

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史·榮光·名作系列

曾培堯〈聲聞乘〉

蔡獻友 著

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史・榮光・名作系列

曾培堯

〈聲聞乘〉

蔡獻友 著

✧ 臺南市政府文化局 | 策劃 藝術家出版社 | 執行編輯

曾培堯〈聲聞乘〉／蔡獻友 著
—初版—臺南市：臺南市政府，2014〔民103〕
64面：21×29.7公分—（歷史・榮光・名作系列）
ISBN 978-986-04-0575-0（平裝）
1.曾培堯 2.畫家 3.臺灣傳記
940.9933 103003304

臺南藝術叢書 A017

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史・榮光・名作系列

曾培堯〈聲聞乘〉

蔡獻友／著

發行人 | 賴清德

出版者 | 臺南市政府

地址 | 70801臺南市安平區永華路二段6號

電話 | (06) 632-4453

傳真 | (06) 633-3116

編輯顧問 | 王秀雄、王耀庭、吳棕房、吳瑞麟、林柏亭、洪秀美、曾鈺涓、張明忠、張梅生、
蒲浩明、蒲浩志、劉俊禎、潘岳雄

編輯委員 | 陳輝東、吳炫三、林曼麗、陳國寧、曾旭正、傅朝卿、蕭瓊瑞

審訂 | 葉澤山

執行 | 周雅菁、黃名亨、涂淑玲、陳富堯

指導單位 | 文化部

策劃辦理 | 臺南市政府文化局、財團法人台南市文化基金會

總編輯 | 何政廣

編輯製作 | 藝術家出版社

主編 | 王庭玖

執行編輯 | 謝汝萱、林容年

美術編輯 | 柯美麗、曾小芬、王孝嫻、張紓嘉

地址 | 臺北市重慶南路一段147號6樓

電話 | (02) 2371-9692~3

傳真 | (02) 2331-7096

劃撥帳號 | 藝術家出版社 50035145

總經銷 | 時報文化出版企業股份有限公司

| 地址：桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號

