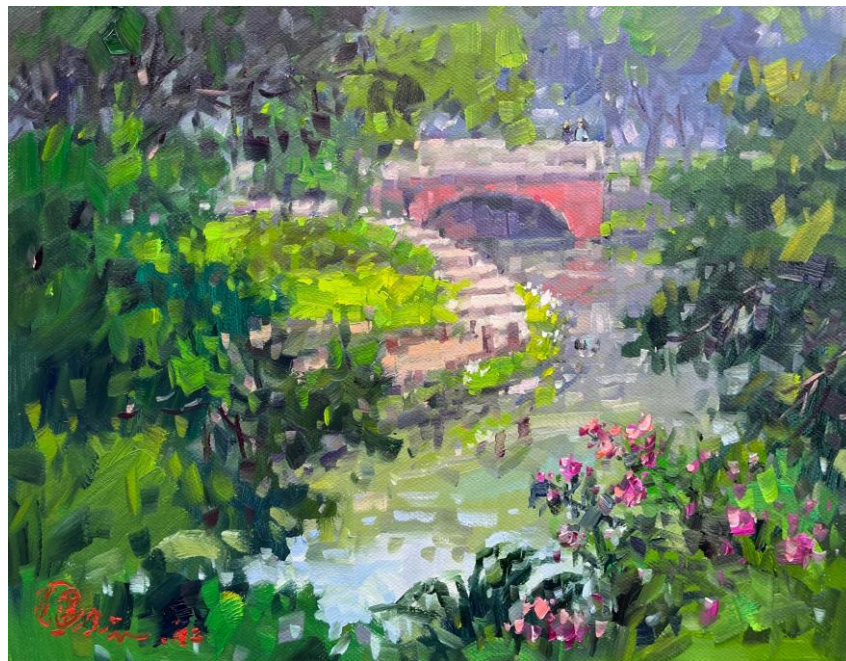

《臺灣美術的當代進行式-陪您看畫100天》

疫情下的藝術治療社會處方

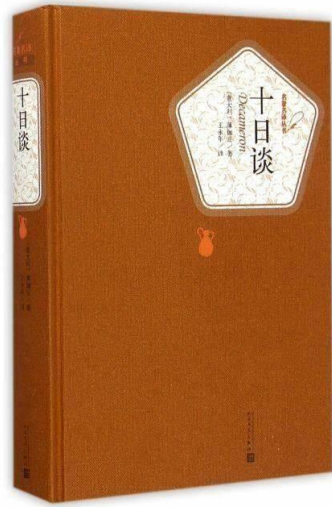
報告人：潘蓬彬（社團法人臺灣美術協會 理事長）

前言

- COVID-19疫情蔓延全球
- 對病毒的恐懼，生命與生存的壓力
- 活動的限縮-人互動的疏離，心理上因隔閡感受到孤獨、恐慌、不安
- 社會處方-原定義為醫療院所病患轉介之非醫療診療方式
- 例如藝術：結合藝術活動的參與，將藝術美化與生活融合，發揮藝術文化對民眾日常生活的正面功能，有效重新建立社會活動網絡，進行有溫度的交流，將實體的感動轉換到線上。**藝術氛圍讓人專注於當下，可以幫助平復心情、克服恐懼、舒緩焦慮及負面情緒。**

曾經

- 黑死病（英語：Black Death）是人類歷史上最嚴重的瘟疫，於1347–1353年間在歐亞非大陸上流行……這場瘟疫在全世界造成了大約7500萬-2億人死亡，是人類歷史上致死人數最多的流行病；根據估計，瘟疫爆發期間的中世紀歐洲約有佔人口總數30%-60%的人死於黑死病。
- 生存與否的不確定性，使得人們產生「活在當下」的一種情緒，如同薄伽丘在《十日談》之中所描繪的一般。
- 喬凡尼·薄伽丘（義大利語：Giovanni Boccaccio，1313-1375年），文藝復興時期的佛羅倫斯共和國作家、詩人。
- 《十日談》（il Decameron），敘述1348年黑死病大流行時，10名青年男女（7女、3男）到佛羅倫斯郊外山上的別墅躲避瘟疫，終日遊玩歌唱，每人每天講一則故事，十天講了一百則故事，既有王公貴族，騎士僧侶，也有販夫走卒，市井平民，情節多姿多彩，成為《十日談》的主要內容。

- 《大疫年代十日談》寫一本新冠肺炎疫情當下，我們自己的《十日談》
- 書名：《大疫年代十日談：世界當代名家為疫情書寫的29篇故事》
- 編者：《紐約時報雜誌》主編。

2019年全球疫情逐漸擴散時，《十日談》一書再度掀起購書熱潮，2020年《紐約時報雜誌》敏銳地向多位當代小說家們迅速邀稿，最終成功編纂出版29位小說家的《大疫年代十日談》。因疫情共同經歷了封城、隔離等最黑暗的時期，如何由這一則則看似與生活無關緊要的「故事」，讓人先得以從現實的鬱悶中脫離，認知這一刻透過閱讀的逃避不但不可恥，還非常有用，將來更能勇敢轉身面對。出版後熱烈迴響，已再版重刷多次，目前更有19國譯本發行。

序/（摘要）

短篇故事集結看似沒有主軸，卻也才是真實生活要告訴我們的：

生命並不是循著一條前人因果就能尋到一模一樣的答案，但我們總能從這些故事中得以回望生命的熱度與回憶的重量，**面對這後疫情新世界後，了解到還是得活著，才知道如何找到勇氣開創自己的可能。**

- 因COVID-19疫情嚴峻，導致臺灣美術協會主辦的「2021臺灣美術展」以及「第九屆臺灣美獎-得獎作品」無法公開展覽及頒獎。
- 5/19-8/26開設“社團法人臺灣美術協會”FB粉絲團，推出「【每日一畫】陪您看畫100天-臺灣美術展」活動，以網路藝廊方式展出得獎者及會員作品。除了每天更新增加一幅展出畫作，同時配合當天作品撰寫專文，希望民眾在賞畫時，還同時能閱讀到創作理念、藝術史、色彩學或美學等不同視角的導讀、評論。
- 藉由推廣藝術的關懷方式，除了能提升民眾美學素養、淨化心靈，同時也減緩因疫情帶來的疏離感與壓力，善盡藝術家在疫情期間的社會責任。衷心期盼這一帖藝術處方，能為台灣社會大眾帶來正向能量。
- 這100天前來欣賞觸及、按讚及留言鼓勵的好朋友們（當時百日已累計超過35萬人次，並持續增加中）。因此，特別將這100篇圖、文編輯出版，書名為《臺灣美術的當代進行式》-陪您看畫100天，銘記下這一段最美好的時刻。

書名：

《臺灣美術的當代進行式：陪您看畫100天》

執行編輯：朱玉婕

美編：興台印刷

作者：潘蓬彬

出版：社團法人臺灣美術協會

出版時間：2021年10月

5/19第1天-

2021【第九屆臺灣美術獎】首獎

-崔逸《共生》30F (72.5X91CM) 油畫

畫家自述：“人類擅自從大自然手中奪走土地，任意砍伐森林並暫為己有，當人類捨棄這些建築，大自然一樣無條件地選擇包容，讓這些地方重回自然之母的懷抱。”

美國懷鄉寫實大師-魏斯 (Andrew Nowell Wyeth, 1917-2009) 曾言：「要熟悉一個地方的一切，就像林布蘭可以一筆畫出風車的一個翼板，他的絕妙之處在於他熟悉它們。」畫家以畫作中精準寫實的表現，實證了這一切。

