

金工師傅之子 遺傳藝術細胞

倪朝龍 藝壇杏壇巨擘

文 / 余宗憲 圖 / 倪朝龍

衷於藝術創作、畢生投身於教育領域的倪朝龍，在藝術之路上行走了整整六十載的光陰，不僅版畫、油畫成就斐然、作品獲譽無數，更深耕藝術教育工作，扶植無數藝文界菁英、推廣地方藝文不遺餘力，數十年來領導中臺灣藝術家戮力推展藝術文化，為中部美術史寫下輝煌的一頁，也造就了一段「百年樹人」的藝術人生。

光芒初綻 脫穎而出的繪畫才華

溯其接觸藝術之初，應是自小即有所源，因為乃父是昔日臺中頗具名氣的金工師傅，從事戒指、項鍊等金飾設計、鑲製，讓他連帶遺傳到藝術細胞，從小就寫得一手好書法，更喜歡拿起畫筆隨意勾勒塗抹，成為兒時最大的興趣，也因此為母校－臺中師範學校附屬小學抱回無數對外美術、書法比賽的獎狀獎牌。

自臺中一中畢業後，本著對於美術繪畫的興趣，另一方面也為了減輕家裡的負擔，倪朝龍決定報考全國唯一有藝術科目且有公費補助的臺北師範學校，從臺中負笈北上，4 個半小時的車程，不僅通往下一個求學階段，更從而開啓藝術創作與教育兼容並蓄的傳奇人生。

「當時臺北師範藝術科的主要目標是要培養國民小學的美術老師，因此國畫、素描、水彩、勞作、工藝……等項目都要學，那 3 年的求學過程影響我很大！」青澀的離鄉學子，當時全然沉浸在專注的

學習環境與藝術的氛圍中，與其他人課後閒暇逛街、看電影的娛樂不同，倪朝龍不變的日常，就是繪畫。

在學期間，包括水彩、版畫、油畫等藝術創作逐漸嶄露頭角，入選多次全省美展，全省學生美展，更獲選中部美展特選第一名，重要大賞逐一落袋，讓人驚艷倪朝龍過人的藝術才華，也讓他在師專畢業後，受到當時篤行國小校長邱焱鏘的極力爭取，應聘回臺中任教。

藝術教育的金字招牌

然而，回到臺中的教育生涯，並非從美術起家，反而從棒球教練展開，這是始料未及的。「當時在篤

敦煌之美五之三（版畫 72.7×91cm）

臺西漁舟系列一照 木版水印（45×60cm 2014）

行國小什麼都教，擔任班級導師，科學展指導，甚至還當體育教練，但就是沒教美術！」他笑道，這是一段難忘特別的經歷，雖然曾帶領著篤行少棒隊勇奪全國冠軍，但仍盼能回藝術本行，十年之後，應剛創校的私立育仁小學之聘，才正式步入藝術教育的起點。

倪朝龍提到，57 年起政府開始實施 9 年國教，也正是國內兒童繪畫教育起飛的時候，在育仁國小任教期間，他悉心傳授美術理論與實作發想，不僅讓育仁成為國內知名的藝術小學，所指導的學生在國際、國內兒童畫展更是屢傳捷報，包括韓國、美國、義大利、日本……等世界兒童畫展得過無數金牌，且連續兩屆拿下當時世界最著名的義大利世界兒童畫展第一名，得獎紀錄至今無人可破。倪朝龍令人驚豔的藝術教育成果，在杏壇上叱吒風雲，金字招牌至今依然晶亮。

學而不倦 追求更遼闊的藝術之路

「藝術創作始終是我的第一生命！」對負責認真、熱心公眾事務的倪朝龍來說，在藝術教育上雖然

存在著熱忱與使命，教職也提供良好的待遇，但卻未嘗不是一種「束縛」，使他的繪畫生命為冗多的旁騖所分心；他認為人要不斷成長，應該要再進修，因而在育仁國小任教屆滿 20 年、他 49 歲那年，毅然辭去教職，離鄉遠赴日本國立兵庫教育大學攻讀藝術教育碩士學位。

倪朝龍表示，在日本的 3 年研究生涯，是人生重要的轉捩點，除了汲取新的藝術相關知識外，也空出了時間得以進行發想與創作，過去風格比較粗獷的木版畫，在接觸到日本浮世繪、水印版畫後有了轉變。另外，其畢業論文主題「大專院校美術科系的設置與研究」更是涉及教育法規、全國未曾執筆過的研究範疇。無論在美術創作或藝術教育理念上，都有了不同的詮釋。

