

席德進

人與自然



席德進贈送阮義忠的作品，風景，水墨，1980，34×43cm

# 人與自然的重新結合

## 論席德進的畫

阮義忠

人和自然牽連著的關係有三：有人把自己當成自然的一部份；有人把自然視為自己的一部份；有人卻把自己認為是自然，把自然歸為自己。把自己當成自然的一部分，這人他會用自己的生命去愛自然，求追求整體和個體的聯繫，他會把自己融進外在的環境裡，讓他在所看到的所聽到的所意識到的自然裡，享受其中蘊育的生命力。讓自己和自然牢牢的在一塊，呼吸著另一股更實在的大地氣息。

把自然當成自我個體的一部分，這人他會用自己的性格去界定自然的輪廓，在外界的存在中劃出一道自我的軌跡，他把自然當成自我的拓展，在物與物的比例上、造型上、關係上賦予性格上的肯定，這時一棵樹是他力量的延伸，一幢房屋是他心向結構的呈現。最後一種人，把自己當成自然、把自然當成自己，他不再苦苦經營人和自然的溝通問題，因為這對它是不存在的，他就是自然了，他們互通聲息，一道享有彼此，一道成長。

藝術正是人和自然的關係表現，繪畫是表現方式之一。由於人的感覺指向和自然的感覺材料之互異，各藝術形式有它獨立的個性作為人和自然的媒體，繪畫以它特有的姿容出現。席德進的畫，三十年來始終以他獨立的個性、特有的姿容，在他和自然的關係上給我們最大的啟示。他早期的作品強硬剛直，線條大量的使用，把不必要的色彩及情感摒棄，畫面強烈的表現自我，企圖對視覺經驗的直接材料給予永久的真實，這是他對客觀事物所施予的愛。

席德進對色彩及情感的選擇，使作品避免了因色彩引起的不必要的曖昧及感傷成分，在他早期作品中特別表現了這種感情的確實性，這是席德進一直擁有的——明朗性格。他的作品清楚的表露出自然給他的力量，藉著這力量他以粗獷的線條構成了自己的世界，他的線條本身就是主題，不是概念的表現手段，所以席德進的線和色彩遂成為兩股自我發展的主力。他這時期的畫，遠離了時尚膚淺的畫風。我們知道，當一些畫家把自己的作品視為意志的執行，便會使這有意探求成為泡影，藝術家必須表現出他所探求到的，不可探求他所未見到的東西。

席德進對線條的使用以及對色彩明智的選擇，使兩者並不相互干擾而達到表現上的成功，這是很少人具有的對自我天賦的先見。他一直走著這條寫實路子，用他的感情給生命以正面的肯定。從此以後，席德進的風貌更為突出，他的畫所顯示的和諧並不局限於線條和色彩的有效安排，而偏重於建築物的描繪，在建築上尋求力的結構，線條和色彩再也不是對立的，它們互相注入結構的元素，造成鮮明的節奏感，於是色彩和線條產生了共鳴，畫面組成力和美的交織，而挑起內部暗示的自然的忠實性。他這時期的畫我們不難發現他在色彩線條的巧妙變化上，有一種實在的對真誠之把握而非嚮往。席德進不重視藝術上的意象，他所做的是他已經做成的，而不是內心想做的。所以他並不做觀念的探索工作。席德進畫他所把握的，因為對於那些自然的實在，我們只能拿事實來證明，而不能拿辯論來證明。後

來他以中國人為主題的一連串人物油畫，該是他最有利的事實證明。他深入農村，他熱愛破舊的古老廟宇，在畫中，他表現了中國人的情感，這是根植於對生命基本過程的信心與同情，此時席德進的畫又向前推進一步，由對自然的關心，演進成民族源流的認同。他深為中國人一派相承傳統文化所吸引，在廟與屋脊的飛躍線條，在中國古家具的穩重稜線間，在古稀老人臉上的皺紋上，充分的表達了他和母體文化的結合。

他的人物背景，常用暗色調的粗線粗面處理，色彩的象徵意味因之加濃，本來畫面中完成的線與彩色的共鳴，此時形成席德進和現實生活無限性的共鳴。之後，一整批水彩山水又接著出現，佈局永遠是橫跨畫面的草原、水灘，一條一條的平行著，背景恆是一無邊際的天涯，望去好像有種無限在延續著，他把畫面的有限空間投射到與自然的整體結合。這是席德進的精神，也是中國繪畫的傳統。席德進愛過自然，肯定過自然而生活於自然，他的畫由他和自然結合的符號蛻化成自然本身。在今天的科技文明所造成人和自然的隔閡下，藝術被寄望為追求自然律的信念，席德進的貢獻，就是他替我們肯定了人和自然重新結合的可能。「忠實自然」，這是他一向追求的目標，也是他作品的最高表現。

原載於《幼獅文藝》第 214 期，民國 60 年 10 月



席德進在畫室。攝影：阮義忠，1969

席德進（1923~1981）出生於中國四川省，其父席丙文曾任鄉長，兼營鹽井燒鹽業，家境富裕。席德進 5 歲入私塾，讀古書兼習繪畫，起先就讀天府中學，而後就讀甫澄中學時，曾獲校內美術比賽第一名。中學畢業後，進入成都技藝專科學校，受留法畫家龐薰琴的啟發，接觸到馬蒂斯（Matisse）、畢卡索（Picasso）等畫家作品。後轉學至沙坪壩國立藝術專科學校，受教於林風眠，並與趙無極、朱德群、李仲生諸畫家多所往來，在這樣的環境之中，追求藝術的心志更加真切而認真。抗戰勝利後國立藝專遷回杭州西湖，席德進隨林風眠前往，離開四川遠赴杭州，此次離鄉後就再也沒有回鄉的機會。後赴美考察，受普普、歐普、硬邊藝術的影響，作品中加入許多歐普和硬邊主義的形色表現。晚期回歸到他最原始而自然的本土家鄉；席德進的繪畫創作類型多樣化，總合一生藝術追求的成果，其風格為融合傳統與鄉土，結合水彩、水墨與油畫，兼具東方與西方繪畫的特長，開創出他個人雄渾動人氣魄的獨特風貌。



