

回流·反哺

澎湖旅高美術家返鄉藝術行旅略記

文／林佳禾（高雄市立美術館 助理編輯）

是念舊情感使然，亦或如同鮭魚返鄉天性，人似乎到一定歲數，或事業有成，即易泛起思鄉之情，甚而投以回報，猶如長大成人，自然擔負起扶養父母之職。近日所知，即有三位澎湖旅居高雄美術家，不約而同的以藝術文化進行著回饋故居鄉里的反哺行旅。

以實體創作，為故鄉藝文與美育環境盡心力——許一男澎湖公共藝術實踐

許一男出生於澎湖白沙後寮，家族世居澎湖，父母自日治時期即於鄉里擔任教師，隨著父親服務學校的異動，許一男幼年居住地亦多次更迭，先在後寮，後又轉進澎湖大倉、隘門、馬公等處。許一男繼承父親衣，1969年自師範學校畢業，旋即返鄉，先後任教於虎井國小、湖西國小、馬公國小、中正國中，至1977年轉任高雄市瑞豐國中教職止。其雙親不慣都會生活，現仍居住澎湖馬公，許一男遂常返鄉探親；也因常年往返澎湖、高雄頻繁，而其在澎湖教過的學生，現於澎湖具成就者眾，諸如校長、建築師、地方父母官、政務首長等，也多感念其過去教導，仍時有往來。

上述因緣，許一男屢受鄉親、舊識、學生邀約鼓舞，及其自身本對故鄉懷抱回饋之熱忱與使命，驅使

其返鄉參與公共藝術設置，十餘年來返鄉創作之公共藝術已逾20處。亦曾應邀返鄉舉辦個人畫展，及參與多次美術聯展，或擔任藝術人文課程演講，其和澎湖藝術文化事務淵源甚深。

許一男強調，返鄉製作公共藝術係以服務鄉里為初衷，期許對故鄉藝文與美育環境的改善能多盡己力。其認為當前澎湖的藝術作品與環境的相融不盡理想，而希望努力克服藝術教育與環境教育的融合，期望一般民衆能漸漸感受好的範例，而提升美感素養。其尤感一般民衆與環境互動觀念不夠，是改善美感環境急需突破的環節，例如其於2009年底完成之國稅局澎湖分局公共藝術設置案，因國稅局前景觀混亂，難以和作品相融，設置基地不願尊重創作者意見且一再變動，單就基地的選擇即耗費6個月，造成製作過程極大困擾且深感疲累。如此的景況，對創作者確實是無比折磨及無奈，也顯示興辦單位對公共藝術觀念之不足，但從樂觀的角度言，其亦不失為良好的教育機會，創作者可藉溝通、折衝過程，不斷給予正確的公共藝術觀念及美感教育，只要主事者願意敞開心胸，極可能就是當地美感素養升級的一顆種籽。況且，由下而上的力量是最大的，如果美感素養能遍及普羅大眾，成為人們

「相對公園」題名標誌牌上鑲嵌一組燒製成磁片的愛因斯坦簽名、質能轉換公式，及生前數個階段之影像、畫像。（攝影：林佳禾）

愛因斯坦生前騎腳踏車的影像燒製成磁片，鑲嵌於刻有中英文對照的愛因斯坦名言之花崗岩片。（攝影：林佳禾）

生活的習慣，那麼，環境要不美也很難。

過去澎湖的立體作品較少，且製作的雕塑，概以水泥為材質，許一男認為其肌理、紋路欠佳，且考量澎湖天候環境特性與保存，乃首先引用青銅、不銹鋼、鍛鐵等金屬材料於澎湖公共藝術的雕塑製作，尤其是銅質的運用甚多。

許一男深感作品設置不應只是裝飾一個平面，因此，其創作時必一再思索和場域、環境、主題意識、文史背景等結合相關問題。其以設置於「相對公園」之作品（愛因斯坦）為例。為呼應「相對公園」命名之精神意涵，乃以愛因斯坦為主題，愛因斯坦〈相對論〉認為科學可以救國，其學理基礎必非侷限在物理性的論述，政府和民衆、男與女、時間和空間等也都是相對的。其以愛因斯坦騎腳踏車形象呈現其生活特性；背後以富現代設計感、彎曲形成拱門的創意鉛筆，和愛因斯坦高學識、高智慧、聰穎、科學的形象相應，筆上鏤刻愛因斯坦的質能轉換公式、中英文名字、生卒年等，並附加夜間燈光設計，與鉛筆色彩相襯，增添美感，賦予有別於日間的風情；其將愛因斯坦生前騎腳踏車的影像燒製成磁片，鑲嵌於刻有中英文對照的愛因斯坦名言之花崗岩片共5組，鋪設於公園人行道上；公園題名標誌牌上亦鑲嵌一組燒製成磁片的愛因斯坦簽名、質能轉換公式，及生前數個階段之影像、畫像。此設置案，顯現較多方位、整體之規畫及意念表達，傳達公園主題意象，而非僵化的作品植入。

