

第一章

金石書畫
陶瓷工藝

第一章 金石書畫與陶瓷工藝

1.1 金石書法

1.1.1 金石在書法作品上的重要性

「金」是指在青銅器上銘刻的古文字，如：周代的鐘鼎文；「石」是指刻於碑碣上的古文字，如：秦、漢的「碑、碣、刻石」等。由於這些文字常見於青銅或玉石等素材上，故統稱「金石」。

由於我們常接觸到的印章、篆刻等的媒材，都是金屬（青銅器）或石材，故也都在「金石」的範疇裡，也因此，擅長於篆刻者，被稱為「金石家」。

嚴格來說，「金石」的內涵，範圍比較偏向於「文字學」的研究；而「篆刻」則比較偏向於印章藝術的創作。兩者間專精的領域不同，但是擅長於篆刻者，必然要有「金石學」上的根基，文字取材才能廣泛，也才能創作出更具風格的作品來。因此，「金石」與「篆刻」雖非同詞，卻也存在著相互連動的關係。

篆刻印章是一種信物，在書、畫作品上蓋章署名，一來是以示慎重，再來可以避免別人偽冒，因而在書畫作品上的用印蓋章，需要十分謹慎小心；少了它，這件作品就不夠完整。

再從另一個角度來看，在書法作品中，若能鈐上一方得體的好印，不僅可以使該作品增色，達到「錦上添花」的效果，更可以藉印章的運用，來調整作品的重心，補救布局上不足之處，也就是對整個作品的呈現，起到穩定與平衡的作用。

書法作品上的印章，大致上可以歸納成兩大類：

一、姓名章

用在落款處的下方，以示鄭重。古人用章，講究禮儀：凡卑幼致書尊長，當用名章；平輩間用字章；尊長給卑幼可用別章。有些人，只用單純的一枚陽刻章，比較講究的地方，是用大小一致的朱文（即陽刻）、白文（即陰刻）章連鈐，白文章在上、朱文章在下。

二、閒章

它的功用是在凝聚作品的氣勢，故亦稱「布局章」。從閒章的運用中，我們可以了解到作者內心深處的雅趣、寓意或寄託作者的抱負和情趣。要是運用得體，再配上上好的刀法和雕功，將會更能突顯出作品的光彩。

閒章泛指引首章、欄邊章、壓角章和腰章。茲分述如下：

- (一) 引首章：用在作品右邊邊上大約 4 分之 1 處附近，約在作品的第一字與第二字之間，不可太低。印章圖面不拘方圓，故又稱「隨形章」，但尺寸要拿捏得好。有人認為採用矩形章比較穩重。印章上的文字，以用齋、館名者較為普遍；也有用閒文、吉語或引用詩句者。印章之詞句多有寓意，富有雅趣，如「書痴」、「清趣」……，亦有於左上角加鈐「年號章」者，如：曹校長的幾幅作品中，左上角均有「壬午」二字，也就是書寫於壬午年，即民國 91 年。
- (二) 欄邊章：是蓋在書法作品一邊的章，作用是藉欄邊以為整幅作品聚氣。
- (三) 壓角章：是指蓋在書法作品的邊角上的章。取右上角的稱「迎首」；取兩下角的稱「押角」。它與欄邊章最大的不同點是：壓邊章只管一邊，而壓角章則需顧及兩邊，緊貼邊角起「欄邊封角」、「補充空虛」，產生調整、穩定畫面的作用。
- (四) 腰章：用在右下 3 分之 1 位置，與引首章對齊，與姓名章不平行，三者組成三角形狀，用以對應書面變化的需要。以白文（即陰刻）為主。腰章亦稱「攔腰章」，一般多用在長幅書法作品上。例如：在條幅中，僅在右上方蓋一枚引首章，中間顯得太空，即可加鈐一腰章。腰章字面的內容，多為書寫者之籍貫或他的生肖肖形印。腰章應小於引首章和姓名章。

宜注意者：蓋印時，朱文章因刻工細，用印要輕；白文印，大印要重，印面才會完整。

在書法這塊領域裡，校中同仁或校友中喜好此道，且能自成一家者，為數甚多，因為它是我們東方——尤其是中國文人共同的愛好。在這裡，我們僅介紹 4 位與外界接觸較多者：蘇溫禧、張太白、陳忠藏、曹以松。

1.1.2 蘇溫禧作品欣賞

一、簡介

蘇溫禧，宜蘭本地人，民國 55 年國小畢業後進入本校前身省立宜蘭農業職業學校就讀五年一貫制森林科，期滿獲得保送至國立中興大學公費就學農業教育系農機組。64 年完成學業後旋即返回母校任教，擔任農機科專職教師。

本校升格為國立宜蘭農工專科學校後，蘇老師遠赴美國肯薩斯州立大學取得農業工程碩士學位，民國 80 年 8 月返國擔任專科部農業機械科講師。後因學校多次轉型，蘇老師也跟著由專科、技術學院、大學等一路陪學校成長，直至 94 年退休為止未曾離開本校，服務年資長達 30 年。

在職期間，蘇老師大多從事農機教學工作，也曾擔任農經科主任、實習處實習組長、教務處出版組長、員生合作社經理，以及各種委員會委員等行政工作，致力服務全體師生。退休後亦返校擔任兼任教師多年，一生青春可謂全數奉獻本校。

退休後的蘇老師不改服務初衷，熱心社會公益，在校外曾擔任國際同濟會宜蘭會會長，致力照顧弱勢兒童。在校內則擔任本校退休教職員工聯誼會會長，服務退休同仁。

個人興趣方面，蘇老師偏好運動及書法，堅持每日跑步，數十年如一日；也經常參加各艱難賽事，例如：馬拉松長跑、鐵人三項、單車環島、一日北高、一日雙塔、泳渡日月潭、攀登玉山、外蒙古單車旅遊，更把自己推進到海拔 5200 公尺高的珠穆朗瑪峰北側基地營……等，不斷挑戰自我體能極限。

書法方面則筆耕不輟，習字至少三十年，多次獲得宜蘭美展書法方面的大小獎項。同時，熱心推動書法教育，除在職期間曾經擔任本校學生書法社指導老師外，退休後亦曾在縣內復興國中、慧燈中學、新南國小等校指導學生社團。目前則固定於每週五上午在本校退休聯誼會辦公室指導同仁習字，有興趣同仁不妨多多參與。

蘇老師與本校結下善緣，幼年時期接受學校教育栽培，長大回饋母校教育後學，兩不離棄長達半世紀，極為難得，可在校史上平添一段佳話。

二、作品欣賞

絕代有佳人幽居在空谷自云良家子
零落依草木關中昔喪亂兄弟遭殺戮
官高何足論不得收骨肉世情惡衰歇
萬事隨轉燭夫婿輕薄兒新人美如玉
合昏尚知時鴛鴦不獨宿但見新人笑
那聞舊人哭在山泉水清出山泉水濁
侍婢賣珠迴牽蘿補茅屋摘花不插髮
采柏動盈掬天寒翠袖薄日暮倚修竹

2005 宜蘭美展——入選
唐詩〈佳人〉
90x149cm

2005 金同春書會作品集
對聯
35x138cm

大道之行也天下為公選賢與能講信
 睦故人不獨親其親不獨子其子使
 老有所終壯有所用幼有所長矜寡孤
 獨廢疾者皆有所養男有分女有歸貨
 惡其棄於地也無所積聚力不與盜
 出於身者不為己謀而利不與
 盜竊亂賊而不作故外戶不閉是謂
 大同

禮運大同篇 歲在戊午仲夏月法書校書于羅宜書屋

2005 金同春書會作品集
〈禮運大同〉
90x180cm

年華似水往事如煙英雄撫劍
 悲老去美人遲暮傷華顏夕陽
 寂寞落窗前學劍無成學書不
 全枉負當年凌雲志愧因輕狂
 空等閒粗蕪濁酒度餘年

歲在戊午仲夏月法書校書于羅宜書屋 踏莎行

2006 宜蘭美展——佳作
〈踏莎行〉
88x180cm

怒疑衝冠憑闌處滿目雨歇抬望眼仰
 天長嘯壯懷激烈三十功名塵與土八
 千里路雲和月莫等閒白了少年頭空
 悲切靖康恥猶未雪臣子恨何時滅駕
 長車踏破賀蘭山缺壯志飢餐胡虜肉
 笑談渴飲匈奴血待從頭收拾舊山河
 朝天闕

歲在戊午正月月餘錄岳武穆王題詞滿江紅 蘇福禧

2006 宜蘭縣青溪新文藝學會會員
國內藝術名家作品聯展——入選
〈滿江紅〉
90x180cm

天將降大任於斯人也必先苦
 其心志勞其筋骨餓其體膚
 空乏其身行拂亂其所為所
 動心忍性曾益其所不能

歲在己酉年十一月節錄孟子告子篇 蘇溫禧

2007 宜蘭美展——入選
《孟子·告子》
137x67.5cm

1.1.3 張太白作品欣賞

一、簡介

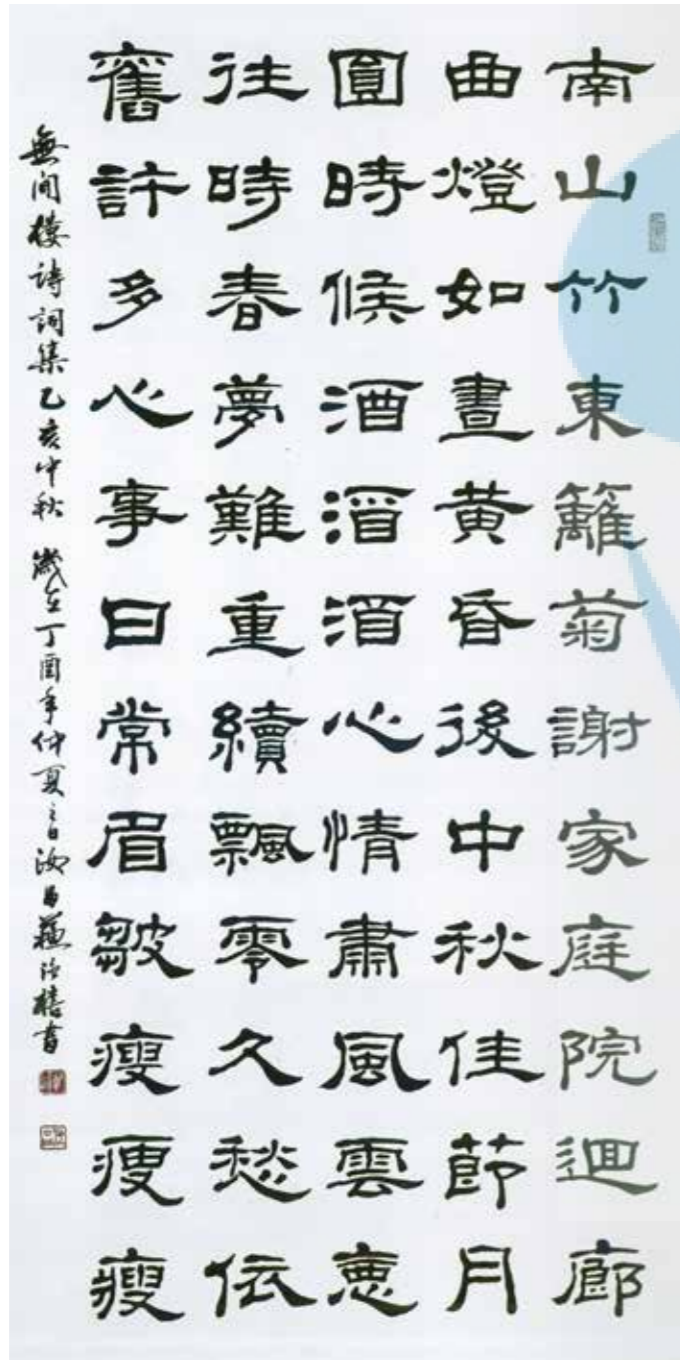
(一) 簡歷

張太白，字若虛，別號念字居士，1958年出生，書藝學於養齋研農先生，曾任：宜蘭縣噶瑪蘭書法學會理事長、宜蘭、羅東社區大學書法技藝研習班講師、宜蘭大學推廣教育書法班老師。

(二) 藝術經歷

- 1、參加文建會暨何創時傳統與實驗書法展入選2次。
- 2、為宜蘭縣噶瑪蘭書法學會創會人，以社區大學學員為成員，成立「宜蘭縣噶瑪蘭書法學會」，每年定期假宜蘭縣文化中心舉辦會員書法展覽。於春節前夕深入社區義務書寫春聯，使書法深根基層，有效推廣書法；將書法大字揮毫，融入現場表演活動，使書法呈現另一面貌；配合各單位義賣勸募，為弱勢募款，提昇書法價值。
- 3、88年9月起分別於宜蘭縣、金門縣文化中心舉辦書法個展。
- 4、93年1月3日至2月17日，假佛光緣宜蘭縣美術館舉辦書法個展。
- 5、94年8月10日至8月24日，假羅東田園藝廊舉辦「張榮強、張太白父子書法聯展」，於書法上留下美傳。
- 6、96年1月4日至1月17日，假宜蘭縣文化中心舉辦「與黑白共舞」現代書藝展。
- 7、99年11月起，受邀參加「花·自然·綠生活·北臺八縣市藝術家聯展」，以現代書藝創作參展，作品編為畫冊封面。
- 8、102年1月4日至15日，假宜蘭文化局第一展覽室，舉辦「再舞黑白」書藝展。
- 9、102年1月底受佛光緣宜蘭縣美術館邀請，參加十週年之「十位藝術家聯展」。

2017年收錄在金同春書會作品集
乙亥中秋〈釵頭鳳〉
70x140cm

二、作品欣賞

(三) 書法教學

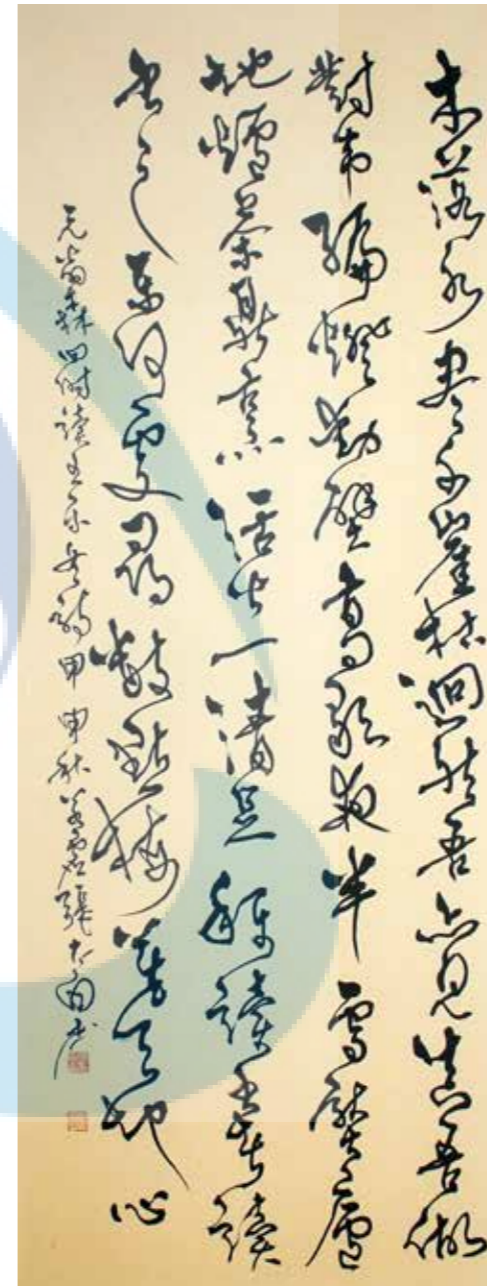
為加強書法技藝書寫與草書辨認教學，製作部落格「無名小站——與黑白共舞」及「奇摩——與太白共舞」「再舞黑白」三站部落格，記錄學會所有書法活動；將社區大學上課教學「現場書法各體書寫」影像，存入 youtube 留存。另結合繁體字之部首、偏旁，來學習書法草書的辨認，將紀錄留存部落格，供學員使用。