人物，素描，1956，54×39cm



感謝 羅綸有先生贊助本檔展覽。  
席德進先生作品電子檔由席德進基金會提供。

社子寫生，油畫，1956，60×79cm



翁祖亮像，油畫，948，46.5×39cm



巷道，油畫，1956，80.5×80.5cm



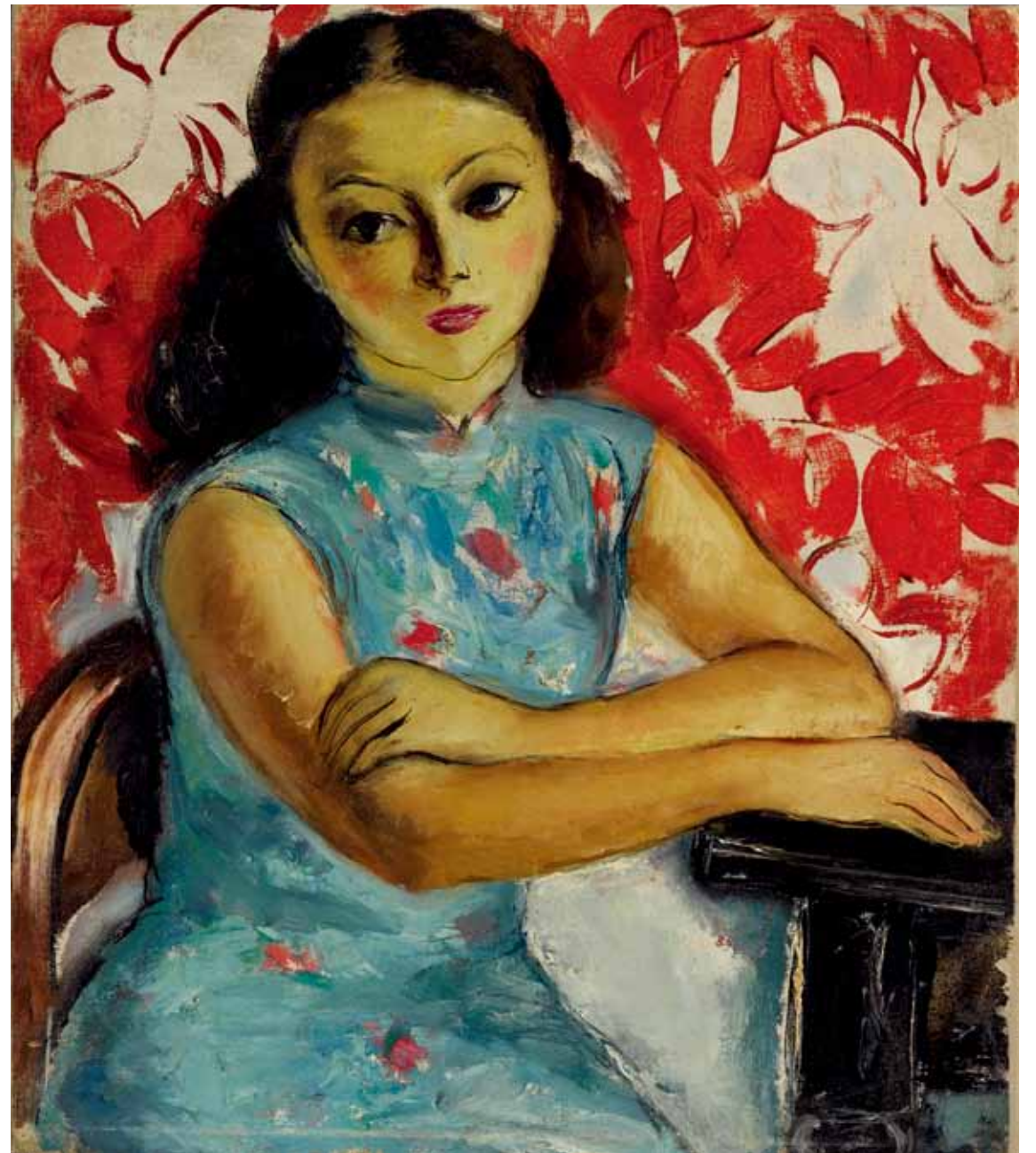
學生像，油畫，1951，29.5×23.5cm



少年兄弟，油畫，1954，109.5×88.5cm



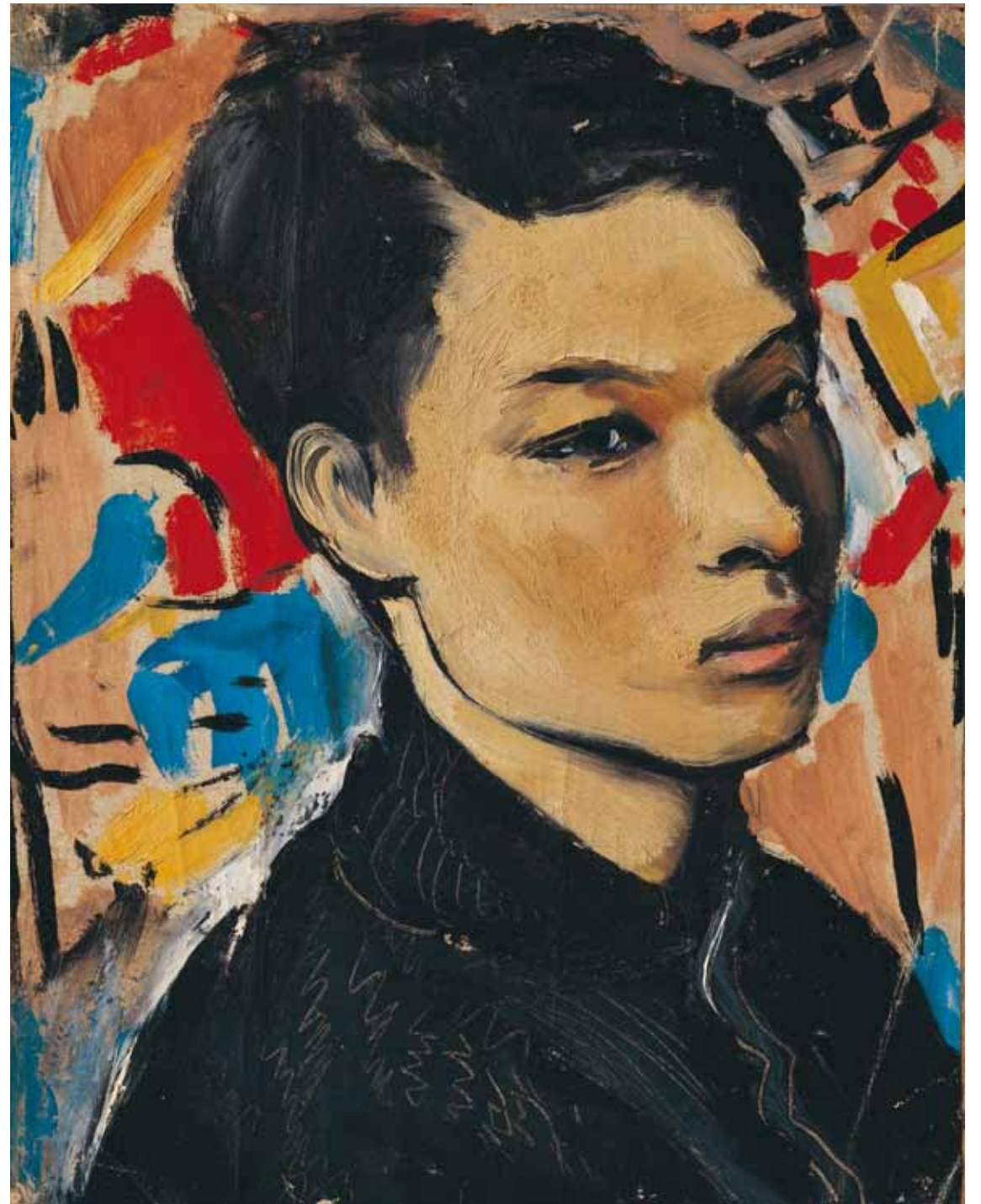
長髮少女頭像，油畫，1950，46.5×39cm



女同學像，油畫，1950，61×52cm



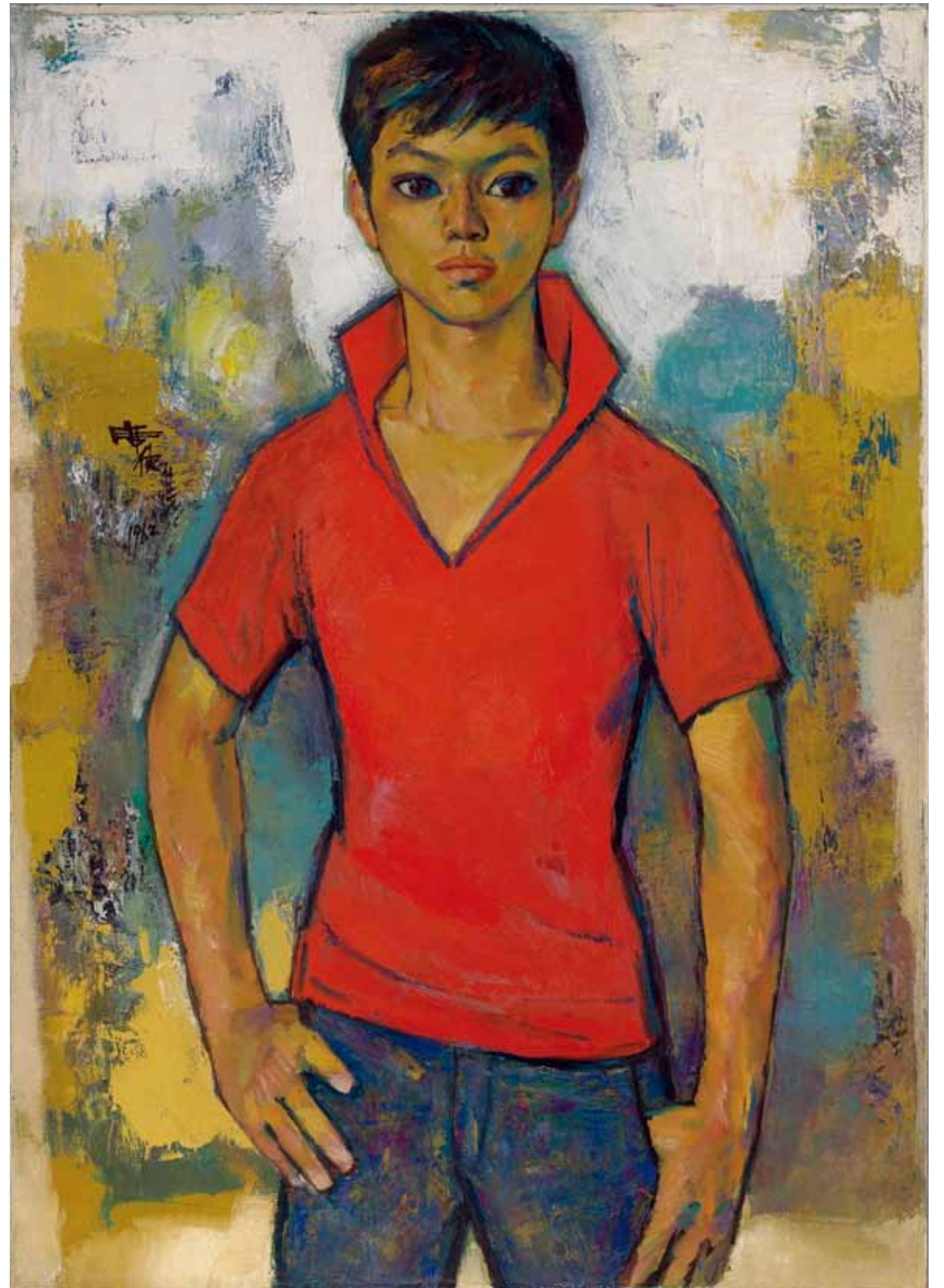
親情，油畫，1949，89×74.5cm



左德武畫像，油畫，1953，32.5×26.2cm

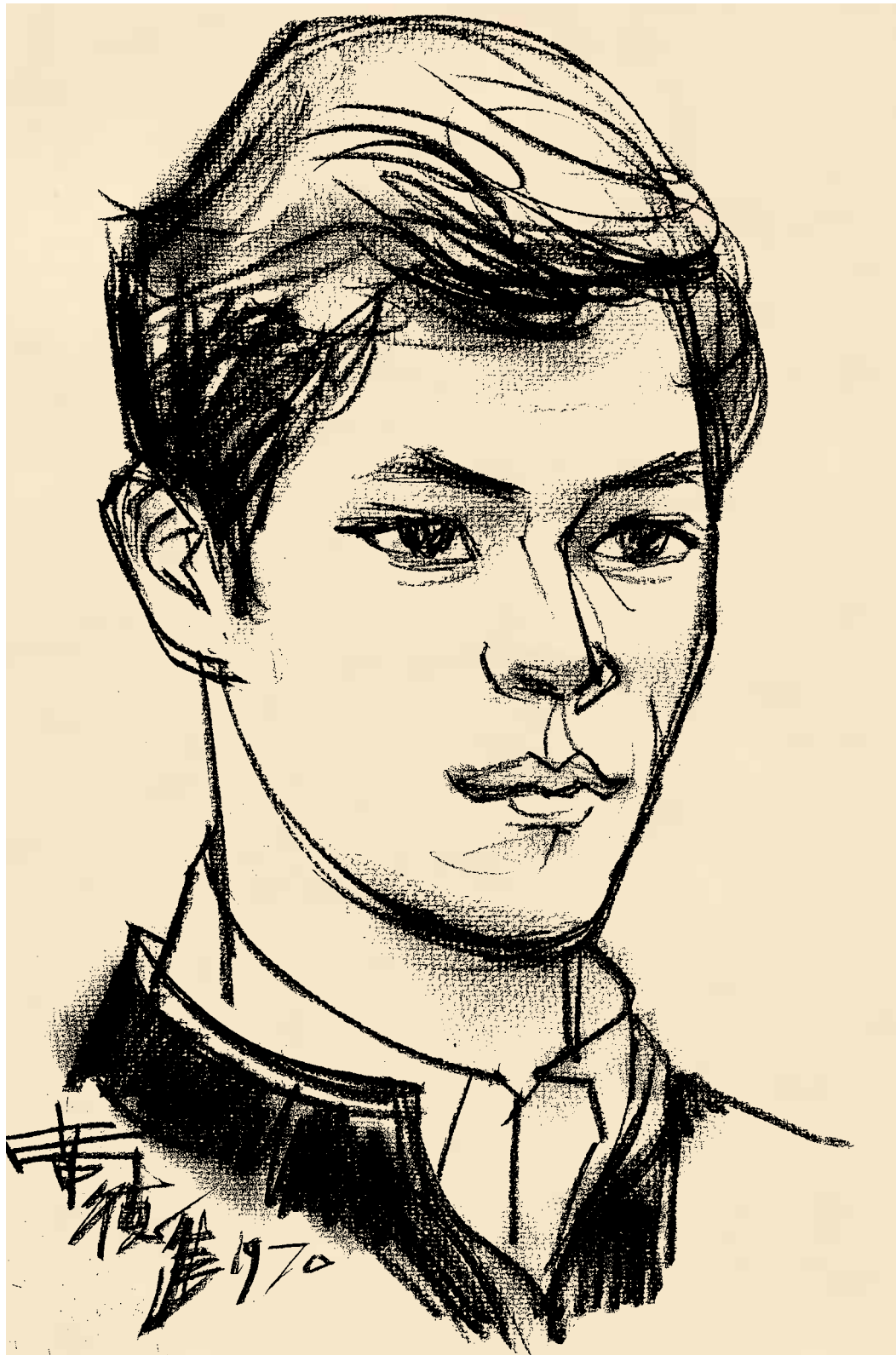


人物，油畫，1953，60×44.5cm



紅衣少年，油畫，1962，90×64.5cm

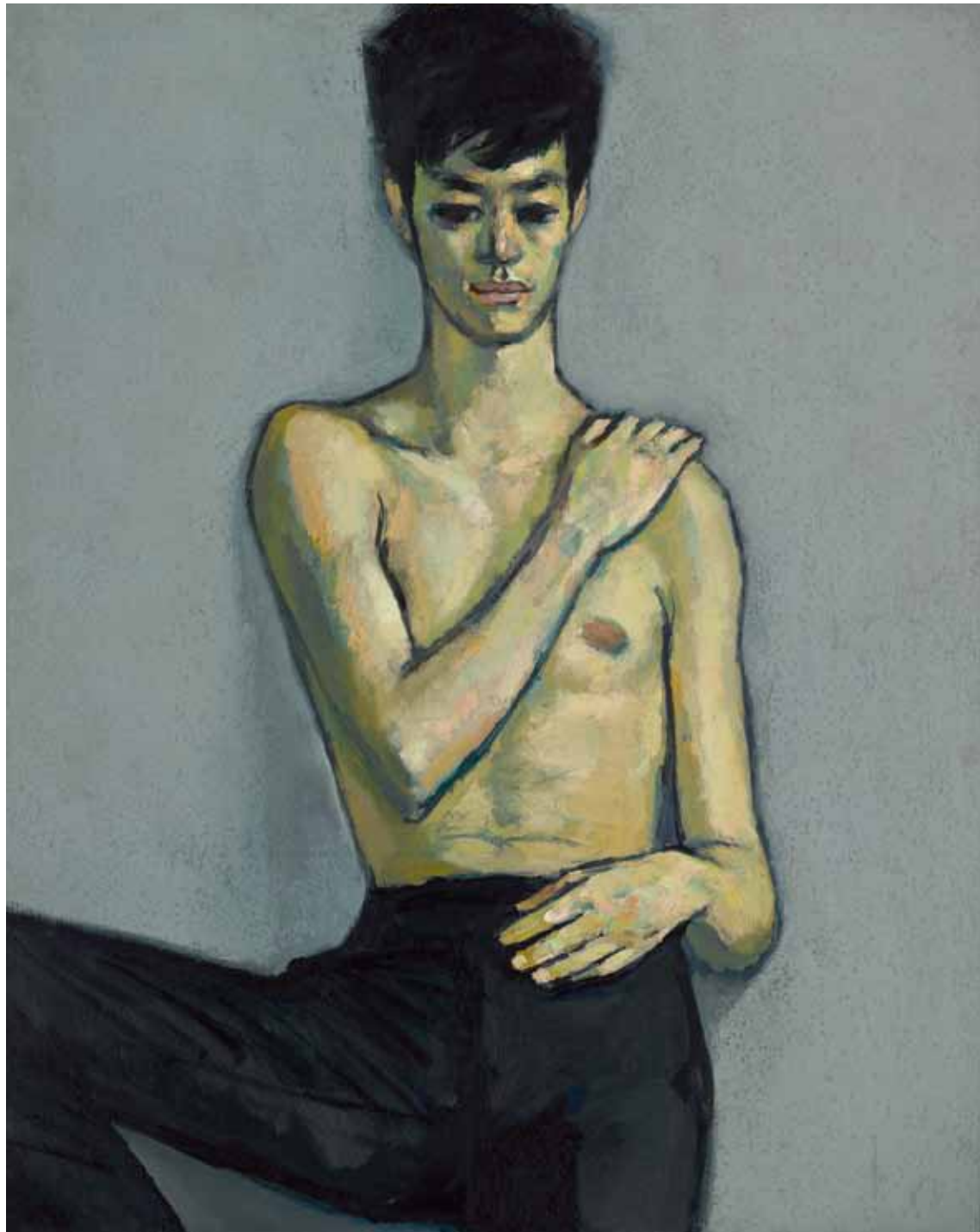




阮義忠，素描，1970，26×38cm



金門老人奏樂，素描，50×65cm



青年的一代，油畫，1971，91.5×72.5cm



牛與人，水墨，1979，45.4×69cm



海山夕照，水墨，1979，94×176.5cm



山與樹，水墨，1979，138.5×69cm



風景，水彩畫，57×76cm



風景，水彩畫，57×76cm



風景，水彩畫，65.1×102cm



船，水彩畫，57×77.3cm