設置於馬公市觀音亭親水園區，鄰近海水浴場及西瀛虹橋之（海上明珠），融合海豚、少女、球體形象，展現在地精神與國際願景。此場域不僅自古即為澎湖名勝，亦為當今觀光、休閒、國際文化活動（例如海上花火節）要地。其海豚栩栩如生，象徵希望、智慧與海洋精神；曲線柔美、富律動美感的裸體少女象徵純潔，其舞動姿態與躍出水面的海豚呼應，相得益彰，表達澎湖「純淨」之境及「掌上明珠」意涵；少女手捧不銹

許一男於澎湖「相對公園」之公共藝術作品（愛因斯坦）（攝影：林佳禾）

鋼鏡面球體，映照雕塑及天空雲彩變幻，猶如海上明珠，亦為澎湖的自許；地球環型基座結合雕塑，寓意與國際接軌願景。

許一男所受藝術養成訓練極多元，個人亦具多元的藝術創作興趣與能力。以文光國中為例，除了以5件銅雕作品呈現「德、智、體、群、美」的教育精神，及6件馬賽克壁畫公共藝術外，還義務增加校歌創作、校徽及學校CIS視覺系統設計規劃。

許一男不但積極參與澎湖藝文、美育環境的改

許參陸七美工作室位置圖，融合了電影、樸拙、幽默等風味。(攝影：林佳禾)

造，並呼籲深具澎湖人文特色之舊有建築，應積極保存，並保留原有風貌，再視需要賦予現代機能，如果改得面目全非，就失去文化意涵，例如馬公的中央老街和望安花宅古厝的保存即為較好案例。其另建議將澎湖防衛部舊址建築改設成立澎湖的藝術、人文博物館。如此顯見，其對故鄉藝術、文化的關懷與熱忱是全面的。

