

家庭美術館 美術家傳記叢書

神遊·物外

陳庭詩

策劃・出版 (cc) 行政院文化建設委員會 (cc) 雄獅美術

作者 鄭惠美

(攝影／洪龍木)

現代藝術的無聲捍衛者

陳庭詩來自福建的書香世家，為開台功臣沈葆楨的後代。少年的不幸失聰，意外地開啓他藝術生命的春天，從早年化名「耳氏」的寫實木刻，到中年全心投入現代版畫，又到晚年埋首焊鐵雕塑，終生創作不輟。他以原樸為美，以古拙為尚，獨居陋室，過著清寂如僧人般的恬淡生活，在寂寞的境域裡，獨以藝術與天地對話，以超越苦難的堅定意志，完成一位藝術家的執著與開創。

|感謝

本書的完成特別感謝下列熱情、熱心提供資料或作品圖片或接受訪問的畫家與好朋友們：

陳庭詩現代藝術基金會——邱忠均先生、謝棟樑先生、鍾俊雄先生、廖述昌先生、林育如小姐、鄭永斌先生、林輝堂先生、劉高興先生、張嘉興先生、陳姿仰女士、葛國慶先生。
林文海先生、林伯欣先生、李錫奇先生、洪龍木先生、侯聰慧先生、徐翠蓮小姐、台北市立美術館、國立台灣美術館、梅丁衍先生、陳盈瑛小姐、葉榮嘉先生、郭振昌先生、石岡國小、郭木生文教基金會、典藏雜誌社及楊英風藝術教育基金會。

國家圖書館出版品預行編目資料

神遊・物外・陳庭詩／鄭惠美作，-- 初版，--

臺北市：雄獅，2004〔民93〕

面：公分，--（雄獅叢書：18-055）

ISBN 957-474-083-8（平裝）

1.陳庭詩-傳記 2.藝術家-臺灣-傳記

909.886

93019496

雄獅叢書 18-054

作者 鄭惠美

發行人暨總編輯 李賢文

特約顧問 陳庭詩現代藝術基金會

責任編輯 葛雅茜

美術設計 曹秀蓉

校對 編輯部

攝影 林茂榮

製版印刷 沈氏藝術印刷股份有限公司

出版者 雄獅圖書股份有限公司

106台北市忠孝東路四段216巷33弄16號

TEL:(02)2772-6311

FAX:(02)2777-1575

E-mail:lionart@ms12.hinet.net

網址 <http://www.lionart.com.tw>

郵撥帳號 0101037-3

法律顧問 聯合法律事務所

初版 2004年11月

定價 NT600元

行政院新聞局登記證局版台業字第0005號

ISBN 957-474-083-8

本書若有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換

著作權所有・請勿翻印

神遊・物外

陳庭詩

策劃 行政院文化建設委員會
雄獅美術

召集人 陳其南

策劃小組 楊宣勤・嵯洪濤・潘耕吉
周雅菁・魏嘉慧

出版 雄獅圖書股份有限公司

著作權人 行政院文化建設委員會

顧問群 石守謙・李明明・李欽賢
廖修平・鄭明進・鄭善禧
顏娟英

三十二位傳記作者

共譜台灣美術家的心曲

美術的開創與傳承，依靠的是美術創作與美學文字的相輔相成，自古以來中西美術史中美術家往往兼任美術論述、批評與分析的工作，近代以來才逐漸分工，而出現了專業美術文字工作者。