關渡宮，水彩畫，1980，57×76cm



風景，水彩畫，56.5×76cm



水田，水彩畫，50×60.5cm



風景，水彩畫，56.7×76.4cm

# 阮義忠的線畫

## 自我心靈的獨白

席德進

最近一年來，在一些重要的文藝刊物和雜誌中，我們常發現一些刊頭和插畫，出現了一種純以線條結構組合，帶有無限意象的黑白畫，點綴在每篇文章的開端。它在那兒，像是一個生命的源體，單獨地存在著，同文章的本身毫無關連，但又覺得不可缺少它。因為在那一片密集的單調的方塊字群的篇幅上，它像緩緩在呼吸著，微微震顫著如一池靜水，偶然掀起的漪漣。

這些黑白線畫的作者是誰？看簽名，是「QQ」。一個新面孔。直到最近，痾弦把一位小個子身材的青年人介紹給我，說他對畫極有興趣，當他把手中一疊黑白線畫展示給我時，我才知道「QQ」就是他——阮義忠。

一頭自然卷曲的黑髮，兩眼深凹著，面部的輪廓顯明。不太喜歡說話，要是開口了，那調子是急促的。一段一段的。人不到二十歲，卻具有二十歲以上人的深沈。不見他發表意見但可以看得出他的意志堅決肯定，自有其主張。

阮義忠生長在台灣東部偏僻的小鎮，兄弟姐妹共五人（按：實為九人），他居其中。小時就愛亂畫。此外就是看書。「我不唸大學。我討厭學院派的畫。」在中學上課時就聽不進課，只顧畫滿練習簿的線來表達心中的需要。雖然他沒有進大學，而他那書架上所堆積的世界文學名著，已是非常壯觀了。

音樂和詩的意味在他的線畫中，明顯地看得出來。他常常在播放古典音樂的咖啡室泡上半天，手中也捧著一本詩集。可是他並沒有寫詩，卻用了粗、細、直、曲、剛、柔的線轉化成為他的形象的詩篇。這些形象帶著動律和節奏，在線與線之間產生了一種音響感，這就是他對音樂的崇拜之後，自然而然的表露。

