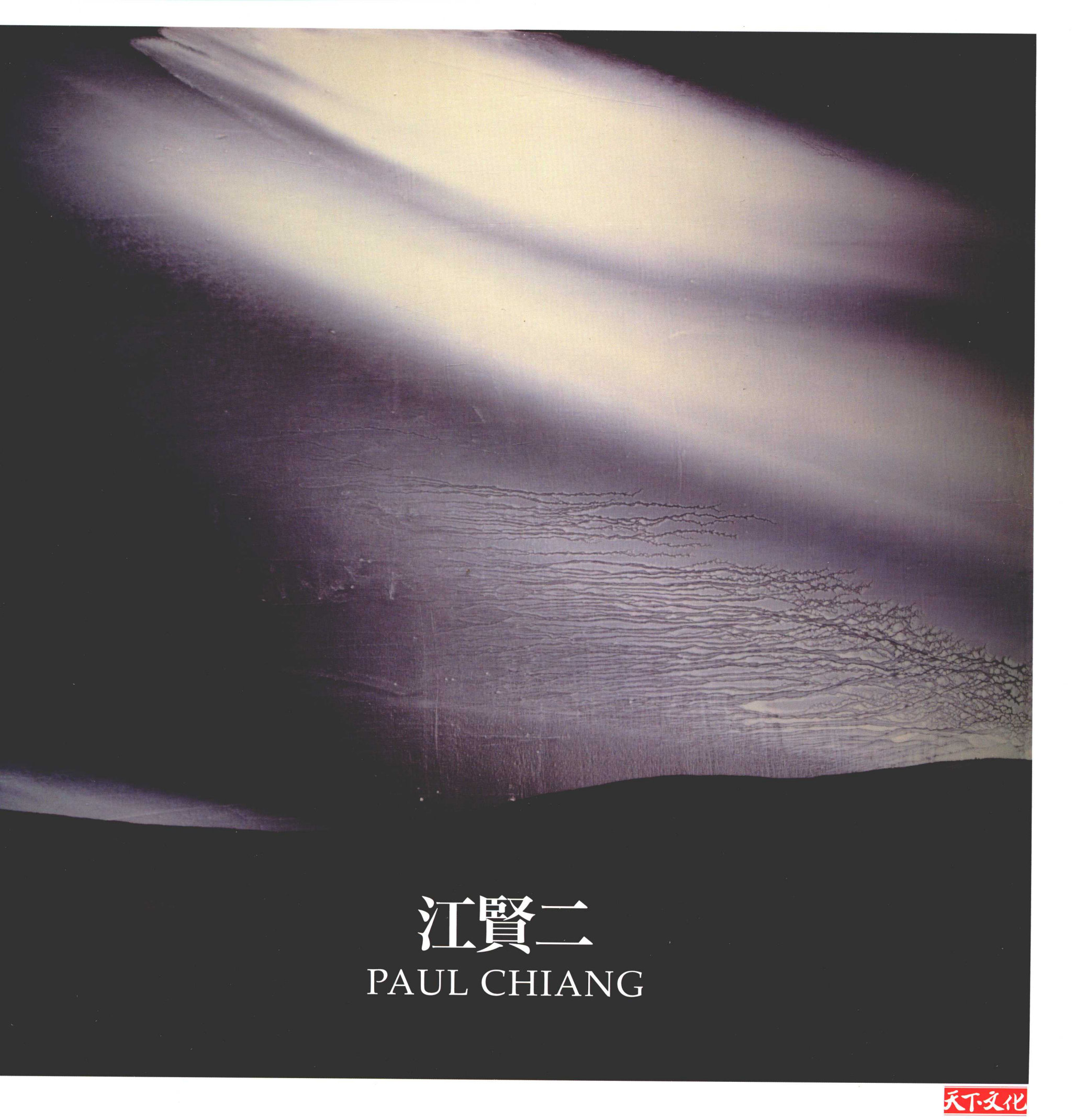

江賢二
PAUL CHIANG

江賢二

PAUL CHIANG

我相信藝術可以淨化人心。

I believe that art can purify the world.