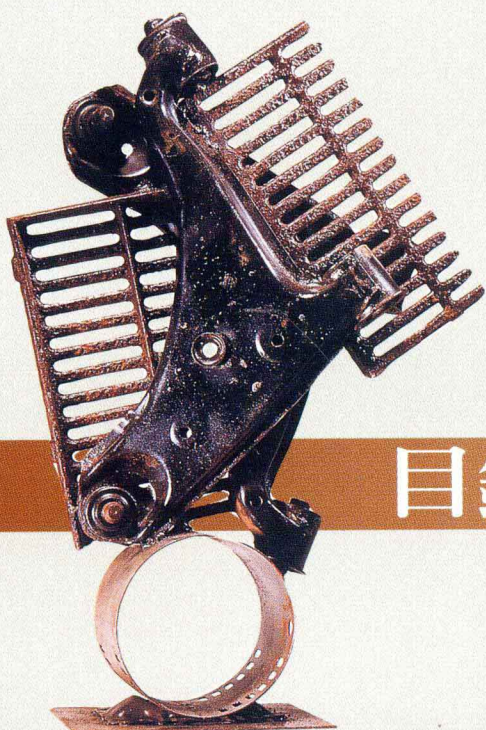
本套【美術家傳記叢書】順利進行到今日的第五階段共五十本，除了有關人士的努力之外，也是得力於三十二位作者共同參與方可實現。其中有教授、詩人、畫家、攝影家，也有資深編輯；無論是台灣美術史學者或是業餘研究者或是甫自研究所畢業的年輕學者，都以撰寫一本心儀的美術家，為台灣美術盡一份心力。當作者與編者親眼看到前輩美術家陳進、顏水龍、楊三郎、劉其偉、林之助等人帶著滿意神情捧著一本新出爐的美術家傳記叢書，才放下一顆忐忑不安之心，同時也與美術家分享了出版的喜悅。

一位稱職的作者是一本傳記叢書成功的首要條件，在尋覓作者的過程中充滿了驚奇與挑戰：資深攝影家張照堂主動表態願意撰寫《鄉愁·記憶·鄧南光》；中研院美術史學者顏娟英以其雄厚的台灣美術史學養樂意為《水彩·紫瀾·石川欽一郎》一書主筆；畫家、詩人席慕蓉也歡喜有此機緣為其恩師提筆撰寫《彩墨·千山·馬白水》……他們的主動積極令人驚喜。出版《草書·狂雲·陳雲程》則充滿了挑戰，陳雲程雖是百歲書家但成名甚晚，研究者少而有關論文資料更是罕見，所幸書法家陳宏勉以厚植台灣書史之心，完成陳老先生的出土工作。

撰寫過程的苦與樂，將隨書的出版成為過去，然作者努力的痕跡必將與書長存，年輕學者廖瑾瑗多次自費前往洛杉磯採訪郭雪湖，邱函妮也多次前往東京拜訪立石鐵臣夫人，畫家林銓居更經常去大陸收集溥心畬、余承堯、于右任的資料……在在顯示作者的責任感與求全之心；李欽賢以其長年研究台灣美術的筆耕經驗，成功地為讀者介紹了黃土水、廖繼春、郭柏川等美術家；作者鄭惠美以獨出的傳記文筆將席德進、劉其偉、陳其寬的一生寫得十分動人；蕭永盛則以個人特具情感的書寫風格，活現了張才與郎靜山的影像天地；洪米貞則期盼透過《靈魅·狂想·洪通》一書，將台灣樸素藝術帶到世界。還有許多不在列舉中的作者如：蕭瓊瑞、黃小燕、邱士華、廖雪芳、蔡文怡、白雪蘭、陳淑華、李奕興、盧廷清、李蕭錕、李郁周、林育淳、江衍疇、湯皇珍、陳惠玉、劉芳如、田麗卿、陳瓊花、鄭水萍、涂瑛娥，都以其專業與熱情付出了可貴心血。

本套書出版的原始動機在於呈現台灣美術家的才情並兼述台灣美術文化發展軌跡，沒想到間接促成了三十二位作者以文字豐厚了台灣美術。他們以文字向國人說出美術家一生精采的故事，同時也以文字教導國人如何欣賞美術家作品以及如何理解美術家的創作意境。

美術家以其作品呈現了「情」與「愛」；傳記作者則以文字再度彰顯了美術家的「情」與「愛」，如此台灣美術文化可望更濃更厚。

目錄

I 耳氏的木刻版畫生涯

顯赫的官宦世家 10
少年失聰，意外學畫 12
投身軍旅編畫刊 13
俄國文豪「高爾基」像 16
木刻版畫宣揚抗日精神 19
初次抵台，以漫畫揭發弊端 22
二二八事件潛回大陸 26
二度來台擔任圖書館館員 29