阮義忠沒有向任何人請教過或學過畫。他不需要如此。因為「繪畫」對他來說，僅是一種自我心靈的獨白。他唾棄色彩。線的無限的變化的字彙已足夠滿足他心靈的要求。他承認很喜歡梵谷的畫，但不是梵谷畫上那種騷動的狂熱，而是那線條的律動感動了他。最近他把亨利·摩爾的雕刻圖片，反覆地用單線摹寫著，他憧憬著那偉大的雕刻作品中隱藏著的一股與天地抗衡的自然偉力。

阮義忠的線畫是抽象的。它不表現任何物體，線僅是他對美的表達方式。非常自由地運用著各種感情的線，來尋求它們自身的組合、結構，形成一個自我的世界。有時是幾何的，但又不絕對幾何。有時像一片岩層、一個指紋，一束植物葉脈的組織，一塊礦石的剖面，溫和的，緩緩地流動著，凝固著，疏疏密密。虛虛實實。錯錯落落，自成天趣。

在文藝刊物上，從前也出現過一些有靈性的插畫：龍思良的風格支配過一個時期，之後是高山嵐，這兩位青年畫家，現在都已從插畫的天地中隱退了。原因大概是這個「職業」，不能認真當做職業。目前的一些插畫，多是東抄西拼，把嬉皮文化的調子引渡過來，而缺乏自我的創意。現在阮義忠的線畫風格漸漸興起來。他最近為一本交響樂全集的書畫了一百多幅線畫。也有些叢書以他的線畫作為封面。也許是因為他的畫含有廣泛的意義與感情，用在哪兒都很適合，總是給人清新之感。像一首散文詩，發散著清幽的，超脫的逸趣。

阮義忠否認他的畫是插圖。因為它不幫助文章去說明什麼，也同文章內容沒有任何關連。它的畫是獨立的，像一片浮雕，自我存在那兒。唯一的效果是用來增加了一本書的視覺美，給呆板的文字面上嵌進一塊有生命的個體。你說它是裝飾也可以，因為



十九歲的阮義忠。席德進攝，1969

一幅畫的本身掛在客廳裡，不也是一件裝飾品嗎？阮義忠還很年青，他能在一開步就把握著自我，維護著自我，然後創造自我的天地已遠超過一些藝術學校的學生，缺乏主見，借老師的眼睛來作畫，而把自己失落。一個人能發現他天生的本質，而繼續不斷地去培植它，已算盡到了一個人的天職。