| 電話：(02) 2306-6842

南部區域代理 | 臺南市西門路一段223巷10弄26號

| 電話：(06) 261-7268

| 傳真：(06) 263-7698

印刷 | 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 | 中華民國103年5月

定價 | 新臺幣250元

GPN 1010300397

ISBN 978-986-04-0575-0

局總號 2014-149

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

目錄

歷史・榮光・名作系列Ⅱ

市長序／名家輩出・榮光傳世／2

局長序／綻放臺南美術榮光／3

1、曾培堯名作——〈聲聞乘〉／6

■ 從拓荒到信仰／8

■ 〈聲聞乘〉之象徵與實踐／9

■ 〈聲聞乘〉之視覺構成／11

2、探尋生命本質與永恆的實踐者——曾培堯的生平／14

■ 謳歌生命的畫家／15

■ 生平與簡述／16

■ 繪畫美學的形塑／22

太平境教會（一）府城
1955年

府城孔廟大成殿（三）
1955年

市場口 1952年

生命之初63-10 1963年

生命63-3無象 1963年

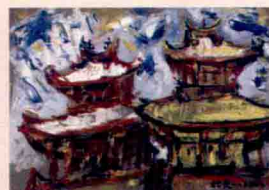

生命—6715熾烈
1967年

1941-50

1951-60

1961-70

赤崁樓（二） 1956年

秋 1958年

人物素描 1958年

生命—656迴 1965年

生命—683天人合一
1968年

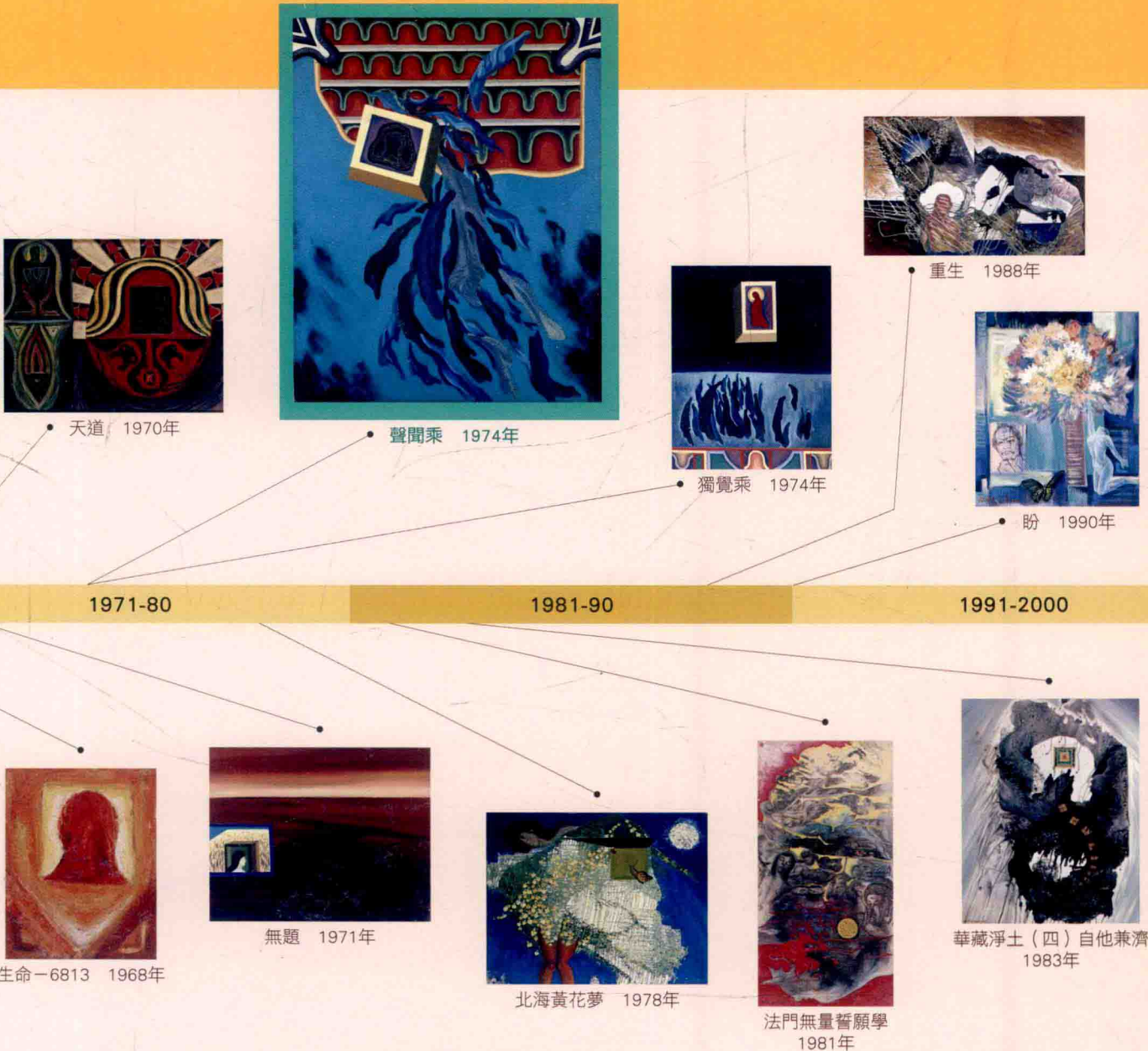
3、曾培堯作品賞析 / 32

- 人物素描 / 33
- 市場口 / 34
- 府城孔廟大成殿（三） / 36
- 太平境教會（一）府城 / 37
- 赤崁樓（二） / 38
- 秋 / 40
- 生命63-3無象 / 42
- 生命之初63-10 / 43
- 生命—656洄 / 44
- 生命—6715熾烈 / 46
- 生命—683天人合一 / 47