取得學位返國後，回歸教職，先後擔任臺中教育大學美教系教授暨中教大實小校長，亞洲大學教授兼主任秘書，協同創校，同時也擔任國內各級美展評審委員，北美館、高美館、國立臺灣美術館典藏、諮詢委員，出版專書、撰寫藝文史料，在中部美術

向晚時分 油畫（116.5×91cm 2014）

協會理事長任內，致力整合地方文化藝術力量，舉辦中部美展，鼓勵年輕人創作不遺餘力，凝聚出中部藝術家的向心力與使命感，貢獻良多。

鍾情木刻版畫 作品印量冠全國

倪朝龍在整整一甲子的創作生涯中，藝術風格也歷經不同階段，對藝術的追求不設限，曾嘗試過各種表現媒材，包括水墨、水彩、油畫、版畫等，其中更以版畫最為人稱道，曾獲第一屆國際版畫展、日本「IFA」國際美術展、台陽美展金、銀、銅牌獎、全省美展等大獎肯定。

89年，他為結合中國傳統的版畫技法、在日本所學習的浮世繪技巧加上自己的創意，遠赴中國河北成立個人工作室，歷經5年時間印製其宗教系列與年畫系列創作，陸續完成1萬5,000餘張刻工細膩，加上名家落款、色彩華麗而不俗的版畫，可說是國內版畫作品印量最多的藝術家。「當時中國大陸交通尚不發達，生活條件相當落後，我每個月要抓住週末課餘飛一次北京，真的是一件挑戰經濟與體力，需要長

期毅力的大工程，現在這些數以萬計的畫作都帶回臺灣了，回看這幾乎是不可能的任務，感慨中還真有一份成就感！」

時至今日，倪朝龍退而不休，油畫之外，仍維持每個月1~2幅的木刻版畫創作，熱心於藝術文化的推廣，為臺灣藝術文化傳承持續努力。有談到未來還有什麼想要完成的事，他笑道，希望有一間屬於自己的美術館，展出他一路走來的畫作以及過去以來收藏的名家作品，更重要的是對藝術的堅持與熱情。談笑中，倪朝龍一貫溫和且自信的態度，讓人看見藝術家、教育家、收藏家三種身分的轉換與融會。

藝壇長青 為藝術與教育樹立典範

對於藝術的熾熱表現，多數藝術家付諸於創作，力圖在稍縱即逝的時光軸中綻放出流星般的璀璨，然而，在倪朝龍的藝術生命中，從創作、教育乃至於藝術環境及地方文化的整合與推廣，使之成為一股潮流蔚為長青，在藝文界穩立無可取代的歷史定位。104年全國教育奉獻獎，榮獲總統召見的榮譽，應就是對這位跨越藝壇杏壇之巔的藝文巨擘的肯定啊！

舐犢情深 油畫（116.5×91cm 2006）

手作摺紙 摺出一座超級動物園

鍾凱翔 瓦楞紙藝術家

文 / 邱建順 圖 / 鍾凱翔

有一種專業，叫做千錘百鍊的興趣。

82年生的鍾凱翔，從小就對手作摺紙有著無法自拔的狂熱，對昆蟲骨骼、動物肌理觀察入微的他，擅於在瓦楞紙的拼湊間組合他對這個世界的大膽探索與仔細研究，或一隻獨角仙、猛然一躍的獵豹、甫出土的恐龍頭骨，件件栩栩如生、維妙維肖。目前就讀東海大學美術系4年級的他，作品受到國外知名電影道具特效學校「Stan Winston School」團隊的注意，邀請他拍攝了一支介紹自己作品的短片，迅速從國外紅回臺灣，頓時讓全世界都注意到這個來自臺灣的年輕人，作品中閃耀的狂放不羈和光采奪目的創意。

選己所愛 格物致知

幾可亂真，是形容鍾凱翔作品詞彙的最大公約數。無論是如巴掌大的各式昆蟲，或是比一個成年人還高的變形金剛，瓦楞紙經過他匠心獨具的剪黏拼貼，不僅是雕塑出一個架構和輪廓，每一件都被灌注了獨一無二的豐滿靈魂，而這與他自小即對事物敏銳觀察的習慣有著密不可分之關聯。