我們相信阮義忠的畫在不久的將來，經過他辛勤的淘鍊，演變，會比現在更尖銳，更洗鍊，更不同於前輩大師，而走出一條自己的路，形成一個線條的律動美的世界。

原載於1970年10月，《大學》雜誌第34期





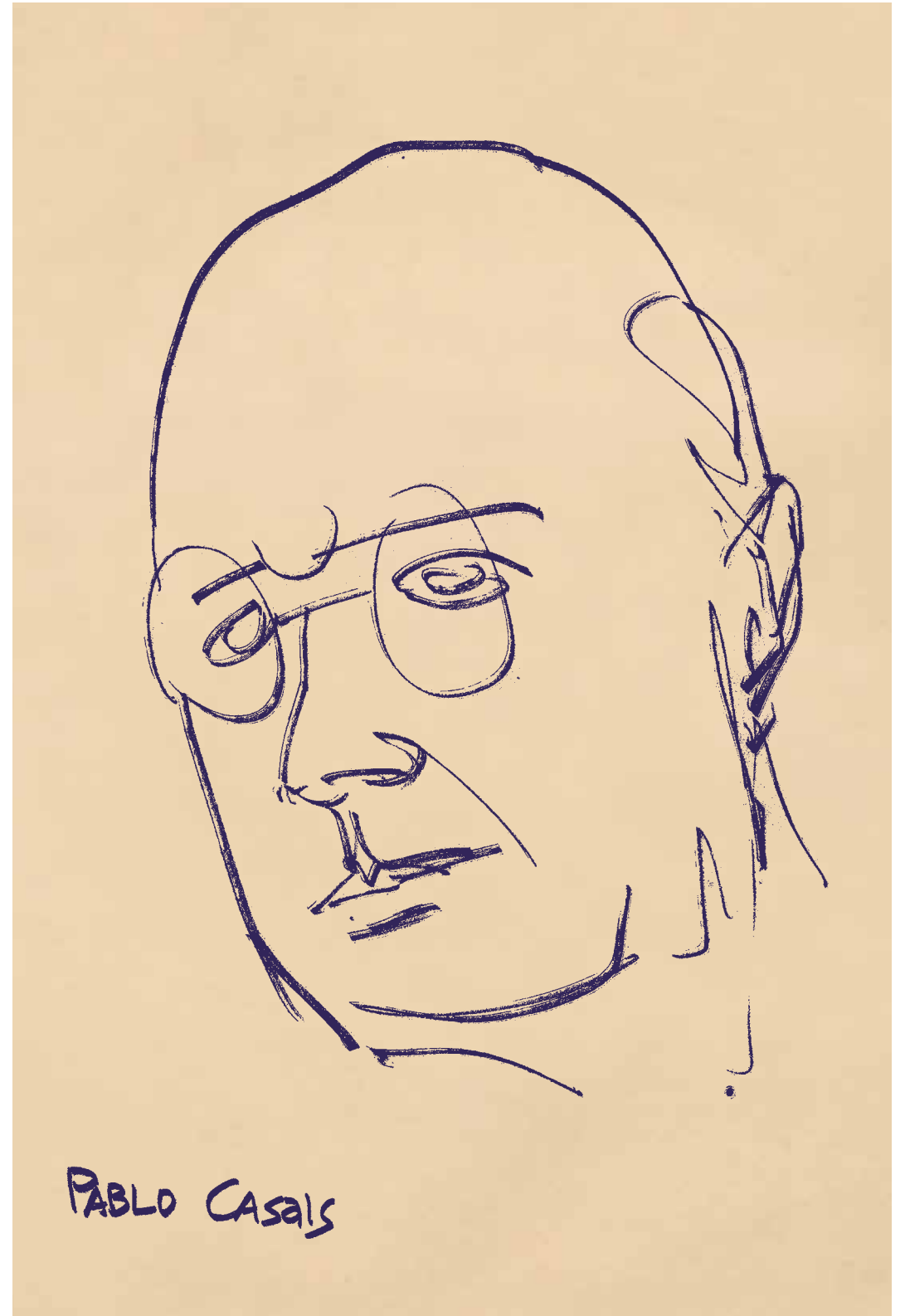
發表在《幼獅文藝》上的第一張插圖。1969年12月號



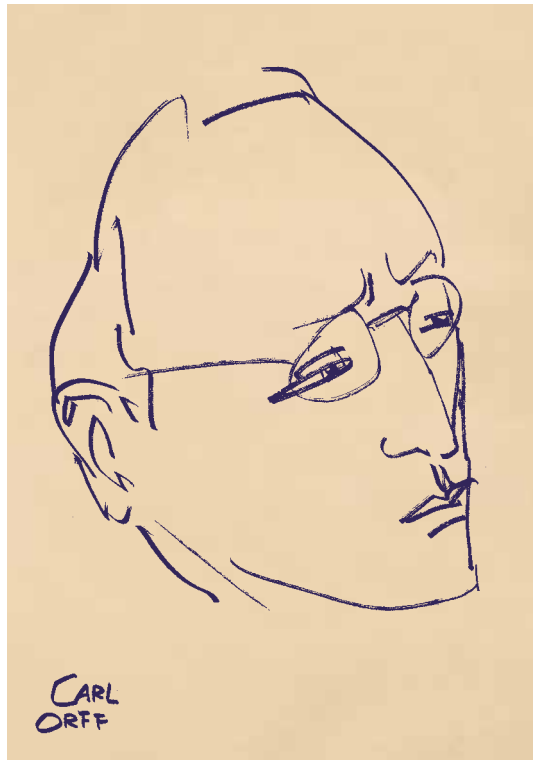
在《幼獅文藝》上發表的許多作品都是高中時的塗鴉。



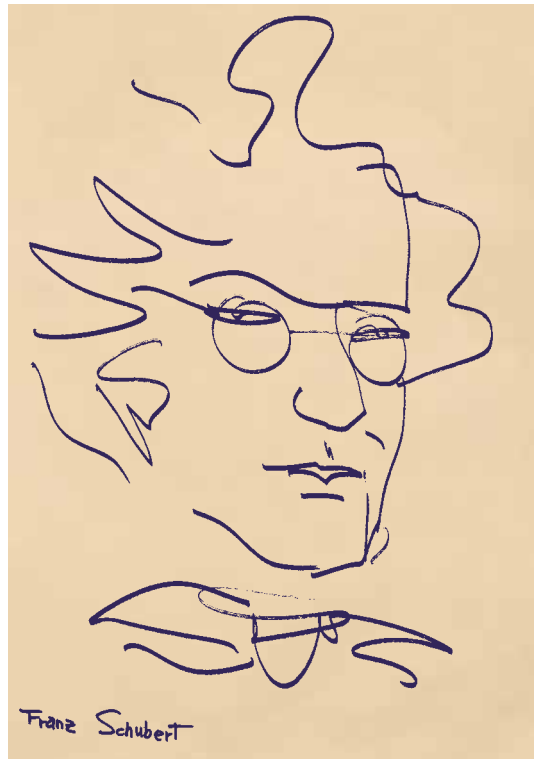
穿著蘭陽女中校服的女生。1968



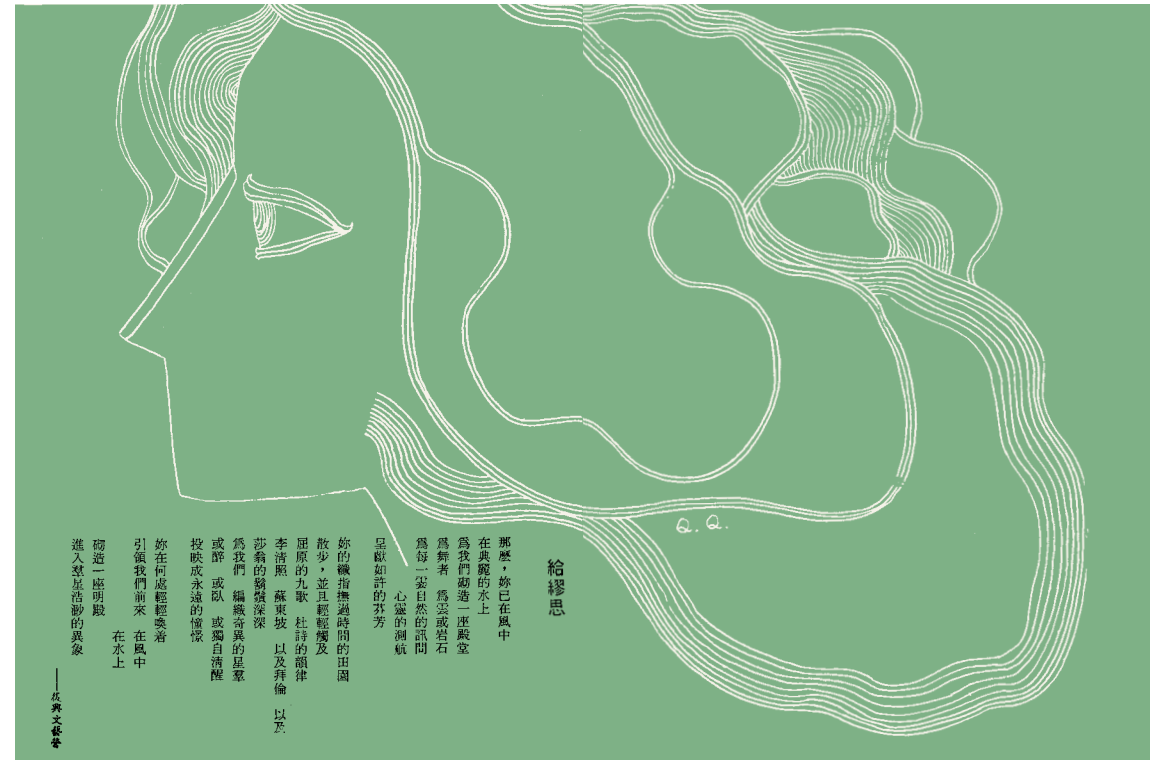
我愛音樂，喜歡照著大師的畫像素描：大提琴家帕布羅·卡薩爾斯（Pablo Casals）。1974



卡爾·奧爾夫 (Carl Orff) 。1974



法蘭茲·舒伯特 (Franz Schubert) 。1974



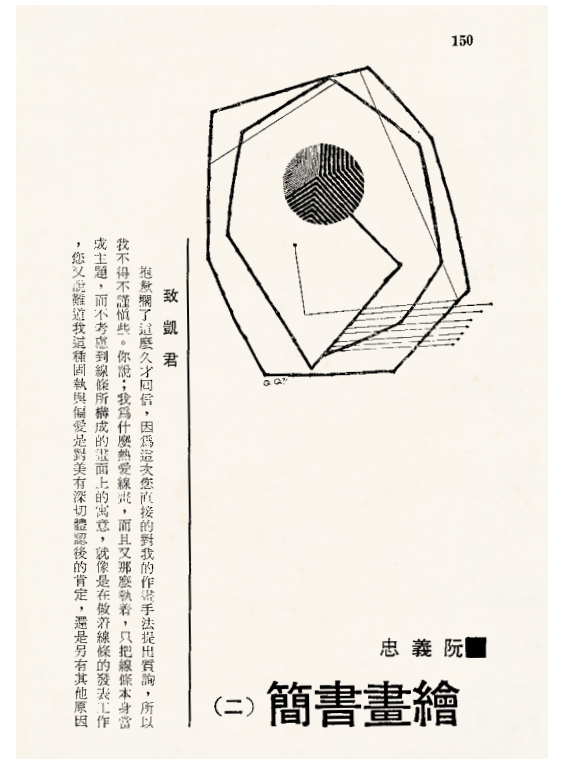