(四) 書法揮毫活動

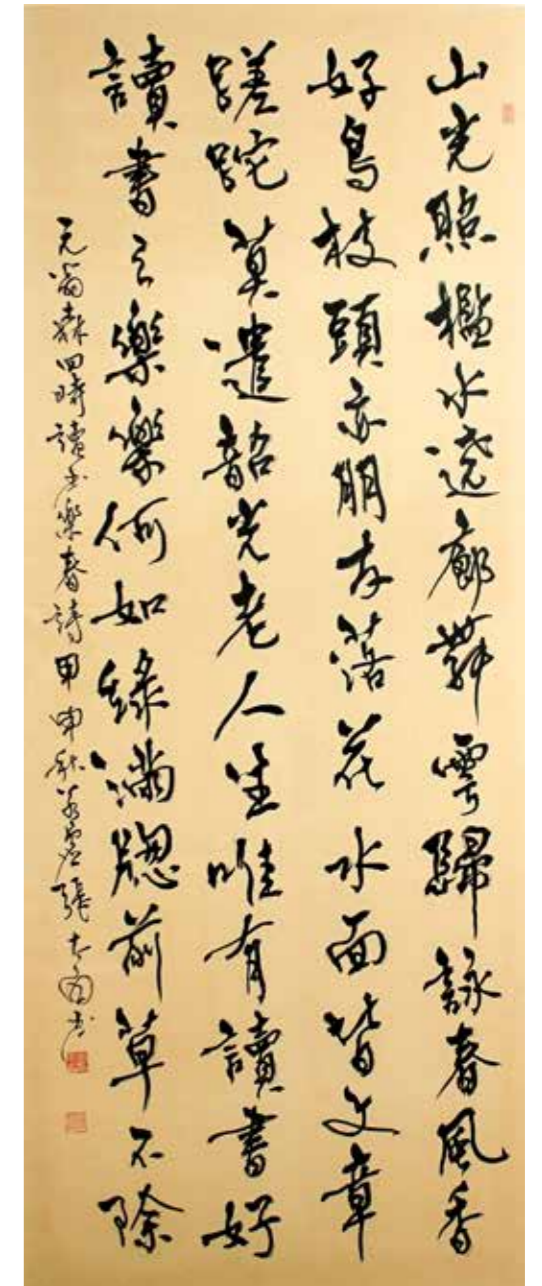
- 1、近十年於春節前夕，深入縣內各社區「義寫春聯」，推動書法風氣。
- 2、96年6月2日於頭城烏石港，參加頭城海洋文化季活動，會員40人集體揮毫「蘭陽八景」詩文。
- 3、97年5月31日配合宜蘭縣政府，於宜蘭市紅磚屋舉辦休閒農業詩歌創作發表，現場揮毫詩文。
- 4、99年9月18日參加冬山鄉冬山老街開發活動，現場揮毫表演。
- 5、100年1月23日於宜蘭縣傳統藝術中心，配合春節活動，現場揮毫六公尺三十公分長之大春聯。（活動內容詳見聯合影音網）
- 6、102年1月8日於宜蘭縣傳統藝術中心，帶領孝威國小一〇二位學童用毛筆寫「一字春聯」和吉祥話，並以多體組合的漢簡行草，寫「蛇映龍輝」，期待大家來年順利平安。

(五) 義賣勸募

- 1、97年1月31日配合宜蘭縣政府聯合勸募現場揮毫。
- 2、100年1月29日配合宜蘭友愛百貨公司為弱勢募款現場揮毫。
- 3、107年2月5日配合冬山鄉公所「2018 戊戌年名家揮毫送春聯活動」，現場揮毫書寫春聯免費贈予鄉親。

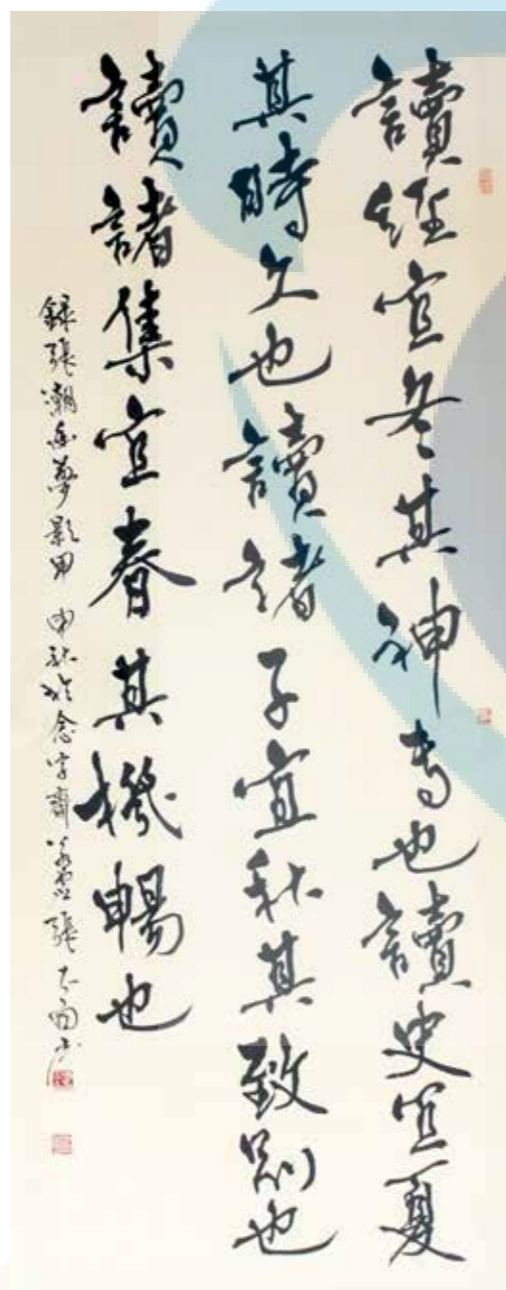
本蕭有
張太白

山光照檻
張太白

朱熹讀書有感
張太白

張潮幽夢影
張太白

佳處再擠
張太白

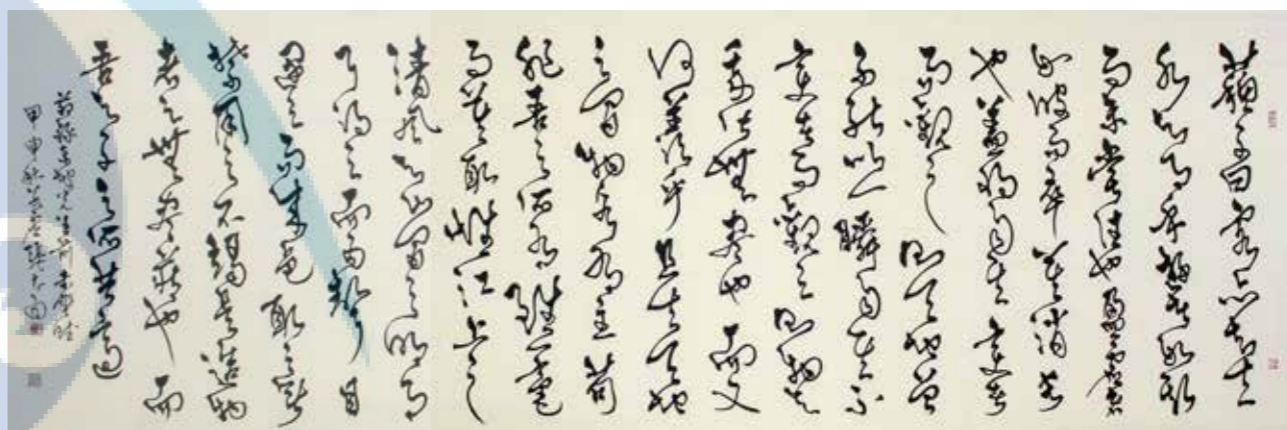
自己再忙
張太白

昨夜庭前
張太白

新竹壓簷
張太白

蘇東坡
張太白

1.1.4 陳忠藏作品欣賞

一、簡介

陳老師的成就多元，舉凡：書法、水彩、水墨畫、油畫，甚至雕塑，都各擁有一片天。我們將在第三節中，較深入的介紹他的藝術成就。

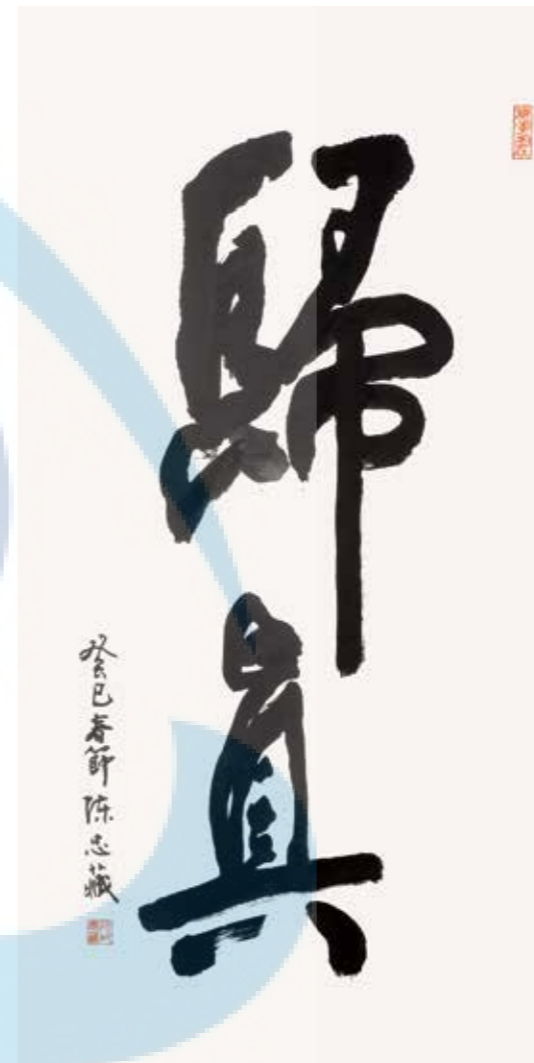
二、作品欣賞

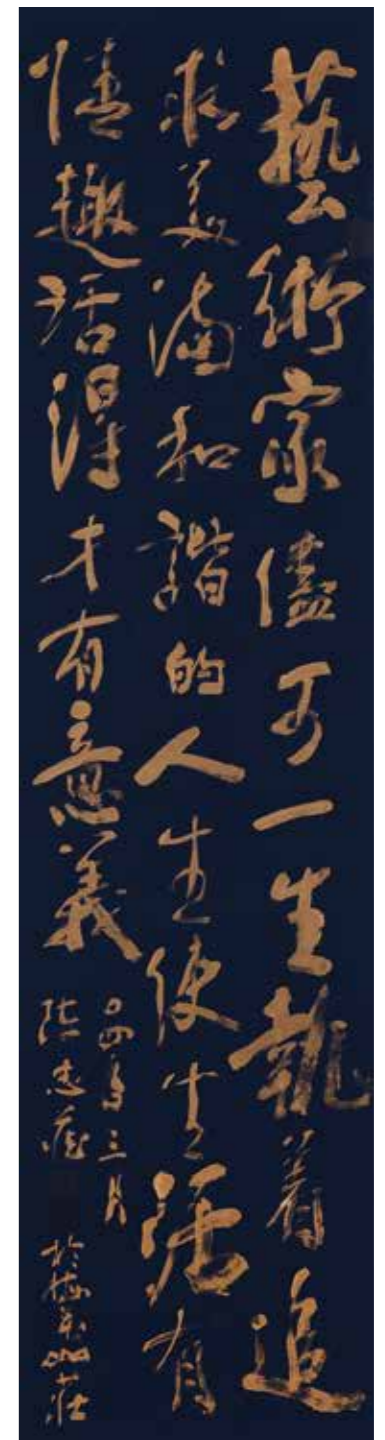
禪定正道 書法
68x137cm 2004

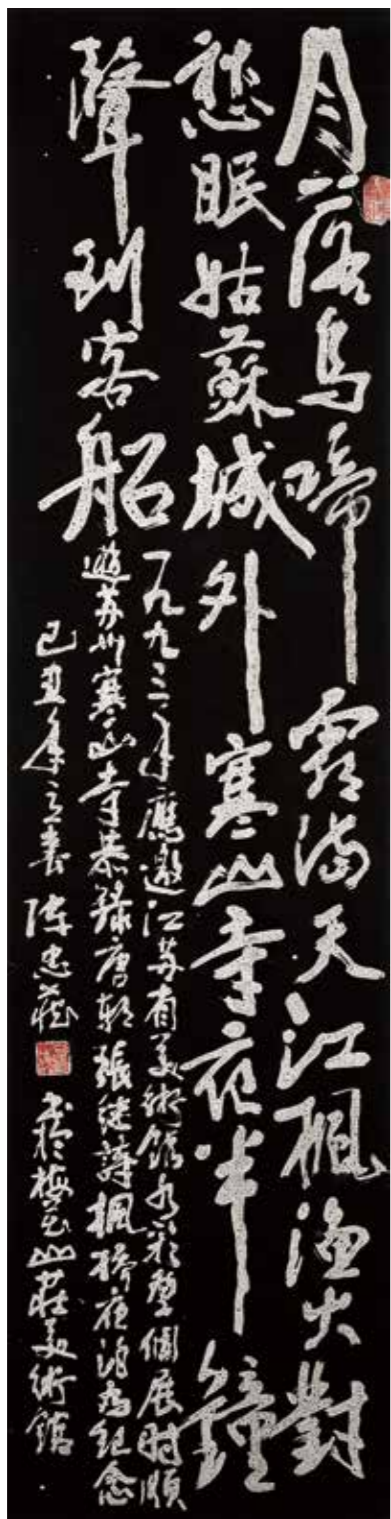
觀自在自由無礙清淨 書法
68x137cm 2004

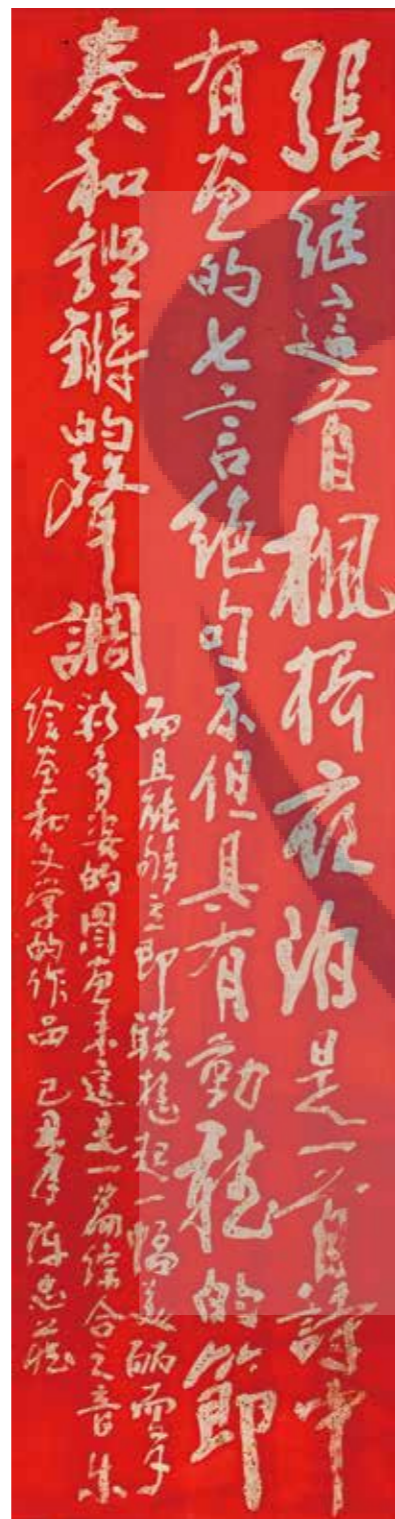
歸真 書法
68x137cm 2004

傳語 書法
30x137cm 2004

楓橋夜泊 書法
34x137cm 1985

楓橋夜泊註解 書法
34x137cm 1985

竹露松風蕉葉雨
茶煙琴韻讀書聲 書法
34x170cm x2 1996

事能知足心常樂
人到無求品自高 書法
34x170cm x2 1996

風月暢懷抱
琴書悅性靈 書法
25x137cm x2 1996

鐘聲明慧眼
月色照禪心 書法
34x170cm x2 1996

1.1.5 曹以松作品欣賞

一、簡介

曹校長在校期間（77年7月～86年6月）較久，與大家相處的機會也最多。他的學術領域是「農業工程」——尤其是對台灣地下水的研究很有成就。退休前曾榮獲「中華民國農業工程學會」頒贈學術成就獎。

他在古典詩詞和書法上的成就，亦不亞於他的學術成就。從他身上透露出的那股中國文人特有的書生氣息，讓人有「如沐春風」的感覺。我們在第二節中，還會有較深入的陳述。

二、曹校長的幾方「閒章」

曹以松校長不僅行楷自成一家，在文教界早已盛名遠播；他更是標準的金石玩家，我們只從他三本詩集（《無閒樓詩詞集》、《無閒樓詩詞集（第二集）》、《惜閒樓詩詞集》）的封面上，就採集到二、三十枚，而且每枚的雕刻功力，更是了得，有好些閒章更是出自名家之手。每顆從整體來看，都像是一幅自然、調和的風景圖畫。因此，在他贈送學校同仁的墨寶上，其所用的閒章，更是各異，可見得他典藏的豐富。

我們僅從手邊掌握的幾方閒章，試圖了解他的閒情、雅趣、寓意與抱負，雖然是「以管窺天」、「見樹不見林」，說實在地，我們無力做任何評價，只不過想留下些茶餘飯後，談話的材料而已。