5/20第二天

2021【第九屆臺灣美術獎】**優選獎**

-鍾奕華《板橋林家花園》40F (80X100CM) 壓克力

畫家自述：“緬甸出生的我，以新住民的身分，交織了南亞、南洋的底蘊，描繪台灣各處風情的斑斕景觀。畫作始於借景寄情，畫面中點點滴滴的筆觸，落出層層景深，完成後自成有機體入定空間，羅織構成的是與實體空間再也無法脫開的一幅幅心象風景。下筆用情至深，畫一看似明麗無隱，同時卻又溫柔婉曲。”

母文化裡的緬甸，蘊含著當地傳統磁磚、蠟染及織錦的重彩，成為了他創作裡豐富的底蘊。然而生命裡更長久歷程的台灣，這塊多元複雜的文化，存在感亦深深影響。一如這件「板橋林家花園」，畫家的視覺與情感是徹底的穿越了，畫裡點、線、面的結構及色彩，摻揉了緬、台二地跨域的型態。有緬甸濃濃懷鄉的因子，但是又似乎隱喻了大半生歡樂美滿的台灣生活，以飛翔在天際的視角，俯瞰式將大地與建物密實的覆蓋鋪陳，滿滿溫暖的紅色系溢滿畫面，成就了一幅美麗動人的畫作。

5/23第5天

2021【第九屆臺灣美術獎】**優選獎**

-吳秉叡《貧富》50F (91X116.5CM) 油畫

畫家寫著“在日常生活中，我觀察到台灣社會貧富差距越來越大的問題，這是大家都該面對與解決的。”

仍是高中生的年輕參賽者，敏銳的觀察與關心自己生長的环境，更能將這份感觸化為具體畫面傳達出來。一如浪漫主義大師德拉克洛瓦，為紀念1830年法國七月革命的作品《自由領導人民》；又如畢卡索，1937年家鄉西班牙格爾尼卡城被納粹德國轟炸屠殺，憤而畫出傳世巨作《格爾尼卡》。

康丁斯基《藝術的精神性》書中指出，藝術能呈現「內在的需要」即是美，而內在的需要包含三方面：

- 1、呈現藝術家自身。
- 2、呈現藝術家身處的時代。
- 3、呈現藝術，而且是超越時空不受個人或時間的限制。

5/24第6天

2021【第九屆臺灣美術獎】**佳作獎**

-鄭玉蓮《換Way》50F (116.5X91CM) 油畫

畫家自述 “人生會遇到許多的困難與挫折，在遇到時若能夠將自己與對方的角色互換，用對方的角度去思考，也許就沒有那麼困難了。”

常常我們會討論到現代主義改變了什麼？其實最大的特色是去除了畫裡的敘事性，古典的繪畫總是要描繪聖經或神話故事，由印象派開啟的現代主義似乎就不太在意這些了。畫面裡的色彩、造型、構圖、筆觸等表現，才是藝術家關心的重點。

達文西的《蒙娜麗莎》有著謎樣的神秘魅力，林布蘭的《夜巡》呈現舞台般的戲劇感，哥雅的《1808年5月3日》令人痛恨暴政及厭惡戰爭，莫內的《乾草堆》讓人感覺聞到了陽光下的麥香。古典與現代，藝術家運用差異性甚大的視覺效果，但同樣能操控著觀者的感官，一樣成為經典。

5/27第9天

2021【第九屆臺灣美術獎】佳作獎

-劉梅芸《午後的汗水》50P (116.5X80CM) 油畫

畫家寫道“遠赴他鄉的**移工**，一針一線串起綿密卻破損的漁網，思念的卻是故鄉人。他們期待停歇中的漁船，再次載回家人無限的幸福。畫作想呈現的是：移工辛勤工作和美麗憧憬。”

以西洋美術史的歸類，日常生活情景為題的繪畫，稱為「**風俗畫**」。古典時期的繪畫主題，對於常民生活景象是絕對不屑一顧。但是17世紀開始，尤其是荷蘭因商業活動興盛及政治解放，藝術不再只為宗教或宮廷貴族服務，**新興中產階級成為主要的藝術品購買者**。他們喜好這類描繪常民生活、地方文化的風俗畫，也成為荷蘭繪畫的特色之一，在歐洲的藝術脈絡中獨具一格。

5/28第10天

2021【第九屆臺灣美術獎】**佳作獎**

-溫偉朝《困》40F（100X80CM）油畫

畫家自述“大海曾經湛藍，森林亦是青翠，然一切的反自然，森林沒入大海，枯木彰顯自然破壞，海龜示意生命的消長。”

畫裡主色系是綠色與藍色，綠色是環保的代表色，讓人聯想成長、安全和復甦；也象徵和平，能給人無限的安全感受。畫中最大面積的藍色，是靈性知性兼具的色彩，宗教繪畫裡藍色是天堂的代表色；光源顯現出明亮的天空藍，象徵希望與理想。整體色彩運用得宜，形塑出畫中美妙的氛圍，確有巧思。

六世紀的教宗額我略一世認為：「繪畫是給文盲的聖經」，明訂繪畫傳達聖經故事，可以促使信徒更虔誠。二十一世紀的畫家，也可以勉勵自己：「繪畫是給全球暖化的暮鼓晨鐘」，讓大家重視環境保護，暮鼓晨鐘勤懺悔，一起愛地球！

5/29第11天

2021【第九屆臺灣美術獎】佳作獎

-邱佩琳《秋意》50F (116.5X91CM) 油畫

畫家有文藝氣質的寫著“蟬噪已漸歇，一切在身邊無聲地凋零。驀然回首，在秋意最濃之處，卻是艷紅一片。”

歲時已過「立夏」，一夜薰風帶暑來，炎暑漸臨，接著也已進入「小滿」夏意濃的時節。這種酷熱難耐的日子來賞邱佩琳的《秋意》，最是消暑。會有宋·辛棄疾「天涼好個秋」瞬間的體感舒適；也有了唐·杜牧〈山行〉裡「霜葉紅於二月花」（楓葉秋霜染過，艷比二月春花）的視覺享受。

5/30第12天

2021【第九屆臺灣美術獎】佳作獎

-高華陽《幸福臺灣農村》30P (91X65CM) 油畫

畫家敘述著“鴨群呱呱叫聲，悠遊於水塘戲水，這是臺灣傳統農村常見的景象，更是展現農村的臺灣人文、風情、文化的特色之美。”

1970年代興起於紐約的「超寫實主義」，或稱「**照相寫實主義**」，藝術家以高度寫實的技法與細膩的描繪，呈現如照相機拍出相片般的真實感。

1970年起，台灣觸發一連串的鄉土意識運動。加上全球正風靡美國鄉土寫實大師魏斯描繪平民鄉居生活風格的影響。

美國當代藝評家詹姆斯·艾爾金斯（James Elkins，1955～）曾說：「好畫一定具備某種神聖性，這種神聖性不必然與宗教相關，但卻是洗鍊情感、昇華感知的重要元素。」

5/31第13天

2021【第九屆臺灣美術獎】**佳作獎**
-張綺舫《九份光影》79X119CM水彩

畫家寫道“九份不論白天或晚上都是車水馬龍的景象，到了夜晚流光溢彩，暮色瀰漫，很適合水彩絢麗的表現，記錄台灣特色與文化的光彩。”

九份，曾經是採金的繁榮小山城，礦坑挖掘殆盡後一度沒落。一直到1990年代，因侯孝賢的電影《**悲情城市**》，是在九份取景，其獨特的老舊山坡建築及當地風情，參加**義大利威尼斯影展並榮獲最佳影片「金獅獎」**的殊榮，一時間吸引了國內外的注目。九份亦曾被傳為日本動畫電影《**神隱少女**》的背景地，也讓此地更為活絡，成為熱門觀光景點迄今。

人們愛九份，因為在都會塵囂紛擾的生活久了，來到九份純樸礦區小鎮，總會喚起濃濃的鄉愁。就如詩人路寒袖在〈九份鄉愁〉末句寫著「**台灣鄉愁若十分，想起九份第一輪**」。

