

書評

陳須美《畫中有話—找到一份交心的喜悅》讀記

吳福助*

書名：《畫中有話—找到一份交心的喜悅》

畫家：施哲三

撰文：陳須美

出版：海嵐藝術文化公司

版次：2007年4月初版

ISBN：978-986-83093-0-2

本書繪畫施哲三，是享譽國際的博士醫生畫家。出生彰化埔鹽鄉。高雄醫學大學醫科畢業後，留學美國，專攻病理學及核子醫學，從事醫學工作數十年，曾任最負盛名的梅育醫學中心教授和行政主管。55歲受洗成為基督徒後，棄醫作畫，創作有五百多幅繪畫，跨國及台灣巡迴個

---

* 吳福助，東海大學中國文學系退休教授。

展近 50 回。著有《施哲三油畫選集：生命的投影與迴音》¹。本書撰文陳須美，東海大學中國文學系畢業，擔任中學國文科教師，執教三十餘年。兩人學術專長、社會背景迥然不同，卻因繪畫而結緣，彼此暢談，進而交心。這樣的奇緣，在台灣文化界中，誠屬罕見。筆者通讀全書，認為本書有下列七大特色，值得大力推薦。

一、畫展導覽經驗印證的講詞彙編

本書撰寫緣起，是因為作者與畫家同為彰化員林高中校友，為擔任校友會委託畫家專訪重責，作者實地走訪畫家，走進他的畫室，從而為畫家奇特的創作風格所震撼，並因畫家本人的學養豐饒而著迷。後來畫家在台視藝文沙龍舉辦個展，作者擔任導覽，嘗試跟絡繹不絕的觀眾反覆攀談，結果是：「他們跟我說，因著我的導覽和善引話題，使得他們從不敢開口到能暢所欲言，到曉得如何與畫對話，終至一見畫就能『聽』得到它們在說話，未曾有過這樣愉快的看畫經驗。」(陳須美〈寫在書前〉)施哲三〈序〉說：「陳老師剛開始很在意她的想法是否與我的畫意相同，我強調賞畫應該是個人的事，可以不必考慮作者的意見。之後，在多次的導覽中，我看她的觸發越來越多，與觀賞者愈談愈起勁，這些對話值得記錄下來，因此經過一些同好者的催逼鼓勵，終於落筆成章印成話畫集，我認為這是讀者的福氣。這樣意想不到的導覽成功經驗，鼓舞作者將口說講詞寫作成文，再加上相關好友的慫恿鼓勵，信心大增，從而集結成書，正式出版。」

本書精選畫家畫作 60 幅，加以詳細解析。作者說：「我們看作品，不管是出自名家或泛泛之輩，都先別隨著人云亦云，要用自己的『心』去看，去感覺，去接收他的能量波。」又：「這兒理出來的數十篇長長短短的賞析，都算不得是畫評，多半是在借題發揮找畫談心而已。」又：「我筆隨畫走，畫若多話我就長說，畫若寡言我也就簡，因此每一篇章便不

---

¹ (一)1996 年；(二)1998 年；(三)2002 年。Illinois, USA : Vital Market International, Inc.可參看：(1)謝瑾瑜：《施哲三成功的人生變奏曲》(卡斯普生文化，1999 年)。(2)施坤鑑：〈施哲三一聞名國際的博士醫生畫家〉，《埔鹽鄉藝文工作者群像》(彰化：彰化縣埔鹽鄉公所，2005 年)。

拘形式也篇幅不一。」(陳須美〈寫在書前〉)這種篇幅長短不拘的寫法，讓作者得以隨心所欲，揮灑自如，從而形成本書靈活變換，多采多姿，而又活潑生動，酣暢自然，引人入勝的文章風格。

二、激發審美潛能的書名

繪畫鑑賞和文學作品鑑賞一樣，在鑑賞過程中，鑑賞者的思想情感同畫作蘊含的思想感情相通或相似，產生感應交流，引起強烈的情緒激動，這種特殊的心理現象，就是「共鳴」。也就是鑑賞主體與客體之間，彼此交流與對話的過程中，鑑賞者感覺與畫家「交心」，直覺彼此心心相印。「共鳴」作用是整個繪畫鑑賞活動最重要的成功關鍵。本書「畫中有話—找到一份交心的喜悅」書名，不但遣詞鮮活有趣，對於繪畫作品藝術生命的創造，特別是激發鑑賞者的審美潛能，進而培養其審美基本能力，有著相當的啟發作用。這樣的命名，無疑的是很成功的。