（一）作者籍貫章

曹吳興氏

曹校長祖籍是浙江省吳興縣，古稱湖州，以盛產毛筆著名，是稱「湖筆」。

（二）作者生肖章

馬

曹校長生於民國19年，肖馬。

(三) 陽刻章

壽

多用於腰章。

壽

多用於腰章。

(四) 引首章

無閒樓

無閒樓
詩詞翰墨

無閒樓主

小然館

(五) 吉語

長壽
萬年

語出：《詩經·大雅·既醉》：
「既醉以酒，既飽以德。君子萬年，介爾景福。」

曼壽

延長壽命。
語出：《漢書·卷二二·禮樂志》：「德施大，世曼壽。」
《宋史·卷一三七·樂志十二》：「嘉承天貺，曼壽無期。」

千鶴
歲壽

用於一般壽誕者的祝壽賀辭。祝福壽者如鶴般長壽。
語出：《淮南子·說林訓》：
「鶴壽千歲，以極其游，蜉蝣朝生而暮死，而盡其樂。」
唐·王建《閑說》詩：「桃花百葉不成春，鶴壽千年也未神。」

真賞

1. 能真正鑑賞的人。
2. 切合心意的玩賞。

(六) 詩詞

真趣

契合心意的一種真正趣味。

鹿鳴

<鹿鳴>是《小雅》中的第一篇，是一首有名的迎賓詩。詩歌首句是「呦呦鹿鳴，食野之蘋，我有嘉賓，鼓瑟吹笙。」全詩氣氛熱鬧，表現出貴族生活的祥和與安樂。

善

善加誘導。

語出：《論語·顏淵》：「忠告而善道之，不可則止。」

陸德明《釋文》：「道，導也。」

道

夏雲
多奇峰

出自於陶淵明的〈四時〉
朝代：魏晉
原詩：
春水滿四澤 夏雲多奇峰
秋月揚明暉 冬嶺秀寒孤

陶學

陶淵明（約365年～427年），字元亮，（又一說名潛，字淵明）號五柳先生，其友私謚「靖節」，東晉末期南朝宋初期詩人、文學家、辭賦家、散文家。漢族，東晉潯陽柴桑人（今江西九江）。曾做過幾年小官，後辭官回家，從此隱居，田園生活是陶淵明詩的主要題材，相關作品有〈飲酒〉、〈歸園田居〉、〈桃花源記〉、〈五柳先生傳〉、〈歸去來兮辭〉等。

沙鷗
一天地

唐 杜甫〈旅夜書懷〉：
細草微風岸 危檣獨夜舟
星垂平野闊 月湧大江流
名豈文章著 官因老病休
飄飄何所似 天地一沙鷗

杜甫（西元712年～770年），字子美，他的詩反映了大時代的動盪和民間的疾苦，具真實的歷史性和優美的藝術性，溫厚而沈鬱的風格，對後世有極深遠的影響，有「詩聖」之稱。

銅雀臺

建安十五年，曹操擊敗袁紹及其三子，並北征烏桓，平定北方。於是在鄴建都，於漳河畔大興土木修建銅雀臺，高十丈，分三臺，各相距六十步遠，中間各架飛橋相連。曹植有〈銅雀臺賦〉一首作品。

天真爛漫
是吾師

蘇東坡有詩曰：「詩不求工字不奇，天真爛漫是吾師。」言其書法審美之取向，不求獵奇，但求天真爛漫。天真爛漫其實容易得到，於書法一道未曾染指者，提筆便有爛漫之趣。視無規矩之爛漫，無甚可取之處。然於規矩之中得爛漫之趣，談何容易！

筆底烟霞

這是清朝晚期著名三才子之一張船山的繼室夫人林佩環，在張船山為她畫的肖像上面戲題的一首詩：「愛君筆底有煙霞，自拔金釵付酒家。修到人間才子婦，不辭清瘦似梅花。」張船山夫婦生活清苦，但林佩環的詩中表達出以嫁得船山為夫的自豪與快樂。字面意思就是：我愛夫君優美的書畫文筆，哪怕窮到要拔自己的釵環為夫君付酒錢，能夠成為一個才子的妻子，就算比梅花還瘦也無所謂。

雲行
流水

飄動的浮雲，流動的水。形容飄灑自然，無拘無束的樣子。語出：宋·蘇軾〈答謝民師書〉：「所示書教及詩賦雜文，觀之熟矣。大略如行雲流水，初無定質，但常行於所當行，常止於不可不止。」

比喻無足輕重的事物。語出：《警世通言·卷二·莊子休鼓盆成大道》：「把事情榮枯得喪，看做行雲流水。」

無不此
一可人

不可無一，不可有二。形容獨一無二或唯一的。語出：《南齊書·張融傳》：「太祖索奇愛融，為太尉時，時與融款接。見融常笑曰：『此人不可無一，不可有二。』」

蓬萊文
章建安骨

李白〈宣州謝朓樓餞別校書叔雲〉
棄我去者 昨日之日不可留
亂我心者 今日之日多煩憂
長風萬里送秋雁 對此可以酣高樓
蓬萊文章建安骨 中間小謝又清發
俱懷逸興壯思飛 欲上青天攬明月
抽刀斷水水更流 舉杯銷愁愁更愁
人生在世不稱意 明朝散髮弄扁舟

我行我素

不管人家怎樣說，仍舊按照自己平素的一套去做。
語出：《禮記·中庸》：「君子素其位而行，不原乎其外。素富貴行乎富貴，素貧賤行乎貧賤，素夷狄行乎夷狄，素患難行乎患難，君子無入而不自得焉。」

清·李寶嘉《官場現形記》第五十六回：「所以這件事，外頭已當著新聞，他夫婦二人，還是毫無聞見，依舊是我行我素。」

難得糊塗

清·鄭板橋（鄭燮）〈難得糊塗〉：
「聰明難，糊塗尤難，由聰明而轉入糊塗更難。放一著，退一步，當下心安，非圖後來福報也。」

如魚得水

得到與自己十分投契的人或處於對自己很合適的環境。
語出：《三國誌·蜀志·諸葛亮傳》。諸葛亮驚世的才華，吸引劉備醉心與他討論天下，更將之奉為軍師，對他言聽計從，關羽、張飛因而大感不滿。《三國志》有此一段：「於是與亮情好日密。關羽、張飛等不悅，先主解之曰：『孤之有孔明，猶魚之有水也。願諸君勿復言。』羽、飛乃止。」

桃花流水
鱖魚肥

唐·張志和〈漁歌子〉：
西塞山前白鷺飛 桃花流水鱖魚肥
青箬笠 綠蓑衣 斜風細雨不須歸

張志和（約西元 730 年～約西元 810 年），字子同，初名龜齡，唐朝婺州（今浙江金華）人。十六歲參加科舉，以明經擢第，授左金吾衛錄事參軍，唐肅宗賜名為「志和」。因事獲罪貶南浦尉，不久赦還。自此看破紅塵，浪跡江湖，隱居祁門赤山鎮，自稱煙波釣徒。張志和有才學，擅長音樂和書畫，作品多寫閑散生活，詩歌風格清新自然。所作〈漁歌子〉詞，後世用為詞調之一。

山有壽
松有茂

劉宋·謝莊的〈舞馬賦〉描繪伴隨舞馬動作的詠歌是：「擊鞞之蹈，撫埃之舞，相與而歌曰：聳朝蓋兮泛晨霞，靈之來兮雲漢華。山有壽兮松有茂，祚神極兮祝皇家。」

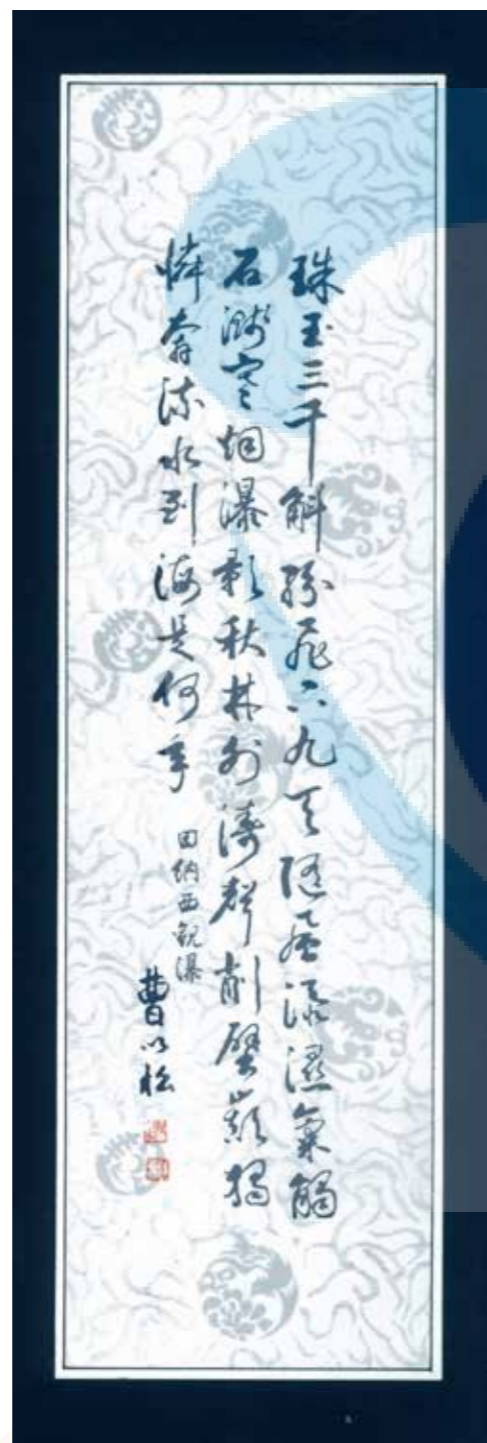
真水無香

本意是表水，真水不在於顯示自身價值，而能助茶發揮到極致，比綠葉紅花之喻具有更高的境界。真水無香，應當看透一切功名名祿，遠離一切世事紛繁，杜絕一切爾虞我詐，甘食粗糲，不染紛華，修美於內，探求天道。它的出處有兩種說法：
一說「真水無香」原是佛教用語，源自印度梵文，意思是將散亂的心神凝聚一處。
一說出自明·張源《茶錄·品泉》：「茶者水之神，水者茶之體。非真水莫顯其神，非精茶曷窺其體。流動者愈於安靜，負陰者勝於向陽。真源無味，真水無香。」

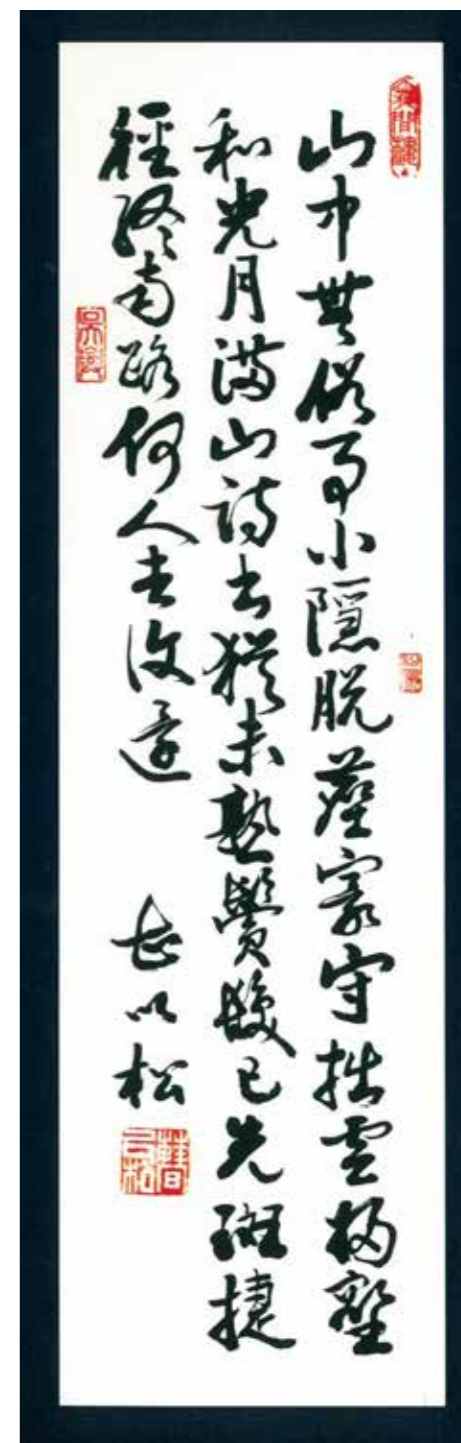
三、作品欣賞

無間樓
曹以松

無間樓 2
曹以松

故人遲不至濁酒對誰斟
 雨後青蛙鬧年來白髮侵
 夜長憐短燭老去惜分陰
 九轉迴腸意何人識苦心

惜閑樓詩

曹以松

惜閑樓詩（五律）
曹以松

春水來時起綠莎黃鸝
 聲衰泛烟波捲桂棹唱
 漁歌青山兩岬暗相和

無閒樓詞漁歌子

曹以松

無閒樓詞——漁歌子
曹以松

惜春長是為春愁
怕見花殘嬾下樓
怎奈重簾遮不盡
層聲雨勢上眉頭

無間樓詩
曹以松

無間樓詩（七絕）
曹以松

巖谷靜如太古
水流鳥語花開
小徑時留鹿跡
閑雲自去自來

無間樓詩
曹以松

無間樓詩（六言）
曹以松

東頭煙波點鷗江湖
泊泛漁舟且酌酒漫忘
憂今宵明月正當頭

惜閑樓詞漁歌子

曹以松

惜閑樓詞——漁歌子
曹以松

朝雨細晚風涼近水樓臺倒
影長菡萏飄搖香不定鶯
聲燕語送斜陽

惜閑樓詞搗練子

曹以松

惜閑樓詞——搗練子（其二）——小令

曹以松

原文：

朝雨細，晚風涼，近水樓臺倒影長。
菡萏飄搖香不定，鶯聲燕語送斜陽。

蘭舟夜雨灘聲急
窸窣桐廬過客曉來停
槳轉啼鶯百里江天魚
肚色

無間樓詞春曉曲

曹以松

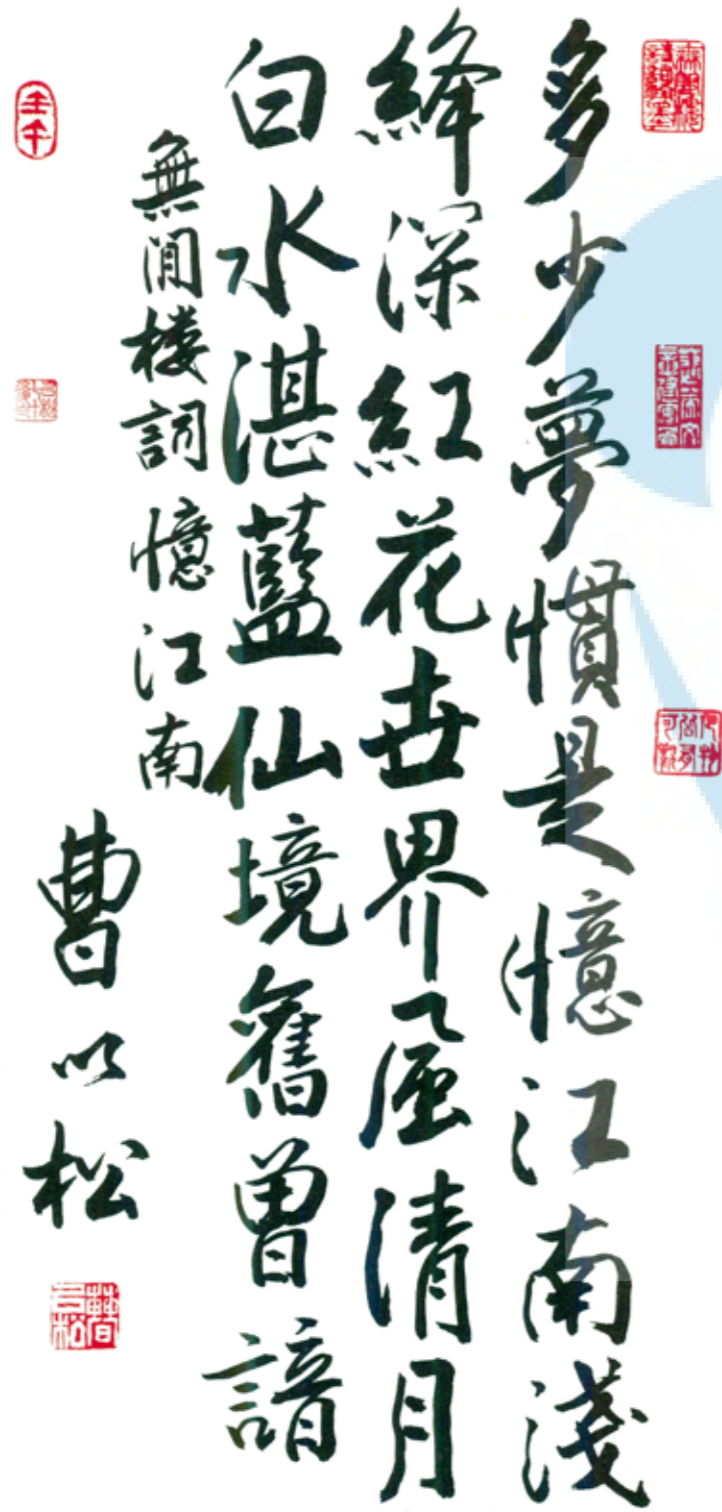
無間樓詞——春曉曲
曹以松

江柳霏霏水色藍
漁家兒女愛烟嵐
隨急瀨過深潭
鷗鷺濤駭浪濕青衫

無間樓詞漁歌子

曹以松

無間樓詞——漁歌子
曹以松

無間樓詞——憶江南
曹以松

1.2 國畫

1.2.1 林福春創作理念及其它

一、簡介

生年：民國 37 年（1948）。

設籍：台灣·宜蘭。

學歷：台師大暨文大藝術研究所碩士畢。

2006 年通過北京清華大學博士班「美術史學」考試。

授師：林玉山、廖繼春、歐豪年、黃磊生門生。

專長：國畫、油畫、電動石雕、庭園設計等。

講授：美術鑑賞、西洋美術史。

教歷：文大藝術系兼任講師（1982～1983）。

宜蘭大學「人文暨科學教育中心」（現為「通識教育中心」）副教授（1989～2013）。

二、〈教學理念〉——林福春撰

「美術鑑賞」的課程係結合美術史、美術作品與美術理論，作為主架構的一門學問，三者互為表裡，交互為用。而其中美術史的範圍，則涵蓋中、西美術史中廣大的藝術作品。在一個「非藝術型」的大學裡，這門課程是大學最重要，卻也最容易被忽視的一環。然而，它非僅為涵養大學生的「人文素養」而設，亦為因應世界潮流，擴展「國際視野」，跨領域學習所不可或缺之靈魂科目！捨此，則無以貫徹通識教育之卓越目標，觀之美國先進醫學大學，如：長島大學（Long Island University），大一學生必修「美術鑑賞」，足見其重要性之一斑！是故「人文素養」暨「國際視野」乃是「美術鑑賞」攸關人文與藝術領域之核心價值，今若輔以數位媒材之應用，使「美術鑑賞」在製作教材的過程上，必然更具活潑性，要能將資料適時汰舊換新，讓嶄新資訊與時俱進，以滿足學生追求新知的欲望，對教學而言裨益良多。

