

現代台灣藝術

Modern Art of Taiwan

Studio Visits with Taiwanese Artists

台灣藝術家工作室訪問錄

《藝術收藏+設計》雜誌策劃專訪／李鳳鳴採訪

現代台灣藝術

台灣藝術家工作室訪問錄

Modern Art of Taiwan

Studio Visits with Taiwanese Artists

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

現代臺灣藝術：臺灣藝術家工作室訪問錄 /
《藝術收藏+設計》雜誌策劃專訪；
李鳳鳴採訪·攝影。-- 初版。--
臺北市：藝術家，2014.05
400面；24×17公分
ISBN 978-986-282-129-9（平裝）
1.藝術家 2.臺灣傳記 3.訪談

909.933

103008170

現代台灣藝術

台灣藝術家工作室訪問錄

Modern Art of Taiwan

Studio Visits with Taiwanese Artists

《藝術收藏+設計》雜誌策劃專訪／李鳳鳴採訪·攝影

發行人 | 何政廣

總編輯 | 王庭玫

編輯 | 林容年

美編 | 王孝嫻

出版者 | 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692~3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 | 時報文化出版企業股份有限公司

桃園縣龜山鄉萬壽路二段351號

TEL：(02) 2306-6842

南部區域代理 | 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 | 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 | 2014年5月

定價 | 新臺幣600元

ISBN 978-986-282-129-9 (平裝)

法律顧問蕭雄淋

版權所有·不准翻印

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

目錄

非冷冽的孤獨美學	王攀元	1912—	008
色彩中探尋詩的感動	賴傳鑑	1926—	022
抽象與具象交織的如夢歲月	焦士太	1929—	038
形色音韻的油畫譜曲家	陳銀輝	1931—	052
忠於自然的形色原創	何肇衢	1931—	066
如夢似幻的繁花天地	吳 昊	1932—	082
延續一個名為「藝術創作」的夢想	廖修平	1936—	096
灰色的詩意・無羈的色彩	龐 均	1936—	110
走過藝術思潮洗禮的絕妙融合	陳輝東	1938—	126
藝術不是學習，是修行	朱 銘	1938—	140
游於藝的自然水彩畫家	張秋台	1938—	154
享受孤獨的勇者	林惺嶽	1939—	168
溫和的力量，不叛逆的創新	周 澄	1941—	182
自然寫意的文人氣息	李義弘	1941—	198

揮灑自如而不踰矩	江明賢	1942—	212
回歸原始，重拾創作的純粹	吳炫三	1942—	226
尋覓新寫實的藝術成就	顧重光	1943—	240
新時代的結構水墨畫	黃光男	1944—	254
運用理性規制，達到直觀詩意	莊 普	1947—	270
抒情與抽象，詩意的世界	楊識宏	1947—	284
尋找生命之鑰的手藝人	奚 淞	1947—	298
孤獨的國王	黃銘哲	1948—	314
總在高峰追尋另一高峰的前行者	劉 墉	1949—	328
自然景致與心境感受的揉合	卓有瑞	1950—	342
比現實更真實的風景創作	黃銘昌	1952—	356
媒體大哼，精采無限的錯亂人生	倪再沁	1955—	370
追逐創作而居・追尋藝術真理	葉子奇	1957—	386

現代台灣藝術

台灣藝術家工作室訪問錄

Modern Art of Taiwan
Studio Visits with Taiwanese Artists

台灣美術史的研究，是在70年代中後期，隨著鄉土運動的興起而勃發。當時研究者關注的對象，除了明、清時期的傳統書畫以外，主要集中在日治時期「新美術運動」的一批前輩美術家身上；從雕塑的黃土水、陳夏雨，油畫的陳澄波、廖繼春、李梅樹、李石樵、楊三郎、顏水龍…，到膠彩畫的林玉山、陳進、郭雪湖…，一個個閃亮的名字，一度蒙塵，如今已如暗夜中的明星，照耀著歷史無垠的夜空。台灣藝術家驚人的才華，在特殊的歷史時空摧迫下，也的確展現出同時期中國大陸，甚至殖民母國的日本內地，完全不同的面貌，建構了台灣自我獨特的風格與內涵。藝術家出版社編輯出版的《台灣美術全集》，即是具體的明證。

戰後的台灣，又是一個多元文化交錯、衝擊與融合的歷史新階段。日治時期前輩美術家持續產生的影響，加入了兩百多萬大陸各省移民的新文化，尤其是大量傳統水墨畫家來台，再加上台灣在自由民主環境中，對西方現代美術新潮，特別是美國和歐洲文化的接納吸收，台灣戰後的美術發展，再一次展現了做為一個文化主體地區，高度活絡與多元並呈的特色。

