完美駕馭點線面的前衛領航者

紀宗仁 畫在時代之前

文/邱建順 圖/紀宗仁

擅長在畫作中融入點、線、面、符號、文字等 元素,以前衛奔放畫風享譽藝壇的紀宗仁,近十年 來畫風多變,勇於嘗試各種手法和構圖形式,不斷 挑戰自我的可能性,尋找一條屬於自己認可的繪畫 「正道」。

前些時日,他以「鄉情」為題,返回故鄉清水 的港區藝術中心舉辦個人創作展,帶來包括「新意 象」、「抽象」、「白色迷戀」……等系列作品, 其中近年創作的「遛蟲」、「流浪」系列以幽默寫 實的敘述方式,藉以傳遞畫家對社會環保議題的高 度關注。

清水之子 和他的繪畫夢

紀宗仁,民國32年生於臺中清水,這處阡陌 縱橫典型臺灣中部農村的所在,山清水秀、平疇沃 野,滋養了他對美好事物的敏銳和著圖上色的潛 能。從未受過美術訓練的他,清水中學高中部畢業 後,毅然投入大專美術系術科考試,是清水中學創 校第一人,雖欠缺實戰經驗、技巧青澀,但最終仍 順利淮入國立臺灣藝專美工科就讀,一當宿願

「在國立藝事的求學階段,影響了我一生的繪 畫觀念與方向」,紀宗仁表示,當時美工科其中一 門課程講授康丁斯基的「點、線、面」理論,讓他 深諳點、線、面的特性且運用自如,進而創造出風 格強烈的視覺呈現。

1967年,紀宗仁受臺中前輩畫家顏水龍邀請

協助創辦工藝學校,辭去原先在臺北的廣告設計工 作返回臺中,但之後卻因資金不足、理念不合等因 素,紀宗仁等人退出經營團隊。在畫家王爾昌引薦 下,紀宗仁轉往臺中市立第一中學(今日的居仁國 中),擔任工藝科教師一職,直到1998年退休,在 教育界服務 30 個年頭。

重拾被日常消磨的 創作初心

國立藝專畢業後,紀宗仁受限現實生活的緊迫 盯人,創作時間被壓縮與犧牲,直到1968年才在

紀宗仁作品〈微風輕拂 油彩〉 巧妙運用點、線、面創作的 視覺效果。

課餘重拾創作,選擇蠟染這項當時還不算普及的媒 材, 並著迷在製作蠟染繁瑣的獨特魅力長達 10 年 之久,同時期他也畫水彩,活用其取得方便、使用 自由的特點,在零碎時間裡完整勾勒出他對創作的 鄕往。

關於這段期間的創作,紀宗仁補充說明,「其 實就是玩票性質,較無明確目標的創作,畫的是生 活調劑與心靈滿足」,一直到 1985 年才開始有計 畫性的創作,此時期紀宗仁的水彩創作「門裡門外」 系列陸續問世,這個系列持續熬煉了8年的寒暑更 铁,至1993年為止,這些日子,他也書粉彩,更 為維持家計兼做室内設計工作, 但終難取得創作和 丁作的平衡點。

「1993年,我接到臺中縣立文化中心第5屆 薪火相傳接力展的激請,這也是我創作之路的轉捩 點,從玩票到專精、兼差到全職,態度和心境都有 很大的轉變」,正因放棄室内設計工作,紀宗仁有 更多時間可投入在創作,此時他改以油畫作為再出 發的起點,在半抽象、半具象間塗抹更具爆發力的 色彩,交疊出大膽、半虚半實的迷幻視界。

走在前衛 定位時光洪流的座標

「下定決心成為專業畫家後,我在平日不停思 索的,不只是要畫的好,還要畫的對」,紀宗仁不 斷嘗試不同繪畫風格,從撲朔洣離的「新意象」、 帶有東方塗鴉風格的「文字圖像」、挣脫形體束縛 的「抽象造型」、突顯肌理層次的「白色迷戀」等 系列,持續在現代藝術領域開疆闢十,找尋畫作在

紀宗仁作品〈夜遊 綜合媒材〉,從中可看出書家對於自然環保

歷史長河中的經緯座標。

近3年多來紀宗仁將目光轉向更前衛的當代 藝術,以更入世的視角、戲謔反叛的筆觸,創作了 「扇子」、「照過來」、「遛蟲」、「流浪」等系 列,讓藝術從過去距離感的唯美,成為你我身邊的 日常。