當然，除引用媒材的功能之外，豐富的資料蒐集尤其不可偏廢。綜觀藝術的範疇包羅萬象，舉凡侷限於單一範圍之教材，必然缺乏新意令人索然無味。故擇取內容務必求其寬，求其廣，此實攸關教學成果之良窳。事實上，囿於學程短暫（僅一學分），在時間上如何作有效安排與

應用，最是成敗關鍵。作法上，筆者拙見以為，資料蒐集應做到涓滴匯涇鉅細靡遺，廣泛蒐集各國名家藝作之圖片、資料，為擴大教學資料來源，除參閱「藝術鑑賞」一網多本的書籍外，並隨時掌握國內外藝作之最新資訊；尤其應引領風潮，善用當下來自國外百億重金租運來台展出之「世界各大美術館」名作，適時納入教學內容；配合報章、雜誌刊載之名家藝作訊息或輔以世界名作影片，以取得「嶄新、豐富、多元」的內涵，復將資料經過一番彙整、分類、歸納的功夫，作成有系統、有脈絡可循之教材，以期做到取精用宏、迅捷有效之成果。具體言之，做法上宜採取「綜合性專題教材」，俾方便作整體性之探討，其旨乃在避免斷章取義式之論述，方能獲致全面性的知識。如筆者在鎖定「西洋古典主義」藝術風格的議題時，一定要以宏觀的角度，徹頭徹尾的將兩千多年來，不同時期的古典藝術風格、特質，分門別類的互作比較，並分別加以闡述，讓學生們在最短的時間內，辨析整體清楚的輪廓。而後再以口頭評量，作雙向互動溝通，以有別於傳統按本宣科式的教學方法。

再者，為開拓國際視野，增進學生學習的興趣，宜介紹世界藝術拍賣市場，譬如：歐美「佳士得」、「蘇富比」，每年春、秋二季在美國紐約、英國倫敦及兩岸三地、新加坡等處所舉行的拍賣活動。另如台灣的藝術拍賣市場則有「景薰樓」、「羅芙奧」、「中誠」、「金仕發」等商號開拓之訊息，此一單元除可探索世界藝術名作拍賣市場之消長外，並可知其如何遴選頂尖藝術名家與進行藝作拍賣實況，由此可讓學子了解世界名作在市場上之價值……。如是循序漸進，課內課外兼容並蓄，藉著作品風格、主義、流派之賞析，以及藝術理論之闡述，期能讓學生們在短期內，從對藝術懵懂的模糊印象到茅塞頓開，恍若千年暗室一燈即明！加速落實多元學習之教學精神，讓學子在磨練專業課程之餘，還能走進藝術殿堂，接觸異國藝術文化之精髓，一窺藝術的堂奧，在潛移默化的薰陶中，體悟「藝術即生活、生活即藝術」之真諦，從而提昇藝術之品味，培養「審美價值判斷能力」，進而讓「藝術生活化，生活藝術化」的目標得以實現。如是學習「藝術鑑賞」課程，不啻成了濡沐心靈之饗宴！

三、〈創作理念〉—— 林福春撰

舉凡任何一位藝術工作者，長年思考的必定是，如何闢出一條實踐自我內心世界之創作蹊徑，是否要選擇「國畫」或「油畫」，抑或任何其他載體，來表達自我理念？這是一個極其嚴肅的課題。在選取創作途徑之前，先決條件必須對中、西美術客觀的本質有所認知，復以個人的主觀意識作「審美之價值判斷」（The Judgement of Aesthetics value）（此係受到天賦秉性、生長環境、宗教信仰、地域觀念、年齡大小、性別歸屬……等之影響）。茲僅就個人主客觀相對之論述而言，並無反對西方流派及其多樣性繁複風格之成見，而是盱衡諸多歐美畫作，來到現

代乃至後現代之後，充斥著扭曲、變形、醜陋、憤怒……等太多負面之情緒！此一現象可謂多不勝舉，恍若一本病態心理學，不斷作跨時空的感染，在語不驚人誓不休似的嘶吼中，不免過度強調「藝術醜」的一面，無可避免的在大潮流的激盪下，不明就裡的人還以為今日表現自然、優美、古典、莊嚴的藝術題材，似乎已不合時宜，必為時代所淘汰！

今若話說從頭，西方的藝術創作，可從兩方面來說，一方面就是歌誦自然、崇拜自然，由希臘時期他們就開始描摹酷似自然，用科學方法去忠實的表現，經中世紀到文藝復興，可說是達到純熟的地步。另一方面是自從攝影術發明之後，他們的寫實技巧，已無法與照相機抗衡，於是便失去重心走向極端！十九世紀後期繪畫風格之演變，由新古典主義、浪漫主義、寫實主義、自然主義，而印象派、點彩派……，鑽入科學的牛角尖，到後期印象派之後的一戰前，孕育了後來一切新興畫派，如：新藝術（Art Nouveau）、立體派（Cubism）、表現主義（Expressionism）、野獸派（Fauvism）。一戰後則有：風格派、包浩斯、結構主義、未來派、達達派（Dadaism）、超現實主義（surrealism）；二戰時的抽象表現主義；二戰後的解構主義、行動繪畫藝術、行為藝術、地景藝術、錄像藝術、後現代藝術、低限主義、普普派（Popular Art）、歐普派（Optical Art）、多媒體藝術（網路、電視、電影、3D 電腦動畫）……五花八門，令人目不暇給！

實則西洋藝術流派的產生是有其歷史背景的，在烽煙戰火中孕育出來的作品，其不扭曲也難。茲試舉其犖犖大者：巴黎詩人安德烈布魯東（André Breton 1896 ~ 1966）見到第一次世界大戰的歐洲，充滿著理性之虛偽，在巴黎社會，人與人分際清楚，人際間格式化、形式化，19世紀無論奧匈帝國、英國維多利亞時代，流行壓抑、虛偽之理性，結果才引爆第一次世界大戰。一戰畢，法、英、德的年輕人認為此無異在虛耗青春、浪費生命，社會上充滿著虛無主義的絕望感。歷經戰亂、生離死別、天災、人禍、瘟疫……，回到社會萌生殘酷念頭，無法欣賞藝術，一切都是灰色虛幻的！年輕人對大人所做的不諒解，在戰場上失去自己的兄弟，加上社會充斥著虛偽的政客，綁架事件層出不窮，一切都是不合理，歐洲瀰漫著憤怒！

在此陰鬱的氛圍下，「達達派」因應而生，藝術家杜象（Marchel Duchamp, 1887 ~ 1968）將此憤怒，當成了創作的一種重要元素。他成了二十世紀藝術家的先驅，杜象反戰、反傳統、反美學的概念，玩弄大師經典，將蒙娜麗莎畫上山羊鬍子，還將她變裝、變性，對政治、社會、藝術充滿嘲諷，甚至視馬桶為藝術品，並簽名其上。他以清醒的非理性狀態，嘲笑社會、拒絕約定成俗的藝術；最令杜象生氣的則是第一次世界大戰的毀滅。由於是時年輕人對酒精、毒品理解者尚少，故主張性愛就是生活，扭曲了人生價值與意義，畫家竟以憤怒作為創作的出口！

事實上，持負面情緒作為油畫創作資糧者的確不乏其人，在梵谷（Vincent Willem van Gogh 1853～1890年）的時代，藝術之都的巴黎，不如想像中的浪漫，貧窮、藏汙納垢、酗酒、吸毒，墮入萬劫不復之深淵，梵谷正是處於那個時代的悲劇畫家；另若超現實主義的畫家，不也是畫夢境中你不想讓人知道的東西——醜陋、污穢、貪婪、荒淫……，這些大畫家所作所為，無異將負面的情緒餵養成心中的大怪物！詎料，超現實主義竟然變成第二次大戰前藝術之主流，迄今還是被視為瑰寶，供在各大美術館的藝術殿堂中！又如眾所周知的女畫家，德裔卡羅夫烈達（西班牙語：Frida Kahlo 1907～1954），三分之一的作品為其自畫像，她罹患先天性脊椎炎，腿部小兒麻痺症，因車禍右腿截肢。其作品圖像，骨骼、內臟受創，支離破碎的自我，在其自傳中表白但願就此離去，不再歸來，欲強烈超脫痛苦，將脊椎化成羅馬柱子龜裂崩壞，並用銅圈綁起來，其畫作觸探人生最深沉黑暗的角落，痛苦指數與梵谷、林布蘭特（Rembrandt Harmenszoon van Rijn 1634～1642）無異（意指梵谷之磨難；林布蘭之陰鬱）。凡此種種，皆可為先前筆者點出的「負面情緒及病態心理學」作注解。

不可諱言的，歐美的藝術創作確實忠實其歷史背景；然而，在西方潮流鋪天蓋地的渲染下，常見時下的年輕人，在海外學成歸國後，頓時搖身一變，成了趨向抽象之前衛藝術創作者，此舉彷彿瞬間脫胎換骨，實則有樣學樣無病呻吟！此風影響所及，後現代的畫家甚至藉此無限上綱，將街頭狂奔亂跑的無厘頭行為，名之為「行為藝術」；事實上，走上街頭的行為，充其量說是表達某種理念則可，硬框之以藝術之冠冕，未免太過矯飾！令人不免疾呼「此亦藝術乎？」之慨歎！諸如此類的例子，在歐美不勝枚舉！筆者也只能表示尊重其個人主觀的理念。然而，很不幸的是，時下藝術作品價值的高下，時常取決於背後以利為出發點的商業炒作行為，與某些以譁眾取寵為天職的媒體沆瀣一氣，相互推波助瀾下，讓外行人霧裡看花虛實莫辨！君不聞世界藝術拍賣市場，一件作品可從百萬向上飆升到數億，藝術價值如何定位，恐怕只有商人說了算，至此地步已然匪夷所思！

反觀中國畫在藝術創作上則高超許多，其把握如下理念——「人生觀」、「宇宙觀」、「藝術審美觀」。藝術的表現即秉持此基本理念，將它深度化、強度化。畫家作畫一如參禪，朝著「性靈」、「神韻」、「意境」、「筆墨趣味」裡鑽營。線描介乎具象與抽象之間，亦即是象徵性的。無論山水、人物、花卉都用「典型化」的藝術表現手法，如：「樹法」、「點法」、「山與石的皴法」、「線條的描法」總是象徵的。它是經畫家「外師造化」以自然外物為師，進而「中得心源」心領神會的結晶，此中賦予高度的變化、剪裁、概括，加上誇張的想像力，創造成理論之典型，此種「虛」、「實」相涵的象徵典型手法，容易產生「美感距離」促發美感，不若西洋的油畫家，泰半以痛苦情緒或喧囂聳動奪人耳目作為發洩的出口，論衡境界，評比之下孰為

殊勝，實在難以道里計！質言之，台灣時下的藝術家，並未受到戰火的洗禮，也無慘絕人寰的人生際遇，更無遭逢挨餓受凍的朝不謀夕，試問人云亦云有樣學樣，隨人無端起鬨，與迷失自我何異？茲言歸正傳，筆者處於昇平之日久，本無國仇家恨不共戴天之情思，更何況長期接受中國傳統文化之薰陶，放眼周遭淨化、祥和之境唾手可得；退休之後潛心創作國畫，閒暇時尋幽訪勝接近大自然，體悟天地與我共生，萬物與我同一之深意與樂趣，冀望遠離塵染反璞歸真，回歸真我本然，此何以筆者捨油畫就國畫作為創作載體之所由。

四、畫歷暨獲獎情形

- (一) 1973、1975年獲師大美展「設計獎」。
 - (二) 1987、1988年擔任「羅東救國團」國畫教席。
 - (三) 1988年假「羅東中正堂」舉行「國畫師生聯展」。
 - (四) 1989年擔任「台汽第五運輸處」國畫教席。
 - (五) 1993年於「宜蘭縣立文中心」舉行「國畫山水個展」。
 - (六) 1993年於「大二結地區」舉行「國畫花鳥個展」。
 - (七) 1998年於「宜蘭大學國際會議廳」舉行「國畫個展」。
 - (八) 2005年獲頒亞太國際墨彩畫展「台中縣長獎」。
 - (九) 2008年獲頒亞太國際墨彩畫展「出類拔萃獎」。
 - (十) 2010年於「宜蘭大學藝文沙龍」舉行「國畫個展」。
 - (十一) 2013年獲頒亞太國際墨彩畫展「新竹縣議長獎」。
 - (十二) 2014年獲頒亞太國際墨彩畫展「臺東縣長獎」。
 - (十三) 2017年獲頒亞太國際墨彩畫展「榮譽會員獎」。
 - (十四) 2018年獲頒亞太國際墨彩畫展「全國·長青組第一名」。
- （作品曾於國父紀念館、中正堂、韓、美展出，並獲教育部曾志朗部長典藏）

五、學術研究成果

- (一) 1982年撰寫國立故宮博物院〈梅花特展〉專文，獲刊載《故宮簡訊》。
- (二) 1983年撰寫〈清涼藝展〉十週年紀念專輯專文（第十八期）。
- (三) 1988～1993年宜蘭農工學報論文（十四期等三篇）獲刊載。
- (四) 1990年《清代噶瑪蘭寺院之研究》一書，獲行政院文建會頒發獎金。
- (五) 1993年參與「大二結社區總體營造」，應「行政院文建會」及宜蘭縣政府委託，擔任研究計劃案主持人，從事傳統文物調查，為大二結地區撰寫史實及寺廟拆遷保存記錄。
- (六) 1993年獲「國立藝術教育館」刊載41、42期（合刊本）等數篇論文。
- (七) 1994年展示研究計劃成果，舉辦「宜蘭縣大二結社區地方文物展」，獲宜蘭縣政府頒發獎狀。
- (八) 1996年擔任「宜蘭縣二結社區北管曲藝薪傳暨文物蒐集」研究計劃案主持人，著《大二結北管戲曲史略》（選輯本）。
- (九) 溯自1997年起，為蘭陽地區從事尋根工作，擔任行政院國科會「傳統建築藝作」研究計劃案主持人。歷十數年田野訪查，著有《清代噶瑪蘭古厝寺院之藝匠》一書，因文獻價值卓著，榮獲「行政院國科會」獎助。
- (十) 1995年《文化通訊》傳統文物巡禮專文，共計六篇。（分由「台北文化中心」、「宜蘭文化中心」、「屏東文化中心」刊載）。
- (十一) 1997年「廈門大學專刊論文」（閩台媽祖學術研討會），兩度獲刊載。
- (十二) 1998年《台灣文獻》（87年12月）「台灣省文獻委員會」（期刊論文）。
- (十三) 1998年《台灣源流》（夏季刊）「台灣省個姓淵源研究協會」期刊。
- (十四) 1998年《復興學報》（復興工商專校）（十二月號期刊論文）。
- (十五) 1999年《台灣源流》（春季刊）「台灣省個姓淵源研究協會」期刊。
- (十六) 2010～2012年《台灣源流》期刊論文（第52、53、56、57期）總計四篇。
- (十七) 2010年《宜蘭文獻》期刊論文。
- (十八) 2011年《醒吾學報》（第43期）期刊論文（醒吾技術學院編印）。
- (十九) 2012年《書畫藝術學刊》（國立台灣藝術大學·美術學院）（第十二期）。
- (二十) 2012年著有《蘭陽道教藝術之傳承與發展》一書，總計35萬字。
- (二十一) 自1989年任職本校期間，研究成果及發表之論文總計廿餘篇（含學報、期刊論文等）。