6/1第14天

2021【第九屆臺灣美術獎】**佳作獎**

-林東磬《城市維碼》100X100CM油畫

畫家寫著“QRcode與「鐵欄杆」公寓結合，層層樓房的堆疊，象徵現代人失去空間的自由，然而時代繁華快速，看似緊密卻是冰冷的。”

「鐵欄杆」公寓，意指台灣普遍的住家都會為了防盜裝設鐵窗，它靜靜地待在房子最外層，無論日曬雨淋、風吹雨打，總是默默守護著一家人。路上處處可見映入眼簾的鐵窗，隨著陰晴日照變化，它的身影投在側牆或映在地面，偶會現出迷人的美麗圖案，這是生活日常，也是咱台灣人對「家」的熟悉記憶。

6/2第15天

2021【第九屆臺灣美術獎】**佳作獎**

-許文昌《藍調協奏曲》109X76CM水彩

畫家浪漫的寫著“城市工業區的巷弄電線電杆，傍晚雨後的朦朧美，像極音樂般的線譜，協奏著歸心似箭的心。”

藍調是源起於美國黑人的音樂，早期多為情緒低落、悲傷、憂鬱等的宣洩，目前表達範圍較廣，已是流行音樂的主流之一。畫家取名《藍調協奏曲》應該是沒有要傳達像藍調般鬱悶的生活感觸，有的是對於歸人的期盼，或是傳達戀家人的似箭歸心。

也許，畫家有更浪漫的故事在畫裡！詩人鄭愁予的〈錯誤〉末句“我達達的馬蹄是美麗的錯誤，我不是歸人，是個過客……”

或許畫家想說的是“我達達的機車聲是美麗的錯誤，我不是過客，是個歸人……”。

6/7第20天

2021【第九屆臺灣美術獎】入選獎

畫家自述 “直式全開，每一塊都代表著文化、神靈和機械，沒有絕對。”

畫家提到了「沒有絕對」，「絕對」在哲學上是用來表示終極或最高存在的術語，意思是「一切實際的或潛在存在的總和」，簡單的說就是黑格爾所稱「無條件的真實」。但是尼采說：「萬物皆變，並無永恆的事實，亦無絕對的真理。」看來年輕的畫家是站在的尼采這一方。

這樣的創作樣貌，應該與現代科技高度發展有關，以概分二大高科技強權的美、日，筆者認為畫家傾向於「日系」。例如：製造AI機器人時，日本人把它們視為有靈性的存在物，以契合他們神道教和佛教的信仰，無論是生命體還是非生命體萬物皆有神性。

愛因斯坦說：

“我們所經歷的最美好的事情是神秘，它是所有真正的藝術和科學的源泉。”

6/11第24天

2021【第九屆臺灣美術獎】入選獎

-黃昱慈《物是人非》全開水彩

畫家寫著“人們常因為「習慣」而忽略了眼前原本存在的事物，總是失去才懂得珍惜，椅子代表歲月的痕跡，狗則代表時光中那些曾經相遇過的人。”

英國藝評家約翰·伯格（John Peter Berger，1926-2017）《觀看的方式》一書裡所提“我們所注視的，永遠是事物與我們之間的關係。我們的知識和信仰會影響我們的觀看事物的方式，不僅僅是知識與信仰，以及環境、文化、道德、教育，這些事物，既會開拓我們的視野，同時也影響甚至是制約我們的視野。”

黃昱慈《物是人非》，傳遞出來的不只是氛圍溫馨的午後斜陽，景物皆有其深沉的象徵意涵。畫家一定是希冀觀賞者能產生共鳴，我們如果能跳脫過去看畫的框架，學習約翰·伯格有更多的面向思考，一定能觀看出畫家的真情深意。

6/13第26天
2021【第九屆臺灣美術獎】入選獎
-樂知晁《輪迴》40F (80X100CM) 油畫

畫家寫道“使用喜怒哀樂等表情來表達不同的一面，蛹與骷髏頭代表生命的開始與結束。”

- 1-**鬼面具**：是一種使用於日本能樂的能面造型，又稱為般若之面（般若の面）。
- 2-**螳螂**：古埃及人的《死者之書》中，記載螳螂可以引領靈魂到冥界。
- 3-**蜘蛛**：蜘蛛主災；但，蜘蛛是益蟲，如夢見了，古人認為它是預兆吉祥。
- 4-**骷髏**：在西方自中世紀以來，骷髏一直是一個警惕世人的標誌。延伸的意義是-人生短暫、世事無常。
- 5-**蛹**：夢見蛹，暗示著做夢者最近的生活會發生改變，而且是一次巨大的變化。
- 6-**吶喊**：會聯想到挪威畫家孟克1893年的作品《吶喊》表現主義繪畫風格的代表作，表達了強烈的「存在性焦慮」。（畫家自述是喜怒哀樂，但筆者所見「吶喊」的表情最搶戲）
- 7-**像歌劇魅影裡的面具**：一如那齣戲，懸疑巧妙的戲中戲，讓觀眾徘徊於現實與虛幻之間。

6/23第36天

-潘蓬彬《大稻埕渡口》10P (53X41CM) 油畫

筆者所繪大稻埕渡口，位於五號水門淡水河畔。台北商業的發展歷史，與大稻埕碼頭有著密切的關係，當年.....

觸景起憶，想到年輕時看過師公林克恭先生（1901-1992）在1937年畫的一幅油畫《漁船》（現為國美館典藏），整幅畫幾乎畫成接近白色，...

俄羅斯至上主義創始人馬列維奇（Kazimir Malevich，1878-1935）作品《白色上的白色》（1918）...時代背景是1917年俄國十月革命，受到革命的影響，馬列維奇曾說：「**世界上至高無上的現實，是與物象無關的純粹的情感。**」