藝術設計 LA019

江賢二

作者 — 江賢二
攝影 — 蔡志榮、范香蘭、李基宏、許育愷、劉信佑、林宗興、James Dee
專文英譯 — 畢靜翰 (John Barthelette)、孟懷縈

出版事業部副社長／總編輯 — 許耀雲
總監 — 周思芸
責任編輯 — 周宜靜 (特約)
封面設計 — 張議文
內頁版型設計 — 李健邦

出版者 — 遠見天下文化出版股份有限公司
創辦人 — 高希均、王力行
遠見・天下文化・事業群 董事長 — 高希均
事業群發行人／CEO — 王力行
出版事業部副社長／總經理 — 林天來
版權部協理 — 張紫蘭
法律顧問 — 理律法律事務所陳長文律師
著作權顧問 — 魏啟翔律師
地址 — 台北市 104 松江路 93 巷 1 號 2 樓

讀者服務專線 — 02-2662-0012 | 傳真 — 02-2662-0007, 02-2662-0009
電子郵件信箱 — cwpc@cwgv.com.tw
直接郵撥帳號 — 1326703-6 號 遠見天下文化出版股份有限公司

製版廠 — 東豪印刷事業有限公司
印刷廠 — 立龍藝術印刷股份有限公司
裝訂廠 — 精益裝訂有限公司
登記證 — 局版台業字第 2517 號
總經銷 — 大和書報圖書股份有限公司 電話／(02)8990-2588
出版日期 — 2014/12/23 第一版第一次印行

定價 — NT\$2000
平裝版 ISBN 978-986-320-633-0
書號 — LA019
天下文化書坊 — www.bookzone.com.tw

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

江賢二 / 江賢二作 -- 第一版, -- 臺北市 : 遠見天下文化, 2014.12
面 : 公分, -- (藝術設計 : LA019)
ISBN 978-986-320-633-0 (平裝)

1. 油畫 2. 畫冊
948.5 103025505

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換。
本書僅代表作者言論，不代表本社立場。

目錄

008	繁花綻放的一年 ——嚴長壽（文）／孟懷縈（英譯）
012	生命之歌——論江賢二的藝術 ——王嘉驥（文）／畢靜翰（英譯）
076	理解我的父親 ——江良詩（文）／張南星（中譯）
146	心的淨煉與美的湧現 ——吳錦勳（文）／畢靜翰（英譯）
028	油畫作品
292	江賢二年表
293	重要展出紀錄
294	索引

