠彩畫發展的特色，提供國內美術教育界，有關東方創作媒材的教育反思。

二、東海的人文精神與水墨畫課程的特色

東海大學美術系成立之初，蔣勳主任規畫了系上的課程，強化通識跨領域的學習，美術系的學生除了專業的學習之外，還要欣賞音樂、電影；學習平劇、舞蹈；演出皮影戲；研讀文學作品；勤練書法……，蔣勳主任除了邀請著名的藝術家劉其偉、林之助、席慕蓉、陳其銓，來東海任教之外，也邀請林懷民、汪其眉、張靚蓓等表演藝術領域的專家，來開發學生們的肢體語言，在人文素養的全面提昇上，全力的付出，帶領學生擴張學習領域，此種通識博雅的教育理念，事實上也是六十年前，東海大學的立校精神，東海校歌中的「專業復宏通」是最佳寫照。

三十餘年之後，美術系友返回母系任教者，如李貞慧、許莉青、張惠蘭、王怡然、李思賢、段存真等老師，大致都能延續此博雅的人文精神，發揚創系之初的教育理念，來指導學生，讓學生們在美術創作上，能跟全民文化、當代的政治社會議題有關連，不至於躲在象牙塔中，重複著沙上建塔的工作，期盼東海美術系學生的創作，能建立在堅固的磐石上，即使風吹雨打，也不會傾斜倒塌。

記得 1983 年籌備成立之際，美術系的水墨課與篆刻課程，尚未找到合適的老師來任教，我向蔣勳主任推薦了吳學讓老師來兼水墨課，又推薦我的研究所同學倪再沁，來校兼任篆刻課，當時並未料到這兩位老師日後是影響東海美術系的水墨畫發展最大的兩位。

早期的東海水墨課程，吳學讓老師就擔任了多門課程，吳老師早年就讀杭州藝專，承襲了創校校長林風眠的自由開放學風，也曾經受教於文人畫大師溥心畬。擅長工筆、寫意花鳥、山水、以及抽象水墨，對學生的水墨觀念與技法，有明顯的啟發。

此外董夢梅老師的國畫人物、林昌德老師的國畫山水，都有不同程度的影響，我也曾經在創系後的十幾年間，擔任國畫（花鳥）與山水研究等課程。1995 年美術研究所碩士班成立前後，師資陣容增加了，劉國松、陸蓉之、李振明、姜一涵、李惠正、倪再沁等都加入水墨方面的教學工作，且各有不同的風格與技法，這個時期東海大學美術系水墨畫的風格多元化，有些還帶有實驗創新的精神。

到了 1998 年前後，傑出的系友李貞慧、李思賢、吳繼濤等也陸續加入水墨領域的教學工作，近年來則增加了李義弘、林銓居、王怡然、陳永模、林季鋒、鄭月妹、鄭志揚等，逐漸壯大水墨方面的師資陣容，上述師資，無論是校友，或是其他學校美術系畢業的水墨畫名家，皆秉持自由開放的創作觀念，並不要求學生們模仿老師的畫風，而是鼓勵學生們發展自己的特色，強化人文素養，近十餘年來，對系上水墨教學影響最大的，首推倪再沁教授，他本身的教學與創作，也屬於跨領域的型態，也帶些文人畫的特色。

三、開設膠彩畫課程的傳承意義

蔣勳先生早在二十世紀 70 年代主編《雄獅美術》時，就將該刊物擴充為涵蓋八大藝術的月刊，也介紹過幾位台灣本土的膠彩畫家。因為膠彩畫（早期稱東洋畫）在日治末期興盛一時，孕育出陳進、林玉山、郭雪湖、林之助等傑出的膠彩畫家，是台灣美術史上的重要一環，卻由於 1949 年中原水墨畫家的南渡來台，因省展的國畫部得獎問題產生摩擦，50 年代萌發「正統國畫」之爭，台籍膠彩畫家以學習日文為主，自然很難用中文與大陸來台畫家筆戰或辯論，而屈居下風，水墨畫成為各級學校，以及官方所欽定的正統，膠彩畫乃逐漸式微，戰後全台灣只有林之助教授在家中指導幾位資質較優的學生，努力的培養膠彩畫的創作人才。