- 生命—6813 / 48
- 天道 / 49
- 無題 / 50
- 獨覺乘 / 51
- 北海黃花夢 / 52
- 法門無量誓願學 / 54
- 華藏淨土（四）自他兼濟 / 56
- 重生 / 58
- 盼 / 60

4、曾培堯生平大事記 / 62

5、參考書目 / 63

美術家傳記叢書Ⅱ | 歷史・榮光・名作系列

曾培堯

〈聲聞乘〉

蔡獻友 著

✧ 臺南市政府文化局 | 策劃 藝術家出版社 | 執行編輯

名家輩出・榮光傳世

隨著原臺南縣市合併升格為直轄市，臺南市美術館籌備委員會也在二〇一一年正式成立；這是清德主持市政宣示建構「文化首都」的一項具體行動，也是回應臺南地區藝文界先輩長期以來呼籲成立美術館的積極作為。

面對臺灣已有多座現代美術館的事實，臺南市美術館如何凸顯自我優勢，與這些經營有年的美術館齊驅並駕，甚至超越巔峰？所有的籌備委員一致認為：臺南自古以來為全臺首府，必須將人材薈萃、名家輩出的歷史優勢澈底發揮；《歷史・榮光・名作》系列叢書的出版，正是這個考量下的產物。

去年本系列出版第一套十二冊，計含：林朝英、林覺、潘春源、小早川篤四郎、陳澄波、陳玉峰、郭柏川、廖繼春、顏水龍、薛萬棟、蔡草如、陳英傑等人，問世以後，備受各方讚美與肯定。今年繼續推出第二系列，同樣是挑選臺南具代表性的先輩畫家十二人，分別是：謝琯樵、葉王、何金龍、朱玖瑩、林玉山、劉啓祥、蒲添生、潘麗水、曾培堯、翁崑德、張雲駒、吳超群等。光從這份名單，就可窺見臺南在臺灣美術史上的重要地位與豐富性；也期待這些藝術家的研究、出版，能成為市民美育最基本的教材，更成為奠定臺南美術未來持續發展最重要的基石。

感謝為這套叢書盡心調查、撰述的所有學者、研究者，更感謝所有藝術家家屬的全力配合、支持，也肯定本府文化局、美術館籌備處相關同仁和出版社的費心盡力。期待這套叢書能持續下去，讓更多的市民瞭解臺南這個城市過去曾經有過的歷史榮光與傳世名作，也驗證臺南市美術館作為「福爾摩沙最美麗的珍珠」，斯言不虛。

臺南市市長

賴清德

綻放臺南美術榮光

有人說，美術是最神祕、最直觀的藝術類別。它不像文學訴諸語言，沒有音樂飛揚的旋律，也無法如舞蹈般盡情展現肢體，然而正是如此寧靜的畫面，卻蘊藏了超乎吾人想像的啟示和力量；它可能隱喻了歷史上的傳奇故事，留下了史冊中的關鍵紀實，或者是無心插柳的創新，殫精竭慮的巧思，千百年來，這些優秀的美術作品並沒有隨著歲月的累積而塵埃漫漫，它們深藏的劃時代意義不言而喻，並且隨著時空變遷在文明長河裡光彩自現，深邃動人。

臺南是充滿人文藝術氛圍的文化古都，各具特色的歷史陳跡固然引人入勝，然而，除此之外，不同時期不同階段的藝術發展、前輩名家更是古都風采煥發的重要因素。回顧過往，清領時期林覺逸筆草草的水墨畫作、葉王被譽為「臺灣絕技」的交趾陶創作，日治時期郭柏川捨形取意的油畫、林玉山典雅麗緻的膠彩畫，潘春源、潘麗水父子細膩生動的民俗畫作，顏水龍、陳玉峰、張雲駒、吳超群……，這些名字不僅是臺南文化底蘊的築基，更是臺南、臺灣美術與時俱進、百花齊放的見證。