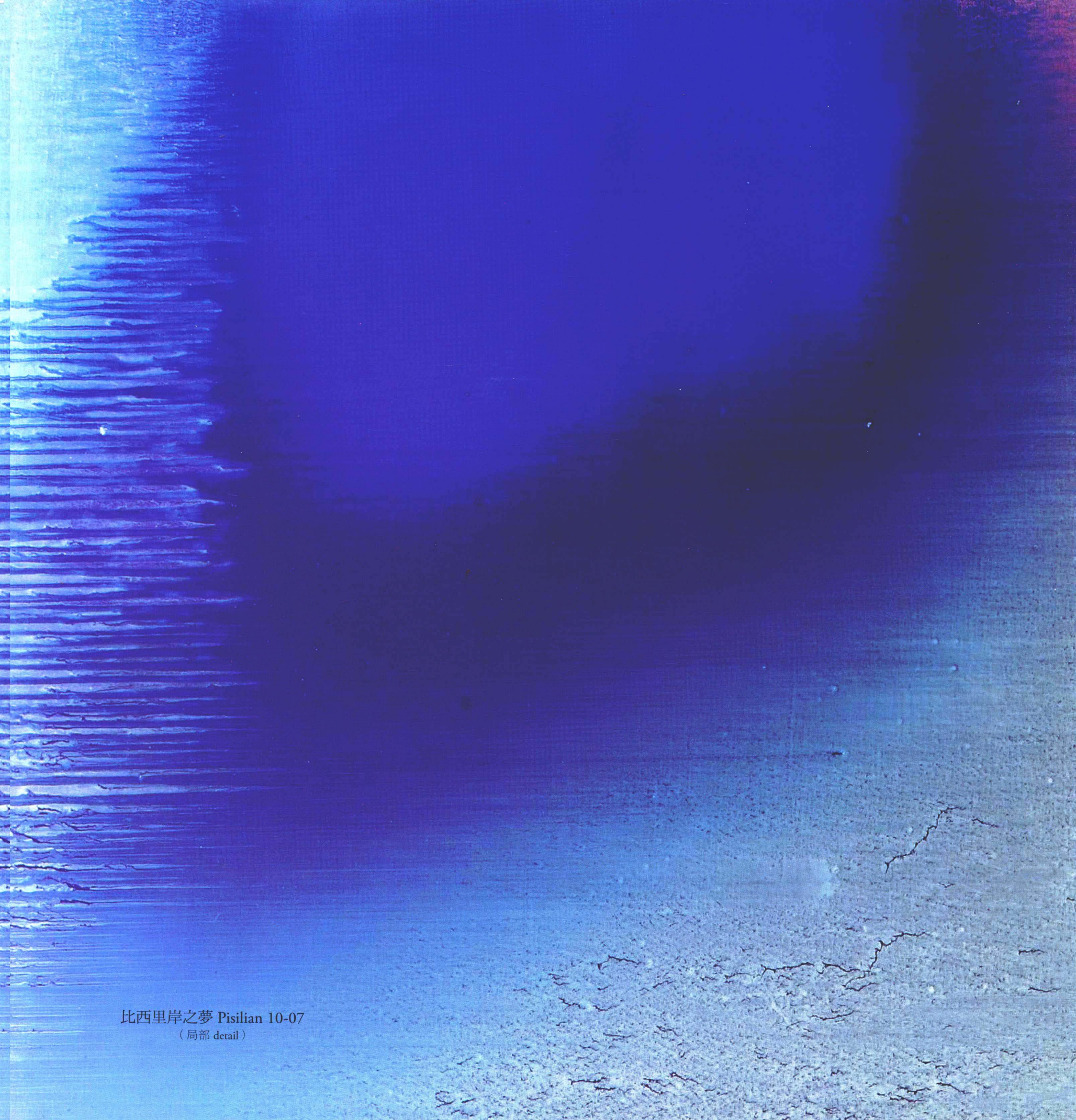
Contents

009	A Year of Brilliant Blossoming --Stanley Yen / translated by Teresa Meng
018	The Song of Life: On the Art of Paul Chiang --Chia Chi Jason Wang / translated by John Barthelette
078	Perceiving My Father --Susan Chiang / translated by Nan Hsing Chang
151	The Heart's Refining and The Emergence of Beauty --Lukas Wu / translated by John Barthelette
028	Works on Canvas
292	Chronology
293	Selected Exhibitions
294	Index