筆者畫了白色的渡口，當然完全沒有革命的影響。只是懷念師公，還有希望疫情快快遠颺，讓台灣再現平安淨土！（摘要）

6/26第39天

-陳歡《月湧大江流》80號油畫

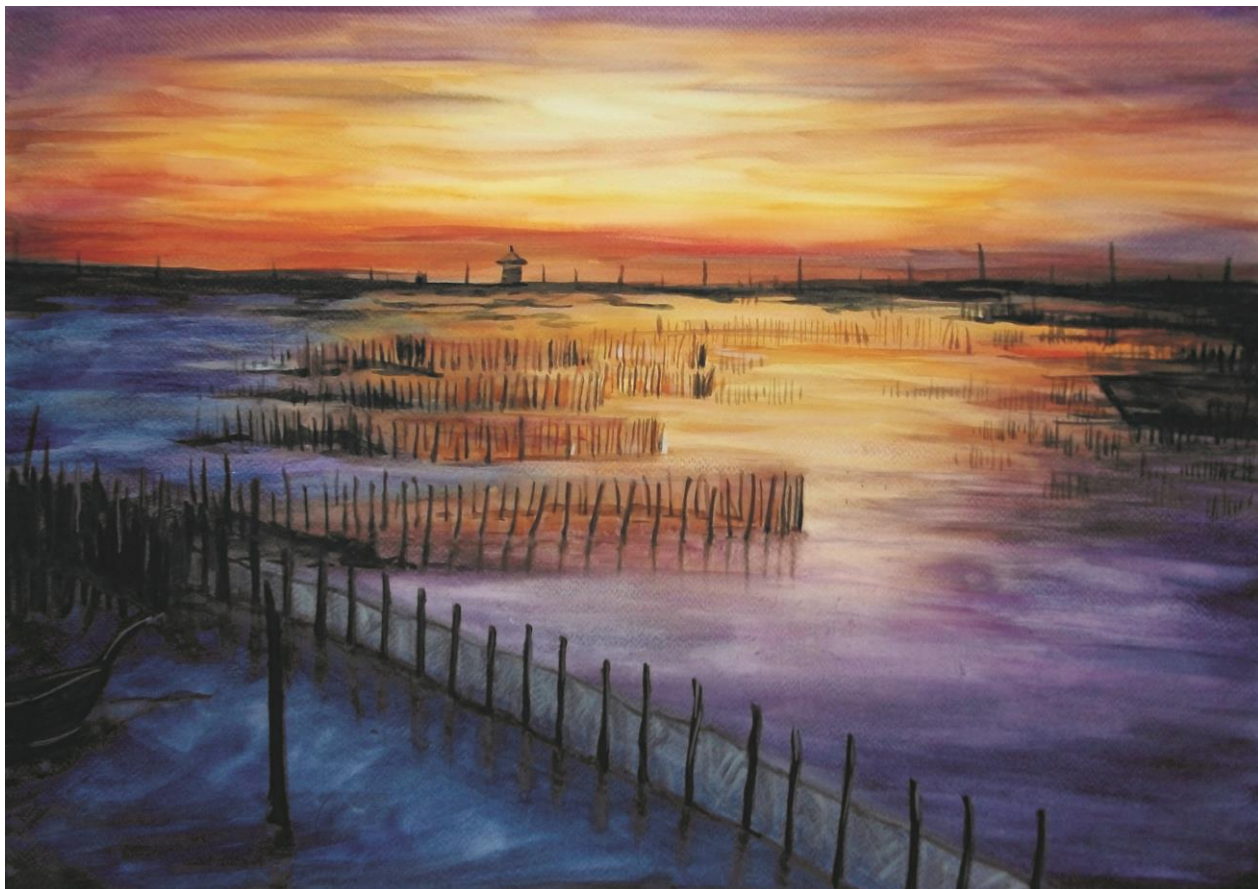
唐·杜甫的《旅夜書懷》：“細草微風岸，危檣獨夜舟。星垂平野闊，月湧大江流。名豈文章著，官應老病休。飄飄何所似，天地一沙鷗。”
畫題「月湧大江流」即是出自於此，意指月光隨波涌動，大江滾滾東流。杜甫旅途中夜裏，寫下這首抒發自己情感的詩。

昔，晚明苦瓜和尚-石濤《畫語錄》言：「縱使筆不筆，墨不墨，自有我在。」

今，朦朧的空間裡，是一方簡潔洗煉的世界，無垠的天地至境，油彩窮盡之處，自有陳歡在！

6/27第40天

-溫淑婷《夕陽餘暉》四開水彩

畫裡是海邊有蚵架的風景，正值夕陽餘暉。古詩裡盡是書寫黃昏的句子，但是各有心情。唐·李商隱「**夕陽無限好，只是近黃昏。**」有感於光陰流逝不再返，表達惜時、惜己的悲憫心情。明·楊慎「**青山依舊在，幾度夕陽紅。**」以大自然情景隱喻歷史興衰、宦海沉浮，探索人生的價值。

達文西在《繪畫論》中說：「**在昏暗的門口坐著的人物的臉頰，由於光和影的作用顯得非常美麗。**」這似乎也解釋了落日夕照之際，幽光薄霧，含蓄靦腆，短暫閃現的景色，卻總是令人迷戀陶醉！

德國哲學家尼采（1844-1900）《偶像的黃昏：或怎樣用錘子從事哲學》這本書的最後談到：「**重估一切價值**」。

6/29第42天

-陳秋玉《想飛》20F (72.5X60.5CM) 油畫

常被歸類為超現實主義畫家的夏卡爾 (Marc Chagall , 1887-1985) ，他自己很不以為然。夏卡爾曾說：「很多人都說我的畫是詩的、幻想的。其實相反地，**我的繪畫是寫實的.....**。我不喜歡『幻想』和『象徵主義』這類話，在我內心的世界，一切都是現實的、恐怕比我們目睹的世界更加現實。」

夏卡爾告訴我們，他的藝術雖看起來奇怪，卻是發自內心的情緒和感觸，不是憑空亂畫的，**是藝術上的真實。**

7/2第45天

-黃敏芳《帥》長40CM×寬25CM×高40CM複合媒材

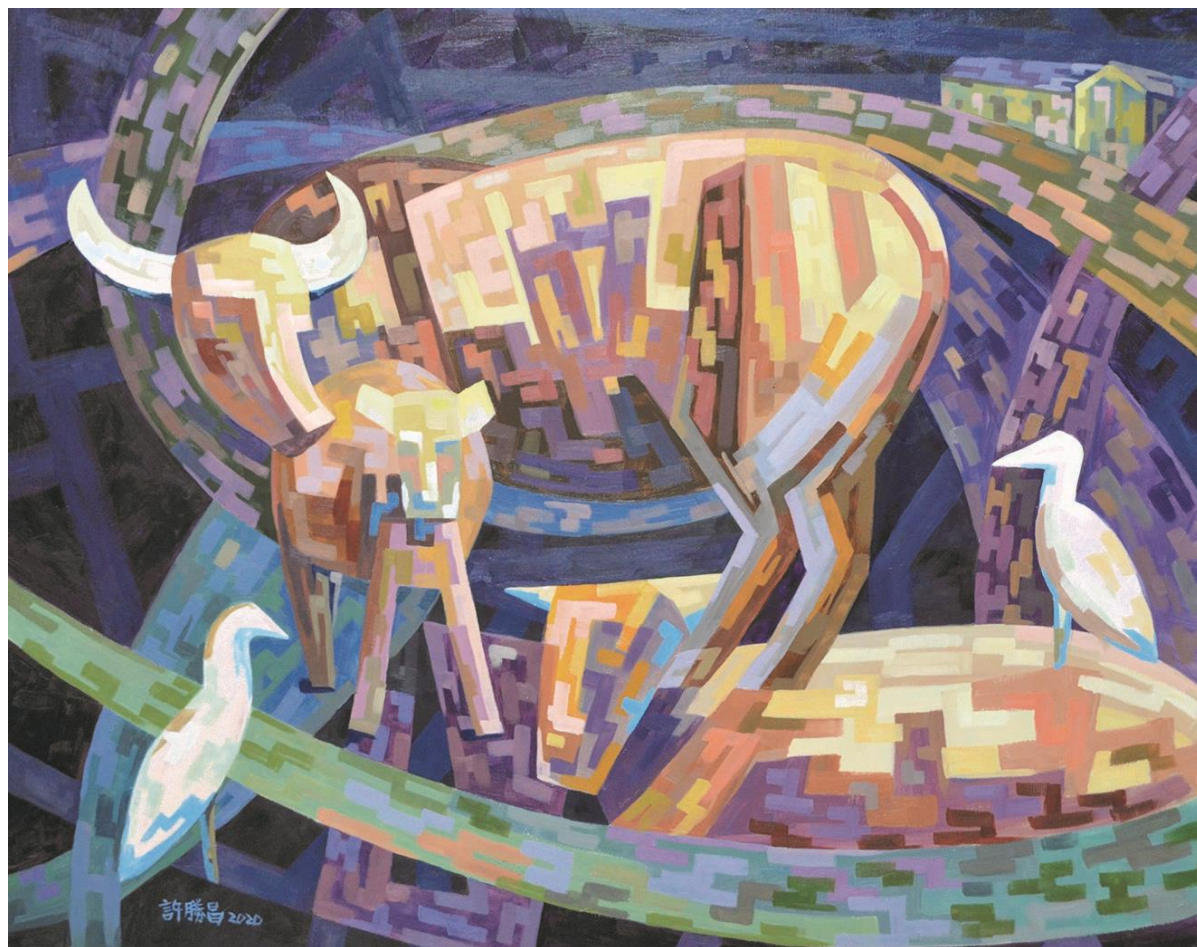
談到「當代藝術」，就會觸及常常會聽到的-看不懂？由於每個人的知識基礎與經驗差異，對於一件作品是不是藝術？在意見上是會非常分歧。我們就回溯到1863年，當法國詩人波德萊爾（Charles Pierre Baudelaire，1821-1867）發表〈現代生活的畫家〉文章中寫道：「藝術時代就要到來，這將是一場對於什麼是美的新討論，產出全新的理性，全新的理論和全新的歷史。」10年之後，1874年莫內《印象日出》誕生，輿論一片譁然。當時，一樣的問題是-看不懂！現在大家不僅都看得懂印象派，而且還特別喜歡。

