腕底長春 心契造化

我看孔依平先生繪畫藝術

文 / 張俊傑

一個藝術家的成長與成功，是愉快的也是艱辛的。在不斷研究創作之中，享受心靈的美感與滿足是愉快的，經年累月持之以恆的努力，一面深入傳統廣涉現代，一面還需體驗生活與生命。締造藝術的新機，又是非常艱辛的。張大千說：「藝術家的成就，要靠七分人事三分天。」所謂人事，就是看你對藝術是否盡心盡力盡忠，不斷努力，佔了七成。其餘的三成在于智慧與天份，能否舉一反三窮理達變，創造藝術新的生命，建立自我新的風格，決定于個人的性格趨向和心智涵養。像一棵大樹，努力是向下紮根的功夫。創意是向上發展的作為，能否開花結果，缺一不可。上下兩個條件孔依平大都具備，所以他的成就是很自然的。

記得民國七十七年春天，「藝友畫會」十幾位畫家在國立臺灣藝術教育館畫廊舉辦書畫展覽，邀筆者致詞并欣賞各位畫家的大作。參展的孔依平赴大陸探親未能與會，孔夫人送我一本他的畫冊，對照畫冊再三欣賞，發現孔依平的書與畫匠心獨運、生動活潑、氤氳氣象、渾厚自然，有如石濤所說：「畫於山則靈之，畫於水則動之，畫於林則生之，畫於人則逸之」，又「能運山川之氣脈，能貫山川之形神」，能有這般突出表現實在難得，未來成就不可限量。當我們正開始籌備第十二屆全國美展，乃將其大名列入邀請畫家預備名單中，經審查委員會議審查通過，正式函邀參加全國美展，其作品也確實展現了很好氣韻與新意。八十七年，接奉孔依平賜贈新作書畫集一函兩冊，一冊名曰「根與葉」，是「書法家的畫」，一冊名曰「溶古鑄今」為「畫家的書法」，由是觀之，書畫兼善信心滿滿，藝術家的率真性格，誠可敬可愛也。觀其書法，出入傳統更見新意，四體相融，通古達變，靈活自然，已到得心應手了無罣礙的境地。多年以來，國內書畫界重要展覽或研討活動，孔依平都積極參與，不論領導社團或從事教學均有極佳成績。

國立歷史博物館計畫爲孔依平舉辦書畫展覽，并出版專輯，囑我寫序，乃以心中印象對照近年新作，略述所感。筆者看孔依平近年繪畫風格，顯見三項重要的心理因素：一是中國傳統生命哲學的體認與涵養，二是臺灣寶島四季如春的深刻印象，三是游藝暢懷引西潤中的成果。

詩酒興濃 34x45.5 cm

以其作品爲例，所畫「春遊」，近處山坡，一片新綠春樹，遠處的田野用黃綠，天空則以淡藍處理，點景人物踏階而上，則以紅白爲衣，活潑醒目。所作「太魯閣國家公園一隅」，中央石皴以綜爲主，活潑生動，遠山則皴少染多，並虛之以雲氣，溪水則用豔綠，一片清新氣息。「山中傳奇」，谿山氤氳，水碧天青，船上釣客和空中飛鳥，同賦安閑情懷，全畫略似晉代謝靈運詩中所謂「春晚綠野秀，巖高白雲屯」的景象。在「江山涵翠」中，好像是畫橫貫公路的景象，兩岸高山疊翠，中間高處雲屯霧鎖，下有平岩若路，更下有潺潺流水，動靜之間，一片生意盎然。「草原之舞」，像「水草碧連天」的歌，曲折如草書的小溪和自得其的白鷺，點綴其間，使這幅畫活潑生動滿而不滯。「韓國首爾舊社區」一圖，斑剝的白牆，灰綠的屋頂，那種古老的氣息，與後方隱約可見類似高樓的遠景，形成層次對比，別有一番情趣。「千山角下的風光」，敘寫大片向日葵的風采，叢叢綠葉掩映，襯托金黃色的花朵，在空間、色彩、型態各方面處理得宜，顯現出生命的璀璨。

所繪「山林歌山禽舞」，畫面設計似一個大花環，鮮花翠竹繞四圍，幾隻可愛小鳥聚在中空之處，有如窗前談心意趣，畫出自然中的人文情懷，反映了孔依平內心深處的幸福感。所用藍、紅、黑、白各色，點畫雖小卻對比顯明，加以底色中柔和編織的曲線，又像「生命如花籃」的讚歌，也輝映出歌與舞的美韻。

綜觀孔依平諸多新作，輕鬆但不隨便，嚴謹而不刻板，在傳統國畫中賦予新意。保持著人文畫家述德暢懷的曠達，並透露宇宙生命的哲思，同時又反映出他的幸福人生與灑脫自然的坦率性格趨向。常年的心契造化，表現出腕底常春的生命意象，令人覽之有春風滿懷的喜悅，誠可愛也。

