

突破傳統束縛 彩筆就是力量

徜徉膠彩 林星華探索人生新定義

文 / 黃慧鳳 圖 / 黃慧鳳、大墩文化中心

林星華在顏料櫃前娓娓介紹其畫作《林星華膠彩畫集》

春日夜晚電話約訪林星華女士，話筒一頭傳來清甜的聲音，原以為接電話的應是林家後生晚輩，沒想到竟是高齡 87 歲的畫家本人，驚訝之餘，更欣喜畫家身體健康硬朗，有游泳習慣的林星華，與一般刻板印象的「老人家」不同，每月定期參加兩次日文讀書會，因此除了作畫參展外，日子過得十分充實。

林星華住在花木扶疏的公寓裡，廚房、房間、客廳等地都是她的畫室，前庭的七里香與酪梨已達兩層樓高，圍牆也種植許多曇花，不時有綠繡眼、白頭翁等蟲鳥在窗外駐足，這些生活周遭出現的自然景物與人文景象，都是畫家創作關懷的對象。

受臺灣膠彩畫之父林之助啟蒙

林星華 1932 年出生，在 9 個兄弟姐妹中排行老大，父親德林師是佛教會館的佈教師，收藏許多日文叢書，不僅學養豐富也威信十足。附近孩子哭鬧不乖，光聽到德林師來了，就害怕的不敢出聲。林星華也怕父親，只要父親生氣，家裡的人連飯都不敢扒一口。但嚴厲的父親卻不是守舊的頑石，不受「女子無才便是德」的舊思維束縛，栽培她與妹妹一路讀到臺中師

範，雖然父親在林星華升二年級時驟逝，卻已經培育出姐妹倆良好的教養，也為她們日後的教職工作打下了良好的基石。

林星華在臺中師專（現臺中教育大學）求學時受林之助老師（臺灣膠彩畫之父）啟蒙學畫，由於住校，每星期就到林老師的宿舍學日本畫（Nihonga，後改稱膠彩畫），因此學會了裱紙、製膠液、研製胡粉、調色、線描、敷色、渲染等技法，畫出了心得與成就，漸漸喜愛上膠彩畫。

日式建築裡林老師的聲音與膠彩的顏料，成為日後林星華生命調色盤裡的基調，伴隨她進入職場、走入婚姻、成為人妻、人母，也讓她在國小教職退休後，選擇到日本學習美術，多年來畫布上的藝術印記一直閃著熠熠光芒，照耀著林星華晚年的生活，也為生活增添了不少情趣。

扮演多重身分仍作畫不懈

然而成為膠彩畫家之路並不易。家境不富裕的林星華，因為考上免學費的臺中師範，才有幸遇見林之助老師，住校學畫家人也無從反對。進入職場後，林星華嫁給老實但貧窮的同校老師，婚後育有 5 子，身兼多重身分曾讓她忙得分身乏術。

女性藝術家聯展中，高齡 87 歲的林星華登上寶座接受加冕殊榮。

《公園一隅》，生活周遭出現的景象，是畫家創作關懷的對象。

張李德和（1893～1972）在《畫菊自序》中說道：「余因停機教子之餘，調藥助夫之暇，竊慕管夫人之墨竹…竟率意而鴉塗。」傳統女性往往在「教子」與「助夫」之暇，才做自己喜歡的事。

林星華平時白日教職工作繁重不在話下，下班後妻子、母親、媳婦的工作一項都沒少過，好在丈夫也不反對她作畫，一刻不得閒的她，有時就將孩子揹在背上工作、作畫，一直到閉眼睡覺，有一次颱風來襲，孩子慌張害怕地起床，自己竟然睡得甜甜，想起這事說來好笑，但也突顯女畫家沉重的工作負荷，連颱風來了都喚不醒疲憊的身體。

不畏傳統 樹立女性藝術家典範

膠彩畫在臺灣曾一度受到排拒，幸賴林之助老師的正名與提倡，才重燃林星華作畫的熱情。如今教職退休多年，赴日學畫也讓她畫藝更加精進，才剛完成女性藝術家聯展、膠彩畫協會聯展的作品，近日又著手為臺中藝術家聯展作畫，工作不曾間斷。

嚴謹的林星華強調，膠彩畫不同於水彩畫與油畫，需要細膩的心思與極大的耐心與體力，尤重寫生的基本功，無法求快，一幅畫有時得花好幾個月才能完成。因此成為膠彩畫大師的背後，有著林星華不畏社會環境、時間、體力，甚至傳統對女性的期待，林星華可說是找到自己生命的主體性，為自己想做的事努力不懈，活出了當代女性藝術家的典範。