為高信疆在《幼獅文藝》發表的詩作「少年引」所繪插圖。1970年7月號



朋友肖像。1974



朋友肖像。1974



在幼獅文藝工作不到一年就去服役，但在軍中繼續供稿，開始寫「繪畫書簡」



秋霞仔

照著亨利·摩爾 (Henry Moore) 的雕刻畫冊勾勒。1970



照一  
片張



Q.Q.  
1970  
NEW.1

作 ■ 門朱浦三  
譯 ■ 音 純

雖然最常用鋼筆，但只要有新筆種上市，也會買來畫一畫，這是用當時剛出來的簽字筆畫的

譯·臣迺 虜 俘  
圖·莫莫



服兵役時期的插畫

慈祥而堅毅的臉

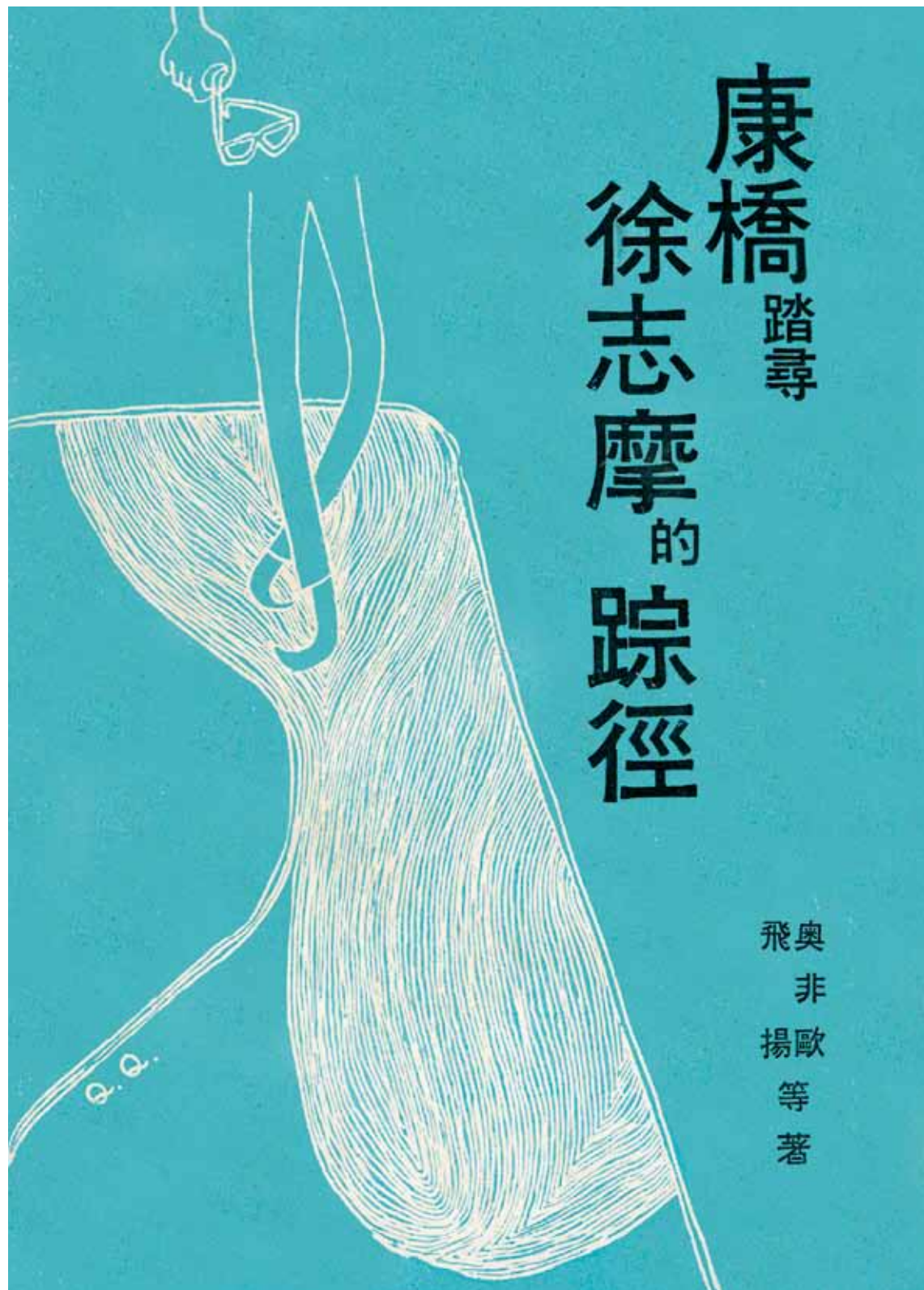
紫痕

「一個人要有開朗的心懷，才能成大器。」，站在兩旁綠巖谷鄉溪頭風景區一片遼闊的原野上，謝次學教授淡淡地告訴我這句話。  
當我們站在原野上照像時，他擠着面接連的山峰說：「那真像是萬里長城，來，我們拿它做背景照一張！」接着，他告訴我，他是一個喜歡遊山玩水的人，也是一個喜歡寫遊記的人。在