II 現代版畫的歲月

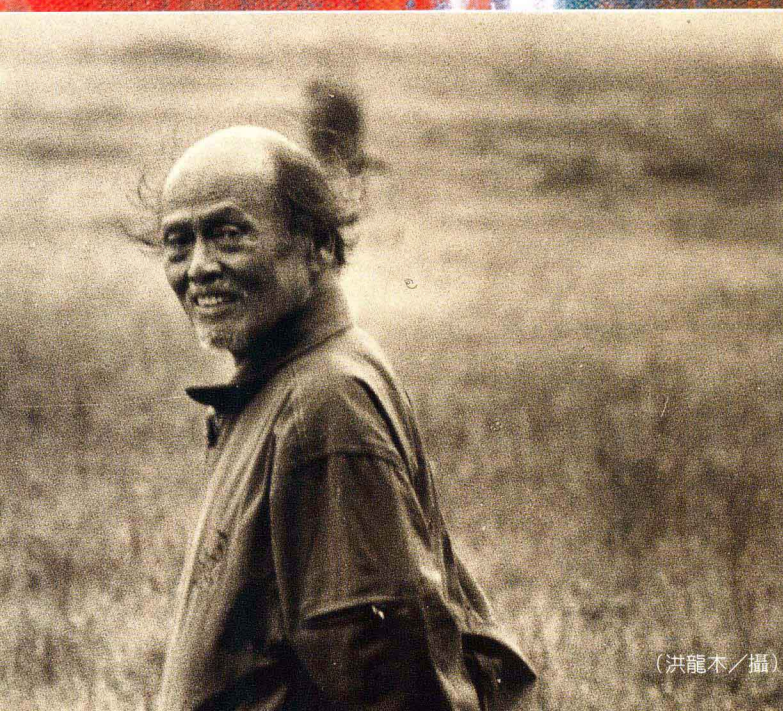
受梵谷精神感召，專事創作 36
與現代藝術接軌 39
現代藝術的無聲捍衛者 45
選擇甘蔗板創作現代版畫 48
汲取中國母體文化的源頭活水 53
創作是永遠無法征服的情人 59
游泳，畫面出現夢想般的藍 66
紀念華工鑲嵌玻璃畫 82
旅美回國，大筆揮灑抽象水墨 83
創作有如摸麻將 86

III 焊鐵雕塑的生命晚境

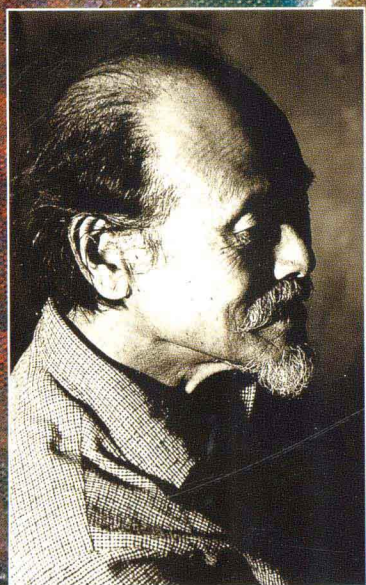
發現畢卡索的「公牛頭」 96
最早的複合媒材 98
撿拾廢鐵中的廢鐵 104
焊鐵雕塑異軍突起 114
「約翰走路」走入西方金屬雕塑 118
破銅爛鐵，斷樑殘木的旋律 122
開啓台灣雕塑的鐵器時代 130

IV 苦澀回甘的藝術人生

石不能言，石最可人 140
七十七行詩 144
迎得香車緩緩歸 146
由燥而潤，人書俱老 152
懷鄉哀曲盡在詩中 154
作品列入《二十世紀的藝術》 157

(洪龍木／攝)

(洪龍木／攝)

失聰是上蒼的失誤，也是上天的恩寵。
在無聲的寂靜中，陳庭詩意外地找回生命的春天。
他獨居陋室，過著清寂的恬淡生活，
讓紛擾飄蕩的心情歸零，傾聽自身心靈的真摯呼喚，
活著，不為什麼，只是去做。
做版畫、做雕塑、畫水墨、畫壓克力畫、寫書法、作詩、篆刻，
他樣樣做，拼命做，非常人所能。
在濁世的眾生喧嘩中，
陳庭詩宛如一位修行的僧人，
以超越苦難的悲壯意志，走完一生，
他，是眾聲中的堅定清音，引人駐足諦聽。