1983 年蔣勳主任籌備東海大學美術系時，即思考如何建立此系的特色，乃三次到台中市林之助教授的家中拜訪，說服他到系上開授「膠彩畫」課程（膠彩畫的名稱也是林之助教授在 70 年代命名的）。林之助很受感動，在 1985 年秋天來到大度山上，擔任國內首創的膠彩畫課程，當時最興奮的大概是我，乃掌握這個難得的機會，與學生們一起學習膠彩，三年後林之助辭去教職，就由我接下這門課程。

1990 年我擔任系主任，乃將膠彩畫逐步擴充到一至四年級的選修課程，又籌辦碩士班，其中包括了膠彩創作組。此後又相繼設立碩士在職專班、進修學士班等四個學部，各學部各年級都安排了膠彩畫課程，膠彩畫的專任師資，除了我之外還有李貞慧，兼任師資有高永隆、廖瑞芬、張貞雯、林彥良、羅慧珍、陳誼嘉、許瑜庭等。

除了正式的課程之外，我們也辦了學分班；策畫了十餘檔的膠彩畫專題展於全台各地，甚至跨海到廈門市美術館舉辦了兩屆海峽兩岸的膠彩·岩彩畫的交流展，還邀請廈門大學藝術學院張小鸞副院長，來東海大學美術系客座兩次。影響最大的教學活動，是從 2001 年開始，我

籌辦膠彩畫夏令研習營，其中進階班的部分，每年都邀請不同的日本各大學的知名膠彩教授，來校作短期的密集教學，除了指導系上的師生校友之外，也開放給社會各界各校的膠彩愛好者學習，至今已經辦了十五年，使得東海大學美術系的膠彩創作與教學水準，在海峽兩岸各大學中，居於領先的地位。

四、膠彩畫在東海的發展風格與特色

膠彩畫在日治時期的教學，主要靠少數留學日本的畫家，開設畫塾來傳承，學生們受老師的影響甚大，延續了台、府展時期的畫風，以雙勾填彩的技法為主。戰後受西方現代繪畫的影響，流行厚塗或簡化造型的風格，整體而言，第二代膠彩畫家的風格與成就，不如早期到日本留學的第一代膠彩畫家。

在執政當局不重視膠彩畫，台灣膠彩畫的發展逐漸陷入困境的 80 年代中期，林之助教授到東海大學美術系，開設膠彩畫課程，讓台灣的膠彩畫重生，林之助教授是具有人文素養的畫家，除了美術方面的傑出成就之外，擅長跳踢踏舞、熱愛文學、音樂，東海大學美術系的師生，接受博雅的通識人文教育，學生畢業後有多位留學日本，再返回母系任教，帶回日本當代的膠彩畫風技法，傳授給年輕的學生們，這些學生除了學習膠彩畫之外，也學習水墨、油畫、複合媒材、中西美術史、藝術理論，以及其他系所的跨領域課程，加上必選人文通識課程，多元的學習背景，融合成活潑而多樣的膠彩畫風，其中帶有文人風格的水墨畫影響較大。

從 2001 年開始的膠彩夏令營，邀請過的日籍著名教授，有竹內浩一、箱崎睦昌、中野嘉之、松村公嗣、山崎隆夫、宮廻正明、林潤一、大野俊明、岩永てろみ、渡邊信喜、中島千波等，這些教授帶來的觀念技法，或唯美裝飾，或蒼茫渾厚，對學生們有不同程度的啓發與影響。