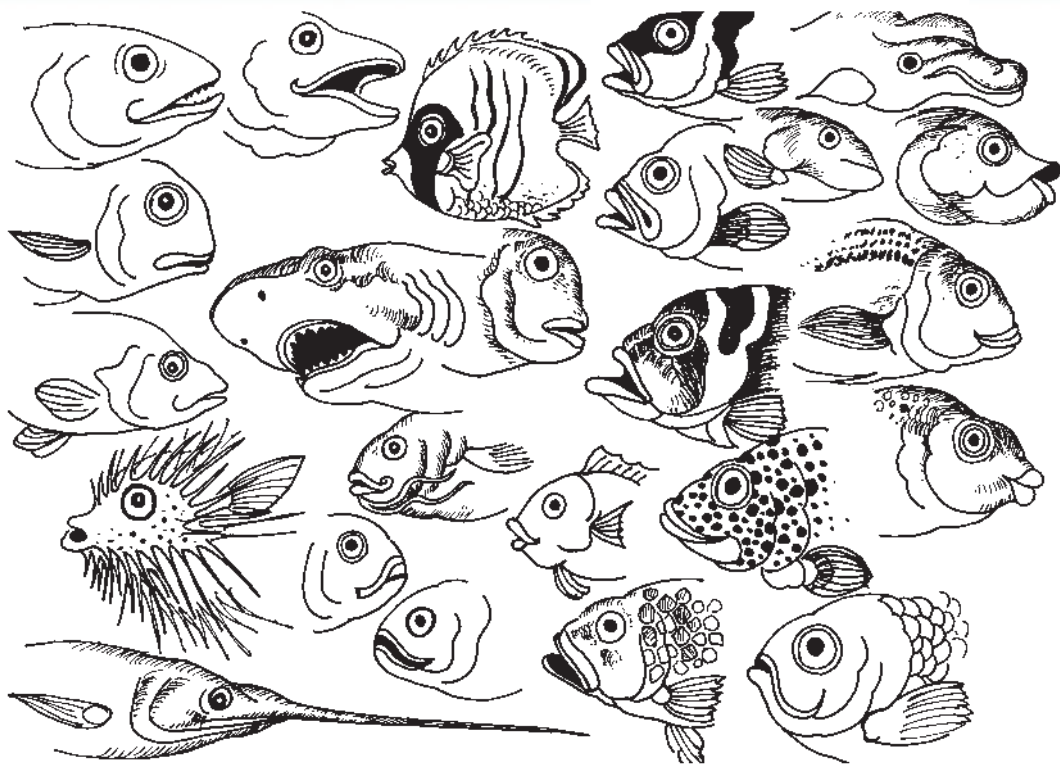
在家修行與地方藝術文化紮根使命並行不悖——許參陸七美工作室建築夢工程

許參陸出生於景緻優美的澎湖七美水庫旁，小學二年級，舉家遷居高雄哈瑪星。2年多前，與其情同父子的資深畫家周龍炎過世¹，許參陸也自經營戲院的職

場退休，體悟自身已逾耳順之年，生命有限，且已無家庭牽絆，又其為佛教徒，希望能較專心於學佛、修行與繪畫創作，並盡己所能回饋鄉里，遂開啓返鄉打造工作室的夢想，此工作室，在今年（2010）1月，近告一段落。

許參陸工作室建地為其老家，因閒置久時無人居住，殘破形同廢墟，甚而被鄰坊投以世俗的靈異眼光。許參陸從整地開始，如苦行僧般，逐步實現自己夢想。過程中，除了鋼構、配管工程委外施工，室內一切裝修、設施，幾乎由第一次做木工的許參陸獨力完成。其感悟整個過程，似乎冥冥中一切皆有因緣，及背後一股強大、無形的精神力量在促成。

許參陸為虔誠佛教徒，謹守五戒，茹素多年；其熱

許參陸於七美雙湖國小生活美學課程初始提供學童參考之魚類畫稿，之後，即要求學童自行於生活中觀察，尋找自己的題材。(許參陸提供)

許參陸創作之石頭彩繪作品(許參陸提供)

愛繪畫工作，熱衷電影、文化事務。因而將工作室定位為幾項功能：一、修行，二、創作，三、在地文化工作基地。其表示，七美交通、生活不像台灣便利，正可適度隔絕部份世俗干擾，有助於修行及藝術創作。工作室規劃，除了禮佛、早課之用的佛堂，與進行創作的空間外，還隔了數間套房，以供兒孫、畫友住宿，二樓亦可充當大通鋪，全屋估計可住數十人。其將過去工作所留存，以珍珠板為基底之電影海報，貼滿天花板，及各個

房間牆面、衣櫥、門板等；室內唯一裸露的鋼骨立柱，則於上下兩端以輪軸懸掛電影放映底片將其包覆，讓人錯以為進到電影主題民宿。其見工作室附近一廢棄、毀壞屋舍之殘牆，被人漆上油漆，便略加工，發揮創意繪成工作室及附近位置圖。

工作室建造中途，許參陸即獲邀至七美的雙湖國小，教授生活美學課程，另也至七美鄉公所生活文化館教導幼稚園學童，因教學有成，七美國小亦邀其98學年下半年學期起至該校授課。

其課程從彩繪石頭著手，教導學童自生活週遭尋找創作材料，啟發他們從自然環境體會美感，繪畫題材則選擇以當地常見魚類開始。其認為如此，除了可享受繪畫樂趣，也可欣賞石頭自然天成的造型與質地美感，並啟發學童觀察、關心自身所處環境，包含當地富有之魚群、特有地質、石材特性等。完成彩繪之石頭，除了藝術創作，亦具文鎖實用功能，更可配合當地觀光販售，補貼學童家用，進而培養孩子正確之家庭觀與責任感，及獲取家長支持學童從事藝術工作，甚而感染美學氣息。

許參陸發覺，也許環境使然，這裡的孩子對美學

2009年11月1日，洪根深（左）返回澎湖參加馬公高中校慶暨其捐贈作品揭幕，右為林亨華校長。（圖片提供：許一男）

具有高度敏感，尤其是線條的表現，因此鼓勵他們從紀錄自己的生活開始，做成繪本，其願提供工作室資源、簡單畫具、畫材給他們。例如開課時即贈送每人一支毛筆；對於特別用功的學生，則另給予更多材料，鼓勵他們暑假觀光旺季可嘗試販售自己彩繪的石頭；下學期將再提供小型速寫簿，讓他們方便帶在身邊，隨手記下生活逸事、靈感，除了紀錄，也訓練手感，更讓他們藉此體會生活美感。

漸漸的，有時假日學生會結伴到許參陸工作室

玩，許參陸便藉佈置的電影底片，讓孩子了解電影播放的原理，感受其中樂趣，有時也贈送電影明信片給規矩表現良好者。其自許，將來100位學生中若有一位走上藝術之路，即值得興奮。

許參陸極注重孩子的人格養成，而要求學生務必做到孝順父母、尊敬師長、不亂丟垃圾，否則不得參與其課程。其認為從不亂丟垃圾、自身環境整潔做起，即可培養學童從生活習慣體會美感，並期望孩子回家後影響父母及其他家庭成員，使其效益擴散，由一生無