I

耳氏的木刻版畫生涯

抗戰軍興，陳庭詩以藝術投入
抗日救亡的運動，
化名「耳氏」發表版畫，
那純靠手工拓印的木刻版畫，
燃燒著青年沸騰的心，也改變了他的一生。

1912 中華民國建國。

1916 陳庭詩出生。

顯赫的官宦世家

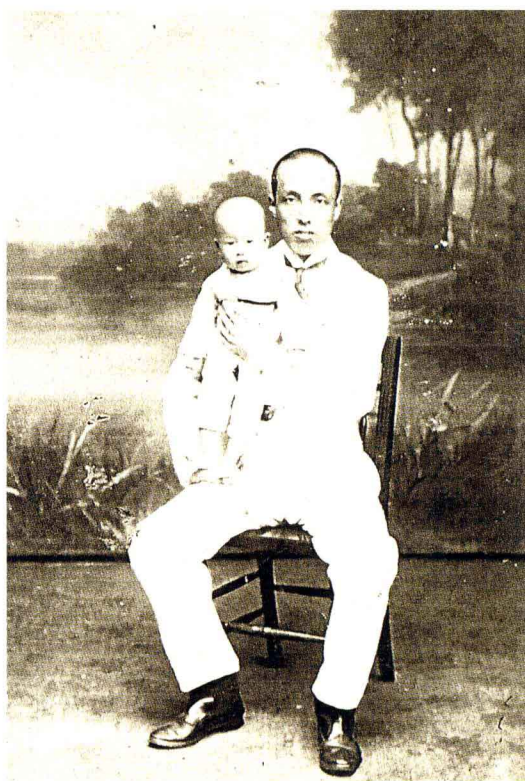
——個人能在專業上有所超越，必定是曾經跋涉過生命的荒地，才能在荒地上開出美麗的花朵。生命裡有許多不完美的情境，都是自己做不了主，一個八歲就聾了耳朵的人，面對生命的巨大裂口，他是如何度過生命的險灘，以自己的雙手補全了生命的裂痕，翻轉自己的命運呢？

●陳庭詩生於一九一六年（身分證登記為一九一五年），福建長樂人。祖父陳君耀是清末進士，祖母是清朝兩江總督及開台功臣沈葆楨的么女。父親陳忠園是清末秀才，並進入保定軍校一期輜重科就讀，母親許鶴儒來自杭州望族的書香名門，族人數代以來官拜朝廷軍機大臣，家中懸有「七子登科」、「榜眼第」等御賜匾額。

●陳庭詩貴族出生的血統與顯赫的家世，若不是八歲那年他由樹上摔下來，

頭部先著地，震壞了聽力，他極可能在一條順遂的軌道上，一帆風順地向前滑行，走上宦途之路。

●然而這個世家子，卻逸出了軌道，在那次重重一摔後，他完全喪失了聽覺。他彷彿自雲端墜落，一個完整、自主、快樂的童年不見了。就是這樣的一次摔跌，改變了陳庭詩的一生。

陳忠園、陳庭詩父子紀念照

●慶幸的是，天性靈敏聰慧的陳庭詩，四歲時即由母親教導認字，可惜疼愛他的母親在他五歲時便撒手而去。他八歲進入家塾讀書，在跌壞聽力前已經熟讀四書五經、《千家詩》，知詩「平仄」、「音韻」。從此他把家中的線裝藏書，逐本翻閱，自己研讀古詩詞，小小的心靈已經種下了中國傳統文化的根苗。

陳忠園、陳庭詩父子合影

沈葆楨(1820-1879)

福建閩侯縣人，道光二十七年進士，曾任福建船政大臣，累官至總理各國事務大臣。一八七四年日本謀求琉球，而出兵台灣，爆發牡丹社事件，清廷詔命他為欽差大臣，渡台督辦軍務，他以台灣為東南各省藩衛，物產豐富，強鄰覬覦，便悉心經營擘劃，他改兵制、築砲台、架電線、廢移民禁令、振商務、修城廓，為台灣建省的工作奠定良好的基礎，是開發台灣的大功臣，也是台灣新政最早的先驅。

台南安平億載金城

為鞏固海防，沈葆楨聘法國人興建億載金城，城額「億載金城」四字由沈葆楨親筆題字。

沈葆楨

一八七四年沈葆楨奉命來台督辦軍務，對早年台灣的開發貢獻良多。

1919 五四運動。

1923 陳庭詩因意外失聰。

少年失聰，意外學畫

●希望與絕望，光明與黑暗，往往孿生共存。沒有母親的陳庭詩有一位姐姐，自從他跌壞了聽力後，他在家中備受冷落，父親對他的疼愛早已每況愈下。後來父親又納了妾，繼母又生了幾個孩子，家中人口更為複雜。他，一個聾子，更無法見容於家族，卻已知曉什麼是命運。

