

繪畫的EQ

1985年我從德國回國時，對台灣的感覺除了吵雜、髒亂之外，覺得大家都忙著賺錢，相對的，美術就變得十分重要了。

台灣公園的設計大多為水泥建築物，整個城市的規劃不像法國凡爾賽市或德國的城市般，自古至今都有各時期的規劃、計劃而確切執行。在台北的居家房子看起來都是如此的醜陋，不單是外觀相似，連顏色也用得不對，更不用說偷工減料的問題。

曾問就讀私立小學的女兒，妳們有沒有上美術課？她回答說：「學校是沒有美術課的，除了以前將美術課用來練習毛筆字之外，後來就沒有美術課了！」。

再想想自己小時候，美術課是如何渡過的？那時老師進來發給每人一張圖畫紙，讓大家塗鴉的塗鴉、說話的說話、看書的看書，就在不知不覺中渡過了。

到了高中時代，美術老師不只教學盡責，而且盡責得令人敬畏。他在每3到5節做完一個習作之後，會將全班1至50號同學以5人為一組，走到第一排前面高舉著自己的畫讓大家觀賞，然後當面打分數。有些人當場被打40分、20分，所以同學回家經過佈告欄時有人說：「××，你的畫被貼出來了！」並不一定是讚美話語，因為這畫有可能是榜上有名的「寫生能力停頓組」。

所以，回想學習美術的過程中，老師的教導啟發是較少的。美術課本教材大多為馬水龍等名畫家所繪的畫作，且通常是透明水彩，而一般學生所買的水彩卻是不透明水彩，用的畫紙也不一樣，以致於同學通常是依樣畫葫蘆，畫不出一個所以然。

再說以現在的眼光來看當時的水彩，顏色是有問題的，因它並不是一個純水彩的顏色，

所以要訓練審美眼光便較為不易。因為若有美麗的顏色即使自己不會調色，畫出來的畫也令人賞心悅目，自然而然便受到薰陶了。

高級的感覺－視覺

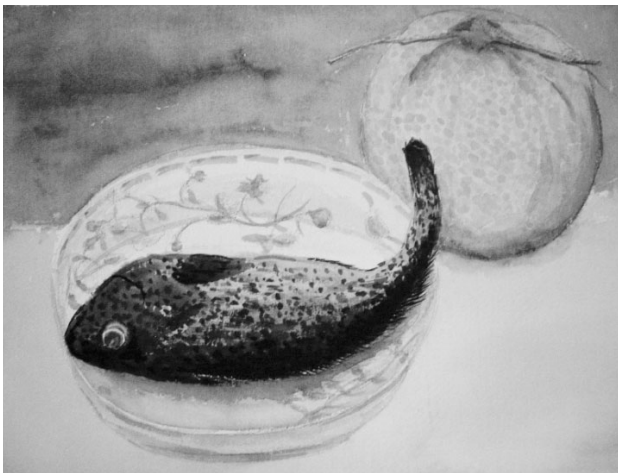
顏色是人類非常重要的視覺知能，在無彩色的世界中，無論是黑白的電影或是照片，都使人進入到另外一個世界，而沒有美感翻新的感覺。

人類的視覺在生下來後依舊繼續成熟的，所以兒童時期視覺的訓練，便成為一個非常重要的兒童學習過程，因此有些小兒科診所、醫院會將一些有形狀的東西，放在剛出生嬰孩的床頭，以訓練他的眼睛。

首先要先了解一個人的眼睛為何都長在前面？因為眼睛有120度角是重疊的，所以人類所見的東西都能呈現立體狀。人類眼睛的視網膜上有一些受感細胞較銳利且呈尖頭狀，稱為錐狀細胞，這細胞能夠感受到藍、黃、紅三種顏色，且將之配對成為自然色，就如同三槍的投射器，由三個射管所投射出的光線經過不同的組合，而能組合成所有的自然光。因為在裡面的燈光下，錐狀細胞能夠作用，所以使得我們看的東西有顏色且有對比、立體的感覺。

既然人類的視覺是從小便持續發達的，所以小朋友學美術對於顏色、型狀的感覺，都有助於他將來智力的發展，並不是小時學美術將來就要成為藝術家；而不想成為藝術家的人就不需學美術了。

同理可證，不想成為文學家就不學語文嗎？不想成為數學家者難道就無需學數學嗎？不想成為歷史學家就不需學歷史嗎？學數學是要訓練邏輯思考；學語文是要學習語文能力、表達能力，了解別人表達的意思；而學歷史是要知道人類的歷史，假如人類不知道過去，那與猴子、鳥類有

何差別？

為什麼學美術

許多行業均與美術有關連性，譬如醫師於解剖學上使用得著美術中的素描。在病理切片的描述上，可以描述得較正確且吸引人，病人可能會欣賞他所做的圖解以及他所做的布局，這對醫師寫書、病人的教學，以及演講都有很大的幫助。

建築師與美術的關係更是密切，假若他沒有美術的基礎，其設計出的房子不過是方塊而已，就像台灣大部分的房子，顏色都用得有點不對，因為房子對於人類而言，不只是居家而已，還有感性的成分、理性的存在。

美術對老師的重要性更無庸置疑，因為他要教學，帶領學生，更要使學生受他教學方法所吸引。土木工程師與建築師也是類似，不過他所使用的美術是用於橋樑、道路。室內設計師、服裝設計師、醫檢師、營養師等，幾乎所有的行業或多或少都與美術有關。