三、考述繪畫創作經過

畫家繪畫創作過程相關史料，提供作品鑑賞的詳細歷史背景，對於作品的思想以及藝術技巧的深入了解，幫助頗大。但是一般畫家都沒有保留完整創作史料的習慣。本書作者受過「史料學」專業訓練，特別重視考述繪畫創作經過，例如：

「這件處女作完成於施哲三在五十五歲時，以一位不曾拜師，不曾涉獵油畫的人而言，第一件作品就這麼美，這麼有水準，實在是令人稱奇。據他自己說：『因為作畫的起步太晚了，沒有時間慢慢成熟，便當下成熟，成熟於下定決心的那一刻。』語氣充滿自信，聽起來挺自豪的，讓人不禁想到，或許他在生命的轉折處乍見的那盞藝術燈火，其實恐怕早就兀自亮了幾十年，只不過被他忽略了。」(〈美與樂〉，頁 15)

這樣扣住重大畫作創作經過的考述，特別是畫家藝術心智早已成熟的推測，參考價值是很高的。

四、創造性的想像

繪畫鑑賞的過程，是鑑賞者的審美再創造過程。繪畫儘管是圖式化

存在，其具體寓意仍具有不確定和充滿空白的召喚結構。只有透過鑑賞者的審美再創造，繪畫才能轉化為心靈中生動的畫面，畫面所蘊含的豐富意味，也才可能成為鑑賞者的精神營養。鑑賞者的審美再創造，對繪畫形象進行充實、豐富、擴展、改造，從而使虛虛實實的有限形象，豐富完整地呈現在個人心中，帶著濃濃的個人主觀色彩。這種繪畫鑑賞的主觀再創造，最需要的是創造性的想像力。本書在創造性的想像方面，表現得特別豐富多彩，例如：

「這座梅林看起來十分靜謐卻也十分熱鬧。夜裡，樹林本應是黑漆漆的靜悄悄的，可是月亮出現了。她不是孤高地懸在天上而是輕輕地進了林子，投身在梅花堆裡，享受著被熱情包圍的甜蜜滋味。她也把帶來的金粉銀粉大方地送給四周用來回報盛情，林子就不再那麼黑黝黝，同時由於貴賓駕到，便熱鬧起來了。梅花們統統亮起眼睛，彷彿爭著跟她說話，她沒想到這麼受歡迎，心頭一樂喜孜孜地笑彎了臉，即使俏皮的幾條細枝搔弄她的玉容也不在意。畫者把一輪新月的活潑特質很有人情味地描繪了出來。」(〈月影梅芳〉，頁 17)

又如：

「她梳理得平直滑順的金髮，在髮梢的地方卻蓬蓬鬆鬆地捲起許多大波浪，從這樣集典雅與花俏於一頭來分析她的內心世界，可以推斷她性格上的多面性與容納度。她必然親切可愛，但是也可能常常猶豫不決，如果她太愛為別人設想的話。她面容顯出中年人的成熟內斂，但是幾分羞赧卻仍然蕩在唇邊，可見心理上她是年輕的，所有單純而善良，沒有心機坦爽自然的人通常都是這樣。她大概不擅言詞，所以淺笑便成為她最動人的語言。」(〈秋思默默〉，頁 87)

繪畫作品的鑑賞傳播，是一個累積過程的結果，也就是歷代的無數鑑賞者對畫作進行再創造批評過程的結果。上述兩則，都是令人拍案叫絕的範例。

五、生花妙筆的闡釋

作者靈心善感，頗富文采，本書畫作的闡釋，運用生花妙筆，隨處皆有，例如：

「我們再來品頭論足一番。先看她骨肉勻稱，頸部以下仍然像少女那樣飽滿圓潤，小巧的胸部引人愛憐，小腹和臀部的線條很完美，話者還用若有若無的雲絲裊繞其間，平添幾許神秘感，也讓雙腿漫行的動作更生動。一雙手背在身後，顯得自在悠閒，這份情態和她低垂的目光十分協調。」（〈秋思默默〉，頁 87）