我們不禁要問，是什麼樣的人生經驗，什麼樣的成長歷程，才能揮灑如此斑斕的彩筆，成就如此不凡的藝術境界？《歷史·榮光·名作》美術家叢書系列，即是為了讓社會大眾更進一步了解這些大臺南地區成就斐然的前輩藝術家，他們用生命為墨揮灑的曠世名作，究竟蘊藏了怎樣的人生故事，怎樣的藝術理念？本期接續第一期專輯，以學術為基底，大眾化為訴求，邀請國內知名藝術史家執筆，深入淺出的介紹本市歷來知名藝術家及其作品，盼能重新綻放不朽榮光。

臺南市美術館仍處於籌備階段，我們推動臺南美術發展，建構臺南美術史完整脈絡的的決心和努力亦絲毫不敢停歇，除了館舍硬體規劃、館藏充實持續進行外，《歷史·榮光·名作》這套叢書長時間、大規模的地方美術史回溯，更代表了臺南市美術館軟硬體均衡發展的籌設方向與企圖。縣市合併後，各界對於「文化首都」的文化事務始終抱持著高度期待，捨棄了短暫的煙火、譁眾的活動，我們在地深耕、傳承創新的腳步，仍在豪邁展開。

臺南市政府文化局長

葉澤山

目錄

歷史・榮光・名作系列Ⅱ

市長序／名家輩出・榮光傳世／2

局長序／綻放臺南美術榮光／3

1、曾培堯名作——〈聲聞乘〉／6

■ 從拓荒到信仰／8

■ 〈聲聞乘〉之象徵與實踐／9

■ 〈聲聞乘〉之視覺構成／11

2、探尋生命本質與永恆的實踐者

——曾培堯的生平／14

■ 謳歌生命的畫家／15

■ 生平與簡述／16

■ 繪畫美學的形塑／22

太平境教會（一）府城
1955年

府城孔廟大成殿（三）
1955年

市場口 1952年

生命之初63-10 1963年

生命63-3無象 1963年