從戰後初期，經過1980年代到目前還在持續創作的中堅藝術家，在他們經歷的時代中，「現代美術」曾經是一個具有強烈前衛性格的名詞，他們也在具象與抽象、東方與西方、傳統與現代之間，有過一些思考、爭辯、困頓與實踐。「現代」是一個隨著時間而不斷變動其內容的名詞，要認識、瞭解台灣藝術的發展，我們不僅要記錄過去，也要面對當下。

《現代台灣美術——台灣藝術家工作室訪問錄》一書，原是《藝術收藏+設計》雜誌從2011年3月至2013年6月期間專欄「藝術家工作室」集結成書，專訪的

對象，自戰後崛起的一代，從50年代後期經歷80年代台灣美術全盛時期，至現今仍在藝術創作崗位上持續創作的藝術家，總計二十七位。更有許多在創作上深具個人特色的優秀藝術家，還會繼續在雜誌專欄安排專訪，並出版續集。

著有《西方藝術批評史》的藝術史家文杜里（Venturi）說：「只有藝術家在其作品中所顯示的個性，才是藝術中的真實。」藝術家的個人特性，創造性的想像，體現在他作品中的造形和色彩裡。然而，一件藝術作品，究竟傳達了什麼理念，它是如何被完成的，它的美是依賴什麼技巧條件下產生的，如何從藝術家的手中孕育，最好的回應，是實地訪問身為創作者的藝術家本人。讓畫家、雕塑家發言，在直接對話中流露其對藝術的心路歷程，以及對藝術感知到的現代理念，依據他力行體驗，表達出創作歷程所得到的藝術真言，才是最真誠的藝術本質。

本書中二十七位藝術家，包括王攀元、賴傳鑑、焦士太、陳銀輝、何肇衢、吳昊、廖修平、龐均、陳輝東、朱銘、張秋台、林惺嶽、周澄、李義弘、江明賢、吳炫三、顧重光、黃光男、莊普、楊識宏、奚淞、黃銘哲、劉墉、卓有瑞、黃銘昌、倪再沁、葉子奇（以年歲序），在訪談中現身說法，憶述心路歷程與藝術理念，同時選刊代表作品和藝術工作室現場攝影，把一個時代的藝術人物及作品薈萃於一集，圖文傳達每一位藝術家的創作概念，讓讀者產生更深刻的接觸與瞭解。他們使現代台灣藝術呈現五彩繽紛而極其精采的史頁，構成台灣美術發展的重要時代。本書的出版，是對目前仍多在創作崗位的藝術家們的一種致敬，也藉以彰顯他們在藝術長河中滔滔匯流，拓展台灣藝術園地，繼往開來的特殊歷史意義。

2014年5月寫於藝術家雜誌社

目錄

非冷冽的孤獨美學	王攀元	1912—	008
色彩中探尋詩的感動	賴傳鑑	1926—	022
抽象與具象交織的如夢歲月	焦士太	1929—	038
形色音韻的油畫譜曲家	陳銀輝	1931—	052
忠於自然的形色原創	何肇衢	1931—	066
如夢似幻的繁花天地	吳 昊	1932—	082
延續一個名為「藝術創作」的夢想	廖修平	1936—	096
灰色的詩意·無羈的色彩	龐 均	1936—	110
走過藝術思潮洗禮的絕妙融合	陳輝東	1938—	126
藝術不是學習，是修行	朱 銘	1938—	140
游於藝的自然水彩畫家	張秋台	1938—	154
享受孤獨的勇者	林惺嶽	1939—	168
溫和的力量，不叛逆的創新	周 澄	1941—	182
自然寫意的文人氣息	李義弘	1941—	198

揮灑自如而不踰矩	江明賢	1942—	212
回歸原始，重拾創作的純粹	吳炫三	1942—	226
尋覓新寫實的藝術成就	顧重光	1943—	240
新時代的結構水墨畫	黃光男	1944—	254
運用理性規制，達到直觀詩意	莊 普	1947—	270
抒情與抽象，詩意的世界	楊識宏	1947—	284
尋找生命之鑰的手藝人	奚 淞	1947—	298
孤獨的國王	黃銘哲	1948—	314
總在高峰追尋另一高峰的前行者	劉 墉	1949—	328
自然景致與心境感受的揉合	卓有瑞	1950—	342
比現實更真實的風景創作	黃銘昌	1952—	356
媒體大亨，精采無限的錯亂人生	倪再沁	1955—	370
追逐創作而居，追尋藝術真理	葉子奇	1957—	386