「由於對動物的喜好，自幼停留最長時間的電視頻道就是「Discovery」，那時的他著迷在動物的百種姿態，從隨手的塗鴉，再到精雕細琢，也因彼時他的母親從事手作皮件行業的緣故，家中相關工具與材料一應俱全，創作材料隨手可得，說是鍾凱翔日後埋首於創作的濫觴一點也不為過。

創作溫床 昆蟲店與獨角仙

甲蟲，是鍾凱翔人生中的另一個關鍵字。他表示，國小時覺得養蠶寶寶不夠性格，而一頭栽入飼養甲蟲的世界，對獨角仙情有獨鍾的他，陷入自幼蟲至成蟲的自然變態輪迴中，喜愛程度近乎痴狂。

那時用的還是從文具行購買的美術用紙，從圖鑑依樣畫葫蘆開始，再依憑近距離的飼養與接觸，讓他精準掌握甲蟲的神韻與型態，投入程度更勝廢寢忘食，「那時市面上摺紙書都沒有介紹作鍬形蟲的方法，所以那時我不斷思考和嘗試製作的可能，後來某天洗澡時的靈光一現，終於突破瓶頸找到用兩隻紙鶴稍作變化調整組合成鍬形蟲的方法」，鍾凱翔對紙摺的堅持與執著在此表露無遺。

因為愛，所以愛。

鍾凱翔對昆蟲的喜愛未隨年齡增長而有所減少，甚有過之而無不及，

鍾凱翔與知名玩具廠商合作的作品

高度擬真的麻雀，一不留神就會逃飛而去。

高中時甚至因為想離平日造訪的昆蟲店更近些，而選擇跨學區就讀陽明高中。位於士林區的「蟲磨坊」正是數十年來陪伴他成長的所在，而這也是他使用瓦楞紙創作的起點。

「高二時，有次在昆蟲店裡一時興起想做些東西，但又不可能隨身攜帶美術用紙，就利用店內廢棄的紙箱，現成的美工刀、白膠等工具，做了一隻螳螂，這也是我第一次嘗試使用瓦楞紙這個素材，效果和反應都出奇的好」，第一次用瓦楞紙創作就上手的鍾凱翔表示，因為那次的作品引起店內其他客人的廣大迴響，於是指名的「客製化要求」紛湧而至，樂於挑戰的他接受包括：蜥蜴、刺蝟……等都一一巧然成形。

訪談中，鍾凱翔也表達對「蟲磨坊」楊學文店長及負責製作昆蟲標本蕭大哥的感謝，亦師亦友的關係，給予他許多創作上的建議與鼓勵，還有店內來自不同領域、各個年齡層如家人般溫暖存在的同好夥伴，都是創作之路最給力的後盾和支柱。

夙興夜寐的高燒創作期

天秤兩端的興趣與課業，在國中之前鍾凱翔都尚能維持完美的平衡，但升上高中後更繁重的學術課目讓他不得不割捨創作的時間，這個轉變讓他重新審視自己的渴望。「時間，應留給我生命中珍愛的那一區塊」，鍾凱翔因此立下大學就讀美術系的目標，開始投入更多的時間與精力在創作與累積作品，希望能憑

藉作品展現他對於創作的忠誠與水準，獲得進入美術系的門檻。

為此，他花了兩個月的時間作了一隻兔眼、蛇身、鷹爪、鹿角、駝頭、虎掌、魚鱗、蜃腹集九種動物形體於一身的中國龍軀幹，也有賴「蟲磨坊」同好們自動自發的「輪班」相挺，以打洞機壓出一片片龍鱗才大功告成，最終他就靠著這隻氣勢非凡的龍，順利進入東海大學美術系就讀。

進入大學後，東海優然自得的氛圍與因材施教的環境，讓鍾凱翔的美術專業觀念與技能更加純熟與全面，大一偶然的機會下，他將過去用吸管做成的異形模型作品上傳到「Stan Winston School」的粉絲專頁，獲得管理員的分享轉貼，給了年輕的創作者巨大的信心與鼓舞。之後，更以視訊的方式邀請他以英文介紹作品，並剪輯成影片上傳至網站，得到高度關注，透過無遠弗屆的網路更紅回到臺灣，甚吸引有「宅神」稱號的朱學恆直接到他三、四坪大的租賃套房，進行廣播節目的錄製，讓鍾凱翔的這項神乎其技更加聲名遠播。