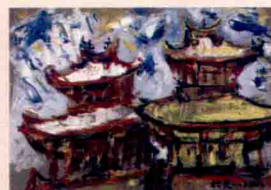

生命—6715熾烈
1967年

1941-50

1951-60

1961-70

赤崁樓（二） 1956年

秋 1958年

人物素描 1958年

生命—656洄 1965年

生命—683天人合一
1968年

3、曾培堯作品賞析 / 32

人物素描 / 33

市場口 / 34

府城孔廟大成殿（三） / 36

太平境教會（一）府城 / 37

赤崁樓（二） / 38

秋 / 40

生命63-3無象 / 42

生命之初63-10 / 43

生命—656洄 / 44

生命—6715熾烈 / 46

生命—683天人合一 / 47

生命—6813 / 48

天道 / 49

無題 / 50

獨覺乘 / 51

北海黃花夢 / 52

法門無量誓願學 / 54

華藏淨土（四）自他兼濟 / 56

重生 / 58

盼 / 60

4、曾培堯生平大事記 / 62

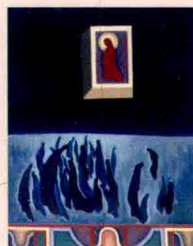
5、參考書目 / 63

• 天道 1970年

• 聲聞乘 1974年

• 獨覺乘 1974年

• 重生 1988年

• 盼 1990年

1971-80

1981-90

1991-2000

生命—6813 1968年

無題 1971年

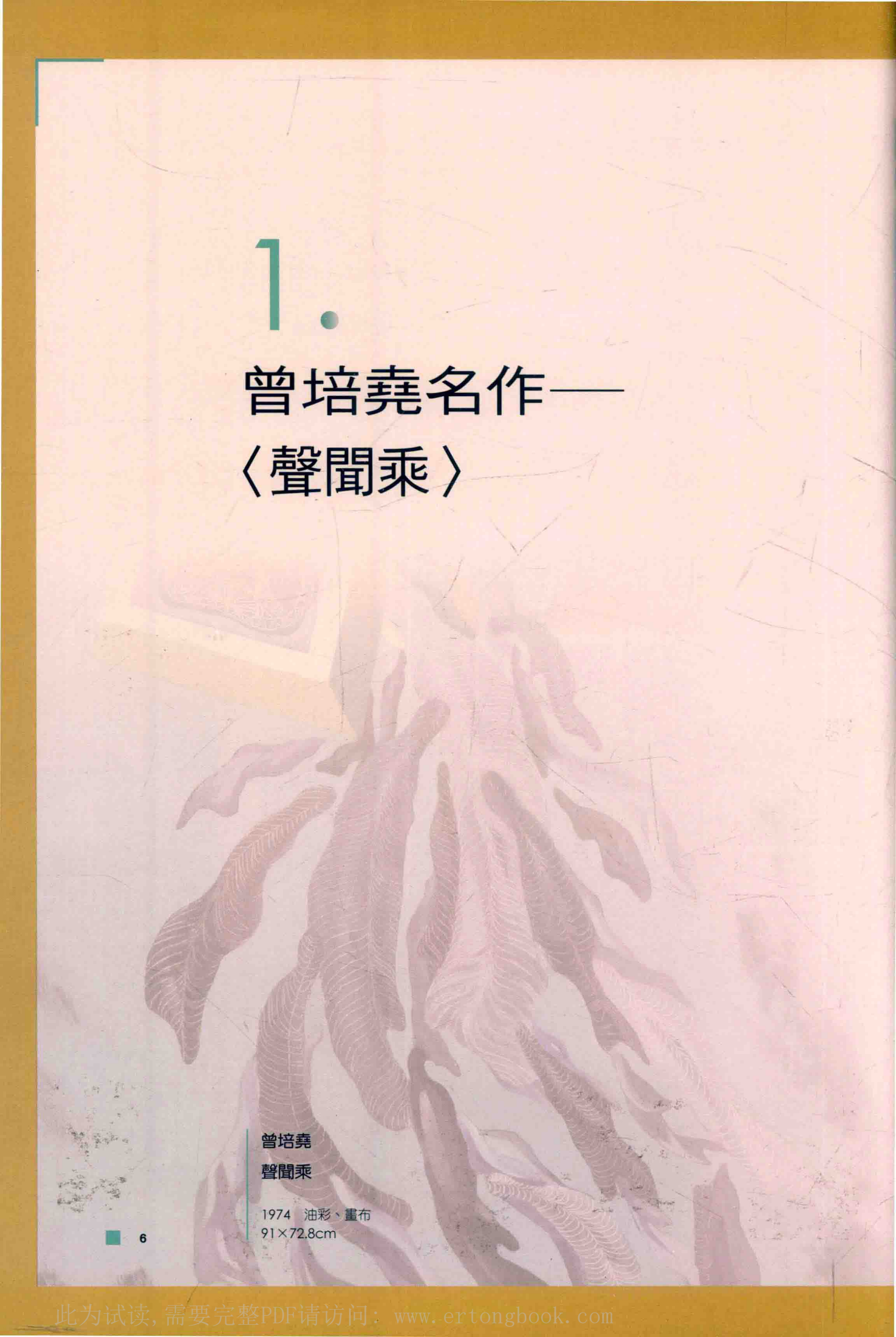
北海黃花夢 1978年

法門無量誓願學
1981年

華藏淨土（四）自他兼濟
1983年

1.