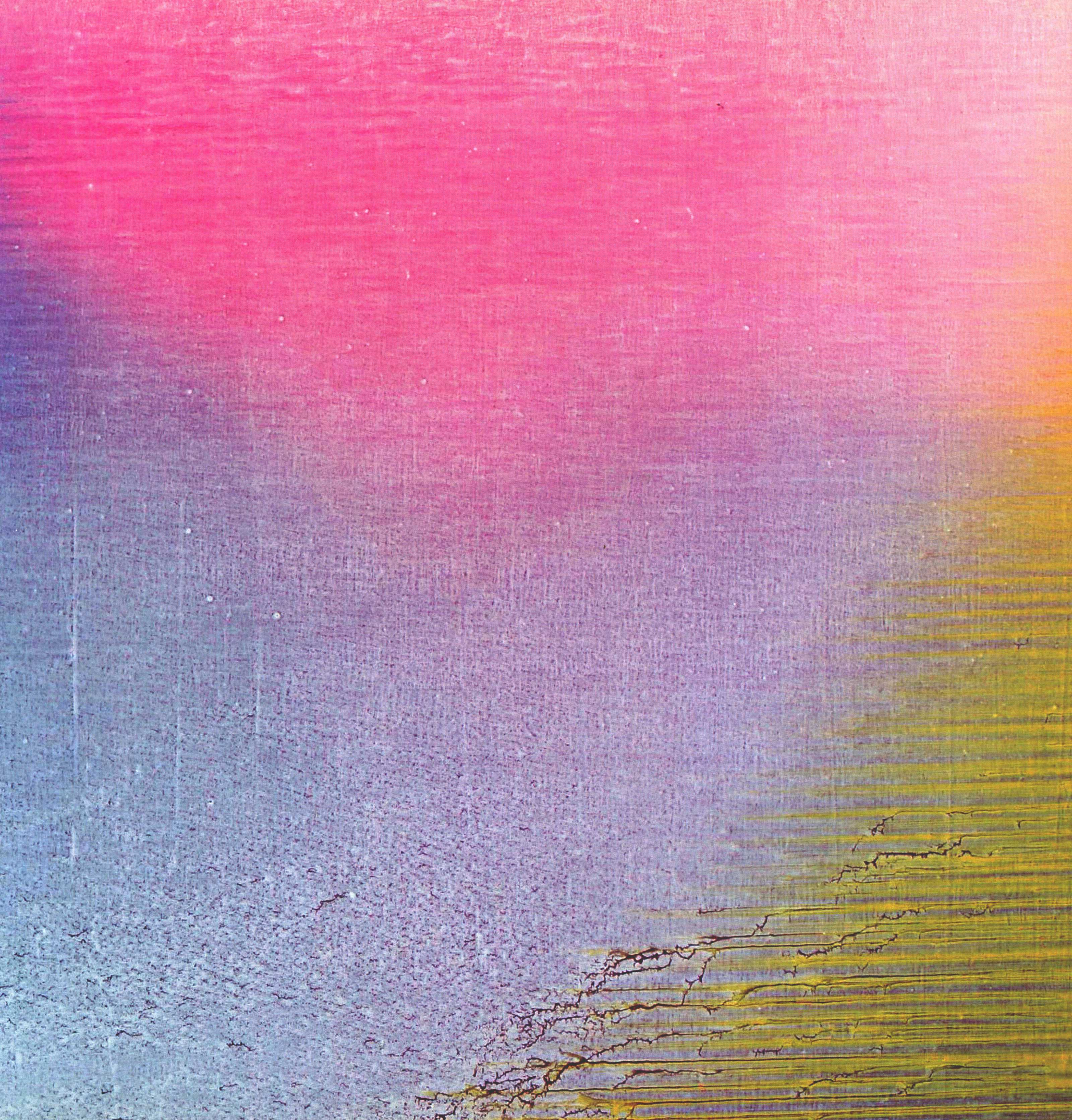
江賢二

PAUL CHIANG

我相信藝術可以淨化人心。
I believe that art can purify the world.

比西里岸之夢 Pisilian 10-07
(局部 detail)

江賢二
PAUL CHIANG

目錄

008	繁花綻放的一年 ——嚴長壽（文）／孟懷縈（英譯）
012	生命之歌——論江賢二的藝術 ——王嘉驥（文）／畢靜翰（英譯）
076	理解我的父親 ——江良詩（文）／張南星（中譯）
146	心的淨煉與美的湧現 ——吳錦勳（文）／畢靜翰（英譯）
028	油畫作品
292	江賢二年表
293	重要展出紀錄
294	索引

Contents

009	A Year of Brilliant Blossoming --Stanley Yen / translated by Teresa Meng
018	The Song of Life: On the Art of Paul Chiang --Chia Chi Jason Wang / translated by John Barthelette
078	Petceiving My Father --Susan Chiang / translated by Nan Hsing Chang
151	The Heart's Refining and The Emergence of Beauty --Lukas Wu / translated by John Barthelette
028	Works on Canvas
292	Chronology
293	Selected Exhibitions
294	Index