非冷冽的孤獨美學

王攀元

與民國同齡的王攀元，出生於江蘇名門卻沒能享受到富裕生活，在家族的爭鬥與紛擾的時局中，他一步步地走上繪畫創作之路，縱然百般周折卻愈走愈堅，直至近百歲仍持畫筆不輟。王攀元作品的構圖大多單純，顏色質樸卻氣質不凡，畫面筆觸充滿微妙變化，耐人尋味。而他更著重的是藝術家自身的一種「真誠」，透澈地面對自己內心，回歸最純粹的情感本質。苦澀美學、孤獨美學是王攀元作品的風格標誌，然而細觀其畫，其實苦澀而不怨天尤人、孤獨卻不放棄希望，裡頭富藏著藝術家自身的涵養與關於生命的故事，令人感動。

藝術家王攀元，目前已經高齡百歲，採訪之際，深受王攀元的話語感動，一位歷經一整個世紀紛亂的藝術家，坐在我面前，反覆強調藝術創作理念，這股精神怎能不令人感佩？持續近十多分鐘的對話，雖然身體不適，他依然耐著性子接受採訪，也因為身體狀況無法講述更多而頻頻道歉，流露出十足謙虛的文人態度。反覆聽著王攀元的創作理念，其實內心不免隱約地產生遺憾與惋惜，遺憾他的作品還無法讓更多人欣賞，惋惜一位優秀藝術創作者的創作生涯停擺。

王攀元得知記者來訪，特別交代女兒影印他所寫的「王攀元畫語錄」交給我，這些手寫內容尚未公開發表過，由於王攀元年歲已大，沒有太多力氣逐一回答採訪提綱，於是請女兒轉交一部分畫語錄文字，希望透過這些文字，讓讀者更了解他的創作理念。

九十歲後，王攀元因為身體虛弱，漸漸減少創作的時間，難能可貴的是，九十七歲時奮力創作出作品〈英雄淚〉，但此後便封筆，未再作畫，畫具顏料被收在箱子內，王攀元的女兒為了此次採訪，特地幫我找出畫具，一塊舊餅乾鐵盒蓋跟一個梅花調色盤用來調色，一把用了不知多少年的畫筆，幾條尚未用完的顏料，一個洗筆的水筒，這些就是王攀元創作的工具，簡樸至極，揮灑出來的畫面卻直指人心。

■ 困頓中求生存

提到王攀元的創作，總不免要提及他的家世背景。1912年出生於江蘇名門宅院的他，父親

喜好音樂，善彈琵琶，母親亦是大家閨秀。王氏大家族共同住在占地萬餘坪的豪宅內，卻沒有因為朝夕相處而和樂融融。王攀元的父親逝世後，家族間為了利益的爭奪而陷入一片混沌，王攀元幾乎還來不及享受出身豪門的富裕生活，就必須面對叔父們對他的打壓與排擠。性情溫和的母親，自然不敵家族間的爭鬥，轉而自強獨立，靠著辛苦卑微的工作扶養小孩，王攀元三歲失父，十五歲失母，含辛茹苦的母親支撐了十多年後再也撐不住，正值青少年的王攀元頓時成為孤兒，但自小面對的人情冷暖，一方面養成他不喜說話、沉默寡言的性格，另一方面則磨礪其心智，想辦法活下去的那股勇氣，隨著時間愈加累積。

受到父母親的影響，王攀元从小就喜歡讀書，順利考取了當時的明星學校淮安中學，但因為學費問題，被迫休學一年後，念書之意依然堅定，在家中佃農奮起協助下，最後才得以順利返回學校念書。初中成績優異，畢業後直升高中部，卻又再次因為學費問題，不得不向家中長輩開口，在寒冬中抗議了一個多小時，依然無人理會，心灰意冷的他對王家徹底失望，幸好家中傭人朱媽對他的關愛，並集合佃農與傭人們的微薄之力，再次讓王攀元度過難關。

這些經歷雖然在此可以輕描淡寫地描述，但是對於王攀元而言，昔日傷痛與一次又一次的絕望，對一顆年少心靈所造成的傷害，外人實在無法想像。看著這些相關文字紀錄，絕對不亞

於電視影集情節，人的生命既渺小又脆弱，沒有寄託的靈魂就像一艘漂泊的孤帆，但在暗夜的海上，只要發現前方閃爍光芒的燈塔，就會奮不顧身地朝那個方向前進。

■ 生命寄託在讀書與繪畫中

就讀淮安中學時期，王攀元遇到生命的啟蒙導師——美術老師吳芾之，擅長國畫的吳芾之是影響王攀元人生方向的一位關鍵人物。回憶中學時期，王攀元曾在日記中寫著：「在我讀中學的時候，內心的思想總有一些超時代的自居，有些看法與想法，似乎與一般同學不太一樣，平時沉默寡言，倔強好勝，不與人交，除了讀書而外，時常一個人坐在校園內夢想，夢想中來世如再為人，永享父母之愛；夢想中，如有一個真正愛我，柔情似水的女人，一同讀書，一同作畫，一同死去，一同埋在土中永遠安息，不再像一個飄零無依的落葉了。由於我個性愛靜，又沉於想像，從前如此，現在亦復如此。」