當我們面對比較前衛看不懂的作品時，試著去認識作者、作品的故事和創作理念，說不定就會有些新的收穫。如果還不行，不要灰心，這「過程」就是一次「實驗」，恭喜您！您也正在創作當代藝術了！

7/4第47天

-許勝昌《共生》30F (91X72.5CM) 油畫

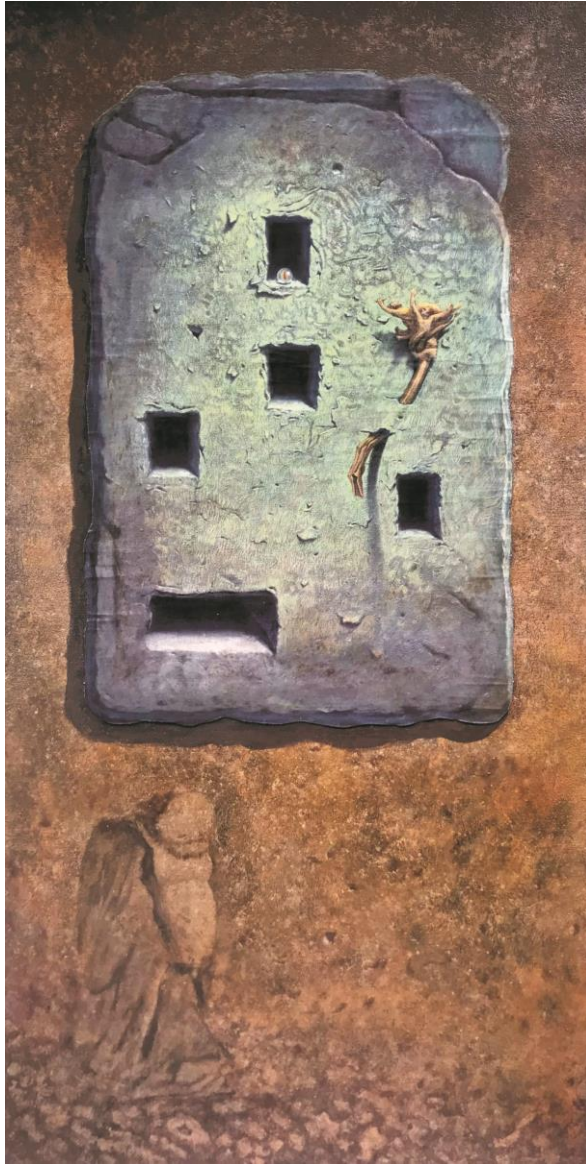
19世紀末工業革命，機械改善了生活，但也製造了社會的喧囂。此時的畫家們反其道而行，他們將視線望向市郊、農村與大自然，以抒情浪漫彌補工業文明下的心靈需求。

一直到塞尚提出：「大自然中的一切，都可以用球形、圓錐和圓柱等幾何圖形來描繪。」影響了畢卡索等人的立體派，從此機械與藝術開始有了連結。尤其是勒澤（Fernand Léger，1881-1995）的「**機械立體派**」，他筆下的人像、物件與風景都是以幾何形狀組成的，被視為是「**對於機械工業時代的一場浪漫反諷**」。

另一位立體派畫家德勞內（Robert Delaunay，1885-1941）時常描繪現代工業主題，藉著鮮豔抽象元素的組合，如同跳動的音符一般，彰顯法國現代工業的活力，亦被稱為「**奧菲主義**」（Orphism）（參考希臘神話音樂家Orpheus之名）。

7/5第48天

- 馘之劍台 《欲說還休》 108X216CM 壓克力油畫

照相寫實主義 (Photorealism) 往往只是將照片放大或直接的敘述和描寫。馘之劍台的作品，雖然也是擬真的呈現，但是比60、70年代就流行於美國的照相寫實主義關注更多細節的表現，也出現了現實幻覺或視覺錯覺的效果，風格上比較接近歐洲**超級寫實主義 (Hyperrealism ， 又稱「高度寫實主義」)**。

法國後現代主義哲學家尚·布希亞 (Jean Baudrillard ， 1929-2007) 的理論「**模擬的東西永遠不在現實中存在**」，被認為是超級寫實主義的哲學根源。超級寫實主義畫家們創作出虛擬的現實畫面，非常逼真，但是並非只依靠高解析度照片的複製，必須創造出一個實際上不存在，但是令人信服的幻境。

7/7第50天

-汪勝宥《聽海》91X60.5CM攝影

蘇珊·桑塔格 (Susan Sontag , 1933-2004) 在《論攝影》一書提到- “攝影表面上是反映現實，但實際上攝影影像自成一個世界，一個影像世界，企圖取代真實世界，給觀者造成影像即是現實的印象，給影像擁有者造成擁有影像即是擁有實際經驗的錯覺。”

約翰·伯格 (John Berger) 《觀看的方式》說- “影像可以讓我們直接看到某些人物在過去某段時間身處的那個世界，這是任何過去的遺物或文本所無法比擬的。在這方面，影像比文字更精準，也更豐富。”

7/8第51天

-黃源勇《摘花的女孩》37X37CM水彩

看到這樣的作法，會聯想到20世紀比利時超現實主義藝術家馬格利特（René Magritte, 1898-1967）的作品，他人物畫臉部總被不相干的物品遮擋，最常見的是青蘋果，有時候直接用布包住。