繁花綻放的一年

嚴長壽

—— 〇一四年，對於江賢二老師真是一個繁花綻放的一年。
——

在這一年當中，江老師出版了他第一本人生著作。這本書中記敘了他一生的故事，閱讀過的讀者都深深為之動容，它讓我們看到了一個藝術家如何經過不同的磨難及各種心境的淬鍊，用全部的生命去追尋、執著於他的藝術之路。這一年的十二月二十日，江老師在台東美術館，對台東的觀眾舉行了第一次公開畫展。更重要的是，也就是在這一年，江老師把一生所有的精彩作品，首次整理公開，集結成《江賢二》、《江賢二：紙上作品·雕塑·地景藝術》二本作品集，將一生創作的油畫、雕塑、紙上作品以及地景藝術，傾其所能地做了一個最完整的呈現。

如果說江老師的新書發表，讓我們看到一篇篇感人的故事，與徬徨磨練的心路歷程。那麼，這二本畫冊，就是讓我們看到他經過辛苦栽植、逐步成熟的甜美果實。每一幅畫作、每一個作品，都直接反映了畫家當時的心境。早年，江老師在一種完全沒有自然光的環境中作畫，作品灰黑濃郁，內心抑鬱不得解。回到故鄉台北之後，他以一幅幅作品抒發內心濃烈的鄉愁；不料，在生命的晚年，他卻在因緣際會落腳台東之後，因著每天身處大自然的美麗環抱，讓整個人的心都放開了。而我，也見證了他從「封窗作畫」到「打開窗戶」的過程，作品湧現出更多繽紛的色彩與溫柔的光線。

這些作品，一步一腳印累積出江老師的藝術高度；他對藝術世

界的敬虔與奉獻，更是始終如一！七十多歲的他，往往一大早帶著一杯茶、兩根香蕉，就走進畫室創作。有好幾次，我親眼見他結束一天的創作，從畫室裡走出來，全身衣褲鞋子沾滿油彩，身形雖略顯疲憊，但卻是一臉的滿足，洋溢著某種光采，那種在藝術創作中的自得、陶然與愉悅，可以說是上天給他最好的祝福。

全世界有很多著名的藝術大師、偉大的作家、音樂家、舞蹈家等，他們的居所、宅第、畫室或花園，往往吸引無數世人絡繹不絕地朝聖、回顧、欣賞、追尋，而逐漸匯集成一種文化傳奇，成為心靈沉澱的所在。如今，江老師的畫室已然成為台東的新文化地標，這兩本作品集的發行，更是讓觀眾一窺藝術家一生成果的最快捷徑。台東何其有幸，能夠在此時此刻，成為大師藝術生命中最精華的心靈家園及創作靈感的啟點；尤其對台東來說，能夠以其美麗壯闊的自然風景及淳厚的原生文化，吸引像江老師這樣的大師在此落地生根，可說是自然文化與現代藝術在此有了最美麗的交會。

二〇一四年，對台東又何嘗不是一個繁花綻放的年代！

A Year of Brilliant Blossoming

Stanley Yen / translated by Teresa Meng

For Paul Chiang, as an artist, 2014 has been a year of brilliant blossoming.

On December 20 this year, the Taitung Art Museum will have the honor of hosting Chiang's first public exhibition of his paintings. More importantly this year, Chiang selected some of his best works and composed them into two collections: "PAUL CHIANG" and "PAUL CHIANG: WORKS ON PAPER, SCULPTURE AND LAND ART". These two collections include fine examples of his oil paintings, sculptures, drawings, and land art, representing the most complete display of his life's works.

If Chiang's biography depicts chapter after chapter of emotional stories and journeys of the heart, then these two collections portray the sweet harvest of the painstakingly cultivated fruits. Every painting, every piece of work, directly reflects the artist's inner perception at the time.

In the early days, Paul Chiang chose to paint without any natural light, manifesting in his works in a thick tone of grayish black, expressing the spirit confined within him. After returning to his hometown, Taipei, Paul's works expressed a strong sense of nostalgia. So it was most unexpected that in his

later years, after the serendipity of life took him to Taitung, the natural beauty surrounding him warmed his heart and opened up his vision. I personally witnessed Paul's transition from the days of painting "with all the windows closed" to being in the light "with all the windows open"; nowadays his work is simply brimming with vibrant colors and gentle light.