曾培堯名作—— 〈聲聞乘〉

曾培堯
聲聞乘

1974 油彩、畫布
91×72.8cm

從拓荒到信仰

一位藝術家在自己有限的創作生命當中，如何定位、審視並且要求自己，最終將界定其創作之格局；舉凡林布蘭特（Rembrandt van Rijn, 1606-1669）、塞尚（Paul Cézanne, 1839-1906）、莫內（Claude Monet, 1840-1926）以至於畢卡索（Pablo Picasso, 1881-1973）等，皆在自身的創作生涯裡，立下了一座標示著時代與革新的豐碑。但是這樣的偉業、這樣的逆勢為事，卻是身處於後現代社會中的你我所難以理解的，因為我們已經太習慣觀看，或者過於包容，藉由各種感官所能夠感知到的任何藝術創作。所以我們已經無從得知，要透過藝術創作來穿越一個時代的思考帷幕，是何等困難的事了。當亞瑟·丹托（Arthur C. Danto, 1924-2013）於一九八四年提出「藝術終結」之後，藝術創作已經正式將「何為藝術」的大論述澈底抹除，取而代之的提問則變成「何者不能為藝術」了，影響所及，即是藝術家開始將藝術創作中所肩負的時代使命感放下，逐步卸掉開拓者的裝束，而扮起觀察家的角色。這樣的轉變，無疑讓藝術家的身上少了那麼一點革命的硝煙味，也淡化了與時代碰撞的痛楚。房龍（Hendrik Willem van Loon, 1882-1944）說：「真正的藝術家和哲學家一樣，是個拓荒者。他離開人們經常走的路去找尋一條

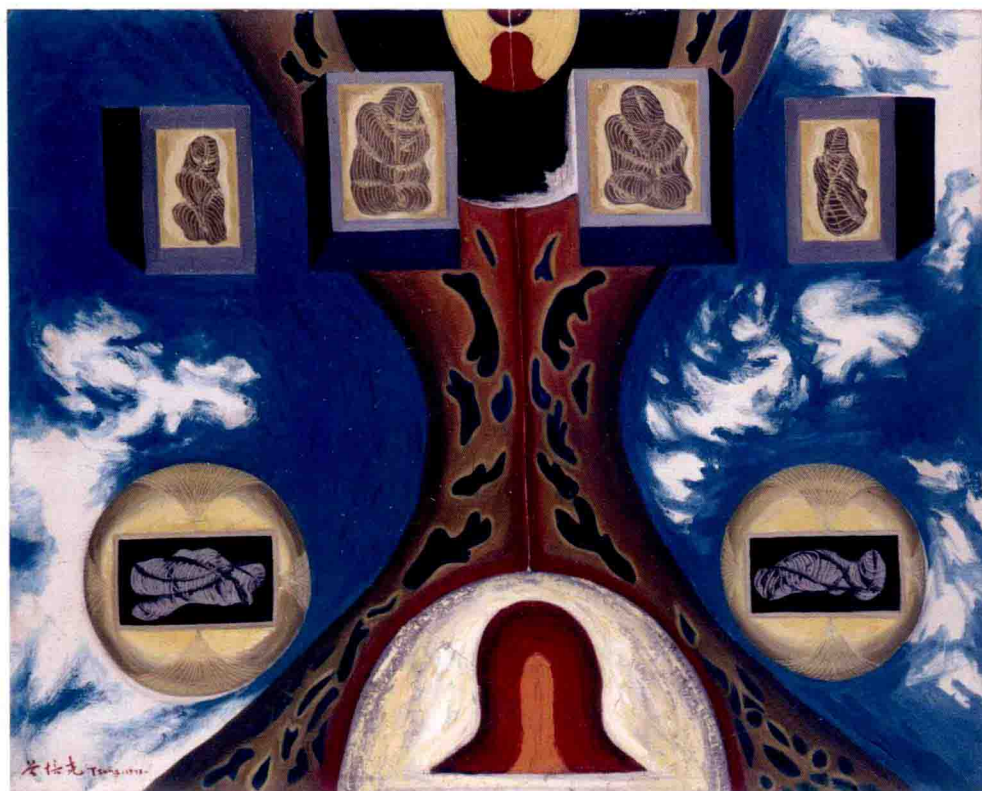
新道，常常一去不復返。」¹曾培堯在藝術道路上一路走來，踩踏出來的印記並不少於任何人，難得的是，這條路他走得明確且堅定，每每在看似路已到盡頭的時候，又能再撞出一個出口，延續他的創作軌跡，以至於路愈踏愈遠，痕跡愈刻愈深。