糟蹋學生的老師

四年級以上輩份的人，以當時的環境，家長是很少有機會能讓小孩上繪畫班。記得小學二年級時，母親好不容易存了一筆錢，讓我與高雄市一位非常有名的小學美術老師學畫畫。印象中最深刻的是，這位老師利用幼稚園星期六下午的空閒場地開班授課，下午2點時，車伕便會踏著方型的娃娃車，將一個個的學童載往位於鼓山區鼓山下的幼稚園，到達那兒已快3點了。

之後，老師讓小朋友自己觀看景物畫畫或自己想像畫，5點鐘老師便說：「好！大家可以回

洪建德醫師畫作

去了」。這樣學習了一學期之後，家裡沒錢讓我繼續學。當然在這些學生們當中，有錢的父親會送禮給老師，於是老師便更加喜歡他們的小孩而指導的更多了。

有一次父親到幼稚園探望，老師不是很有禮貌且不耐煩的對父親說：「你孩子畫畫好像大人一樣，畫出來的牛車是立體的，不像其他小朋友所畫方型四隻腳朝天的樣子」。以後我便不再畫畫，長大後，偶而再繪畫也是因職業上的需求，可見老師對兒童繪畫的影響是多麼深遠。

最近我抽空畫了幾張，許多人都稱讚很好，且每一張也都有進步，故從個人的經驗也可感覺，繪畫即使是在40歲之後，仍是可以再進步、可以再學習的，因為繪畫不只是自然的感覺，而且還要學習利用不同的顏色來調出遠近、對比、空氣及質料的感覺，同時也融入自己的感情，這是非常困難的事情，真惆悵那逝

去的時光，沒能繼續繪畫的生涯。

在留學期間，最令我感動的是參觀了巴黎塞納河旁的博物館羅浮宮，看到了達文西「蒙娜麗莎的微笑」這幅畫，無論從哪一角度看蒙娜麗莎，都覺得她是那麼的莊嚴美麗，而她的眼神逼真的如同真人一般。

幾年前，我特別到日本新宿，參觀青田火災保險公司博物館所珍藏的梵谷名畫「向日葵」，那向日葵就像在太陽底下栩栩如生，這種感動是從無生命的顏料調製出

來。這神奇的感動與感覺比自然美景還要能令人嚮往，而這也是為什麼西方世界如此重視繪畫的原因。尤其從15世紀以來，文藝復興的人文觀點越來越受重視時，繪畫便成為社會中不可或缺，最重要的文化。

在日本的大街小巷，到處都有人在畫畫，許多城市的文具店繪畫專賣區，充滿了選購畫筆、畫紙的人，這是世界各國所罕見的。假如一個國家的國民長期致力於繪畫、美術的提升，那麼將來他們國民的美術氣質，就可表現在國家的文化水準上；使得原本派遣使節前往唐朝學習美術的日本，20世紀時，許多華人會反向去日本學習與美術相關的文化，這是可以理解的。

畫中的EQ

繪畫是作者對於人生觀以及世界的詮釋，藉著自然景象的取景表現在畫布上。心靈寬闊的人，畫出來的畫自然寬闊，寧靜沉思時所畫出的畫，自然具有寧靜沉思的意境。

前幾天以圖會友，與一位曾經在大學教美術的朋友一起談畫，他說他曾經出了個考題「禪」。「禪」在現在廣為流行，大家都在談、都在做，一位留學台灣的韓國僧侶，畫了一張一點禪意都沒有的佛祖畫像。我的朋友說，禪並不是佛祖或佛教的形象，而是內心的世界。

這位僧侶還是不懂，小和尚唸經有口無心的道理，大家可以從這故事來了解。

禪畫所要代表的是一種寧靜的世界，它可以是一間茅屋、一片山水或我們日常生活所吃的白菜蘿蔔，也可以是屋子裡微不足道的角落，或天空、流水，不一定有黃河的壯闊、西湖的柔美，而是心靈中的世界。

神權的中古世代，畫家多畫舊約聖經上的故事。從文藝復興時代開始，人們除了繪畫聖經故事外，還會表達人們的想法。即使是畫聖經故事，於

不同時代對於聖經故事的描述、闡述也都可以從繪畫中發現其不同的觀點。

在不同的繪畫年代強調不同的哲學思想，就如17世紀末所要表達的建築物更具透視感。它將遠近、深入的感覺，自然表現於畫布上。所以時代的風尚也會表現在作畫上，這也是為什麼商業圖畫無法作代表，也無法遺留到後世取得好價位。

假若有錢人將某位畫家關起來，命令他畫出一張價值十億元如同Rembrandt名家所繪的名畫。這是不可能的，因為在金錢的誘惑或威脅的逼迫下，所畫出來的畫是無法讓人感受到任何境界的，說不定畫出來的畫是非常可怕的。

所以我們並不是要買畫家的名，及畫作的價位，我們要的是畫作所代表的意義。而在不同時代，不同畫作所代表的意義，會有價值高低的差別，但這是另一個投機的問題了。

到了1860年代，由於印刷業的發達、學校及議會政治的普及、民主國家的形成，使得歐洲繪畫風格漸漸改變，人們也紛紛尋求科學的根據。由於照相機的發明，更要將繪畫與攝影作品區分開來。現在的繪畫不只是寫實，還要把想像捕捉下來，一些印象派年輕畫家如：馬內、莫內、雷洛瓦等等。他們作畫的動機是在捕捉光與影的一剎那而已，所以偏向於戶外、人的感覺，畫出來的畫作就明亮多了。

■