馬格利特曾說：「事物底下總有所隱藏，人們對隱藏的、無法看見的東西有著很大的興趣，總是想要探究這背後到底藏著什麼。」

確實，根據19世紀末的完形心理學（Gestalt Psychology）的論點：「一個人所產生的知覺經驗，受刺激訊息的組型所影響。」

當時學者提出的研究發現：「人類的視覺建構似乎具有一種傾向，會很自然的將某些殘缺的訊息加以組合，形成一個整體的知覺經驗。」

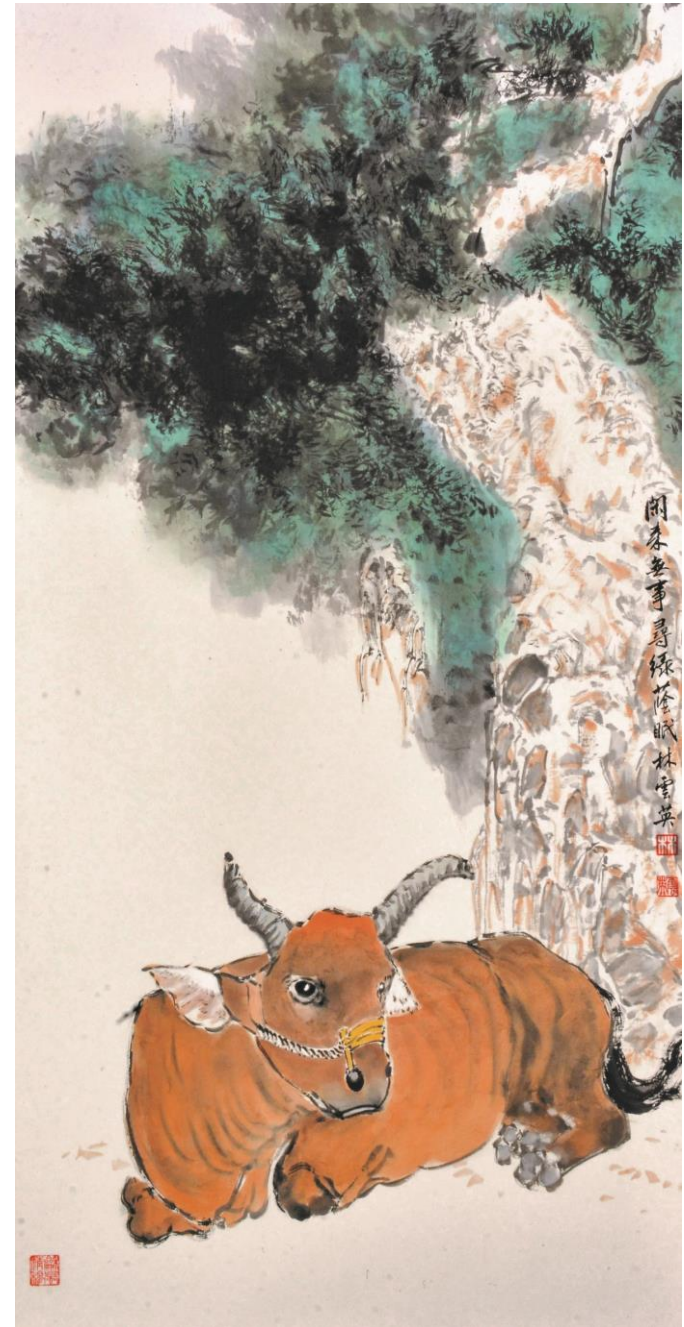
7/9第52天

-林雲英《閒來無事尋綠蔭眠》90X180CM水墨

畫家以「閒來無事尋綠蔭眠」作為這幅畫的落款，也引導了畫連結出來的情境，很契合宋朝孔平仲《禾熟》的詩“百里西風禾黍香，鳴泉落竇穀登場。老牛粗了耕耘債，齧草坡頭臥夕陽。”

（秋風送來陣陣禾黍的香氣，那鳴泉水也漸漸地變淺了，田裡的稻穀都已經開始收割。老牛閒適地躺在山坡上，咀嚼著草，沐浴在金色的夕陽下。）

這首詩不加雕琢直述而出，讀來悠閒自然，但有意無意之間，也道出老牛曾經的任勞任怨辛勤耕作，正在享受豐收之時的輕鬆與滿足。這是一頭快樂的牛！

7/10第53天

-簡惠三《紅了》20P (72.5X53CM) 油畫

這幅畫內容對象的形式表達，著重於主觀表現內心的情感，而非以客觀的寫生方式取材，因此表現出來的畫面與現實有差異，也有簡化和抽象的傾向。這樣的風格可以定義為「**表現主義**」(expressionism)，是20世紀初流行於法國、德國、奧地利、北歐和俄羅斯等地的一種藝術流派。

我們也可以從另一個視角來看畫：

唐·王維《桃源行》裡的詩句“**坐看紅樹不知遠，行盡青溪不見人。**”這是王維19歲時寫的一首七言樂府詩，題材取自陶淵明的《桃花源記》，前文寫到漁舟順溪而下，追尋著美妙的春天風景，夾岸的桃花正盛開著，映紅了古渡口兩旁。欣賞著繽紛綻放的花樹，完全忘卻已走了多遠的路程；行到青溪盡頭，仍然不見人煙。看畫的人，可以將這樣一幅畫，比擬為古詩裡的情境。

7/12第55天

-蔡瓊書《秋實》20F (60.5X72.5CM) 複合媒材

大家熟悉的趙無極，曾說過：「在詩歌中，我最欣賞的，是在詩句之間遨遊的自由感覺。每個詞在統一的整體中找到它的位置，融入整體，在那裏無憂無慮地**漫步、停止、倒退和呼吸**。我們在一點上頓住，那是寧靜的美妙時刻，一如畫中的空白。」大師的抽象畫，畫的就是內心裡一首首浪漫的詩篇。

《秋實》，畫裡大片的橘與黃，不難理解畫意即是畫題-秋實。頗有鄭板橋的詩意「**春花淡寂，秋實離離。十月霜紅，勁果垂枝。爭榮謝拙，韞采於斯。...**」（當春天的百花齊放逐漸消逝後，接續到了秋天，田園裡正結實纍纍。十月的風霜染紅了樹葉和果實，一顆顆結實飽滿的水果懸垂在枝頭。告別了往昔的樸素，樹上的果子爭相展現出鮮明的顏色，讓蘊藏已久的光彩終能大肆綻放。...）

漫步、停止、倒退和呼吸.....

7/15第58天

-朱玉婕《如鷹展翅上騰》100X100CM油畫

畫題《如鷹展翅上騰》，出於《以賽亞書》40:31 “但那等候耶和華的，必從新得力。他們必**如鷹展翅上騰**；他們奔跑卻不困倦，行走卻不疲乏。”
「如鷹展翅上騰」，取意於鷹之翅膀有力，能迅速一飛沖天，直上雲霄。

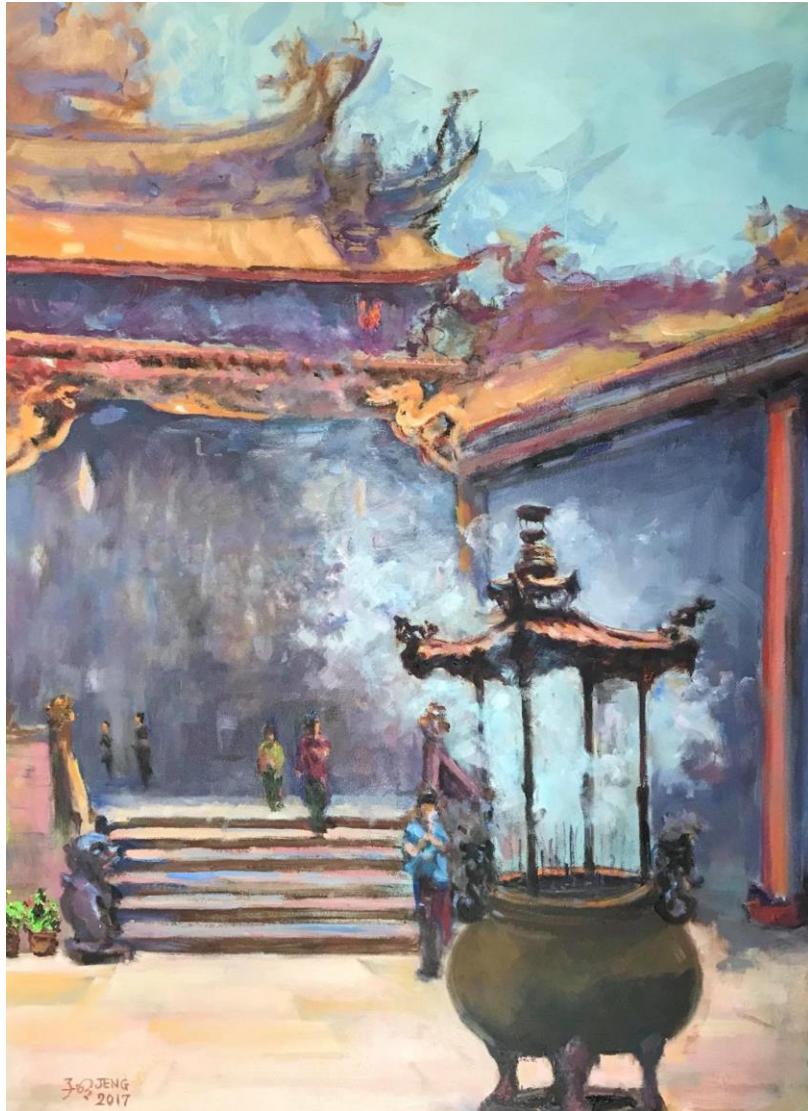
朱玉婕這幅畫下筆酣暢大器，遊走於似與不似之間，頗有流行於美國的塗鴉畫風。這種風格最著名的人是從80年代崛起於紐約街頭，至今已在國際藝術市場頂端的巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat, 1960-1988），他是當代美術史上一位非常傳奇性的畫家。