1.2.2 林福春作品賞析

一、國畫創作

繪於2017年（丁酉歲）仲夏，引唐·王維〈觀獵詩〉末句：「千里暮雲平」，雲海一望無際之浩瀚景象。（134x74cm）

「飛瀑漱蒼涯，空山響愈遠」，本圖繪於2015年（乙未歲），天河之水一瀉千里，浩浩蕩蕩不可抑遏，旨在表現自然大氣磅礴雄渾之勢。（115x68cm）

阿里山為國內旅遊亮點，雲霞升騰聚集，景物燦爛絢麗。丙申歲立夏畫其蒸雲霞蔚氣象萬千之殊勝！
(116x68.5cm)

「夏雲多奇峰，獨釣一蓑翁。」圖中漁翁盪舟垂釣悠遊自在，遙望遠山帆影在雲霧迷濛中隱現，全局旨在表現深邃景深之美及蒼茫意境。(118x68cm)

「行者止觀圖」——圖中繪一天台圓頓止觀之行者，於坐禪修習時，以一念心「觀不思議境」之實踐，期能達到「教觀雙美」之境地。(120x71cm)

本圖引《唐詩》王維經典名句——「行到水窮處，坐看雲起時。」王維中年修禪佛之道，晚年定居南山輞川附近。嘗獨自漫遊，直到溪水窮盡處，坐下悠然觀看雲霧緩緩升起飄移。此隱喻人生逢窘迫無處可去時，能以安穩姿態，尋覓不同境地。此一轉識成智的功夫，乃佛家「轉依之境」。(117x68cm)

俗云：「上有天堂、下有蘇杭。」人人盡說江南好，遊人只合江南老，春水碧于天，畫船聽雨眠……。心嚮往之，故繪江南美景以寄情。(117x68cm)

古之賢者常以自然為師，涵養充塞天地間至大至剛之浩然正氣。此實與孟子所言「吾善養吾浩然之氣」相契合。圖中左下角繪一老者，雙手置後，悠然領略大自然匯江河下百川之巍然氣勢。(123x70cm)

退休前夕嚮往接近大自然，特引宋·尤袤《全唐詩話》「閒雲野鶴」一詞，憧憬著縱情山水飄然出世之光景。(113x76cm)

描繪二親女倚著欄杆，在梅花盛開的亭台邊，欣賞睡蓮與遠方的垂柳，落款「花開上苑先春」係引明代詩人曾梅軒詩句之意境。(121x69cm)

歲在丙申年暮春，繪「雲山幽居圖」於「香雨軒」，遐思遠離塵世與雲山為伍，怡然自得之境。
(121x70cm)

「九寨溝」因九個藏族村寨而得名，位於中國四川省北部阿壩藏族、羌族自治州九寨溝縣，地質、樹種特殊，景緻怡人，1992年被列為世界自然遺產。(121x68cm)

「煙雲黃山·情理俱無」一圖，筆者以明末大家石濤「情理俱無」之絕妙好詞，隱喻黃山煙雲，情境變化多端永無常形，幽深難測不可名狀。(石濤又名「苦瓜和尚」，是中國畫壇奇才。自幼出家為僧，深研禪學，尤善文學、詩詞)。(116.5x67cm)

「山水清音漱凡塵」(落款)，畫一老朽扶琴伴隨山水清音，此刻人籟與大自然的天籁，悠然成了洗滌心靈之鈞天廣樂。(131x68cm)

本圖拈「澄心清神」落款以抒懷。有云：登高使人心曠，臨流使人意遠，讀書於雨雪之夜使人神清……。
圖中雖無雨雪，然而處此靜逸情境，能不澄懷觀道也難！（121x61.5cm）

「山重水複」一圖，旨在表現山巒重疊，潺潺流水順流匯集，地形雖高低起伏，卻多雜而不亂。（此與宋·陸游〈遊山西村〉詩：「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」之寓意有所不同）。（121x76cm）

南朝佛法興盛，帝王提倡佛教興築寺塔者眾，其后妃、公主建造寺塔之風尤盛。本圖引唐·杜牧〈江南春〉之詩句：「南朝四百八十寺，多少樓台煙雨中。」藉眾多寺院、樓台籠罩在煙雨中之景況，影射佛教信仰深入人心，實係中華文化之主流。（79x37cm）

丁卯歲引李白詩句「飛流直下三千尺，疑是銀河落九天。」讚嘆大自然雄渾之美！（圖為巴西伊瓜蘇河，從巴西高原懸崖上落入巴拉那峽谷的瀑布，現為聯合國世界自然遺產。）（121x70cm）

壬午歲立夏畫瀑布。

桃花舞春風。

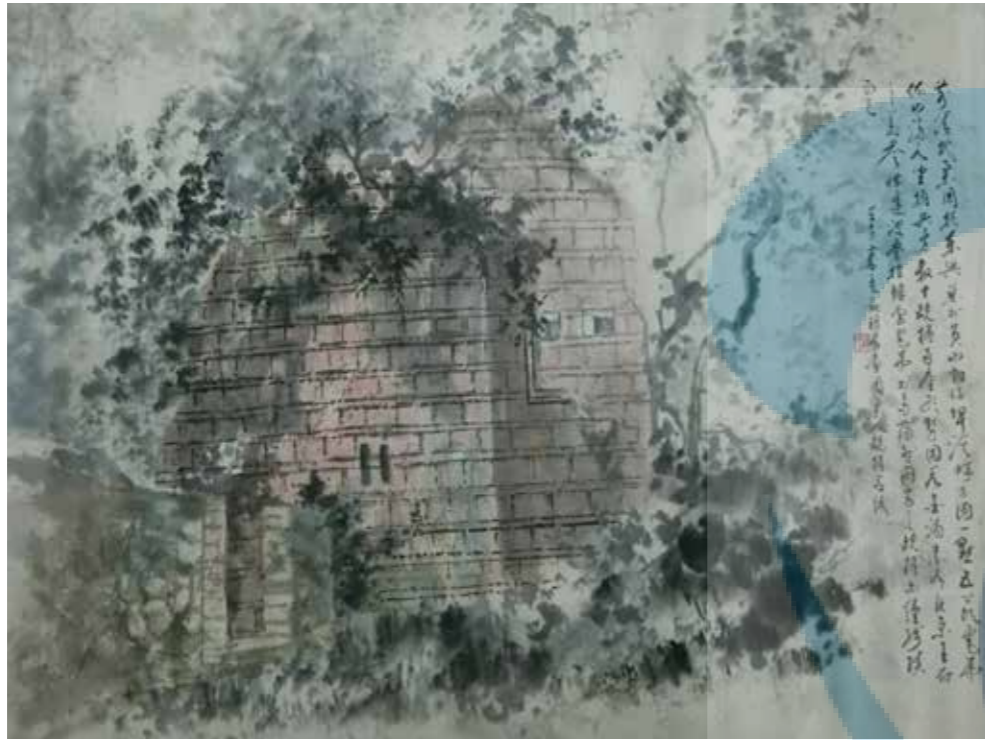

武陵春色（「亞太國際彩墨畫展」獲獎作品）
（100x40cm）

紫藤（「亞太國際彩墨畫展」獲獎作品）
（100x40cm）

二、懷古即景繪作

前清舉人周振東，興築於宜蘭員山蚵仔埤溪畔，方圓一點五公頃宅第，依山傍水，坐擁兵矛數十銃櫃，形勢固若金湯，素有「北京王府」之美譽。惜逢波蜜拉風災肆虐，宅第蕩然無存，圖繪龍邊銃櫃殘跡，聊供緬懷！

楊士芳（生於清道光十年），清同治戊辰科進士，其「進士第」殘存之入口門屋與龍邊之斗子牆，於民國七十八年間因頹圯將盡，終難逃被拆除之劫運。（107.5x46.5cm）

楊士芳進士「擺里宅第」風災後，明間公廳竟蓋成鐵皮屋，龍邊次間桁樑散落一地，入口門籬傾頹，左右護龍屋頂掀翻僅剩牆垣，恍如超現實主義之創作場景。（100x66cm）

蘭地仕紳同知李及西（生於道光年間），其宅第屬三合院之建築形式，正身「五間起」，左右護龍各五開間，如今正身明間公廳、左右次間、龍邊梢間已空無一物，右護龍除轉角處山牆，依稀殘存棟架結構外，虎邊護龍則蕩然無存矣！（119.5x57cm）

羅東羅莊貢生張能旺（生於清道光十年），其宅第因風災屋頂坍塌，僅剩明間公廳隔板及承挑桁樑之「雞舌斗」與「雞舌木」供人憑弔！

秀才「林朝英宅第」，風災後，經林氏耆老林朝陽以現代工法進行維修與整建，使宅第尚能維持初始原貌，實屬難能可貴，令人擊節讚賞！（109x53.5cm）

茲若論述蘭陽宅第之人文特質，其必涵蓋建築之防禦性、倫理性、封閉性，乃至權威性……，始克周延，唯囿於篇幅，猶感力有未逮。今呈現眼前者盡是斷垣殘壁，此與清代巡撫沈葆楨讚嘆：「淡蘭文風冠全台！」之殊勝恍若天壤！

眾所周知，蘭地自先民披荊斬棘之洪荒時期，歷經漫漫長夜，及至衣食漸裕後乃振興文教，科考及第衣錦還鄉者，興築宅第美其宮室，彼時皆屬理所當然。惜優質宅第經六零年代「歐珀」、「波蜜拉」強颶肆虐後，拆除改建及人謀不臧……等因素，如今蘭地文風丕振盛況果安在哉？君不聞 1620 年興築於日本九州之「小倉城」慘遭祝融夷平，50 年前仍施以原地重建，助後人緬懷其大致形貌，繼而發展觀光，發揮力挽狂瀾之精神，日人能，吾等何以不能？

三、油畫習作與創作（模仿世界名作，加強素描基礎、色彩應用之基本訓練）

圖中穿紅色戰袍者為亞歷山大帝，兩旁執矛者為其部將；圖為歐洲文藝復興時期佛洛尼塞（Paolo Veronese 1528 ~ 1588 年）之作。

油畫仿作（局部）。

油畫仿作（局部）。

四、作者生活剪影

2016年10月赴西歐旅遊，右後方為梵諦岡「聖彼得大教堂」的迴廊，左上角為「巴洛克建築藝術之父」——米開蘭基羅設計之隆穹。

● 維也納市政府
聖誕市集

2017/11/23

2017年11月參加「東歐五國文化之旅」，與賢內悠遊維也納市政府聖誕市集。觀其市集特色，盡是以迷你小屋營造美學空間，環境優雅。此與本地煎、煮、燒、烤並肩雜沓的攤販景象大異其趣，悠遊其間，予人賞心悅目之感，可資國人取法！

筆者向「行政院文建會」貴賓及社區居民，解說大二結地區之歷史暨以本地特色推行「社區總體營造」之成果。

筆者為蘭陽地區「套裝旅遊天使」敘述二結「鎮安廟」古建筑之歷史沿革及導覽其棟架結構之美，並介紹興築該廟的「噶瑪蘭第二代匠師」群，此中含領銜建造之蘭地木作泰斗——陳海（俗稱「海師」）及木作「薪傳獎」得主陳合元老師傅（俗稱「阿添師」）之精心傑作。

身為教職退休人員，又是一個藝術工作者，實質上找不到退休的理由，因為藝術活動仍須照常進行，其若不然，則意味著藝術生命業已告終。也因此，在生活與藝術密不可分的情況下，退休的意義豈非提供更充裕的時間接近大自然，俾便尋幽訪勝，甚至出國遊歷飽覽名山大川，在心領神會之下，藉著繪事抒懷暢神，藝術的活動反而更加活躍！

「師法自然」——宋代四大詩家之一黃庭堅則另有一番見地，他認為無論大山小山，甚或家鄉周邊微不足道的景物，細加觀照之下也能有所感悟。是故，幾年來，筆者開始美化自家附近的小公園，擔任永遠的志工，如今花卉爭奇鬥艷，成了打卡景點。每逢農曆四月、八月，仙丹、桂花盛開。筆者戲稱：此與古來「丹桂飄香」（科甲聯登）之況味相互輝映，恍若時光倒流。賢內則對鄰居幽默的說我成天在外「拈花惹草」，引來一陣笑聲！栽植花木成了滋潤心靈的清涼劑，心中之愉悅實不足為外人道！

詎料無心插柳的事，也會招來聲名牽纏，社區居民們紛紛向里長稟報說這裡有個熱心公益者，硬塞給我一個「好人好事代表」的頭銜要我重陽節去領獎。此刻悠然想起孔老夫子「富貴、名利何有於我哉！」之胸襟，自許畫者應常保清心寡欲，回歸真我本然，方能澄懷觀道，裨益藝術創作之慧命，以期偶得佳作。（註：在清代科舉制度下，農曆四月考秀才，八月考舉人，巧逢仙丹、桂花盛開時節，高中者可贈與「丹桂飄香」吉祥句以賀之）

1.3 西畫·雕塑

1.3.1 現代派大師——林哲文作品欣賞

一、簡介

西元 1942 年出生於宜蘭市。自幼喜愛繪畫並受老師啟蒙，歷經「傳統」、「現代」、「東方」、「西方」等藝術階段的衝擊，成就了目前的繪畫風格。作品思想理念著重於台灣民族性及時代性，以國際觀為出發點，並於哲學、文學及禪學思想領域中，擷取靈感來描寫台灣現代社會、文化、政治、歷史宗教及環境等，而且帶有幻想構思，以批判及疑惑來探討詮釋，在講究現代繪畫的造型與象徵符號的應用外，重視色彩感覺，塑造想像空間，以簡易的平塗技法和強有力的藝術形式來處理意境，表現出活潑生動的氣勢，同時帶有感傷，傾訴無奈、同情、疑惑、矛盾、對立等柔美韻味。

二、< 體壇·藝術往事記憶 > —— 林哲文撰

宜蘭大學的前身「宜蘭農工技術學院」，我是學校的教師。宜蘭大學百年校慶，校方託我寫一篇「體壇往事·藝術創作」，增添宜蘭大學百年校慶特刊叢書的藝術色彩，豐富宜蘭大學百年校慶另類的品味。

愛上繪畫，要從小學時代說起。家住宜蘭市，就讀「中山國校」。小學時代，我的繪畫表現與眾不同，能精準畫出自然景物的圖像，栩栩如生。有別於同學的繪畫表現，經常參加校外學生繪畫競賽，為學校爭取優異的成績。台北師範藝術科畢業的美術教師張松柏老師，對我特別關注。有一次代表學校參加宜蘭全縣學生寫生競賽，比賽當天我重感冒生病，在家沒上學。美術老師張松柏獲悉，為了學校的榮譽，竟然到我家，要我坐上三輪車，到市區公園比賽地點，參加彩繪寫生。獲得全縣高年級第一名，成為學校師生談論新聞的焦點，是我畢生難忘的一段繪畫歷史。

中學時代，農業社會的年代、是「克難時代」，我除了繪畫，也喜愛運動。打籃球最有吸引力，假日球場上是我身影不離的地方。經年累月，我的體能狀態，是青少年時期的高峰。多雨的蘭陽，下雨天、假日是我最愛在家，專心作畫。人物畫、風景畫，水彩彩繪，能集成多本自製畫冊。沒電視的年代，我的彩繪作品，成為家人及朋友最想欣賞的畫冊。

運動和藝術是中學時代，表現最出色的才能。成為學校校隊籃球選手，校外籃球比賽，經常帶回光榮的優勝亮麗「冠軍錦旗」。田徑場上，不僅全縣中學運動會，全省中學運動會，難度相當高的運動項目「撐竿跳」，是我的專長，全縣、全省都獲得「冠軍」。後來是我選擇升學「體育大學」的因素。

中學時代，運動場上的表現，雖然醒目突出，成為同學欣羨的對象。其實運動場上的好成績，是平時苦心勤練，肌肉痠痛的代價，並非是年輕時代生活中的最愛。

繪畫是我才能的另一強項。全縣中學繪畫比賽，經常獲得「首獎」。全省學生美展，也曾經獲得「教育廳長獎」。是繪畫藝術成為人生的志業，有很大的關係。繪畫藝術會保持興趣，不是因為獲獎多，而是，當靜心創作時，靈感不斷湧現，特異的美感造形，變化多端，絢麗的多樣色彩，源源不絕的在筆下出現，那種驚奇與喜悅，言語無法形容。

奠定繪畫藝術基礎，是中學時代，接受美術教師吳學讓課堂上的鼓勵，加上，師大美術系畢業的楊乾鐘老師的特別照顧指導。上美術課之外，利用課餘時間，在美術教材室，畫維納斯石膏像、欣賞「世界名畫全集」模仿名畫作畫，從中理解美學，充實藝術創作能力，助益匪淺。除此之外，更重要的是，結交都是熱愛藝術的學長吳忠雄、學弟李富雄，成為莫逆之交，接近半個世紀。