量。目前為止，許參陸深感欣慰的是，已看到學童在生活習性，及對父母態度的改變。

除了生活美學課程，許參陸亦將致力當地文化保存與傳承工作。目前已著手中向長者彙集、紀錄七美「褒歌²」，以作為鄉土教材，及文史導覽運用，也期望在地年輕一代藉此了解自己家鄉文化孕育的美感。其吟唱了其中2首與筆者分享。〔肉豆〕：「肉豆是生得雙邊翹喔！阿娘丫邀我睡椅寮啊～喂，害起椅寮煞來空腳翹喔！阿娘丫將我抱緊緊啊喂…」詞裡除了讚美太太身材和肉豆一樣美，亦顯夫妻甜蜜之情；另一首：「天色月光照紗窗，偏偏照我守空房啊～喂，關窗將月趕緊送，送去隔壁照別人啊喂」其傳達夜晚太太因先生外出捕魚而獨守空閨之寂，遂關上窗戶請月亮去照有先生在的人家，顯露現實生活中的無奈與成人之美。

許參陸計畫運用自己收藏之電影相關物品，及東湖、雙心石滬等史料，開發在地文化產品，將觀光與在地文化特色結合，賦予觀光另一層價值與意義，也期許藝文工作者來此可得到不同感受，吸引藝術家前來寫生、創作，藉由藝術家敏銳的觀察力，突顯七美特殊風情，讓地方和外界對七美有所改觀。更期望藝術、文化能因自己的作為而在此生根，影響下一代，漸漸改變他們的人文氣習。

接受筆者參訪後數天，許參陸也將再回到第二故鄉高雄，協助電影圖書館的講座及其他文化事務。過完年，又要再返回七美，開始以就地取材、環保、盡量不花錢的方式，進行自家農田圍籬的美化工作，期望藉著美感的傳遞，引導鄉里、鄰坊對自身所處環境的關心。

慷慨贈畫回饋母校—洪根深提議設立馬中校友藝術中心

澎湖旅高知名畫家洪根深為馬公高中校友，2009年馬公高中更新校舍興建工程落成，配合工程雖已編列設置公共藝術，但校長林亨華仍力邀洪根深提供作品製作壁畫，擬設置於牆面，惟考量學生現階段欣賞能力，期望其提供寫實、具象作品，當時因無符合此需求之作品而作罷。校長再度力請洪根深捐贈作品給母

校，洪根深亦欣然應允，而以水墨繪製玄武岩，但又因太大，而改選一件1970年代，其於澎湖任教時所繪馬公國中望向孔廟景緻之水墨作品。

11月1日，洪根深返回澎湖參加馬公高中校慶，乃提議母校發起校友捐畫成立藝術中心。其表示，馬公高中已成立美術班十多年，而該校歷屆校友旅台之美術相關科系畢業，及從事美術創作者繁多，他們在台灣美術創作上，或美術推廣的表現，受肯定者甚多，且無論在高雄、台南或台北皆然。洪根深以拋磚引玉之情，期望旅台馬公高中校友美術家共襄盛舉、捐贈作品，校方可擇空餘校舍設置陳列室及典藏、研究空間，藉這些作品提供美術班學生觀摩機會，也為學校建立資產，以多重管道突顯捐贈作品意義。無論將來成立典藏室、展覽中心，對教學、對澎湖的美術發展都有極大助益。

校長林亨華表示，非常贊同這樣的構想，學校也已著手進行規劃、草擬辦法，並將其列入校務重要工作事項。我們由衷祝福，期盼此效應快速發酵，以成就一樁文化美事，為澎湖藝術文化發展注入新氣象，開啓另一史頁。

後語

澎湖旅居高雄從事美術工作者繁多，專業創作、自我怡情皆然，也藉藝術因緣及人親土親醱應，匯聚美術團體，並返鄉舉辦展覽，與鄉親分享創作成果，亦豐富澎湖藝術文化內涵。筆者僅就此現象之個人窺知與讀者分享，除了本文述及三人，或尚有其他亦以相似媒介回饋鄉里，筆者所不知而未及備載者，祈能諒查。

註釋：

¹ 許參陸一生職業未離電影，其初入戲院學畫電影看板的「師仔」即周龍炎，周龍炎不只教許參陸畫電影看板，也教導其為人處事、正確人生觀，使其未入歧途，後又引介畫家林天瑞指導其繪畫創作，許參陸視周龍炎為「亦師亦父」，倆人更有情同父子之誼。

² 過去生活、農忙中，居民相互讚美、消遣的歌謠，其內容往往具有深刻涵意。