膠彩作品《美咲》呈現自然的純粹美好

詹惟棋一輩子專注做好一件事，就是花藝。

營造純粹之美 說生命的故事

專注花藝 詹惟棋為生活注入新意

文 / 楊登淵 圖 / 楊登淵、詹惟棋

詹惟棋，憧憬於純粹的美好，致力呈現生命的故事，以西洋的結架構為體，結合東洋的線條表現，12歲時便踏入花藝領域。就讀於苗栗卓蘭、有著開放風氣的實驗學校，在插花的選修課上只有他一位男生，詹老師卻樂此不疲，從此與花藝結下不解之緣。

不解之緣 專注花藝

「一輩子專注做好一件事！」詹老師堅定表明，即使大學夜校念的是食品科學，白天仍前往晶華酒店打工、學習花藝設計，一路走來不免經歷煎熬的時刻，他仍守護著「為客人創造感動」的信念，堅持以「訂製」的方式保存花卉的新鮮、保留對職人的尊重，終能破繭而出，陸續受邀展出作品，近年來於廈門、遠至蘭州，穿梭在中國城市間授課，並以創意總監的角色扶植花藝新店。

詹老師退伍後返回卓蘭擺攤，在日式巴洛克建築

前開啓了花藝生涯的扉頁，後來轉至臺中豐原，卻面臨了門可羅雀的慘淡時光。詹老師剖析，店面引進了有別於傳統的「櫥窗」外觀，流行於歐美，也見於知名品牌的展店上，但櫥窗似乎產生了某種距離感，消費者多半選擇觀望。然而，秉持「做好對的事」的信念，捨棄只能單次使用的海綿基底，堅持以「品牌」展現個人風格，將顧客當作長期的朋友，至開店第三年，終苦盡甘來，回客率高且芳名遠播，至今持續為展場、活動妝點自然繽紛的語彙。

天地有大美

「回歸大自然純粹的美好」是詹惟棋的創作初衷。喜愛走入山林尋找靈感的他，不論是大安溪畔的枯枝殘葉、剝落的樹皮，還是卓蘭農忙後修葺的梨子樹枝、葡萄藤圈，信手拈來便能為觀者述說被遺忘的生命故事，從生機蓬勃到枯朽脫落，不同時期的循環歷程在獨特的肌理中，表現得恰如其分。

詹老師指出：「花藝普及化的程度，顯示國家進步的里程。」臺灣的硬殼果實較稀少，若能採集周遭隨手可得的素材，以巧思配置、重賦生命，便能再次與人對話，居家的綠栽、草地的枯枝，都能為生活帶來清新與優雅的氛圍。

花藝新意 不同的省思

身兼花藝協會理事長的詹老師，常思忖如何突破舊有限制、挖掘新意，在臺中市屯區藝文中心的「陶你花心—花陶創意生活展」中，詹老師進一步將花藝提昇到「裝置藝術」的層次，與陶藝家史嘉祥老師合作，揉合陶、花、木炭等等的複合媒材使用，讓民眾徜徉花陶共築的想像中。詹老師以塑膠射出剩餘的橘色綁帶結合各色花瓣，組合成球形意象，藉以表達對工業發展的抗議，並象徵人們於省思中返璞歸真，在無生命的結架構中，體驗生命本質的精采。

卓蘭的兒時回憶亦是重要的靈感來源，記憶中一片白茫茫的蘆葦，綻放於懷舊的陶甕中，隱喻著詹老師對家鄉的期待。他還藉由水缸裡的花團錦簇，引導人們將賞花視角轉為「由上而下」俯視，帶領人們在習以為常的生活中，學習低頭，看見新的可能。

〈豐滿〉，習花，豐富人生，收穫滿滿。

詹老師用心製作準備展出的花藝

讓種子乘風飛翔 成為世界的花園

教學，是詹惟棋用心耕耘所在，協助學員於定靜專注中創作出「內心的花園」，是他最大的想望。在教學相長的過程中，詹老師亦能從中獲得靈感、提昇能力，相較於臺灣學員較不願意在基礎花形下功夫，中國學生「求知若渴」的精神讓他感到印象深刻。可喜的是，有小學5年級便自願前來學習插花的女孩，看她率真剪枝的模樣，欣喜於臺灣教育的「美學養成」已逐漸萌芽。

如同工作室名稱「花穀子」所欲傳達的意涵，詹老師冀望其作品、服務，將如蒲公英的種子乘風飛翔，帶給觀賞者夢想般的感動，亦期盼在教學中引入親子課程，在動手做的過程中，激盪更多的啟發和創意。「一步一腳印看來較慢，但能走得長遠！」詹惟棋如此勉勵自己和大眾。