

① 邱錫勳的作品展現柏油 的粗獷與細膩

九份原味已經消失了。九份早期的輕便 路,如今變身為觀光老街,假日人潮水洩不 通。大約在25年前,九份還是一座沒落中 的川城時,有一些藝術家相中此地重重疊疊 的群屋, 構成不規則的層次美感; 從依山面 海的窗口眺望,深澳海岬和基降嶼,是台灣 最美的島國意象。藝術家們深深被九份風景 的魅力吸引,都很想到這兒來設置一間工作 室,可以朝夕享受山城之美,擁抱海洋的滋 味。而且,九份金礦採盡,景象蕭條,人口 紛紛外移,所以山坡上的房子雖不值錢;但 渾然天成的美景卻是千金難買。花幾萬塊即 能坐擁美景,交通亦尚稱方便,上山不難, 藝術家們天真地要把九份打造成藝術村。理 想中的九份藝術村,是很多畫家進駐九份創 作,藝術經紀人來九份開畫廊,引來的客源

都是藝術愛好者,而非一般觀光客。

九份因電影拍攝背景一舉成名,而成 為熱門風景區, 反而藝術村之夢破滅了。九 份不再寂寞,藝術卻逐漸淡出。現在要介紹 一位九份原味守護人邱錫勳,20幾年前, 慧眼獨具在離現在最熱鬧的商圈不遠的山崗 上,買下視野寬廣,面對大海的小屋,每一 扇窗都是九份原味的最佳詮釋,他長年在工 作室裡默默創作,畫著黑黑白白的瀝青流動 線條,灑出柏油的粗獷造型,是以人們都稱 邱錫勳是柏油畫家,不過他自己卻自認為 「黑白書家」。

诵霄童年

1937年邱錫勳出生在南台灣。邱錫勳 的童年並非「通霄」不眠,而是 1942 年為 躲避第二次世界大戰空襲,疏散到通霄,從 此在濱海小鎮通霄度過童年,並在通霄的小 學接受日治時期的啓蒙教育。

通霄是縱貫鐵路海線的一站,也是鐵路 通車後才發展起來的聚落。通霄車站初設的 功能,大抵以貨運為主,由於接近台中,人 □始陸陸續續匯集,但當年仍是沙岸海邊的 小村莊, 西瓜是主要物產。

在戰爭中逃難第一,讀書其次的特殊 情況下,反而藝術人才輩出。邱錫勳就學的 年代,通霄國校後來出了大雕刻家朱銘,和 名作家也是畫家的七等牛,加上邱錫勳另類 藝術創作的成就,可謂之藝增上通霄三劍客 了。邱錫勳至今猶念念不忘的鍾才妹老師, 她是彼時引領通霄學童接觸藝術的關鍵人 物。

邱錫勳的父親是記者,喜愛繪畫,耳 濡目染他也得之真傳,從學生時期即以畫圖 見長,寧願去畫壁報也不想回教室上課。升 上苑裡初中後,也是圖畫優於學科。當時學 校有一位英文老師操著濃重日本腔的英語教 學,邱錫勳一時頑皮,加強老師的口音,沒 想到卻挨了一記重重的耳光,從此左耳聽覺 嚴重受損。聽力不靈,轉移眼力敏銳,加上 天生藝術細胞,經巧手加持,畫圖的表現就 相當突出了。邱錫勳的繪畫力幾乎沒有師 承,完全靠天分與執著走上藝術一途。