五、參展的膠彩畫家與作品初探

此次參展的 20 位膠彩畫家中，啓蒙的林之助教授（1917~2008），早年留學日本，畫風華麗優雅，有濃厚的貴族氣息，對台灣戰後的膠彩畫發展，有很大的貢獻；我提出「聖地系列」的作品，彰顯《聖經》內容與基督教信仰精神，藉著聖地以色列之旅，呈現我的藝術觀；李貞慧教授擅長以抒情的色調，豐富的肌理層次，來表現她的生命經驗；高永隆教授從水墨出發，轉向礦物質顏料的製作與膠彩畫的創作，以雄渾剛健的風格，傳達東方藝術的美感特質；留學日本京都的張貞雯副教授，以厚塗的風格，呈現礦物色的多彩魅力與花卉生命力；羅慧珍老師的作品，注重心靈的關照與反思，表現大自然的靈氣與美感；廖瑞芬教授的創作能量強，受到日本院展風格的影響，反映女性創作者的柔美夢幻特質；生長在台南的林彥良老師，擅長以亮麗的色彩，表現南方特色，常以宗教元素強化思想內涵；許瑜庭老師嘗試用最單純的形式，呈現長年在大度山上的生活情感，她重視歷史文化的研究與跨領域合作的對話經驗；陳誼嘉老師從小生長在鐵工廠的家庭企業環境中，在逐漸沒落的夕陽工業裡，回憶滄桑的視覺圖像，畫風陽剛富有獨創性。

以上十位現任（或曾任）東海美術系膠彩課程的老師當中，林之助、高永隆、廖瑞芬與我，共四位教授並非東海大學美術系的系友，各有不同的教育背景與膠彩畫風，其餘六位教師皆在系上接受大學部的膠彩教育，畢業後或留學日本，或繼續就讀東海美術系碩士班，受到較多的東海風格影響，在優美的校園中成長，孕育出典雅的畫風，並影響到學生的創作理念與風格技法，甚至擴大到其他大學與社會各界的膠彩學習者。

在歷年畢業的系友當中，又可區分為畢業於碩士班（饒文貞、呂金龍、黃柏維、林莉鄺等），畢業於碩士在職專班（張秀燕、林宣余、李翠婷、黃靖雅等），以及學士班唸東海，碩士班讀其他大學者（葉采薇、簡詩如等），由於年齡不同以及以往的學習背景有別，所呈現出來的畫風與藝術思想，也有差異。

饒文貞擅長用絹本薄染，單純的形式與哲理，營造柔美夢幻的女性思維；呂金龍從東方古代壁畫與現當代的膠彩畫中吸取養份，表現建築物的朦朧意象；黃柏維的創作思維廣泛，從神話、昆蟲到人體的對立與融合中，尋求新的視角；林莉鄺結合了水墨與膠彩的特質，用絹本的基底材，表現都市角落的孤寂冷逸，反映出她的生活經歷；多年從事中學美術教育工作的張秀燕，近年來畫台灣的水果，嘗試用礦物色傳達出水果的甜美與芬芳，讓味覺、視覺、嗅覺都能得到滿足；林宣余探索當代女性的時尚與內心世界的各種樣貌，追尋母愛的光輝；李翠婷從中國古代人物畫融合發條玩具的符號意念，背景如鑲嵌畫般的優美色彩，表達存在的人生喻意；黃靖雅從女性美容護膚，複製相同的美感，到生化科技下的未來植物形象，有象徵式的批判；葉采薇的學習重點在水墨，又結合了膠彩的媒材，創作出長卷式的文人風格作品；簡詩如以半抽象造型的花卉形象，探索其自我意識的流動特質，試圖拓展東方繪畫語彙。

六、結語

東海美術系碩士班與碩士在職專班的膠彩課程，主要由李貞慧與我指導，我們兩位從學習水墨畫或工筆花鳥畫開始，也分擔過水墨領域的課程，因此水墨與膠彩之間的離合關係也很有趣。隨著時代社會的變遷，數位影像時代的來臨，反映社會多元化的新風貌、新技法不斷的出現，彰顯這項人類最古老的繪畫媒材，也有新生命與新面貌。