又如：

「好大、好圓、好亮的太陽，那麼笑盈盈的，熱情而充滿善意，卻因為出奇的大，出奇的耀眼，使人猛一對眼，有一種被震攝的錯愕。高聳挺立的樹幹，細細密密的枝葉，朝陽臨幸彩霞四佈，林子裡繽紛非常。背光的枝條濕濕沉沉的，使我們在明暗之間，可以尋出陽光的腳蹤。林子外另有隱約的花樹，你會很想去找一條小徑，找到了小徑便走得到那兒了。近處沾露的花花草草，鋪成一片錦繡，這兒是小鹿家的庭院，牠們一早就開始出來活動了，夫唱婦隨恩恩愛愛的。」（〈晨曦〉，頁 54）

如此重點突出，酣暢流麗，詞采斐然，猶如散文詩般韻味無窮，實足以喚起讀者豐富的想像力，從而參與審美創造活動。

六、揭示藝術技巧

西洋畫講究構圖、色彩、對比、象徵、照應、光線運用，追求立體感和真實感，和中國畫強調「神似」勝於「形似」，藝術境界迥然不同。西洋繪畫藝術技巧的揭示，對於繪畫鑑賞是很迫切需要的。本書對此多有揭示，例如：

「這畫除了玉雕似的美人叫人喜愛之外，我還是很喜歡施哲三的背景處理，在這兒他用似天非天像雲又像花的形形色色來塗抹，製造一種迷離玄妙的幻境，使人不知天上或人間。這種浪漫而神秘的藍紫色經常出現在他的作品上，紫色很美，但是不容易掌握，很容易

流於輕浮或過分沉鬱，而施哲三卻總是調到恰到好處，由不得你不佩服。」(〈秋思默默〉，頁 87)

七、引人深思的童趣

兒童的心靈是最純真無邪的，想像力尤其豐富無比。本書畫家施哲三經常強調成人要找回幼童的心境，要用天真的「童心」看畫。(頁 175) 他特別歡迎兒童觀賞畫展，甚至還鄭重特邀啓智、啓明學校的孩童前來賞畫。本書多處記錄兒童賞畫經驗，例如：

「俏皮的花苞，冒出半個頭，像剛剛做完浮潛正停下來休息。潔白的蓮花獨自開顏大笑，無邪的心思，讓人一眼就可以看得明明白白。每一片蓮葉像池中的『島嶼』，似乎隨時在歡迎蜻蜓、青蛙啦來歇歇腳或追逐遊戲。但是他們都不知道跑到那裡去了，只有水珠兒逡自在上面滾過來滾過去地玩。」(〈錦髯芙蓉〉，頁 24)

以上引文，作者解釋來源說：「以上是來參觀的小朋友告訴我的。」作者說：「他們眼裡的世界，比成人有趣多了。與他們一起『說畫』總是特別開心，他們不大理會成人的陳腔濫調，展開想像的翅膀飛得又遠又高。我陪他們看畫反倒常常被帶著去發現許多驚喜。他們完全進到畫境裡玩的快樂精神，很讓施哲三欣慰。」(頁 24) 看來兒童賞畫的浪漫經驗，跟「兒童文學」、「兒童畫」一樣，充滿奇思異想，會讓我們驚喜連連，確實值得我們深入探究。

八、餘話

總之，這本經過多次導覽經驗，反覆印證的講詞彙編，可謂充滿創新意識，在畫展導覽模式和繪畫鑑賞寫作方面，為我們做了嶄新的示範。它所確立的寫作規範，無疑地是相當成功的。誠如施哲三序言所預估：「這本畫與文的結合，一定會令大家愛不釋手，而且獲益良多。」在紙本圖書出版陷於低谷的今天，此書仍能順利再版暢銷，可見它普遍受到社會大眾歡迎的熱烈程度。俗話說：「能者多勞。」作者文筆矯健，思路開闊，衷心期盼作者鼓起餘勇，再接再厲，繼續創作，造福讀者，筆者拭目以待。