曾培堯的〈聲聞乘〉一作，完成於一九七四年，依其創作自述裡所界定的，是屬於一九六二年起持續展開的「生命系列」七階段中的第五階

1 房龍著，衣成信譯，《人類的藝術》，臺北市：知書房，1999，頁11。

曾培堯 三密
1973 油彩、畫布
91×116.7cm

曾培堯 四曼 1973
油彩、畫布 72.8×91cm

段「自然、神性、人性和生命的虛實關係」時期的作品。曾培堯在自述中提到，一九七二年的一次赴美交流訪視，是影響其創作風格與思維，轉向至另一階段的關鍵點，這個階段的曾培堯，在廣泛吸取了西方藝術的養分後，深刻感受到一塊土地對一個文明滋養的重要性，血液裡所流淌的那份屬於東方家鄉的本質信仰，翻騰得格外激烈，而回到生命與創作起始地的臺南，對神性的悟求，也正式進入了曾培堯的創作裡，〈聲聞乘〉即是這一命題的典型之作。從其作品中，我們可以看到藝術家如何將創作與修行整合為一，如何畫出自己的處世之道；那是切斷一切見思煩惱的內省之作，亦是對家鄉、對社會、對世界的發瞋之作。

「〈聲聞乘〉之象徵與實踐

一九七三年，當曾培堯的創作進入到「生命系列」的第五個階段，亦

即「自然、神性、人性和生命的虛實關係」時，作品之中摻入了過往所沒有的神佛形象，這些形象的出現，意謂著他對於凡俗之外，一種更超然之道德境域的渴求。

不同於西方宗教繪畫，曾培堯不以具象風格來敘述情節，選擇用較為隱晦的抽象及變形手法來詮釋信仰議題，所以在他的繪畫當中，神佛大多以象徵的方式出現，並安排在人性脆弱與道德沉淪之時，提供心靈的寄託。〈聲聞乘〉一作的作品名稱，來自佛教的一種修行法門，所謂「聲聞乘」（梵語讀：Sravaka-yana），指的是因聽聞佛音聲與修四聖諦法門而悟道的人，而「四聖諦法門」指的則是苦諦、集諦、滅諦與道諦，最終再依其修行境界，得獲四果，即預流果（天上人間返回七次始證聖果）、一來果（只須再來人間一次）、不還果（不須再來人間受生）與阿羅漢果（斷盡一切煩惱，得盡智而受世間大供養之聖者）。以此修行法門為題入畫，說明了曾培堯在佛學追求上的一種自我期許，藝術創作在此亦可視為其佛學體悟的具體實踐。曾培堯將佛法的修習與藝術的創作二元歸一，也造就了曾培堯的藝術在意涵上難以比擬的深度。

若從「聲聞乘」的佛義來觀看〈聲聞乘〉一作，我們不難解讀曾培堯在畫面構成中的巧思安排。畫中由下往上揚升的扭曲人形，象徵著追求佛學至理的芸芸大眾；上方的紅橙色塊內所分割的四個層次，我們可以將其視為修行者所修之苦諦、集諦、滅諦與道諦等「四聖諦法門」，這四個層次裡的紅橙色波狀色面，可視為在四聖諦法門裡苦心悟道的修行者；而中央偏左的硬邊盒狀物，其指涉的意義有二：釋迦牟尼佛或阿羅漢果。曾培堯將「聲聞乘」從聽聞佛音到證得阿羅漢果的整個過程，以一種非具象（亦非完全抽象）的方式視覺化了，使得〈聲聞乘〉宛如一部圖像化的佛學典籍。

創作對於曾培堯而言，並非僅是完成一件作品，更是一種道德責任的實踐。〈聲聞乘〉所要表達的，或許是曾培堯期許自身能聽聞佛陀之音聲而覺悟；但透過藝術形式的傳達，所成就的卻僅非己悟，亦能悟人。這件作品表徵的是小乘佛教修己的思維，但卻擁有大乘佛教渡人的彰顯與實踐。