中學時代，吳忠雄、李富雄的繪畫藝術表現優異超群，是同學中的繪畫藝術偶像，連續三年全縣學生繪畫競賽「第一名」。我們三個人假日相聚，高談闊論藝術，成為常態，如今想起，真是難能可貴。

升學「體育大學」，學校的美術課程，台師大美術系畢業的鄭善禧教授，傳授「藝術美學」獲益良多。大學畢業，在金門服兵役，成為部隊籃球選手，我們的球隊高手雲集，全金門籃球比賽，所向無敵，光榮戰績，顯赫可觀。金門防衛司令部，舉辦軍中繪畫競賽，榮獲第一名，令軍中籃球選手，投以訝異的眼神。在金門服役也認識多位藝術學院出身的藝術朋友，是難得的結緣。

兵役服完，進入社會，最先在宜蘭市復興國中，擔任教師，次年受邀到日治時代創立，全省聞名的「宜蘭農校」擔任體育教師兼美術課程。從宜蘭農校升格「宜蘭農工技術學院」這期間，指導學生製作壁報，參加全縣高級學校競賽，連續十幾年第一名。課餘時間培養多位藝術人才，藝術學院畢業，成為國中、高中美術教師。

繪畫藝術創作，自中學畢業，保持繼續探索。青年時代利用假日，創作藝術作品，參加「全

省美展」、「全國畫展」多次獲獎，包括：國立歷史博物館主辦的「全國當代名家畫展」、「全國當代油畫聯展」、中日美術交流「國際美展」等多次全國畫展。藝術作品榮獲國立藝術教育館收藏。藝術好友吳忠雄，青年時代藝術作品，有六次在國立歷史博物館「國家畫廊」展覽，包括「全國水彩畫展」、「全國書畫展」、「全國當代名家畫展」、中日美術交流「國際美展」。藝術作品榮獲國立歷史博物館典藏證書。藝術夥伴李富雄，多次全國畫展獲獎。國立歷史博物館舉辦「全國水彩畫展」榮獲「特別獎」，藝術作品榮獲國立歷史博物館收藏。中央電影公司擔任「美術設計師」，歷屆台灣電影展，榮獲三次「金馬獎」最佳美術設計獎，兩屆「亞太電影展」最佳美術設計入圍及指導獎，為國爭光。我們三位藝術創作摯友，先後曾舉辦「個人畫展」，都出版精裝藝術作品集，為藝術歷史作見證。

一九七〇年代，國際流行的「照相寫實主義」成為台灣畫壇的主流。透過照片放大的照相寫實、缺乏畫家的個性及獨特的風格，台灣藝術菁英不認同，暫停創作，不願隨波逐流。為了追求更高藝術美學，我放下畫筆，透過旅遊觀光，參觀法國、英國、德國、義大利、西班牙等世界知名美術館、博物館看世界名畫如：達文西的「蒙娜麗莎」、「最後晚餐」，畢卡索的著名代表作「格爾尼卡」。吸取世界名畫的創作藝術美學、文化藝術精華，增強藝術創作能量，是近年繪畫藝術創作珍貴的涵養。2019年9月，我的第二次個人油畫創作展，在台北市忠孝東路，國立「國父紀念館」展覽，屆時歡迎光臨參觀。

宜蘭大學百年校慶，提供藝術創作，油畫作品照片於百年校慶特刊刊登，是向校慶致敬，並祝賀：功德圓滿、鴻圖大展。

三、藝術經歷

- 1951 宜蘭市中山國小，美術啟蒙老師張松柏校長。
- 1957 宜蘭縣立頭城中學繪畫指導老師：吳學讓及楊乾鐘。
- 1959 榮獲台灣省學生美展教育廳長獎。
- 1962 台灣省立台中體育專科學校藝術指導教授鄭善禧。
- 1965 蘭陽西畫會創會會員之一。
- 1966 任教於國立宜蘭農工職業學校。
- 1968 任教宜蘭縣立復興國中指導學生參加北區及宜蘭縣漫畫壁報比賽榮獲第一名。
- 1969 指導國立宜蘭農工職業學校學生參加宜蘭縣漫畫壁報比賽連續八年榮獲第一名。

- 1970 作品入選全省美展。
- 1971 作品入選全省教員美展。
- 1972 應邀參加國立歷史博物館第八屆中日美術交換展。作品入選台陽美展及全國書畫展。
- 1973 應邀參加國立歷史博物館第二屆全國當代名家畫展。作品入選台陽美展及台北市美展。
- 1974 作品：被遺忘的孤舟榮獲國立藝術教育館收藏。
- 1976 台灣省北區六縣市國民禮儀範例漫畫第二名。
- 1977 台灣省北區六縣市家庭計劃漫畫第一名。作品應邀參加國際青年美術展。結業於國立師範大學教育學程。
- 1979 宜蘭縣美術學會創會會員之一。
- 1980 友人介紹王林攀元大師互相切磋研討現代繪畫。
- 1982 應邀參加中華民國千人美展。出版中華民國美術名鑑。
- 1983 國內十六位藝術家觀摩團赴歐洲九國義大利、盧森堡、瑞士、英國、德國、荷蘭、法國、比利時、香港等。
- 1984 應邀參加漢城仁川市主辦之韓中美術交流展。
- 1985 應邀參加中華民國當代美術大展（國立歷史博物館舉辦）。
- 1987 應邀參加中華民國水彩畫展（國立歷史博物館舉辦）。應邀參加國立歷史博物館舉辦之第二屆亞洲國際美術展。
- 1988 應邀參加國立台中美術館開館舉辦之中華民國美術發展展覽。應邀參加韓國漢城奧運國際美術名鑑及中韓美術交流展。
- 1989 應邀參加日本亞細亞現代美術展。參加台灣省北區七縣市藝術聯展。赴大陸廣西桂林、雲南昆明探討古文明之旅。
- 1990 赴大陸甘肅絲路、敦煌、新疆、青海探討古文明之旅。

- 1991 赴北京、八達嶺長城、山東半島、青島、河南、陝西、山西探討古文明之旅。
- 1992 退休於國立宜蘭農工技術學院教職。
應馬來西亞藝術學院、中央藝術學院及新加坡現代畫會之邀，代表中華民國藝術訪問團參加當代藝術家聯展。
赴東北三省瀋陽、大連、旅順、吉林、哈爾濱、黑龍江、鴨綠江探討古文明之旅。
- 1993 赴南非新堡市長邀請參加中華文化藝術大展。
赴大陸湖南長沙張家界、四川成都九寨溝探討古文明之旅。
- 1994 赴大陸廈門、福建、江西、安徽、浙江探討古文明之旅。
- 1995 應邀參加中華民國第一屆新當代藝術家美展。
- 1998 遊學東歐四國捷克、奧地利、匈牙利、斯洛伐克等探討現代繪畫。
- 2000 應邀參加第二屆國際名家美術展。
- 2001 應邀參加第三屆國際名家美術展。
- 2002 應邀參加第四屆國際名家美術展。
- 2003 應邀參加第五屆國際名家美術展。
- 2004 應邀參加第六屆國際名家美術展。
- 2007 遊學蘇聯、波羅的海三小國、波蘭、東德柏林等國探討現代繪畫。
- 2008 遊學伊朗、敘利亞、黎巴嫩、約旦、以色列等國探討現代繪畫。
- 2009 遊學內蒙古、外蒙古、俄羅斯貝加爾湖等國探討古文明及現代繪畫。
- 2010 遊學法國南部、摩洛哥、安道爾、西班牙、葡萄牙等國探討現代繪畫。
- 2011 遊學義大利、蒙特納哥羅、克羅埃西亞、斯洛文尼亞等國探討現代繪畫。
- 2012 上半年遊學土耳其、希臘、埃及愛琴海四大島等國探討現代繪畫。
下半年遊學美國、夏威夷、紐約、東岸、加拿大洛磯山脈等國探討現代繪畫。
- 2013 遊學北歐六國丹麥、瑞典、芬蘭、挪威、冰島、格陵蘭島等國探討現代繪畫。
- 2014 遊學澳洲、紐西蘭探討現代繪畫。
- 2015 赴大陸北疆及日本南北九州探討古文明之旅。
- 2016 遊學巴爾幹半島十國：斯洛文尼亞、克羅埃西亞、波士尼亞、蒙特納哥羅、羅馬尼

亞、保加利亞、阿爾巴尼亞、馬其頓、科索沃、塞爾維亞……之旅。

遊學日本：北海道、東北、東京之旅。

2017 舉辦個人美術創作展於宜蘭縣政府文化局第一展覽室展出。

遊學日本：九州、四國、廣島之旅。

2018 遊學日本：大阪、京都、東京之旅。

2019 應邀國父紀念館，翠亨藝廊舉辦個人第二次現代畫創作展。

四、作品賞析

夢境 綜合媒材 78x54 公分 2017
宇宙萬法因緣而生，變化莫測，世間無常，
匪夷所思，左旋右轉，衝破黑暗，黎明既來，
夢醒皆空。

門 綜合媒材 78x54 公分 2017
佛家眾生平等，因果輪迴，門裡門外，大有
乾坤，唯有覺悟，否極泰來，以線條、造型、
色彩變化奇特來期待此門。

路 綜合媒材 78x54 公分 2017
路是走出來的，歷經年限的修習艱難而到達目的地，得到圓滿解脫，以佛教、道教、回教等的哲理有所領悟。

憶 綜合媒材 78x54 公分 2017 作
山河大地，宇宙變化無極，萬事皆緣，以道教、回教、佛教，用符號、線條蜿蜒招展，來描繪冬戀情境，充滿律動感。

淨空 綜合媒材 78x54 公分 2017
是以佛家苦、集、滅道，體驗真理，得到解脫，以東方抽象、圖形、符號表現神秘化。

滿月 綜合媒材 78x54 公分 2017
開門見月，宇宙浩瀚，萬法因緣而生，千變萬化，玄妙的境界隨意變形，滿月就是把握當下，修心養性，得到圓滿證果。

故事 綜合媒材 78x54 公分 2017
人生如戲，戲如人生，精彩震撼，天地歌頌，綿延不絕，永垂不朽，以東方抽象的理念及具體的事物，用宗教來詮釋其境界，造型、色彩充滿神秘感。

夢幻 綜合媒材 78x54 公分 2017
福音傳播，大地起舞，勿貪著、追憶，造成幻覺的苦惱，走向智慧、慈悲之路，無罣礙，得到安住。

戲曲 綜合媒材 78x54 公分 2017
台上演戲，台下入戲，以「腦譜」表達人生精彩的故事，用佛家、道家的思想理念來處理造型，表現精、氣、神，達到玄之又玄的藝術境界。

轉 綜合媒材 78x54 公分 2017
轉個彎，柳暗花明，陰陽既生，萬象自然，以色彩，線條，蜿蜒招展玄妙的境界。

盼 綜合媒材 78x54 公分 2017
山頭吐月，紅盤乍湧，天空皎潔，梵音傳誦，蟲鳴、鳥聲，自然之音，境由因緣而生，因情而暖，期待滿月大圓滿。

悟 綜合媒材 78x54 公分 2017
梵音響起，大地歌誦，餘音嫋嫋，此起彼落，「卍」字「世尊」忽隱忽現，萬物起舞飛揚，法喜充滿，一片祥和自在。

1.3.2 國寶級大師——陳忠藏作品欣賞

一、簡介

(一)〈大師在宜大〉——趙涵捷校長撰

陳忠藏教授是中華民國國寶級畫家，其西畫的創新筆法內蘊著國畫的傳統意境，素知忠藏教授熱衷於水彩畫、書法、油畫、現代水墨與雕塑，作品不描摹自然景物，不盡追求光影質感，構思造型、色調與意境皆隨性採取大寫意手法來詮釋主題或略有席德進的風格，但畫風更偏重渲染，畫面常帶有水墨的情趣，即使繪畫城鎮風光，都帶有悠然見南山的深遠況味，如此中西交融的風格，被世人交相讚譽為「臺灣的李可染」，其獨樹一幟的藝術造詣早已享譽海內外。

忠藏教授不僅是我們宜蘭在地人，更是本校在臺灣省立宜蘭農業職業學校時期的傑出校友，其作品備受大陸藝術界與藝術學院的推崇，曾在大陸各大學院校藝術講座教授繪畫，兩度應聘至大陸杭州中國美術學院水彩畫專業班及全國教授高級水彩畫研究班客座講學，在湖南師範大學、江西師範大學、南昌工程學院、齊齊哈爾藝術等學院擔任各高校的客座教授，並在湖南、南京、杭州、江西各省市舉辦巡迴個展，更獲得南京江蘇省水彩畫研究會李劍晨會長聘為藝術顧問。另外，也獲聘為韓國水彩畫會顧問及大韓美術院榮譽會員。

如此傑出且殊勝的成就，實在是宜大學子的典範！涵捷曾到忠藏教授的美術館拜訪並獲得熱情接待，兩人暢快談論畫理與畫境，席間忠藏教授除慨然允諾回到母校擔任駐校藝術家，傳遞其創作的精髓給本校師生外，本校圖書資訊館未來會闢出專區，來陳列陳忠藏老師的各種文獻資料，讓本校師生都能認識前輩大師筆路藍縷開拓藝術境界的歷程，忠藏教授更表示宜大這幾年的成長有目共睹，他樂於將自己畢生最精華的作品送給母校，來作為對我們認真辦學的肯定。

忠藏教授的作品現在市價昂貴，如此深厚愛護母校情意，實在讓涵捷銘感五內。涵捷細察這六十二幅各具風姿的作品，其繪畫作品如國外描繪日本京都老街與九州海港、韓國釜山中華街、義大利威尼斯、法國巴黎鐵塔與丹麥古董電車；大陸描繪蘇州白牆、杭州中國美術學院校門、南京長江路梧桐樹、烏魯木齊商店街與東北鏡泊湖之秋，但最令涵捷印象深刻者，則是他自青年時期至今都眷戀不忘的蘭陽平原，這塊山河帶給他的滋養，應是忠藏教授畢生靈感的泉源。

忠藏教授更擅長用油畫、水彩與水墨來描繪抽象高邁的意境，涵捷特別觀察其「激」（一與二）、「激情」、「傳承」、「晝與夜」與「和諧共生」這幾幅作品反映著忠藏教授如何在內在世界裡融合生命的激昂與內斂於一爐，完成其最終希望天人合一的畫境與化境。他的書法渾厚不失樸拙，反映出特有的童真與童趣，如此神采風流的大師，能將畫作與書法饋贈本校常伴左右，實在是本校全體師生共同的福氣，涵捷希望藉由本序，來表達對忠藏教授無盡深摯的感激！

（二）〈緣於信念〉—— 陳忠藏撰

從事藝術創作忽焉半世紀。回憶 1978 年初次受邀赴韓出席臺韓美術交誼展，從此踏入國際藝壇也逾三十五年。期間，掌理美術團體業務、參與國內各縣市及國際邀請展、個展；接著，創辦臺日韓水彩交流展、亞洲水彩畫聯盟展及亞洲現代國際美展等，忙碌中，匆匆三十餘年。回顧過往，數十年的藝術創作之路，尚屬紮實，深感慶幸與欣慰。

2013 年 12 月，一天，我和學生陳建宇因事討論，正事後閒聊，不知不覺聊到宜蘭美術環境，美術生態，比如美術團體運作和社會影響力，美術創作者生活概況等等，也談到宜蘭美術教育問題。

宜蘭算是國內比較缺乏基礎美術教育的縣分，縣內除了各一所國小、國中、高中的美術班之外，真正專門傳授美術教育的技職學校或大學藝術學院均缺乏。想從事美術創作，以創作為職志的藝術愛好者，必須負笈從師。

談到美術教育現況，我們很自然地提起宜蘭大學，頗遺憾宜蘭大學也沒有藝術學院。當時我毫不猶豫說，農校既是宜蘭大學前身，也是自己的母校，如果學校有藝術中心或有意願設立藝術中心，我願意捐畫給學校典藏，這樣，宜蘭就多出一個藝術空間，稍可彌補宜蘭大學沒有美術科系的缺憾。

我心想，這幾年宜蘭大學成長有目共睹，捐畫一方面感念母校恩澤，一方面也算是合適時機，無論學校有沒有藝術中心，我決定捐畫。於是，讓建宇去幫我詢問校方，談論細節。

承蒙宜蘭大學趙校長親力責成，學校暫時闢出圖書館國際會議中心旁川堂做為藝術空間，為了讓學校將來在展出之時，能有一個比較足夠的量，我計畫捐出各階段代表作品六十二幅給宜蘭大學，其中，水彩畫四十幅，現代水墨畫和油畫各五幅，書法十二幅。

畫界朋友深知我視畫如子，得知我決定捐畫給宜蘭大學後，問我是否心疼？我認為這是有意義的好事，決定捐畫那一刻，雖因短短幾分鐘的話題牽引，未及深思熟慮，卻也無搖擺遲疑。我想，或許這是一種機緣，或許隱隱是一種社會責任的信念，走過半世紀的藝術人生，驀然回首，又是一種體悟吧。