對於他提到的「超時代的自居」，這種說法相當特別，一位深具藝術創作天分的人，他的思想肯定如王攀元所說，必須有「超時代的自居」，不能只想著「活在當下」，他的思想與心智應該是把古代傳統文化精髓融會貫通，消化後提出一種超越時代的觀點，才能成就一般人無

法達到的成功，這點在王攀元尚未真正從事藝術創作時，就已經萌芽於心，也奠定他日後創作獨樹一格的核心要素。正如王攀元在此次採訪中所說：「一定要獨樹一幟，不與人同！只要與人同，就是抄襲別人的！就沒有價值了。」這句話他反覆強調了好多遍，而從他的畫作中，更可以感受到他奉為主臬的這項原則，真誠地體現在畫面之中。

曾經甚至被老師認為是啞巴的王攀元，在中學時期受到美術老師吳芾之的鼓勵，影響他日後放棄復旦大學法律系而選擇上海美專。當時恰巧吳芾之從淮安中學調到上海美專任教，他對王攀元青睞有加，亦深知王攀元的家境狀況，提出住宿、學雜費全免的特別待遇，讓王攀元可以選擇自己真正想念的學校，選擇自己真正喜歡的興趣，最後王攀元得以進入上海美專，度過三年充實的美術學習生涯。

■ 年少的文藝浪漫情懷

在王攀元的作品中，常可看到一位紅衣女子的身影，畫面背後，埋藏著一段青春年少的浪漫寄託。王攀元就讀上海美專之際，雖然學校特別優惠他的學費與住宿，但他仍必須想盡辦法自求溫飽，有一餐沒一餐地度過每一天，開水配蕃薯，到市場或工廠找點零工做。到了第二年身體愈加孱弱，為了生活費、學費，只能不斷地向他人借貸，始終還不清這些金錢債務，最後甚至連身上的大衣都不得不拿去抵押，熬不過一個冬季，便罹患傷寒倒在教室內。被送到醫院後，醫院發出病危通知，卻沒有半個人前來探望他，實在令人唏噓。

病倒在醫院時，恰巧一位上海音專的女學生季竹君到醫院探友，因緣際會下相識，王攀元2001年在《藝術家》雜誌刊登的文章〈浮生往事〉中描述到：「朋友！那個時候我正在昏昏沉沉中與她如此不可思議的對話，她用這兩句頗有涵義的哲語攻入我的心靈深處，比任何特效藥還來得有效。」在季竹君的照料下，王攀元恢復健康，對人生重拾希望與理想。

1930年代，王攀元就學時期的上海環境充滿異國情調，當然也充滿不安變數。各國租界內氛圍相異，但瀟灑的西方式生活情調與上海的中國傳統文化截然不同，在在衝擊著文藝青年們的思想與價值觀。此外，又如上海美專多位教師從歐洲返國，帶回歐洲藝術思潮，稍微有理想、有抱負的年輕藝術創作者，無不憧憬著到法國巴黎留學。王攀元原本也帶著這股期待，無奈命運之神始終未曾聽聞他的祈禱，畢業不久，淞滬戰爭爆發，二戰點燃，展開戰爭砲火中的顛沛流離生活，生活比從前更困苦、更難熬，但或許王攀元一路的成長歷程，已經使他成為一名善與命運對抗的堅毅勇者。

■ 戰爭下流離失所而定居台灣

1949年，王攀元帶著妻子倪月清離開家鄉並隨國軍來到台灣，在高雄鳳山開啟了新生活，擁有美術創作專業的他，當時卻無法以教學維生，而必須到碼頭當搬運工，日子過了三年，才到宜蘭羅東中學任教，從此與宜蘭結下了一輩子的緣分，春風化育不少莘莘學子。

然而，戰後的1950年代起，身處台灣的生活亦不容易，在羅東中學教書的王攀元，由於當時美術課並不受到重視，時間也常被其他科目挪用，學校人事明爭暗鬥，與校方的相處必須處處妥協，根本談不上施展他的專長，因此他上課時幾乎都採取自由放任主義，讓學生們自己發揮。