他曾說「**像是筆觸般地**」用文字畫畫。

7/23第66天

-鄭子明《敬香》20P (53X72.5CM) 油畫

「燒三支文明香，敬一片真誠心」

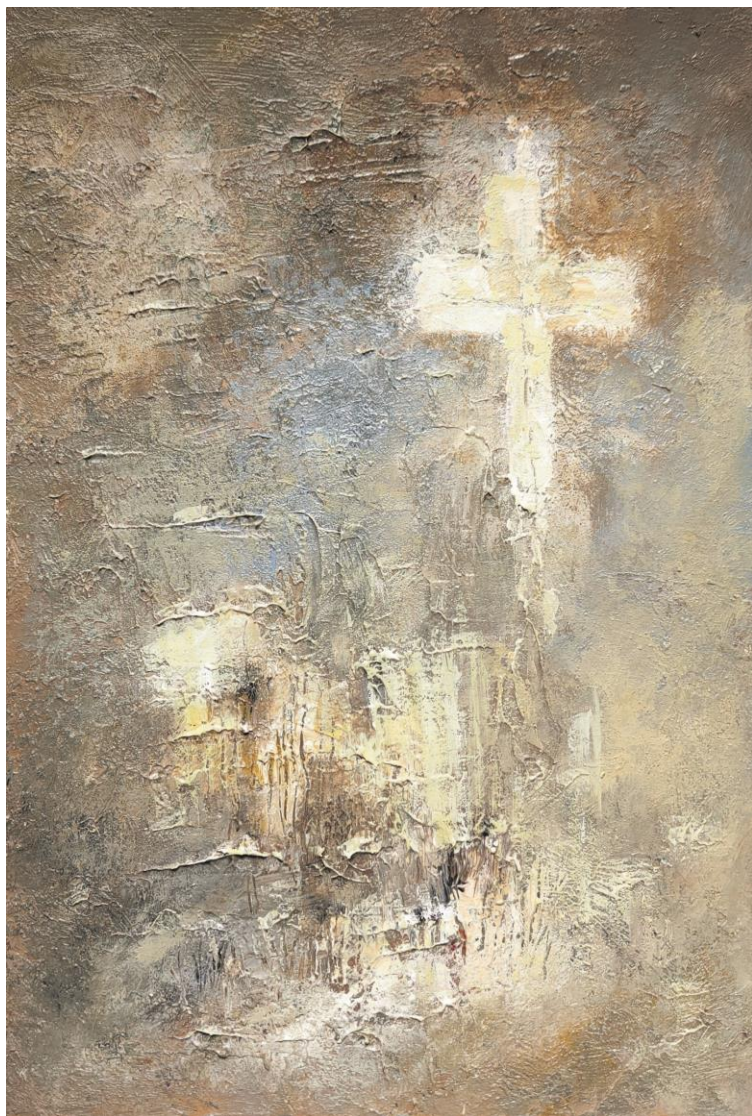
後期印象派的高更，原來的正業是證券經紀人，因喜愛收藏印象派畫作，與印象派畫家們交好，當時便開始畫畫，人稱「星期日畫家」。1882年，股市大崩盤，他丟掉了股票經紀人的工作。從此，高更自信地認為，可以將業餘愛好轉變成為職業畫家。

鄭子明，是筆者認識了幾十年的老朋友，他的人生，除了沒有高更的風流與拋家棄子之外，其他部份都很接近。

高更的手記裡，描述他晚年最愛的大溪地「諾阿！諾阿！」（在土著語言裡的意思是「香啊！香啊！」）我們欣賞著鄭子明的《敬香》，爐中焚香煙霧瀰漫，好像都快要聞到了「諾阿！諾阿！」

7/28第71天

-王文玲《主照亮這世界》27.5X39CM複合媒材

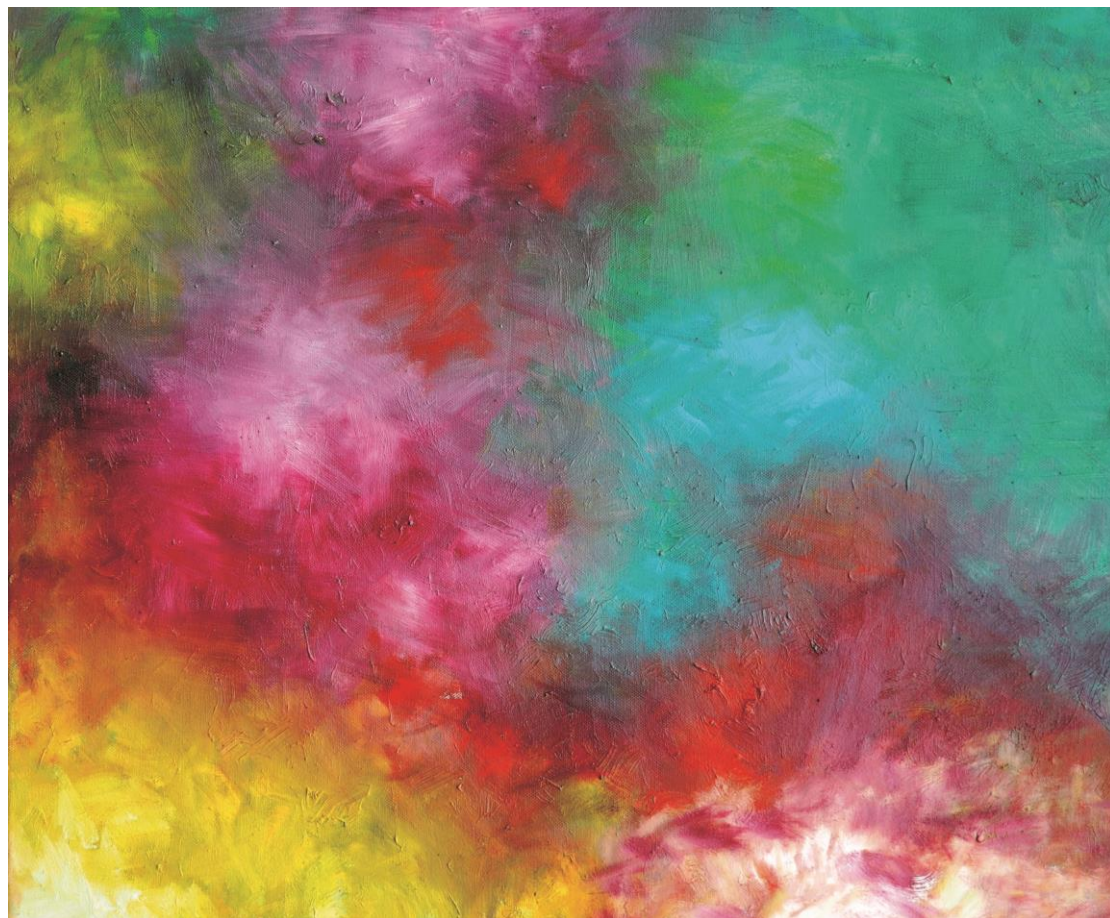
《舊約聖經》〈創世記〉第一章：“起初，神創造天地。地是空虛混沌，淵面黑暗；神的靈運行在水面上。神說：**「要有光。」就有了光。**”

1999年，當時的教宗若望保祿二世〈給藝術家的一封信〉：「你們是美的藝術靈巧創造者，沒有人比你們更深切地感受到天主在天地初開時所抱的情懷。就像各年代的藝術家，當你們被聲音和文字、顏色和形象的隱藏力量所吸引時，**你們的眼睛常閃爍著對自己靈感的讚美，這靈感是宇宙奧秘的回響，也是天主給你們作祂伙伴的召喚。...**」