「藝術,就是要走在前衛才有機會」,年逾73 歲的紀宗仁還在畫,畫在你我眼光所至之前。

紀宗仁作品〈起點 綜合媒材〉,書家在白色迷戀時期,希望讓賞書者看見的是顏色以外的肌理之美。

一雙手,奏出音樂、畫出生活

張育嘉 藝術與搖滾協奏曲

文/張晉豪 圖/張晉豪、張育嘉

走進位在臺中孔子廟對面,充滿歲月痕跡的國 宅大樓一樓,是微微潮濕的空氣,是孕育靈感的暖 黃燈光,這是張育嘉的工作室。

學生時期一路堅持的藝術夢想

民國 72 年在臺北出生,標準的七年級生,從 小就喜歡藝術,所以高中時就考入中正高中美術 班,開始了藝術之路。大學他也順利進入臺中教育 大學美術學系,之後到彰化師範大學取得藝術碩士 學位,他在學生時期就浸溺在藝術的襁褓下成長。

研究所第三年,他脫離學業作業上的創作,開始自發性的展開創作。2009年起在臺中的二十號 倉庫擔任駐村藝術家,直到2011年兵役關係才結 束,這段時間讓他離開了學校的保護傘,認識到了 許多活躍在業界的藝術工作者,開拓了人際關係, 也得到珍貴的實戰經驗,了解到做展覽的流程和會 遭遇到的各種狀況。

國外駐村突破瓶頸走出低潮

退伍後他遠征美國,到波士頓當代藝術中心駐村半年,這半年可說是他創作上的重大轉折,因為在去美國前他面臨到創作上的瓶頸,但在美國的半年,也許是在距離臺灣干里之外的刺激下,讓他終於突破了創作低潮,開啓了全新系列的作品,將媒材延伸到木頭上,帶出媒材與作品間強烈疏離的視覺衝突,跳出傳統繪畫思維的束縛。

回國後也是持續地參展和辦展,平均一個月都 可以有兩件作品,當然趕著參展前的產能大增又是 另一個境界了,育嘉露出招牌的燦爛笑容。

說到挫折也是有,創作初期在比賽方面總是不 太得志,常常投出去的作品就石沉大海、沒有下文, 所幸他也沒有因此而喪志,反而更積極的創作,才 有今天的成果。還有一個就是對於自己的要求,總 是希望在創作中能夠超越自己,「唯有自己可以超 越自己」這句話用在藝術家身上更是適合,但同時 也是最困難的事情,唯有突破自己,才能在創作的 路上更上層樓。

勇敢面對生活黑暗面

談起創作理念,他希望自己的藝術創作永遠是 出自於自己的熱情,發自内心的,並把這些熱度灌 注在作品上面。媒材他也不拘限,舉凡平面、雕塑

張育嘉作品〈體操選手的日常之 1.2.3.4〉

甚至機械等都可以盡情的發揮。而作品想表達的大 多是生命中無法用言語去表現的狀態,由外界刺激 到内心的事物,所以每個人因不同的身心狀態,會 有不一樣的詮釋。

他身為獨立樂團 BIKE 樂團的主唱兼吉他手,他比喻畫出的東西就如同一段歌曲旋律,觀衆可以自行想像整首歌的樣貌,也許有人會哭,也許有人會笑,他非常歡迎所有觀賞者隨著自己心的方向去自由詮釋。

聽過 BIKE 樂團歌曲的人也許會發現,BIKE的歌充滿正面積極的能量,但張育嘉自己的藝術作品風格上卻比較負面灰暗,怎麼會有這樣的差異呢?他表示,他的創作都是生活上的所見所聞,他希望藉由一個光明面,一個黑暗面的方式,去完整呈現出生活中各種不同的樣貌,生活絕不是一言堂,我們應該更勇敢去感受、體驗生活。

人生·藝術·音樂·並行

而對於未來的願景,他希望還有機會的話可以 再次挑戰國外駐村,因為創作是非常需要生活刺激 的,期盼藉由這樣異地生活的狀態,可以不斷突破

張育嘉作品〈你休想輕易的操控我〉的樣品陳放在架上散發出 默樣的光芒

自我。他也特別感謝家人朋友一直以來的支持,讓他可以無後顧之憂地全心創作,期望創作與人生可以同時並行,用搖滾樂般的熱情大步前進,只要還有拿起畫筆的力氣,就要持續的創作下去。

工作室裡孕育了張育嘉藝術和音樂上的靈感