These works document every step on the road leading to the pinnacle of Paul's artistic achievement. His piety and devotion to art has never wavered. Now in his 70's, every morning Paul enters his studio with one cup of tea and two bananas. Many a time I have seen him walking out from his studio after a day's work, his clothes and shoes splattered with paint of various colors. He may look somewhat tired, but his face beams with a sense of satisfaction and radiance. That sense of fulfillment, a contentment and joy attainable only from artistic creation, is his most wonderful blessing.

The residences, houses, studios, or gardens of the world's famous artists, writers, composers, and dancers have often become a pilgrimage sites which attract countless people to reminisce, enjoy and explore. These places gradually establish themselves as cultural legends, and act as centers for contemplation and cultivation of the mind. Now, Chiang's

studio has already become the new cultural landmark of Taitung. The publication of the two previously mentioned collections now provide a glimpse of that world, and a shortcut for visitors to appreciate the life work of a prominent artist.

Taitung is truly fortunate to become the beloved home and creative font of a master artist. For Taitung's grand natural beauty and vigorous indigenous culture to be able to attract a renowned artist like Paul Chiang to take up residence is nothing less than a testament to the delightful confluence of natural culture and modern art.

So for Taitung, 2014 has been nothing less than a year of brilliant blossoming as well!

生命之歌——論江賢二的藝術

王嘉驥

一九五七年，江賢二年僅十五歲，仍就讀初中三年級，卻已立定志向走藝術之路。同一年，「五月畫會」和「東方畫會」相繼成立。受政治上的白色恐怖影響，一九六〇年加入東方畫會的秦松（1932-2007），意外因為在歷史博物館參展的一件作品，而被扣上污辱國家元首的政治黑帽，繼而引發台灣現代藝壇的寒蟬效應。等到江賢二如願進入師大藝術系學習，東方畫會多數的核心成員從一九六三年開始，已陸續離台赴歐。即使以師大藝術系畢業菁英為主要班底的五月畫會，也在一九六四年達到高峰之後，便告一段落。苦悶而肅殺的藝術環境之下，江賢二在學院學習的孤獨和寂寥也可見一斑。

一九六六年，從師大畢業後的隔年，江賢二於省立博物館（今之國立台灣博物館）舉辦生平首次個展。展出的作品，多年後因為颱風肆虐，不幸毀於水患。如今，透過倖存的幾張黑白照片紀錄，約莫能夠看出，江賢二當時對保羅·克利（Paul Klee, 1879-1940）的風格情有獨鍾。較有不同的是，克利作品具有更鮮明的圖案符號傾向；除了追求幾何的抽象性與詩意的圖畫語言，兒童般的拙趣和質樸更是他作品令人玩味之所在。江賢二雖也取法線性用筆，卻更顯出表現主義的變形特質。對比於克利作品時有所見的奇想和夢幻氣息，江賢二呈現了更多的苦澀、憂鬱，甚至帶著強烈的人間悲劇意識。

一九六七年冬天，江賢二滿懷憧憬，飛抵法國巴黎，亟思在西方藝壇綻放光芒。很快地，他的理想瀕臨幻滅。首先，他一心

崇拜的藝術家賈克梅蒂（Alberto Giacometti, 1901-1966），也是促使他赴法的重要動力，遺憾地已於前一年病逝。其次，他才抵達法國不久，巴黎就在一九六八年五月爆發了政治改革訴求的學生抗爭運動，並蔓延為全國性的大罷工。苦悶、徬徨，連帶現實生計上的危機感，他無奈地轉往美國紐約發展。儘管後來曾短期回到巴黎作畫，江賢二自一九六八年赴美，從此定居紐約長達三十年。

江賢二坦言從中學時代就景仰賈克梅蒂，更成為他終身的藝術典範。賈克梅蒂的創作無疑給了江賢二精神上的啟示。尤其是，賈克梅蒂一九四〇年代以降的後期作品，對於人存在狀態的深沉挖掘，開啟了極為幽森、荒涼，甚至令人戰慄的精神空間。此一人形面貌的揭露，同時也成了法國——尤其是二次世界大戰之後——「存在主義」哲學至為鮮明的視覺寫照。江賢二在台灣求學期間，存在主義及其文學也廣泛在大學校園流傳，成為知識份子精神苦悶的出口。無怪乎，他對賈克梅蒂塑造的人物形象深有所感。