俄羅斯**至上主義**（suprematism）畫家馬列維奇（Kazimir Malevich，1879-1935）也最喜歡簡潔直白，他認為幾何圖形才是最和諧、最美的象徵，簡單但更為生動和令人意味深長。最極端的是在1918年畫的《**白色上的白色**》，白色方塊鋪在白色畫布上，簡單純粹到了極限。

7/31第74天

-李美玲《夢寐火花》10F (53X45.5CM) 油畫

19世紀德國哲學家叔本華說：“音樂是所有藝術中最卓越的，因為音樂的旋律與節奏從來不依附自然，全用其抽象的音符與旋律來傳達作者的情感，並打動聽眾的心靈。”抽象畫非描述或再現自然，亦非述說故事或神話，抽象畫家最接近音樂的呈現，完全不依賴自然形象的情感傳達。

俄國藝術理論家及畫家康定斯基說：“抽象繪畫不單是「造形」的，也是「精神」的一種藝術，而色彩與形象等基本繪畫元素具有獨特的精神性。它們只是用來表現此一「精神」的符號罷了！”強調藝術的「精神性」之觀念。

19世紀德國哲學家黑格爾所著《藝術哲學》一書中，認為“藝術的最大功能，一如哲學與宗教，都在表現神性或絕對的精神。”黑格爾的見地，也被視為是抽象繪畫的重要啟蒙。

8/1第75天

-劉麗芬《高原印象》45.5X53CM油畫

《莊子·知北遊》：「天地有大美而不言，四時有明法而不儀，萬物有成理而不說。」

北宋·蘇東坡名言：「論畫以形似，見與兒童鄰。賦詩必此詩，定非知詩人。...」

明·沈顥《畫塵》〈遇鑑篇〉：「專摹一家不可與論畫，專好一家不可與論鑑畫。」他認為那些有固定偏好者，都已有先入為主的成見，豈不知欣賞一幅好的畫，要有寬廣的見地。

清·石濤（苦瓜和尚）曾說：「在於墨海中立定精神，筆鋒下決定生活，尺幅上換去毛骨，混沌裡放出光明。縱使筆不筆，墨不墨，畫不畫，自有我在。」

8/10第84天

-姚通吉《最後的晚餐》30FX2 (182X72.5CM) 壓克力

以當代藝術「挪用」(Appropriation) 的手法來創作，「挪用」手法顛覆了現代主義時期對於「風格」和「原創性」所堅持的觀念，卻也開拓了當代藝術的全新視野。畫裡還有當代藝術常用的「拼貼」(Collage)，將不同的物質結合「轉換」(transform)，轉換的部分可以是材質、觸感、顏色或是顛覆正常的視覺經驗。高明的「拼貼」手法，模糊了畫中真實與幻覺的區別。

8/13第87天

-潘蓬彬《全家幅》20F (72.5X60.5CM) 油畫

漢朝韓嬰《韓詩外傳》中記載：「雞有五德：.....被稱為「五德之禽」。

清·魏源《曉窗》一詩寫著「少聞雞聲眠，老聽雞聲起。」像不像現在的生活，年輕人常常徹夜不睡.....這詩人是先知，有趣吧！

西洋畫裡有幾件畫雞的名畫，各自都有典故。法國巴洛克時代畫家-拉圖爾 (Georges de La Tour , 1593-1652) 畫《聖彼德的懺悔》，畫裡老人合掌、流淚，身旁有一隻大公雞。.....「公雞」遂成了彼得的象徵物之一。

畢卡索1944年畫《解放的公雞》.....慶祝法國脫離納粹軍隊的占領... (雄雞一直是法國的標誌之一)

《詩經》「風雨如晦，雞鳴不已」，示意著雞為日中鳥，雞鳴日出，帶來光明，能夠趨吉避凶渡過難關。所以，筆者畫了這幅《全家幅》雞，驅除瘟癘，天天吉祥，大家健康平安！

8/26第100天

-潘蓬彬《湖畔柳蔭》18X26CM油畫

100天了！最終篇來〈談寫生〉

寫生，是學習西洋繪畫的基本功，採取直接面對對象觀察所進行的繪畫方法.....

中國繪畫也是重視寫生，例如：南齊-謝赫，提出著名的六法，其中「**應物象形、隨類賦彩、傳移模寫**」，以及唐朝-張璪「**外師造化，中得心源**」，這些講的都是寫生。清初和尚畫家-石濤（1630-1742），飽覽名山大川，自許「**搜盡奇峰打草稿**」，即是寫生的實踐。

老子說：“**人法地，地法天，天法道，道法自然。**”自然是藝術創作的基礎和源泉，畫家循此方向，才能領悟到藝術的真諦與精髓。美術史裡許多優秀的作品，都是來自寫生，面對實景的觀察、思考和體驗，畫家開啟了內在精神世界與寫生的客觀對象交流對話，所謂「**借景抒情**」、「**以景寫情**」及「**情境融入**」，就是這個道理。

解封後，一起來寫生吧！（摘要）

編後語

P104-黑天鵝-

潘蓬彬油畫-30P (91X65CM) 2021年

「黑天鵝效應」(Black swan theory)：在18世紀歐洲人還沒發現澳洲之前，他們認為天鵝都是白的。直到歐洲人到了澳洲，看到當地的黑天鵝，才知道過去對天鵝都是白的歸納推理是完全錯誤的。引起反思-以往認為對的，不等於以後總是對的。「黑天鵝」形容為意外事件-「極為罕見、預期之外、發生前無任何前例可循、一旦發生就會產生極端嚴重的影響。」Covid-19疫情，也算是全球性的「黑天鵝效應」吧！

面對「黑天鵝效應」應如何應對？.....「放棄預測」、「培養恢復力」及「減輕傷害」。.....

白居易晚年，人生百味嘗盡後的體悟，寫下〈對酒五首-二〉：「蝸牛角上爭何事？時火光中寄此身；隨富隨貧且歡樂，不開口笑是癡人。」.....

當然接觸了再多的藝術，也離不開現實的生活與經濟，但是面對困境時，藝術帶給我們觀看的方式與不同角度的視野，會引領我們更寬闊的思考與更豁達的處世態度。

大家共勉之！（摘要）

書背

- 印度詩人、哲學家-泰戈爾（1861-1941）《飛鳥集》名句：
- The world has kissed my soul with its pain，asking for its return in songs.
- 「世界以痛吻我，要我報之以歌。」

推薦序

〈線上美展 正向社會處方〉

台灣社區營造學會理事長、台北市醫師公會COVID-19緊急醫療應變小組召集委員/洪德仁

在COVID-19嚴峻疫情期間，臺灣美術協會舉辦2021臺灣美術展及第九屆臺灣美獎-得獎作品，以線上美展的方式，陪伴民眾看畫100天，百日來，已累積超過35萬人次欣賞。

作為一個參與社區防疫醫師，由衷感佩潘蓬彬理事長的創意和巧思，提供一項非常重要的社會處方模式。

社會處方是指在面對重大事故或疫情時，能夠媒合社會資源，提供給民眾安撫人心、減少焦慮不安的各種方法。美術作品的創作和展覽是非常重要的藝術療癒，具有提升心靈愉悅，增進人與人連結的功能。

再次敬佩臺灣美術協會畫家會員們精彩絕倫的畫作，**在疫情的黑暗的隧道中，讓我們看到隧道盡頭的亮光。**（摘要）

《莊子·人間世》「山木自寇也，膏火自煎也，桂可食，故伐之；漆可用，故割之。人皆知有用之用，而莫知無用之用也。」

莊子 “無用之用，方為大用” 給今天身處於重疫期間的我們-無限的精神啟迪。

**報告完畢！
敬請指教！**