「那時許多採訪接踵而至，其中令我難忘的是方念華主播也來採訪，她還透露那是她難得的外景採訪，令我受寵若驚」，知名度大開是鍾凱翔始料未及的，「我只是堅持在我所喜愛的事物上，沒有放棄。」

青春無悔 永遠的追夢人

談到摺紙對其人生的影響和改變，鍾凱翔靦腆地說，過去內向不善言詞的他連拍攝自介影片都是一大挑戰，很難想像今日的他，已能在公開的講座上侃侃而談逐夢的過程，像是受「TEDXNCU」活動邀請前往中央大學分享創作的經驗，在其生命中烙下一個重要的印記。

104年是一個里程碑，鍾凱翔應臺北偶戲館之邀，舉辦首次個展以「視覺達爾文主義—鍾凱翔的仿生狂想」為題，展出這些年累積的作品，完成目前階段性的目標，「我的個性比較沒有看到太遠的未來，只是賣力地活在這個值得我付出的當下」，這個才20出頭的年輕創作者，談到那些關於未來的詞彙如此回應，「無論未來是否會以這個作為謀生的技能，但可以確定的摺紙將會是這輩子唯一不會放棄的摯愛」。

2016 4/2 (SAT) → 5/22 (SUN)

2016 臺中兒童藝術節

「玩」劇場 總動員

大開劇團

4/2(六)	1030	牛郎與織女 北區公所6F禮堂
4/16(六)	1030	吱吱太郎 東勢區公所地下室禮堂
4/23(六)	1930	好久燕的秘密5-名偵探阿陸 屯區藝文中心演藝廳
4/30(六)	1030	牛郎與織女 后里區公所

頑石劇團

4/9(六)	1430	麻雀小公主 葫蘆墩文化中心演藝廳
4/23(六)	1430	麻雀小公主 豐原區圖書館
5/1(日)	1430	無毛怪 西屯區公所7F大禮堂
5/15(日)	1430	無毛怪 大雅區上楓活動中心

極至體能舞蹈團

4/2(六)	1400	運動會大挑戰 大墩文化中心演藝廳
4/3(日)	1400	運動會大挑戰 霧峰區圖書館3F禮堂
4/16(六)	1400	運動會大挑戰 烏日區圖書館B1F大禮堂
4/23(六)	1930	花曲舞影Taiwan so Beautiful 港區藝術中心演藝廳

童顏劇團

5/7(六)	1930	綠野幻想曲 葫蘆墩文化中心演藝廳
5/14(六)	1430	綠野幻想曲 臺中市區公所6F禮堂
5/15(日)	1530	綠野幻想曲 神岡區仁愛公園
5/22(日)	1000	綠野幻想曲 外埔觀水公園

聲五洲掌中劇團

4/2(六)	1930	Q版西遊記 孫悟空大戰牛魔王 葫蘆墩文化中心演藝廳
4/23(六)	1000	傳藝西遊記 美猴王大鬧水晶宮 梧棲區圖書館書香藝文館2F
4/23(六)	1930	傳藝西遊記 美猴王大鬧水晶宮 太平區立德公園
5/22(日)	1930	傳藝西遊記 美猴王大鬧水晶宮 臺灣民俗文物館廣場

小青蛙劇團

4/3(日)	1930	國王的新衣 港區藝術中心演藝廳
4/24(日)	1500	新虎姑婆 龍井區公所前廣場
4/30(六)	1030	新虎姑婆 大肚區公所5F大禮堂
5/1(日)	1500	新虎姑婆 樂成宮前廣場

紙風車劇團

4/2(六)	1900	順風耳的新香爐 大里運動公園
4/5(二)	1900	順風耳的新香爐 圓滿戶外劇場
4/10(日)	1900	順風耳的新香爐 后里區內埔國小
4/23(六)	1900	順風耳的新香爐 大甲體育場

動物樂園

4/10(日)	1900	爵士派對 圓滿戶外劇場
---------	------	----------------

活動洽詢及進場資訊，請搜尋Facebook「臺中兒童藝術節」或電洽04-2228-9111分機25400

演出單位

指導單位

主辦單位

承辦單位

文化臺中

30