值得注意的是，賈克梅蒂採取了一種現象學的手段，從外在形象入手，向內探索存在的本質。「人」一直是他關注的核心主題。江賢二早期作品也有明顯的沉鬱傾向，色彩的表現極為壓抑，甚至陰暗，或許正是賈克梅蒂的影響。除此之外，江賢二的畫風，乃至於技法表現，實則與賈克梅蒂相去頗遠。題材上尤其明顯；以他離台之後，目前已見的絕大多數作品來看，人物或肖

像始終沒有成為江賢二的主題。甚至可以說，他作品中絕少出現人形；即便偶爾描繪，譬如《遠方之死 82-01》（1982），也顯得比例微小，而且是一種概念性的簡化。

一九六八年轉居紐約之後，江賢二面對的是一個多元並存與匯流的當代藝術環境。「抽象表現主義」（Abstract Expressionism）經歷變化，繼之而興的，包括「色面繪畫」（Color Field Painting）和「後繪畫性的抽象」（Post-Painterly Abstraction）等，不一而足。與之抗衡的「普普藝術」（Pop Art），則是緣起於對資本主義商品及傳媒行銷文化的關注及反思。而普普藝術蓬勃之時，「低限主義」（Minimalism；也譯作「極簡主義」）也在一九六〇年代出現；之後，還衍生出了「觀念藝術」（Conceptual Art）的潮流。江賢二抵達紐約之時，正值觀念藝術興起；不僅如此，「照相寫實主義」（Photorealism）也在同一時間蔚為短期流行。台灣不少旅居紐約的藝術家，便趕上了照相寫實的熱潮；不過，江賢二的選擇有所不同。

相較於賈克梅蒂沉重而抑鬱的觸痕，甚至帶著一種人性迷途的悲劇感，抵達紐約之後的江賢二，透過羅斯科（Mark Rothko, 1903-1970）極富精神性與神祕感的作品，發現了心性和秉氣都與自己較為相近的另一典範。儘管江賢二旅美之後兩年，羅斯科因故自戕身亡，後者的繪畫風格，特別是色彩的美學，連帶其藝術所涵蘊的對生命終極信仰的關懷，可能對他起了更深刻而廣泛的作用。倘若說，賈克梅蒂的藝術直指生命難以救

贖的困境，羅斯科則是透過深具宗教氛圍感的大幅色面，賦予其圖像學上的象徵能指，顯現了終極的和諧，讓人得與自身、與上帝和解，進而淨化、昇華與安頓。就此而言，江賢二更明顯而直接地受到了羅斯科影響。

然而，羅斯科容或在形式上提供了可能的靈感、參考或揣想，真正讓江賢二的藝術獨一無二，最核心也最無可取代的美感根源，其實還來自音樂。從青少年時期開始，音樂一直都是撫慰江賢二心靈的重要媒介；他還曾經學習過大提琴。從中學到大學，不管是面對生命與死亡議題，持續在精神上掙扎與衝突的馬勒（Gustav Mahler, 1860-1911），或是執著於信仰和救贖主題的荀白克（Arnold Schoenberg, 1894-1951），乃至於感性、浪漫，給人「印象主義」自然氣息的德布西（Claude Debussy, 1862-1918）等，都是他聯想和感受生命的重要泉源。

自抽象藝術成為二十世紀現代藝術重要的發明以來，音樂本身也是一種去物質性的抽象形式，經常成為視覺藝術家有意結合的標的。原本就擅長音樂的抽象藝術開創者康丁斯基（Wassily Kandinsky, 1866-1944），不僅嘗試在色彩及畫面結構之中，注入音樂性，並以音樂曲式的名稱，例如「即興曲」（improvisation），為自己最具代表性的繪畫系列命名。上述影響江賢二學生時期甚多的克利，同樣深受音樂啟發，也嘗試在畫中注入此一特質。早自一九六五年起，江賢二已借取荀白克著名樂曲《淨化之夜》（1899）的標題，作為他畫作的系列名