從中國或日本等國家的歷史發展規律看來，在經濟富裕國勢強盛，知識份子受到重視的時代（如中國的盛唐、盛清；日本的桃山時代、近現代），色彩華麗的風格，成為流行的趨勢。反之經濟蕭條、貧窮戰亂、知識份子受到歧視迫害的時代（如中國元代、明末、近代；日本的室町時代等），水墨的樸素風格，成為流行趨勢，文人藉此表現內心的傷感或不滿的感情，膠彩與水墨這兩項東方繪畫的主要媒材，並不是那麼絕對，有許多相互融合的可能性，水墨加上膠彩的媒材運用，也是常見的。

觀察國內的美術教育，受政治干擾的情況比較明顯，普遍是重視水墨，輕視膠彩，然而東海大學美術系的東方媒材教育，是水墨與膠彩並重，學生依照自己的喜愛，自由選擇發展，卻共同發展出人文的特色，在文學、宗教、社會、環保等各領域的關懷，呈現出知識份子的人生觀，東海大學美術系在東方媒材方面的努力，是值得其他學校與社會各界思考借鏡的。

人文精神 · 文人性格

——東海美術 30 年東方媒材創作的風格調性

文 | 李思賢

東海大學策展人 / 東海大學美術系所副教授

前言

一方水土，養一方人；一方藝術家，現一方文化魂。座落在大度山上、遠離台中都心的東海美術系，自 1983 年由美學大師蔣勳 (1947-) 創系以來，今年 (2016) 的應屆畢業生，恰恰正是第 30 屆。創系 30 餘年來，因特殊的地理環境、濃厚的人文氛圍與多元併陳的教學方式，孕育出東海美術系獨具一格的人文素養之風，其中，以深具文人氣質的水墨畫和富含人文意象的膠彩畫最為特殊。東海的水墨與膠彩在過去的 30 年中，不斷的互涉和交相影響，已然凝練出與台灣各大藝術院校迥然不同的風格與走向。30 而立，正好是一個承先而啓後的節點。

為了回顧過去 30 屆水墨、膠彩之教學與藝術發展的關係，由美術系已故教授倪再沁 (1955-2015) 生前提出規劃、美術系主任詹前裕 (1952-) 與筆者共同擔任策展，於國立歷史博物館推出《人文與文人—東海水墨與膠彩畫的離合》特展，邀集 40 位與東海美術水墨與膠彩脈絡或課程相關的師長和校友，通過他們的作品，共同見證過去 30 年來東方媒材繪畫在東海的發展足跡。而本文便以此一為出發，耙梳了從創系以來水墨和膠彩的師長，以及後續持續於台灣藝術界活動的校友們的脈絡，以水墨與膠彩的教學體系為經、以人文美學和文人性格的風格為緯，將 30 年來所交織出的東海美術的東方媒材創作系統，作一階段性的史料研究與盤整。

一、系統構建的遞衍

依著過去 30 年來的時間遞衍，東海大學美術系的教學系統粗略可分為初期 (1983~1992)、中期 (1993~2003) 與近期 (2004~) 等三個階段。初期：單一、純粹、理想，以傳統紮根為要，兼富人文涵養的塑造，可謂是東海美術的奠基期，也是凝煉整個東海風格調性的基本時期。中期的教學系統更加明確，猶如行文的「承」的階段，以進修國內和留學海外的校友回流為主要認證關鍵，匯集了更多的學養系統，豐厚了東海美術系的教學多元性。而近期者，意味著藝術風格、繪畫語言、創作媒材、理論觀念的多元併陳，是一個當代藝術大行其道、國際風格充盈的階段；同時，美術系教學體系的完備，也是「近期」的劃分基準：大學部、研究所、大學進修部、碩士在職專班、學士與碩士學分班的完整建立，讓美術系學生的來源變得極為寬廣，師資的網羅也變得迫切需要。

由此看來，東海美術系從教學師資、學生來源到校友程度上，是處在一種輪動的狀態裡，坦言之，要想將東海水墨的風格固定在一個「文人氣質」的框架裡，是有實際上的難度。因應著教學體系的更迭，以及當時代台灣整體藝術氣息與品味的帶動，在全系作為一個完整藝術教育系統的氛圍籠罩前提下，這裡初、中、近期的劃分，也同時可以算是東海東方媒材整體風格上的分野。如果要用一個簡短的字詞去形容這三個階段水墨與膠彩的味道，那便是：初期古典文人、中期蓬勃多元、近期當代人文。