曾培堯 正信 1974
油彩、畫布
91×116.7cm

〈聲聞乘〉之視覺構成

〈聲聞乘〉一作，在繪製手法上巧妙運用了現代主義的諸多表現風格，若逐一審視，會驚覺曾培堯所呈現的多重表現技法，彼此之間的交融作用是如此協調自然，在寧靜和諧的統調裡，又可隱然感受到其雄渾氣勢，這充分顯示了其對現代主義諸多表現技法與媒材使用的高度熟稔。曾培堯在一九五五年後，創作風格從具象轉為抽象，作品中的意涵豐富性無論在深度、廣度上，皆邁進了另一層次，雖然畫面語彙轉為抽象，但仍不難從此作看出其扎實的素描根基，所以畫面中呈現的造形語言，在自由流動的狀態下，亦不失其精確的構成與安排。〈聲聞乘〉一作中的整體視覺構成，我們可以從以下二點切入觀看：

一、多樣性的風格聚合

曾培堯對於西方現代藝術的變革與脈絡有著清楚的認識及體悟，在他從對視覺表象物的形似追求，轉而進入對內在生命的探求時，我們看到他逐步抹除真實物形的框架，讓色彩與筆觸從畫面中掙脫而出。〈聲聞乘〉的畫面中沒有一眼即可辨識的物體形象，有的僅是色彩、色面及抽象的形與線。從這件作品中，我們可以尋得許多來自現代主義的脈絡，而這些脈絡每一條都供應曾培堯在創作上所需的養分。這些養分來自於：

1. 超現實主義（Surrealism）：曾培堯在作品中經營出如同超現實主義那般，以探索潛意識中的矛盾為主，其作品蘊含著生與死、過去與未來等。此派的藝術家也因為要表達作品裡的奇思異想，進而運用了拓印、黏貼、自動性技法等間接繪畫表現手法；而細膩寫實的技法，也是表達超現實世界的常用手法之一。在〈聲聞乘〉這件作品當中，從整體畫面的構成營造與局部物件的描繪上，我們都能看到超現實主義的影響。

2. 抽象表現主義（Abstract Expressionism）：即一種把抽象主義的形式與表現主義的感情結合起來的非再現性繪畫風格。其筆觸粗獷挺拔，色彩呈現自然流暢的偶發效果；幾何構成、美學與形象被弱化，在繪畫事件中以不精確、不可預知的方式，著重心理的即興表現力量，發展出一種極富個人語彙和潛意識想像的非理性畫風。此風格強調創作的行動與情緒在作品中留下痕跡。曾培堯的〈聲聞乘〉在局部性的背景處理上，可以看到此種表現手法。

3. 色域繪畫（Color-field Painting）與硬邊繪畫（Hard Edge Painting）：色域繪畫強調色彩在其所屬的場域當中，有其自身的視覺渲染張力，而硬邊繪畫則以清晰明確的幾何圖塊，製造平坦的平面感，嚴謹而理性。這二種風格的運用，讓曾培堯的〈聲聞乘〉產生一種肅穆、冷凝的氛圍。

【右頁上圖】

超現實主義畫家恩斯特
（Max Ernst）1921年的畫作
〈希伯斯〉

【右頁中圖】

抽象表現主義畫家杜庫寧
（de Kooning）1981年的
畫作〈無題 I〉

【右頁下圖】

色域繪畫代表畫家紐曼
（Barnett Newman）
1953年的畫作〈合一 VI〉

二、衝突性的視覺對比

觀看〈聲聞乘〉這件作品，我們很容易從那看似靜謐的表象中，感受到一波波沉重勁力的湧襲，這種力道若進一步細品，會發現那是畫面中多項元素之間相互牽引拉扯而成；就如同拔河一般，倘若雙方勝負是以壓倒性的方式完成，那麼期間我們感受到的，是一種一瀉千里的力怠感、一種氣力流失