

凝視當下 藝術永恆

專訪藝術家倪朝龍老師

文 | 羅苑榆 圖 | 倪朝龍

他肩負師長的期許、同儕的敬服、長官的倚重，甚至媒體的肯定，走過數十寒暑，如今回顧凝望，已是知交桃李滿天下，不留遺憾任史筆。倪朝龍不只是一位獲譽無數的藝術家，也是多才盡職的好老師、眾望所歸的好校長、推動公務不遺餘力的好幹部。他將一生奉獻給藝術和教育，扶植無數藝文界菁英，爲了地方藝文環境向政府爭取資源，也爲了美學教育的不斷窄化痛陳其詞，他向我們再次證明，一位能夠長期保持創造力的藝術家必是未曾間斷的與生活世界對話，藝術家眼裡的永恆就發生在當下——社會的當下、土地的當下、與人互動的當下，無數個當下串起了藝術家精采的一生，在件件作品中自我實現、自我超越。

2012年夏季，且讓我們走進倪朝龍老師「回顧與展望」的世界，穿越他所發揚再造的版畫藝術生命，同時深入他自謂用力更深、投入更多的油畫創作，而穩立他在中部藝文界無可取代的歷史定位。

藝術之路 熱忱與堅持，使路程遼闊

倪朝龍老師於1957年進入臺北師範藝術科，在他口中，那是當時出身平凡但認真篤實的人們所勉力以赴的志願學校，補貼的公費用以餵養求知若渴的心靈，畢業後的微薄薪水適足以糊口，但富裕了藝術家不以現實為苦的創造心智。這一投身，他在教育崗位待了二十年，當過體育老師、帶領學生拿到運動獎

項、協助校內事務、募款推動藝術教育、策辦藝術刊物、創新並擴大畫冊出版規模等；個人足跡則包括從公立學校轉入私立國小，從師長當到校長，從藝術家學徒做到了藝術社團組織的接班人。這些看似光鮮亮麗的歷程，對認真負責、熱心公眾事務的倪朝龍老師來說，其實未嘗不是一種「捆綁」，使他的繪畫生命分心。多少對藝術懷有熱情的人未能緊抓夢想，將才能和理想埋葬於現實，倪朝龍卻未曾中斷自學自習，甚至在行過中年時毅然離開高薪教務工作、暫別母土和家人，遠赴日本拜師學藝。

這次人生壯遊，不僅讓倪朝龍找到了學習之路上的良師益友、創作生命裡的知音，他對藝術無與倫比的熱忱，不但沒有被繁忙的工作與棘手的行政公務

▲ 敦煌之禮讚 /1995/75.5x53.2cm。

耗損，反而成為助力，帶領自己克服挑戰，達到一個更遼闊的人生視野高點。

藝術之我 從執著而創造，再現自我

無論是藝術創作，或是對公眾事務的推動，人們普遍認知藝術家是一群聲力微小的弱勢團體，或者根本各自為政互不關涉。事實上，在一向受到邊緣對待、資源有限的藝文團體裡，藝術家們漸漸不得不走出畫室，不使自己落在偏心的經濟潮流之外。這不是化約成「經費」兩字的粗簡思維，而是首先表現在推動改善藝文教育、師資、美學環境等幾個方面。所謂「熱心公益」的脾性，做為一種敘述，與其拿來形容一個藝術家的政治行為，還不如說是一個藝術家勇於面對生命、各種激情與理性交盪的自然表現。在這些富有創造力的心靈之中，倪朝龍的成績就是一位藝術家對於大環境的認知與深思，並且落實到事務推動面的過程。呼應今年以「回顧與展望」為主題的

展覽活動，他說：「人生走到這個階段，可以說了無遺憾了。」

訪談中，倪朝龍夫妻聊到了許多事，曾經投入的工作、調教出的優秀學生等，而最具永續影響力的，莫過於中部美展組織推廣和相關刊物的出版。說起中部美展，兩人是既驕傲又欣慰，不僅正式登記於內政部，也是人數、規模最大、歷史悠久且最具代表性的國內美展之一。現在中部美展已走向第三代接班的階段，倪朝龍尋思這一路經驗和對未來的期許，認為第三代接班的四項重要任務為「創作實力、人緣關係、肯對公眾事務付出、有能力張羅經費」，總結來說，接班對象除了必須跨過一定的藝術表現門檻，也要懂得「把資源整合到有意義的地方」。

藝術之根 永恆的凝視與觀照

如果將藝術品視為一個載體（即便它可以是獨立的存在個體），至少在題材、佈局、設色、結構上，

我們可以說那就是一個藝術家心靈的歷程表現。心靈層次和心靈狀態影響著作品，它們是藝術創作的根柢，要培植藝術根柢不能不養心性見聞，壯遊求學是一種，生活感知是一種，投入工作應事也是一種。

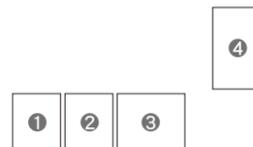
在倪朝龍老師的作品中，常見有鄉土、宗教題材。他從早期使用抽象手法創作版畫，後來更將拼貼概念引入創作，透過創作形式技巧的革新，將賞畫人帶領到與創作者一同觀畫的角度，藝術品本身加入了動態與互動性，版畫不僅是傳統藝術文化的象徵，在倪朝龍手上更創新成為了非常後現代的、可閱讀參與的「開放式文本」。透過「閱讀」作品的被創作歷程，傳統畫作搖身一變有了自己的生命履歷。

藝術家/創作者/創造者，透過三種身分的轉換與融會，在作品的誕生與解讀中展現。藝術家觀照自我生活，透過眼前觸發的靈感與素材表現出來，這就像是一個生命賦予的過程，而所有靈感的完成與作品生命的賦予都是創造。倪朝龍的根在臺中，於是也將自我臺中經驗——包括養成心性、文化特性、群體

潮流、個人風格、生命事件等，透過感性的凝視創作出來。即使他有不少畫作的風格冷涼而平靜，並且善用灰色，我們也能看到他創作鄉土題材的情感關懷，看到他走進立法院或市政府，為了改善藝術環境、爭取藝術資源，發聲、釋放他對生命熱情。

藝術之路上行走數十載光陰，倪朝龍身上自然有許多光環，這些他創作的畫，或者他說過的話、推動過的事務，使他成為一位遠眺的舵手，回顧來時不忘傳統中有創新，展望未來不忘潮流中有根基。他希望大家來看畫展時，不僅僅是關注他版畫上的光采，更應該對他用力更深的油畫多所駐足，一起重新認識這位性格樸實、關懷土地社會、推動教育事業不遺餘力的「藝文巨擘」。

- ① 霜濃月澹院沈岑 /1976/55x80cm。
- ② 藍色回憶 /1981/63x80cm。
- ③ 望著海岸，思索著作畫內容的倪朝龍老師。
- ④ 對於自己的作品，倪朝龍老師每一筆一劃都深思熟慮後才下筆。

藝術大師系列展：回顧與展望—— 2012倪朝龍油畫版畫展

展覽日期：6月9日至7月22日
展覽地點：港區藝術中心展覽室A
(臺中市清水區忠貞路21號, 04-26274568)