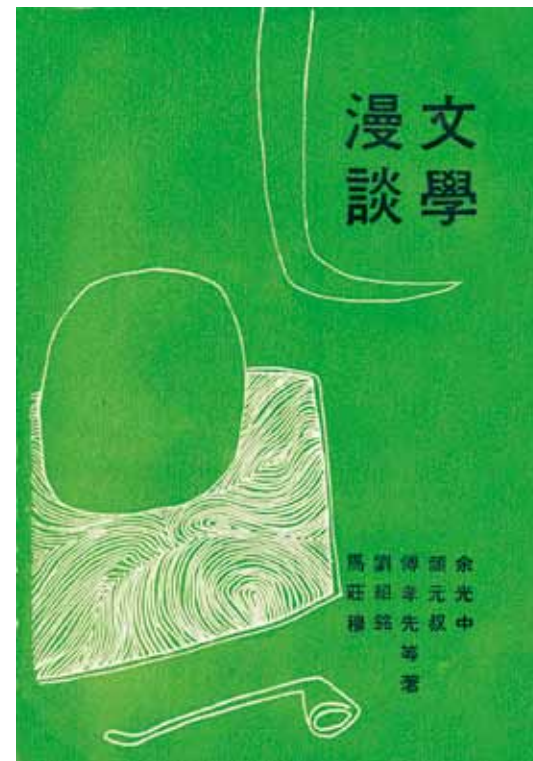


的作  
臉家

有一度特別喜歡用毛筆作畫



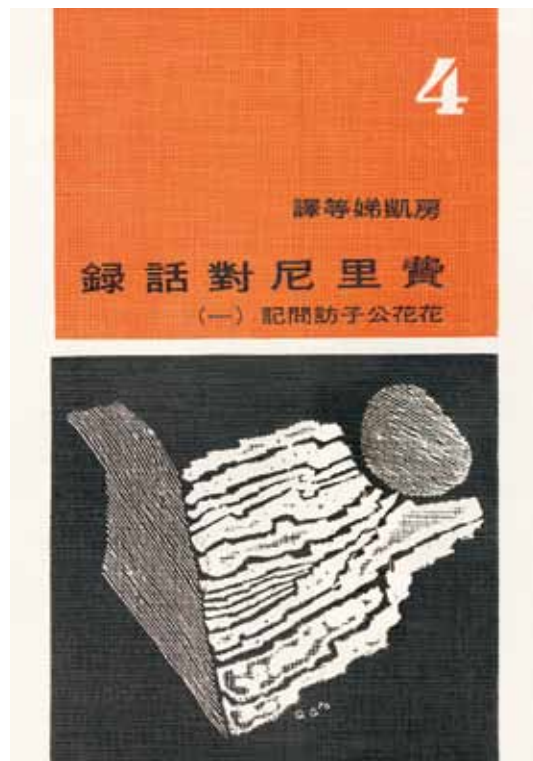
高中時期的許多塗鴉都被用在寰宇出版社封面設計



高中時期的許多塗鴉都被用在寰宇出版社封面設計



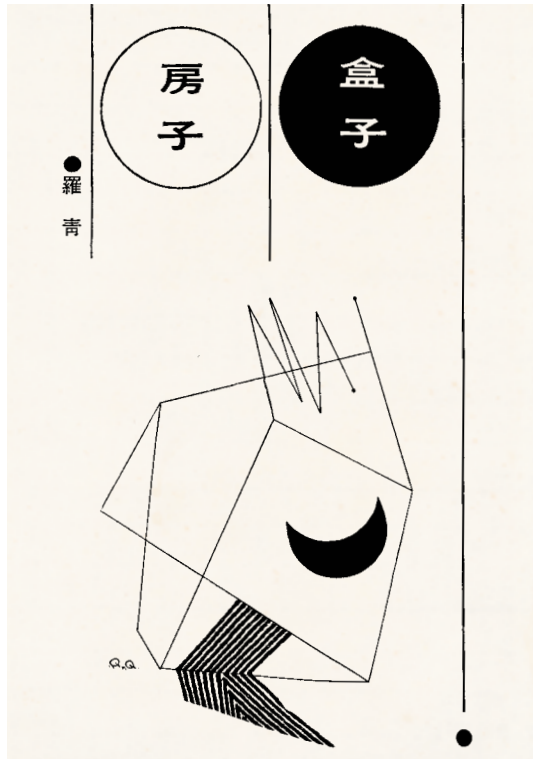
在《幼獅文藝》上班時，為莘莘出版社叢書設計封面



文皇出版社叢書封面



愛樂書店出版之《交響樂欣賞解說全集》封面之2



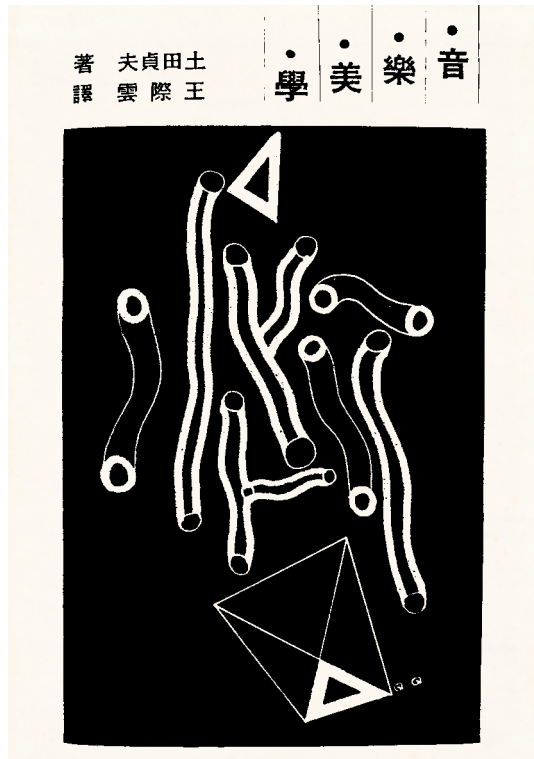
為羅青配的插畫



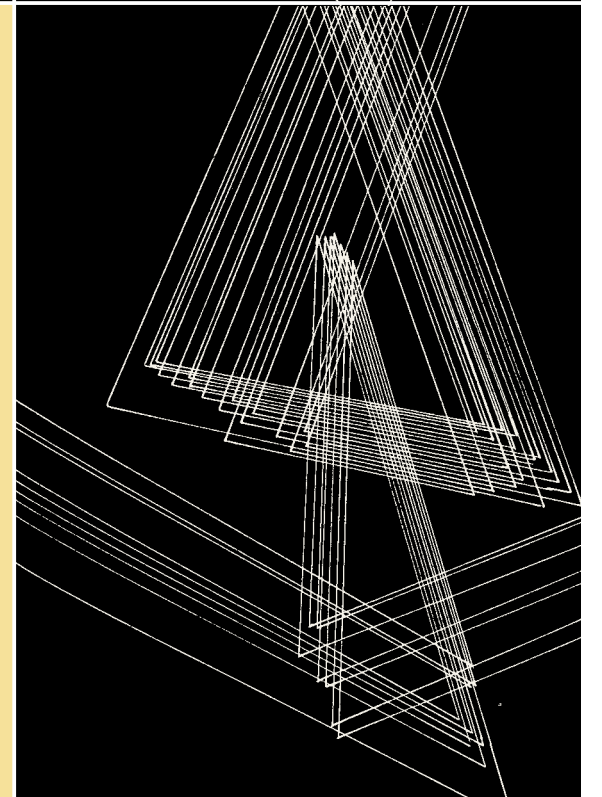
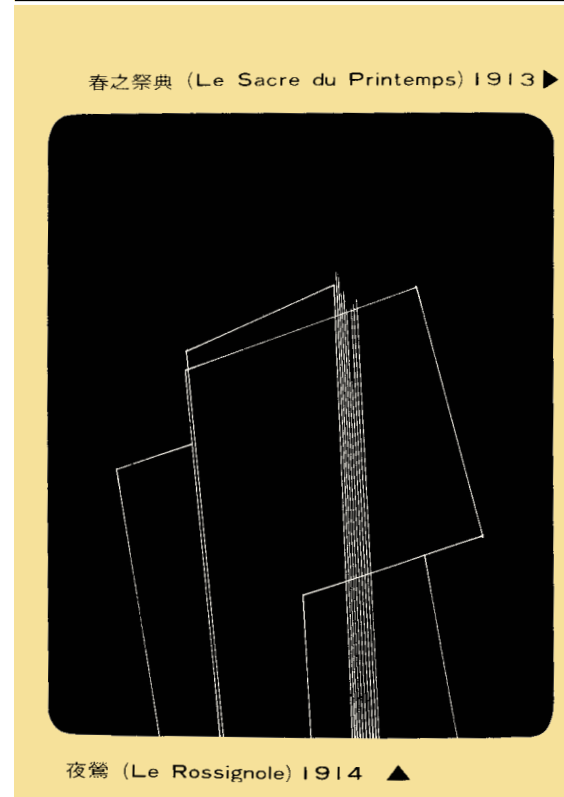
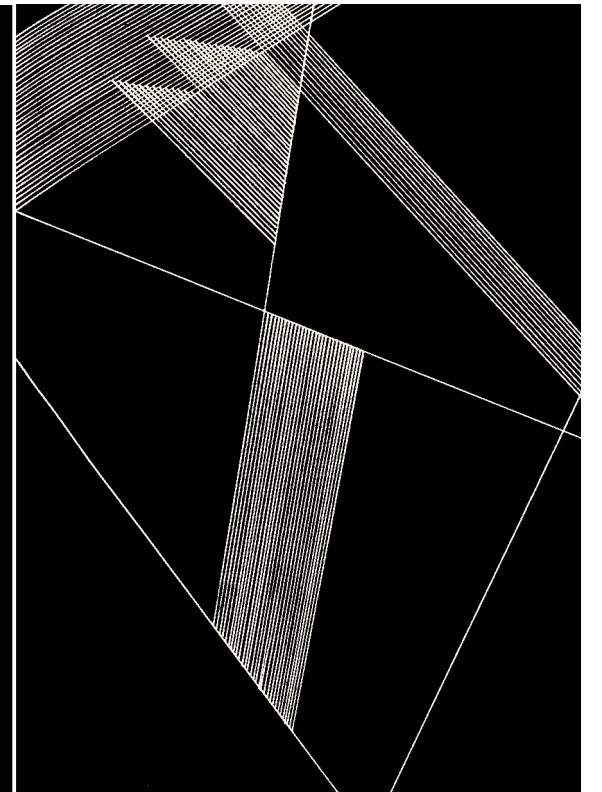
服兵役的三年期間，用筆名莫莫繼續在幼獅文藝發表插圖，1971



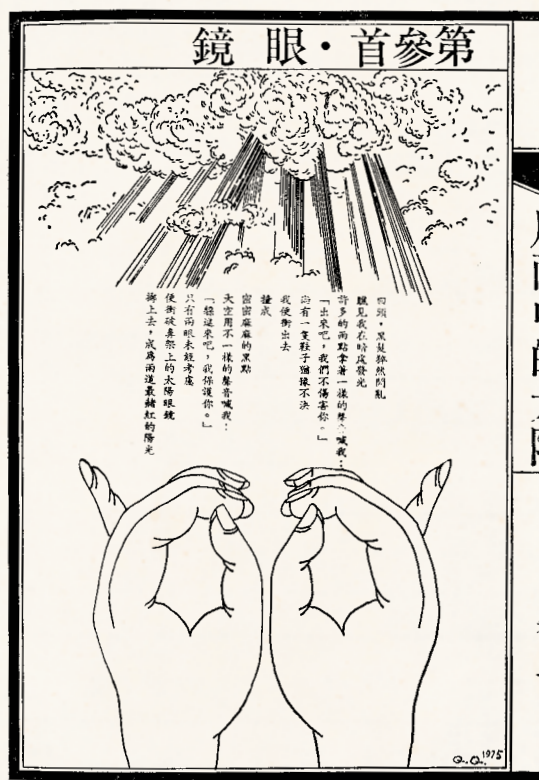
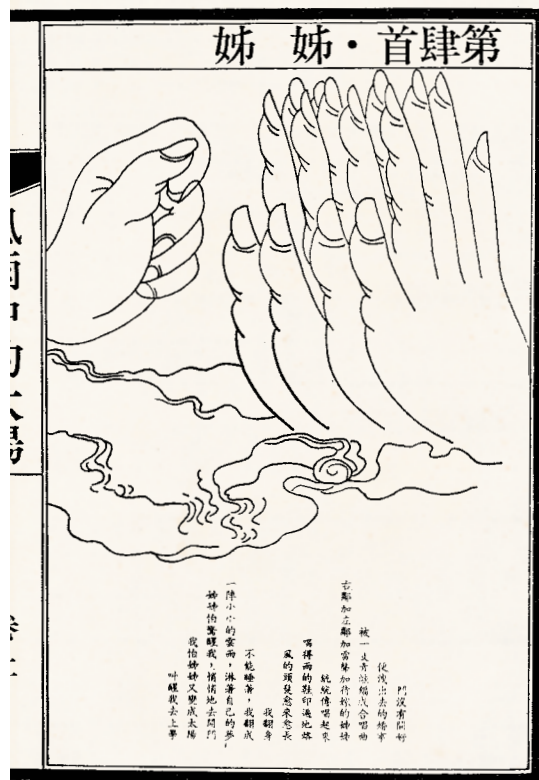
為理論文章作插圖時的風格



退役之後的畫風



幼獅文藝史特拉文斯基專輯，1971年6月號



為蘇紹連在《幼獅文藝》的詩作畫插圖，1975年4月號



所有插圖送去印刷廠後就下落不明，手邊僅存的手稿之一。1974



我們流着，也許  
 我們就流成了海洋，也許  
 我們只是溝渠，也許  
