

【校園話題人物】駐校藝術家袁金塔 技融中西與時俱進 溫火熔鑄藝術教育

校園話題人物

【記者彭云佳專訪】「藝術教育不能急，就像滷肉一樣要入味，需要時間醞釀，才能養成內化。」創作歲月逾50年，作品獲獎無數，受邀國內外個展聯展逾百次，廣為世界各大美術館典藏，這是擁有「水墨頑童」封號、被譽為「現代水墨領航人」、文錙藝術中心駐校藝術家袁金塔的藝術理念。

袁金塔的創作融合中西文化的繪畫理論與表現技法，從鄉土寫實《蓑衣》、《古屋枯木》等，對政經社會的反諷批判《算計》、《官場文化》等，皆反映臺灣當代社會的風土民情與人文關懷，他表示「做藝術要有自己的看法，但藝術是美的，也不能失幽默趣味」。

近年袁金塔更進一步將水墨與紙雕、陶藝結合，使作品立體化，成為多元裝置藝術，如「古書新詮」系列，結合中國古籍，以古諷今，凸顯人性裡的愛恨、爭權奪利。使用手抄紙、手工書、鑄紙等媒材，應用絹印版畫、挖洞透光、香燒鏤空文字等技術，形塑出具光影變化的立體空間。

袁金塔獨樹一幟的手法，不僅在臺灣當代水墨佔有舉足輕重的地位，海外展出也受到廣大迴響。作品遍歷臺灣、大陸、美國、法國、捷克、德國等地，步步足跡離不開幕後三位推手：長流美術館館長黃承志、臺灣策展人張雨晴、法國策展人柯孟德（Christophe Comentale）。袁金塔笑道，自己的展覽每每耗資百萬，場地、運輸、策展等，既燒錢又燒腦，感謝大家的支持才能持續創作。

因推廣臺灣藝術的共同理念，袁金塔和黃承志長期合作成為老友，甚至打破臺灣藝壇紀錄。2017年，由長流藝術集團籌措，在桃園市蘆竹區的長流美術館內，成立了袁金塔個人專屬美術館，600坪的空間陳列逾50件作品。袁金塔期許藉由推廣行銷，讓更多喜愛藝術的人士知道，也鼓勵更多人來學習藝術。

袁金塔致力「創造出既有個人獨特風格，又屬於自己年代的中國畫」，這份使命感始於學生時期。憶及在國立臺灣師範大學美術系的學習見聞，他馬上提出幾位名家：在李石樵的畫室習畫，每週都能看到老師的新作，持續研究西方流派演變；林玉山認真點評學生作業，常帶領戶外寫生，這讓袁金塔悟出「藝術就像馬拉松，需要不斷的努力與堅持」，並且確立這一生要以繪畫、教學為志向。

「創作很多時候是偶發的，過度公式化反而很死板。」袁金塔提及隨機創作的重要性，並舉出他印象深刻的作畫示範，課堂上廖繼春將顏料擠壓至畫布後，直接用雙手塗抹；黃君璧重疊兩張紙作畫，墊紙殘餘滲透的墨跡，再進行二次創作。受到這群自律嚴謹又自由隨興的大師影響，也融合出袁金塔往後在藝術之路「別人做過，我不做；別人不敢，我敢；別人不能，我能」的創作態度。

1982年，袁金塔赴美國紐約市立大學美術所深造，為更加瞭解西方藝術的思考方式，每週末都拜訪博物館、畫廊或欣賞街頭表演。一次他深刻感受到異文化的衝擊，學校聖誕晚會上，同儕的表演竟戴著美國前總統理查·尼克森（Richard M. Nixon）的面具，甚至將面具扔至地面踩踏，以諷刺水門案，人民能夠在公開場合表示對體制的不滿，這一切與當時還處在戒嚴時期的臺灣非常不同。

這段紐約的日子成為袁金塔創作上的轉捩點，藝術視角從客觀寫景到主觀視事，將五官所見、內心所感的生活經驗，以筆墨色相呈現在作品，讓觀眾產生共鳴或質疑。他的指導教授吉基爾（Madeleine Gekiere）建議：「你的畫風和畫技很好，來西方學習也別忘記東方根本，在東方深厚的文化底蘊下，結合西方藝術，繼續走出一條屬於東方特有、甚至再造輝煌的藝術。」為袁金塔日後的創作走向指明了明路。

2022年2月，袁金塔受文錙中心主任張炳煌的邀請，攜手提升校園藝術學風。袁金塔鼓勵同學們常來看展，未來是創意經濟時代，可從日常生活中累積創意來源，有益於本科系的專業。「藝術是潛移默化的教育」，需先埋下種子，不斷儲存能量和養分，有一天就會開花結果，如同他赴紐約進修，回臺後10餘年才逐漸實踐當時的所見所學。

對於未來發展，袁金塔盼能與校內其他學系合作，每學期舉辦座談會或研討會，讓有興趣的學生進一步了解相關作品內涵，或共同開設AI繪圖課程，符合未來趨勢，持續結合科技影像、AI互動媒體等新技術來策展、創作，如：張炳煌運用AI和大量書法數據的結合「e筆書法」，並擴及跨校合作、社區合作，推動大淡水藝術美感教育。

2023/10/21