(三) 大師重要藝術經歷

1、1938年生於宜蘭縣羅東鎮

2、學歷

成功國小（1951年畢業）

宜蘭中學（1954年畢業）

宜蘭農校（1957年畢業）

臺灣省國民學校美術科教師檢定考試及格（1960年宜蘭縣唯一錄取）

臺灣省中等學校美術科教師檢定考試第一名錄取（1969年）

國立臺灣師範大學美術系修業（雕塑第一名、水彩第二名）（1976年）

3、經歷

國小、國中美術教師二十七年，於1987年自宜蘭縣東光國中退休

宜蘭縣美術學會創會暨第二、三屆理事長（1979～1988年）

中華水彩畫協會總幹事（1981～2001年）

行政院文化建設委員會「宜蘭縣地方美展」策劃人（1982～1987年）

臺韓日水彩畫交流展發起人（1983～1985年）

宜蘭縣青溪文藝學會第一屆理事長（1984～1987年）

亞洲現代國際美展臺灣發起人（1985年～）

亞洲水彩畫聯盟展臺灣發起人（1986年～）

中華新藝術學會執行長（1995～2002年）

中華新藝術學會會長（2002年～）

宜蘭縣政府陳定南、游錫堃、劉守成、呂國華縣長任內聘為縣政顧問、宜蘭縣文化藝術諮詢委員、文化局文化委員、公共藝術審議委員、典藏委員等；宜蘭縣美術學會、宜蘭縣蘭陽美術學會、宜蘭縣青溪新文藝學會、宜蘭縣二月美術學會、宜蘭縣藝術學會、宜蘭縣水墨學會、臺灣美術協會等藝文團體顧問、評議委員；全國各縣市美展評審委員等。

4、個展

於韓國國立世宗美術館、韓國仁川市以堂紀念館、湖南師範大學美術館、南京江蘇省美術館、杭州中國美術學院美術館、江西師範大學美術館、中國1995年廣州全國藝術博覽會、國立臺灣美術館、國立國父紀念館、國立歷史博物館等國內外重要美術館、社教館及全國各縣市文化中心等舉辦個展共計四十九次。

5、聯展

亞洲水彩畫聯盟國際展參展十五回、亞洲現代國際美展參展十八回、韓國亞運會國際邀請展、韓國奧運會國際邀請展、亞細亞美術交流展、上海國際傑出旅外華人藝術家邀請展、大韓美術院邀請展、中華民國全國美展、全國知名水彩畫家邀請展、長流美術館臺灣戰後五十年美術展開館邀請展、日本京都市美術館開館五十週年邀請展、國立臺灣美術館開館邀請展、臺北市立美術館開館邀請展、中國第一屆西湖美術節邀請展、北京中國美術館中國百年水彩畫邀請展、中華民國建國百年百畫邀請展；歷年中華民國畫學會得獎人邀請展；民國七十一年宜蘭縣立文化中心落成之後，每年應邀於宜蘭縣地方美展展出等。

6、重要獲獎及榮譽

臺灣省政府頒獎表揚為全省推展藝文有功人員

日本綜合藝術家協會頒贈特別賞暨榮譽會員

大韓民國美術院頒授榮譽會員

聘韓國水彩畫會顧問

江蘇省水彩畫研究會李劍晨會長聘為藝術顧問

中華民國畫學會頒贈水彩金爵獎

行政院文化建設委員會頒授資深文化人

1993年中國水彩大展金獎

1995年中國藝術博覽會傑出藝術獎

宜蘭縣政府頒授第三屆宜蘭文化獎

國立宜蘭大學傑出校友暨駐校藝術家

7、重要講學及講座

中國湖南師範大學美術系師生藝術講座；湖南省水彩畫研究會藝術座談會；南京建築工學院藝術講座；南京江蘇省水彩畫研究會藝術座談會；中國美術學院水彩專業組及全國高級水彩研究班客座講學兩回；中國美術學院成教院全校藝術講座；浙江林學院、寧波水彩畫研究會、浙江鄞江高級中學等藝術講座；中國美術學院資深教授、浙江省水彩畫研究會、中國水彩畫家協會、杭州美協等藝術座談會；江西廬山中國水彩藝術節藝術講座；江西師範大學、南昌工程學院、齊齊哈爾藝術學院等客座教授；國立宜蘭大學、臺北縣華梵大學美術系、宜蘭縣美術學會等藝術講座及示範揮毫；新竹市立文化中心北部八縣市美術聯展藝術講座等。

8、重要典藏：水彩畫、油畫、書法

日本福岡財團美術館；日本佐賀美術館；韓國漢城美術大學；馬來西亞南方銀行美術館；香港財團美術館；南京江蘇省美術館；齊齊哈爾藝術學院美術館；國立歷史博物館；國立臺灣藝術館；國立國父紀念館；國立臺灣美術館；臺北市立美術館；高雄市立美術館；國立臺灣文獻館；國立宜蘭大學；宜蘭縣、新竹市、南投縣、臺東縣、中壢市、花蓮縣、基隆市等縣市政府、文化中心及國內外私人典藏。宜蘭縣政府聯合勸募多次捐贈作品義賣；兩百號油畫作品「蘇澳港」捐贈宜蘭縣文化中心永久典藏；為羅東聖母醫院重症大樓興建，捐贈水彩、書法作品十件義賣籌款。1960至1980年代受邀為宜蘭縣永安宮、福安宮、玉尊宮等十餘座廟宇撰寫楹聯及祠堂題字；受邀為宜蘭縣冬山鄉梅花湖風景區題字；宜蘭縣羅東鎮成功國小校歌、校訓題字；國立宜蘭高中校訓題字；羅東鎮立圖書館題字；宜蘭縣蘭陽博物館題字；國立羅東高工校名題字；宜蘭縣三星鄉大洲國小校名題字；國立宜蘭大學「學思林蔭大道」碑石題字等。

9、重要典藏：雕塑

宜蘭縣羅東鎮名人陳純精銅胸像（羅東中山公園）；臺灣大學前文學院沈剛伯院長銅胸像（臺大紀念館）；總統蔣公立身四公尺銅像（前羅東鎮環鎮道路圓環）；前總統蔣經國先生與青年七公尺×三公尺大浮雕（蘇澳鎮公所、新港國中、羅東東光國中）；臺北觀音山凌雲禪寺內殿千手千眼觀世音菩薩巨型雕塑，高度十二公尺、手臂壹千支，為宗教歷史鉅作，費時兩年；羅許基金會創辦人羅許阿隆胸像；現代雕塑：昇華（前羅東鎮培英路公園）、承先啟後（羅東鎮南豪社區）、日新月異（宜蘭縣五結鄉孝威國小）等作品。

10、陳忠藏美術館

陳忠藏美術館始建於1995年9月，位於宜蘭縣冬山鄉風景秀麗、景色怡人、充滿鄉村田園自然藝術之美的梅花湖畔；美術館佔地兩千平方公尺，建築面積七百平方公尺，耗費兩年時間完成，除主建物結構，委請建築師設計外，其餘美術館外觀建築體、景觀大門造型，以及花圃、樹木等，均依個人藝術理念並親自設計與監工完成。整體景觀以方形為主、圓形為輔，形成大中小之造型變化，有節奏、和諧、統一的美感，也同時呈現粗獷豪邁的風格。美術館共四層，建築外觀以洗石子、磨石子、原石、塹石等樸實的素材建造，室內則擁有一大面積玻璃櫥窗式的展覽空間與書房。整棟建築採中央空調系統，自動除濕及自然燈光照明設備，室

內裝潢建材及空間規劃，以平實純樸的原則，注重造型與色彩表現，尤其大門景觀造型、標誌、題字等均為個人的設計、書法及雕塑作品，因此整體景觀堪稱是個人藝術風格的表達。建築物於1997年7月完成。

1997年7月13日，陳忠藏美術館舉行落成啟用典禮，宜蘭縣各藝術團體、國內外知名藝術家及政府官員，齊聚藝術殿堂，共同為美術館誕生剪綵揭幕。開館日，同時舉辦「中華民國當代水彩畫作品展」，展出者均為國內藝術界一時碩彥。開幕當日，國內藝術界及國外遠道來賀的知名美術家藝友共百餘名，齊聚宜蘭，兩天的藝術盛會，傳為美談。

（四）捐贈典禮現場

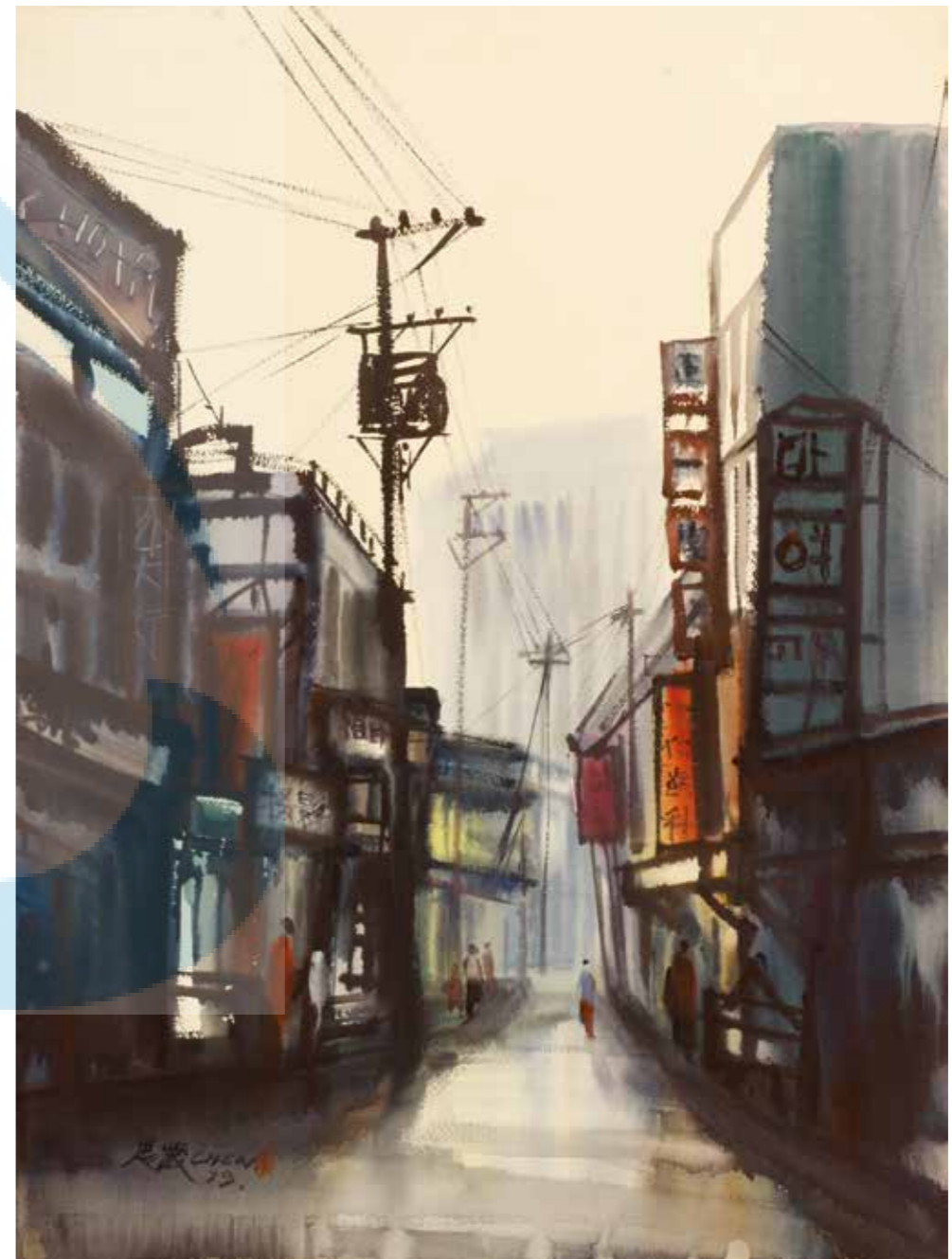
本校103學年度傑出校友國寶級畫家陳忠藏老師，不僅是我們宜蘭在地人，更是本校在台灣省立宜蘭農業職業學校時期的傑出校友，在數十年的藝術創作之路上，深覺宜蘭較為缺乏美術環境及生態，忠藏老師表示宜大這幾年的成長有目共睹，除慨然允諾回到母校擔任駐校藝術家，傳遞其創作的精髓給本校師生外，樂於將畢生最精華的62幅作品捐贈給本校，其中包含各階段的作品，水彩畫40幅、書法12幅、現代水墨畫和油畫各5幅，這62幅各具風姿的作品自2014年11月27日起，已於本校圖書資訊館國際會議廳闢出藝術空間專區輪展！

二、作品欣賞

(一) 水彩

20 幅選自陳忠藏校友捐藏的 40 幅作品：

韓國金山中華街 水彩
2 開 1979

蘭陽夜雨 水彩
2開 1981

蘭陽破曉晨市 水彩
2開 1988

京都初雪 水彩
2開 1988

臺北之夜 水彩
2開 1991

蘭陽月光之晨 水彩
2開 1991

蘇州白牆 水彩
2開 1993

杭州中國美術學校門 水彩
2開 1992

義大利威尼斯 水彩
2開 1995

蘭陽之夜 水彩
2開 1996

東北鏡泊湖之秋 水彩
2開 2003

淡水北海暮色 水彩
2開 1999

丹麥古董電車 水彩
2開 2003

長江 水彩
2開 2006

遠眺高雄港 水彩
2開 2012

泰國佛塔 水彩
2開 2008

羅密歐與茱麗葉 水彩
全開 2003

威尼斯 水彩
全開 1999

南方澳船塢 水彩
全開 1999

古典與現代 水彩
全開 1997

(二) 水墨

4幅選自《陳忠藏：捐贈國立宜蘭大學典藏作品集》；2幅選自《陳忠藏七十藝術展》：

和諧共生 水墨
150x112cm 2004

傳承 水墨
148x90cm 2003

泉 水墨
100x100cm 2004

無明 水墨
100x100cm 2004

楓橋夜泊 水墨
100x100cm 2003

龜山 水墨
110x110cm 2003

(三) 油畫

2幅選自《陳忠藏：捐贈國立宜蘭大學典藏作品集》；另4幅選自《陳忠藏七十藝術展》：

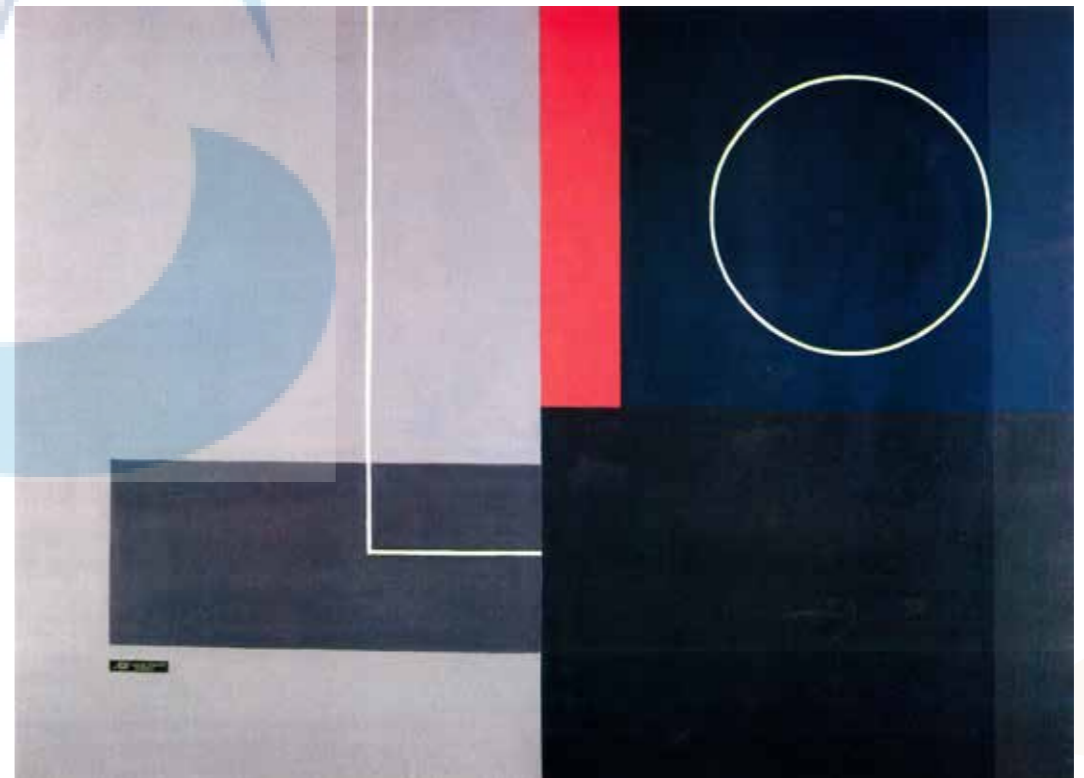
激情 油畫
100F 2004

古樓 油畫
40F 2003

九份 油畫
40F 2003

人間世 油畫
50F 1985

南方澳漁村 油畫
60F 1990

造船廠一角 油畫
40F 1992

(四) 雕塑

陳純精銅胸像 (羅東中山公園)
1977

沈剛伯銅胸像 (台大紀念館)
1983

1.4 陶瓷工藝

1.4.1 陶瓷工藝大師——許朝宗

一、簡介

傑出校友許朝宗，民國 61 年畢業於本校森林科。畢業後以從事陶瓷工藝為職志，凡陶瓷製作、賞析、經營及行銷等皆從基層工作開始學習、做起。由於個人超人的稟賦及毅力，在極短的時間內就學有所成，在國內外迭有極優作品呈現，遂奠定他在台灣陶瓷界的重要地位。