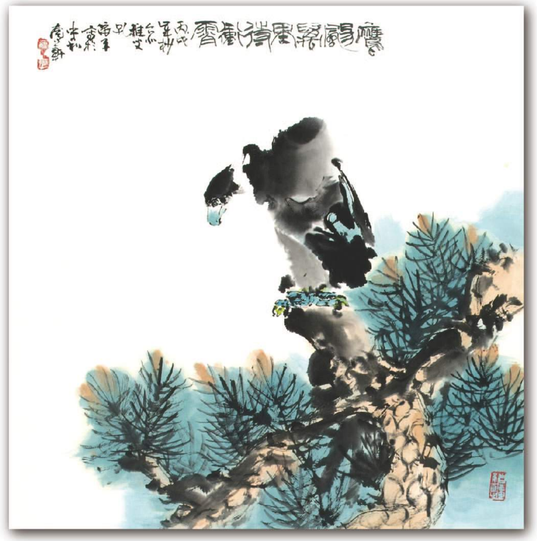
斯境吾所喜 109x96 cm 2008

油蘇菜籽 109x96 cm 2008

美利堅大峽谷 109x96 cm 2008

至樂莫如讀書　50x99 cm

藤蘿　109x96 cm　2008



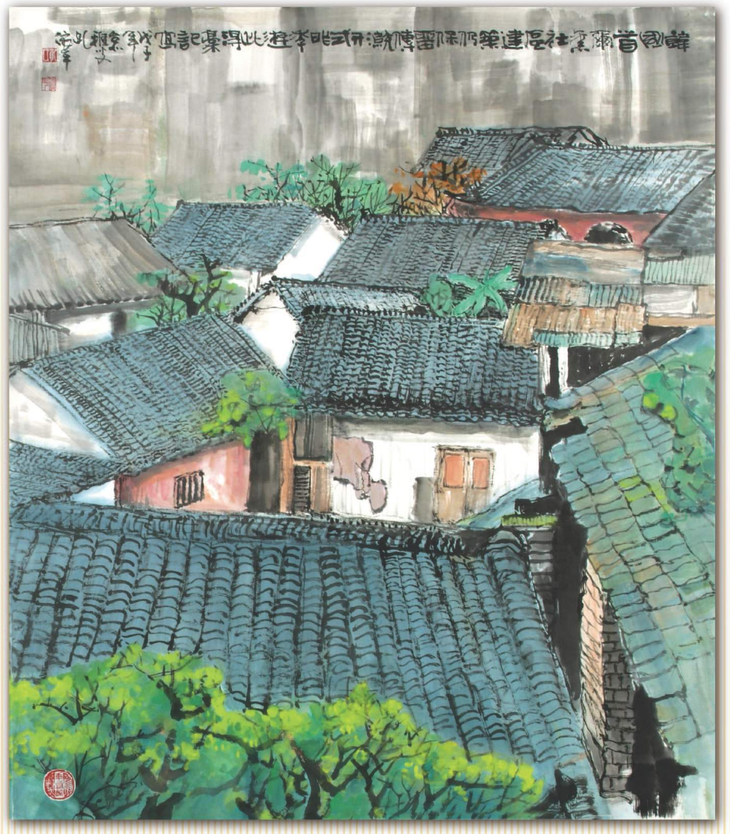
鷹　72x70 cm　2006

在中國生命哲學方面，認爲宇宙是一個偉大的生命，這個大生命與我們的心靈是同生共榮的，天地大德之仁，與人類心中的仁是一體不分的，本體的仁及其展現動能的愛，是道德文化生生不息的基因，也是萬物化生的根本。因此在心與物、自然與人生之間，形成深度的契合。人類從精神的領城，希望實現自我於真、善、美的境界，不知不覺把自我的人格涵養投射在畫格之中，形成他半嚴謹半開放的畫風特質。

其次在臺灣印象方面，他自從幼年隨軍來台，至今五、六十年的歲月居住在臺灣，全部時間、精力與智慧，都奉獻給臺灣的杏壇與藝壇，面對十大建設所形成社會的安和樂利，自然與人文，乃至氣候與環境，所見所感無不春風洋溢，形成對春色的喜愛，普遍呈現在他的心中和畫中。

在游藝暢懷方面，他不但暢遊中國各地的名山大川，並到世界各地遊覽，對於西畫描繪自然的理論與法則深入探討，亦常寫生，不知不覺把水墨與水彩融合並用。譬如天空和水，國畫以虛爲實，孔依平在「法自然」的觀念下，常畫出藍天綠水，忠實的表現所感所見，形成腕底常春的風采。

星垂平野闊 月湧大江流　100x50 cm



韓國首爾舊社區　109x96 cm　2008