●然而，對一個不肯認輸的人來說，跌倒並不難堪，一蹶不振才是真正的可恥。所幸，陳庭詩自幼即喜愛繪畫，他時常照著廳堂懸掛的字畫塗塗抹抹，因此家裡的長輩為他延聘了一位書畫老師張菱坡，他是父親的友人，教他畫花鳥、蟲魚、人物、山水畫。他看到老師把玩剛刻好的印章或小石刻，也禁不住地模仿老師敲敲打打。雖然生性好動、好奇的他，不見得喜歡臨摹，但學了幾年之後，他對於書畫、金石、詩詞等傳

陳庭詩（右一）與家人合影

統舊文藝，仍然扎下了厚實的根基。

●三〇年代正沈浸在中國傳統書畫中的陳庭詩，興趣逐漸轉向西畫。當時，中國正處於新舊文化急遽交替、衝突的時代。一九一九年五四運動前後，曾任南京臨時政府教育總長的蔡元培，主張新舊思想兼融並蓄，鼓吹「以美育代替宗教」普及全國美育的觀念，不斷地蔓延

開來。接著又有留學歸國的劉海粟、林風眠、徐悲鴻等藝術家，主張引進西洋繪畫改革中國畫，融合中西，創造中國新文化藝術，那股藝術的革新精神，正在新興的美術學校中不斷延燒。

●少年陳庭詩也感染到這股新興的藝術文化風潮的迴旋激盪，他受到徐悲鴻倡導引進西方寫實主義，以素描為造形基礎改良中國畫的藝術觀念影響，開始自學素描及油畫，那一年他十七歲。經過了三、四年的自我訓練，他對寫實技法已有了相當的認識與掌握。

●身為一個生活在貴族家庭中的「少爺」，衣食無虞，卻由於失聰，使他過早體味到人在天地間的孤獨處境和寂寞心情。在一片寂然無聲的世界中，更加重了他對自己內心世界的開掘與探索，無形中養成了他孤獨的性格。

●他已不是一位稚嫩少年。

投身軍旅編畫刊

●三〇年代的中國，災難頻仍。先是一九三一年九一八事變爆發，日軍占據東三省，張牙舞爪地展開侵華行動，接著隔年又發生一二八淞滬之役，日本大陸政策的野心擴張，終於釀成一九三七年的蘆溝橋事變，日軍像一匹餓狼，火速地吞食中國江山，揚言「三月亡華」。十月日軍攻陷上海，十二月南京又陷落，日軍一路殺燒搶掠，發生慘絕人寰的「南京大屠殺」，激起全民激昂的抗日情緒。十二月國民政府遷都重慶，決定對日軍展開長期作戰。人可殺，家可

隨著戰事的持續，反日情緒日益高漲，攝於一九三二年。

1912 中華民國建立。上海圖畫美術院創立。

一九三二年，遭日軍轟炸後的上海。（攝於上海商務印書館樓上）

宋秉恆 軍民合作

破，國不能亡，中國雖然且戰且退，犧牲慘重，然而每一個有血氣的青年，莫不義憤填膺，盡自己之力，報效國家。

●抗戰軍興，陳庭詩以一介書生，又聾又啞，其實他不啞，只是他講的福州話無人能懂，他只好三緘其口，如啞巴。他如何報國呢？他悲憤地將滿腔的愛國熱血，化為漫畫，加入藝術救國運動。抗戰第二年（一九三八），二十三歲的他，因投稿漫畫而為福建省抗敵後援會聘用為《抗敵漫畫》旬刊編輯，繼升主編，開始以「耳氏」筆名，發表作品。

●一九三九年陳庭詩從福州到沙縣與宋秉恆共同主編《大眾畫刊》，他的職稱是福建省軍管區「國民軍訓處」及「政治部」中尉科員。陳庭詩不是服役，是戰時軍中政工需美編人才而轉入軍職。聰敏好學的陳庭詩，看著上海美專出身的宋秉恆刻著當時新興的木刻版畫，也學會了木刻。他日夜不停地刻、挖，由於戰時鉛印供應不繼，排印張數又多，為了預防刻淺容易破損，他刀刀深刻，從中領悟到刀法運轉的訣竅。