除了陶瓷工藝方面的成就外，憑藉專業技能與心得，他也在致理科技大學任教，於 102 學年取得正教授資格；民國 104 年更獲德國最大瓷器廠邀請擔任駐廠藝術家一個月，這次榮譽得來實在不易！

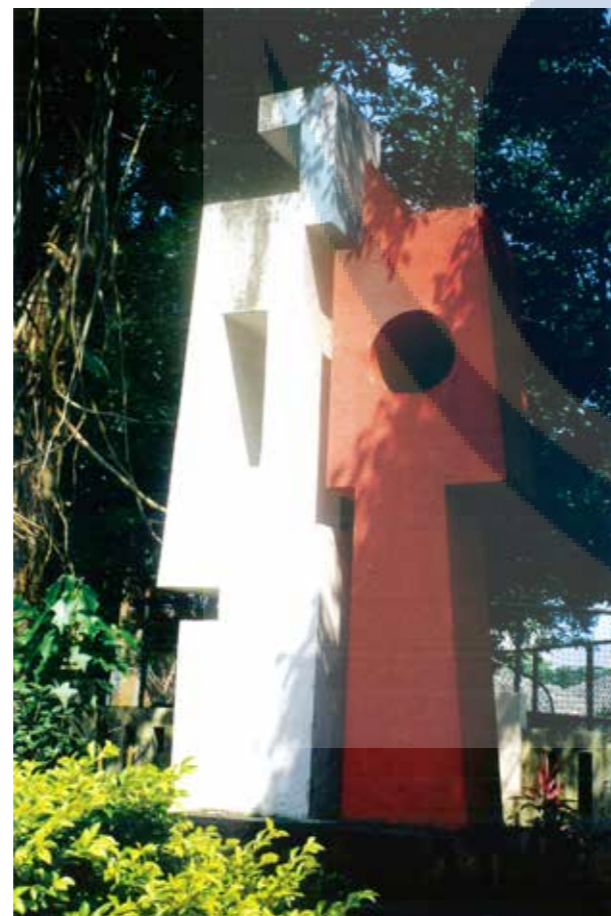
二、成就與肯定

(一) 獲獎紀錄

- 1980 年「臺灣省手工業產品研究展」全國第二名。
- 1981 年「中華民國傳統與現代陶瓷作品競賽」特等獎。
- 1982 年「臺灣省手工業產品評選展」佳作。
- 1987 年「臺灣省手工業產品評選展」最優獎。
- 1995 年「鶯歌陶瓷嘉年華會」金鶯獎第一名。
- 1996 年「第一屆陶瓷金鶯獎」首獎並獲頒聯合報文化基金會頒陶瓷文化之美首獎證書。
- 1997 年「臺灣生活用品評選暨展覽」優選作品 2 件。
- 1998 年「第六屆臺灣工藝設計競賽」入選。
- 1999 年「第七屆臺灣工藝設計競賽」入選。
「臺灣省手工業工藝設計競賽」優選。
- 2000 年「第八屆臺灣工藝設計競賽」入選。

千手千眼觀世音菩薩
1982

承先啟後 (羅東南豪社區)
1986

- 2001年「臺灣生活用品評選展覽」優選。
- 2002年「台灣生活用品評選展覽」入選。
- 2006年「第六屆國家工藝獎」及「台灣工藝設計競賽」入選。
- 2008年「上海民族民俗民間文化博覽會」創新獎。
- 2013年「教育部資深技藝師工藝精湛獎」。
- 2021年「百年追求、世代傳承」獲頒文化部文協獎章

(二) 榮耀與肯定

- 2009年 獲聘擔任致理科技大學駐校藝術家。
- 2013年 任教於國立台灣藝術大學時榮升為專業技術正教授。
「許朝宗陶瓷藝術館」落成，龍應台部長蒞臨揭幕。
- 2015年 獲頒宜蘭大學傑出校友。
應邀至德國麥森瓷器藝術工作營創作一個月。
- 2016年「甜蜜豐收」、「蛻變」、「吹青」典藏於德國麥森博物館。
獲聘為文化部工藝中心職能認證評審委員。
- 2018年 榮任台灣工藝之家協會理事長。
獲聘為文化部工藝中心陶瓷研究院講師。
擔任海峽兩岸廈門文博會工藝精品獎評審委員。
- 2019年 獲頒致理科大榮譽博士。
獲聘為國家工藝獎評審委員。
- 2020年 獲聘黎明技術學院駐校藝術家及講座教授
榮獲「新北市文化資產保存者」認證
- 2021年 榮獲行政院表彰對文化藝術的貢獻。

許朝宗老師於2015年赴德國知名頂級瓷器大廠麥森（Meissen）駐廠創作，是全球華人中首位獲邀的藝術家。這間創立至今已達312年的德國麥森，因破解中國瓷器製造技術與原料而聲名大噪，不僅自此開創了歐洲自製瓷器的濶觴，也徹底翻轉往後西方瓷器反過頭來行銷全球的新頁。許老師所創作的大型陶板作品「蛻變」被麥森博物館收為館藏永久展示。

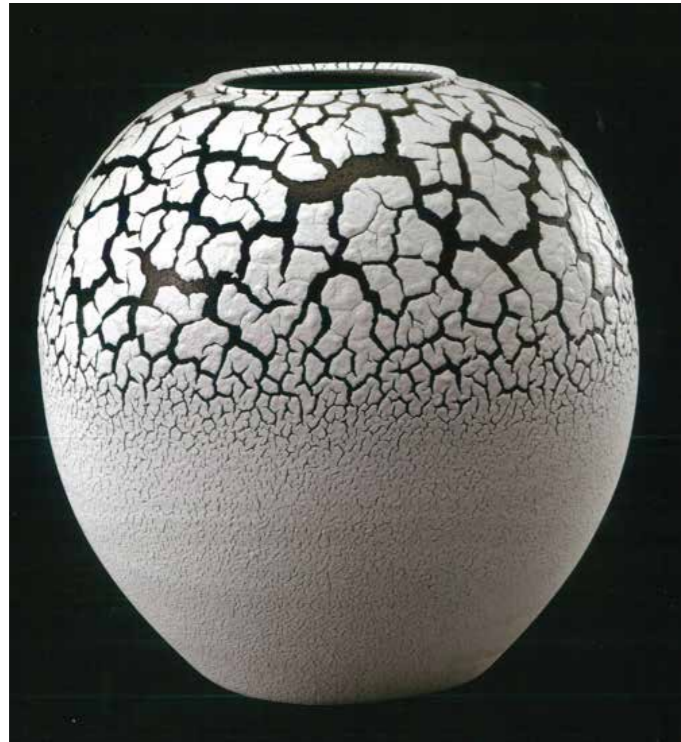
三、作品賞析

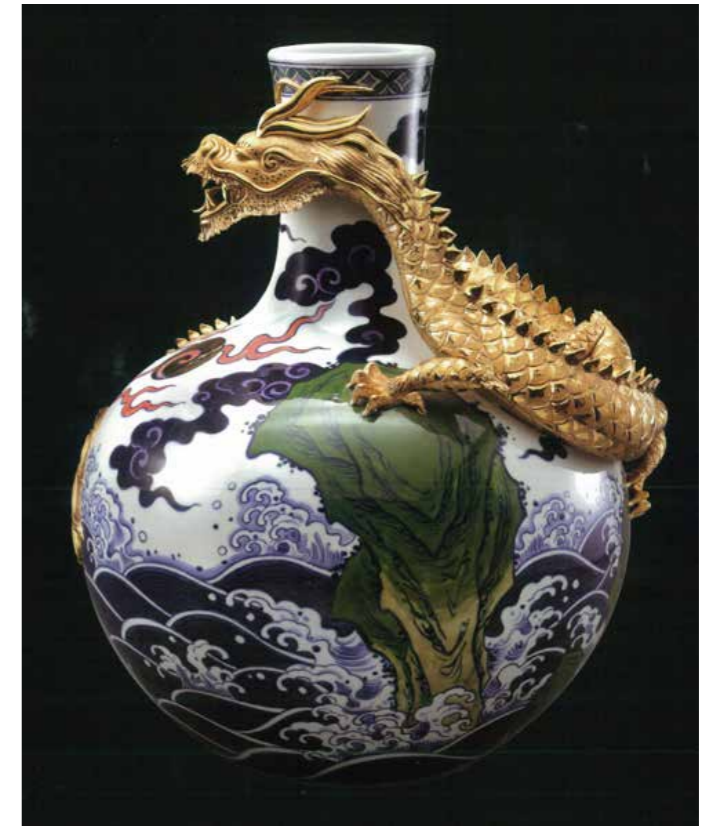
結合金工的作品，讓許朝宗老師成為少數能跨媒材創作的工藝大師。

福 42.5x35x42.5cm 1980
朽木可雕也。
以瓷土用雕塑手法成朽壺狀，
意喻福氣。

乾旱 30x30x30cm 1980
瓷燒作品的成功在於釉彩變化、施釉技巧及燒窯的溫度控制，本花器作即將此技術發揮得淋漓盡致，此作品榮獲「金鶯獎」最佳入選獎。

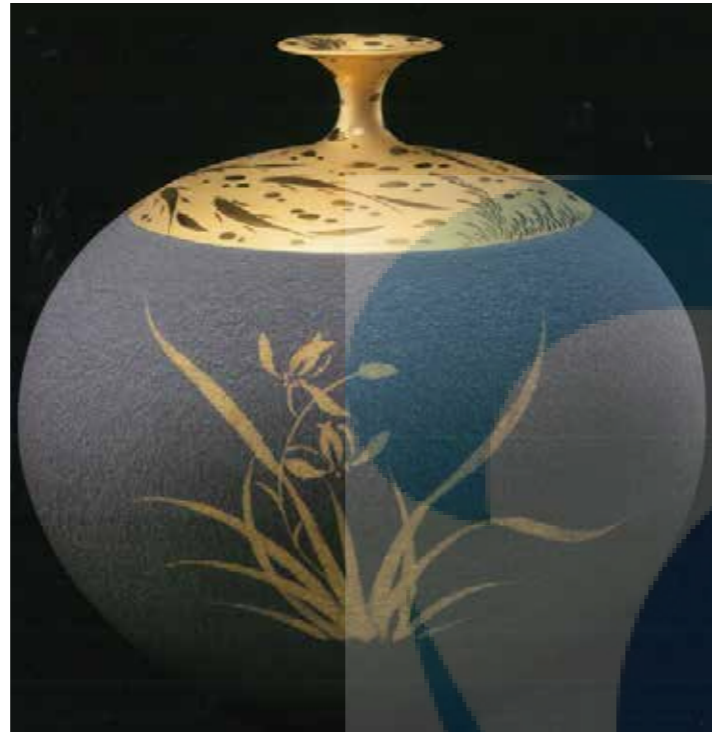
登龍門 40x35x45cm 1980
瓶形以天球造型拉坯而成，代表肚大能容，財富無量；瓶身以工筆細膩描繪海浪、石頭，意喻福海壽山；雕塑五爪金龍更是高難度技術，正符合作者之工作個性。工藝之夢，雕塑天球。

多子多孫多福壽 60x20x20cm 1980
金彩如意上佈滿石榴、佛手、桃子，象徵多子、多福、多壽等三多，金釉色質更能增添富麗意涵。

蛻變 60x60x12.5cm 1990
作品象徵蝴蝶的生命：破繭而出、結蛹乃至成蝶的一連串成長歷程，意境幽深細膩。

年年有餘 35x35x35cm 1990
魚與餘同音，作品主體以九魚連貫一氣呵成，寓意年年有餘，更符合聚寶瓶之意義。

歸巢 35x35x30cm 2010
五代同堂之螃蟹於陶瓦甕中鑽進鑽出，綿延不絕。

1.5 春花藝術

1.5.1 人間國寶——陳惠美藝師與春仔花

一、作者簡介

陳惠美藝師出生於宜蘭羅東，民國 55 年畢業於本校農業職業學校時期五年一貫制的農村家事科，畢業後原從事皮革工藝教學及創作，民國 88 年因緣際會認識了恩師「謝陳愛玉」阿嬤，除傳承恩師閩南春仔花技法外，多年來鑽研客家纏花、金門吉花等不同系統之技藝並將其融合、突破、創新，形成獨特的個人纏花藝術創作風格，從此「纏花」成為她終生的志業與使命。

二、認識纏花

纏花是流傳於臺灣民間的一項傳統手工藝，在閩南稱為「春仔花」，在客家稱為纏花，金門則為吉花。春仔花一般用於吉慶場合，尤其在傳統婚嫁中賦予重要角色，每一朵春仔花皆蘊含有祝福之意，亦是婚禮中身份的象徵；「春」取台語「剩」的諧音，有祈求「年年有餘」之吉兆。

三、成就與肯定

陳惠美藝師投身纏花工藝推廣 20 多年，經常受邀到全台各地舉辦個展、開班授課，曾多次參與國際大型文化交流活動並結合時尚設計師，讓纏花跳脫傳統走上國際設計舞台，對纏花技藝保存與推廣餘力不留。

民國 109 年 1 月 6 日文化部依據我國文化資產保存法第 91 條，公告登錄「纏花」為重要傳統工藝並認定「陳惠美」藝師為保存者，其登錄項目內容描述記載：「纏花具有臺灣民俗文化內涵，結合剪、纏、捻、繡等技巧，除顯現豐富的家徽意涵與藝術價值外，為臺灣閩客文化中皆有之代表性傳統工藝，能反映族群特色與文化生命力，具有重大意義及高度文化代表性。」

文化部之所以認定「陳惠美」為技藝保存者，通稱人間國寶，其理由包含：陳惠美藝師綜合 1. 台灣南、北部春仔花及客家纏花技法，整理纏花工藝的「四工」：工料、工具、工法、工序並為纏花工藝的各項技法與組件命名，建構台灣纏花的基本教學內容與分級基準；2. 其

對纏花技藝之認知完整，系統性技法教學，在傳承上相當積極並負有使命感，對臺灣纏花具有實質之貢獻。此為陳惠美藝師與纏花共同完成的里程碑，更是我國無形文化資產重要的一頁。

四、作品欣賞

- 01 石榴—新娘佩戴，象徵多子多福。
- 02 鹿—男方母親佩戴，象徵福祿雙全。
- 03 龜—新郎祖母及新娘母親佩戴，象徵福壽雙全。
- 04 梅花—媒人佩戴，蓋其諧音為媒。
- 05 牡丹—象徵富貴吉祥。
- 06 玉蘭花—象徵德馨芬芳。
- 07 玫瑰—象徵純潔的愛情。
- 08 百合—象徵百年好合。
- 09 康乃馨—對母愛的感念。
- 10 圓仔花—象徵圓滿福氣。
- 11 五福花—孀孀、舅媽佩戴，象徵福祿壽喜康寧。
- 12 蝴蝶—諧音福疊，象徵福份綿延。

作品名稱：【喜宴】

此作品以 12 支象徵不同身份之春仔花圍成圈，是傳統婚嫁必用的飾物，不同的身分配戴不同樣式的花朵，是雙方親屬身份的表徵，寓以喜宴圓滿吉兆之意。

圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

圖／陳惠美藝師

早期台灣女性展現的智慧與美感是如此美好又富有內涵文化，這也正是真正吸引陳惠美藝師愛上春仔花的原因。
圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

閩南傳統春仔花既是身分表徵也帶有寄託與祝福之意，是婚禮中重要的飾物

圖／百合花

圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

客家纏花色彩較閩南春仔花鮮艷、亮麗，此件作品為客家婦女插於髮髻上的髮釵，一般皆成對。
圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

〈金雞〉
除了牡丹、金萱、百合等各式各樣的花，陳惠美藝師還做各種動物，從97年生肖「鼠」那年開始，她創作了第一隻以生肖為題的作品後，每年生肖就成了固定的創作功課。
圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

纏花在金門稱為吉花。
圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

〈紅妝〉
是陳惠美藝師跳脫傳統春仔花只纏於頭髮上的最早代表作。
圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

2017年蔡總統出訪中美洲時，把纏花胸針送給友邦總統夫人。

圖片來源／春仔花臺灣工藝之家

〈平安團圓〉

陳惠美藝師將纏花不同系統技藝融合、創新，形成獨特的個人纏花藝術創作風格。

圖片來源／春仔花臺灣工藝之家