 我們是雲，在天上流  
 也許我們就變成沼澤  
 也許我們乾枯了就  
 曝出亂石沙洲和水族的屍體  
 因此  
 我們將痛痛快快的  
 在千萬流動之中  
 流着流着……

為《主流》詩刊所作之插圖。1972



阮義忠自畫像，1974



用照片說故事·讓故事傳真情

## 第11檔展覽

席德進《人與自然》

阮義忠《心靈的獨白》

主辦單位：宜蘭市公所／宜蘭市民代表會  
宜蘭市 市長 江聰淵  
宜蘭市民代表會 主席 林智勇  
台灣故事館 館長 劉美華

敬邀

地點：宜蘭市中山路二段 430 巷 33 號／展期：2020 年 7 月 10 日至 9 月 27 日

故事館第 2 空間於 2019 年 1 月正式啟用，一樓為傳統暗房，二樓為攝影圖書室、教室與展示空間。攝影家阮璽將於第 2 空間設立攝影工作坊，自 2019 年 1 月 6 日起開課，每期 4 天，集中於星期日上課。

報名請洽故事館／Tel：03-9334670 或

宜蘭市文化發展所／Tel：03-9325164 轉 812

或上官方網站攝影工作坊連結報名：

[http://culturaltour.e-land.gov.tw/stories\\_of\\_taiwan/](http://culturaltour.e-land.gov.tw/stories_of_taiwan/)





阮義忠

心靈的獨白



主辦單位：宜蘭市公所  
展出日期：2020.7.10 ~ 9.27  
阮義忠台灣故事館第11檔展覽

阮義忠在幼獅文藝發表的最後一張圖，之後就用攝影配圖了。1976年3月