晚近以來的東海畫風，夾雜了過多不同系統的藝術風格，雖已難以再用純粹或精鍊去形容，但卻可以理解為多元併陳的熔爐狀態。當學生來源已非高中生升上大學的單一狀況，而是收納了其他學院系統的风格（如研究生）甚或是在社會上已是馳騁沙場的美術老手（如碩專班、學分班），這些「帶槍投靠」的人的因素，都在在使得東海美術系友的諸多表現呈現不穩定的浮沈樣態，這種情況非僅僅是水墨與膠彩等東方媒材領域所獨有，就連西畫、複媒或新媒體亦為如此。

二、文人情境的自在

然而，儘管多元龐雜如此，過去「老東海」所遺留下來的人文傳統，依然憑藉著先天的環境烘罩、藝術氛圍的感染，而多少有些教學上被動式的給予。「老東海」的人文傳統，由創系主任蔣勳所導引，再結合林之助（1917-2008）、吳學讓（1923-2013）等前輩從生活取材的教學，學生從對生活的體驗、對生命的理解，到藉由閱讀、觀照、體察的過程對藝術產生認知，回溯古典的深度內質。直至今日，特別是具有「老東海」背景、或東海氣味濃厚的校友師資¹，依然將其個人於東海的學養歷程，試圖複製在新一代的創作學子身上，成為東海美術系足堪與藝術界競爭或中和的力量，也在這一點點個別的力量間，維持住我們不斷在談論的東海人文性格。

從生活中出發，在生活裡發現藝術，是早年東海美術學院養成的基本規格。曾任東海創藝學院院長、美術系主任的已故藝術悍將倪再沁便曾在論述幾位「新文人畫」的畫家作品時說道：「就筆墨情趣、氣質而言，江兆申及其弟子李義弘『清雅秀潤』的畫面最具影響力；就內容和思想而論，蔣勳『平凡中有真情』的美學態度最為動人；就構圖及形式來看，則小魚『簡淡而沒有機心』的方式最受矚目。…『新文人畫』…它重視主體意識的表現，它在意象的創造上遺貌取神，它背負著現代社會種種壓力而冀求紓解，他們刻意摒除一切日常規範及邏輯思維，去除一切法門，要求與生活本身聯繫——當下即得、四處皆有，在花開花落之間，來去自如，表現出生命本體。」² 如此文字彷彿就像在為東海的風格做出註腳一般，精準地點出了東海的文人氣質。

倪文中所述及的多位藝術家，其中江兆申（1925-1996）的弟子李義弘（1941-）從北藝大退休後也加入東海美術系，兼任了水墨創作的課程；而其門生吳繼濤，更是近幾年融合了倪再沁風格之後，影響東海水墨的關鍵人物之一。作品平淡幽雅，輕巧天真仿如宋代斗方禪畫的小魚（陳正隆，1947-），因與蔣勳熟識之故，影響了不少早年的校友（如張富峻（1965-）、王怡然（1969-）），也藉由教學的傳承而顯現在近期的校友作品上（如林莉麗（1981-）、吳曉菁（1984-））。這種生活的雕琢與心情的描寫，處處顯露了東方韻味中兼具樸質拙趣與深刻細膩的人文情境。

1 這些師資包括了所謂「老東海」的李貞慧、許莉青、張惠蘭、林季鋒、劉孟晉、張貞雯、王怡然、李思賢、羅慧珍、耿皓剛，以及屆數較晚，但東海氣息濃重的段存真、張守為、邱建銘、羅頌恩、陳誼嘉等。

2 錄自倪再沁〈中國水墨·台灣趣味——台灣水墨發展之批判〉，收錄於《水墨畫講——文人美學與當代水墨的世紀之辯》，頁25，台北市：典藏藝術家庭，2005.04。