處在升學主義壓力下的邱錫勳,學科並 非它的強項,考高中的管道對他尤其不利, 因此投考台北師範只能名列備取。一時無顏

56 | March 2014

返鄉,在台北闖蕩了一段時間,再考進台北 工專夜校。他開始畫漫畫投稿,賺取稿費來 維持半丁半讀的生活。

1950年代台灣漫畫界是牛哥、劉興欽、 葉宏甲等人活躍的年代,他們的作品經常出 現於日報、晚報和大量發行的漫畫叢書,風 靡一時,普受歡迎。邱錫勳在這樣的漫畫風 潮薰陶下,自創漫畫已經開始問世,若比起 同年齡層的少年,仍是一般看漫畫的讀者: 而年紀尚輕的他卻已經有能力自創漫畫,真 是判若兩極了。邱錫勳腦筋靈巧,觀察世間 之眼比較深入,這就是漫畫創作的條件。漫 畫通常以人物為主,如何畫得俏皮討喜?如 何賦予幽默神態?那都必須要十分洞悉人性 才有辦法表現出來的,邱錫勳這麼年少,已 能處理令人莞爾的漫畫作品,可以見之他是 比同齡的青少年早熟,更有一雙觀察的慧眼 和一顆多感之心,這樣的少年邱錫勳實在不 簡單。一方面他以漫畫出道,再方面業已儲 備好未來創作的能量,這些就成為他日後從 漫畫走上繪畫之路的根源。

由於豐富的漫畫經驗,邱錫勳最拿手的 絕活,非線條莫屬。憑線條勾出人性,點出 幽默,進以諷刺,此般特徵皆賦予後來獨樹 一幟的柏油畫極生動的内涵。

線條在漫畫中的運筆,成為往後邱錫勳柏油畫的張力。漫畫少年用眼、用心看周遭世界,用巧手闖出一片天。他不反對學歷,但絕不依賴學歷,已經是體制外的怪咖,現在他更想進一步向體制挑戰。本來,邱錫勳天生就有一種不妥協的性格,這種性格往往表露出反權威和反其道而行的作為,甚至亦有避走喧囂熱鬧,離群索居的孤高之舉。如果從他現在的柏油畫創舉和隱遁九份的行動力,即能窺出邱錫勳不妥協的精神。

天生反骨

邱錫勳創作漫畫時的筆名叫做「山巴」,彷彿是「三八」的諧音。他也自嘲走上漫畫家這一行真的很「三八」。因為稿費少,風險大,如果不抱著三三八八的心態,只想斤斤計較回報,那就畫不下去了。還

有一個理由,是自己從小到大 就和「38」這個數字有不解之 緣,不是學號尾碼有「38」, 連證件也少不了「38」連號。

以「38」諧音「山巴」為筆名,其漫畫生涯 一路走來,的確也遇過不少風險,也應驗了 不「三八」難作漫畫家的說法。

18 歲到 30 歲是邱錫勳藝術生涯的漫畫歲月,正好是 1955 年至 1967 年之間,社會風氣對於漫畫及藝術創作有較多限制的時代。漫畫創作的空間越窄,越是激起年輕氣盛的邱錫勳,有意無意嘲諷時事一番,發洩一下積壓內心的反骨情緒。也因為直敘的個性及隱喻的畫風,讓他吃足苦頭。為避免自己的作品老是被套上嘲諷政治的標籤,邱錫勳索性改茲易轍,1976 年之後更換跑道,轉進兒童漫畫領域,出任《漫畫雜誌》主編。

穩定的工作也讓邱錫勳有餘暇、 有心情發揮漫畫以外的水墨與油 畫的創作專長。

非體制的畫材

1970年代前後,九份已是人去樓空的寂寥山城。在此之前,最早發現九份之美的畫家是蔣瑞坑(1922年~2008年)與洪瑞麟(1912年~1996年)。瑞芳人蔣瑞坑的少年時代,每天

②以漫畫出道的邱錫勳,有雙 觀察的慧眼與多感之心③首次嘗試柏油素材,意外開

③ 首次嘗試柏油素材,意外開 啓柏油畫的世界 都要從瑞芳火車站徒步到九份 挨家挨戶送報紙:洪瑞麟則在 倪蔣懷(1894年~1943年, 台灣第一位西畫水彩畫家)經

營的礦場「瑞芳二坑」,擔任行政主管,幾年後蔣瑞坑也來同一礦場任職。他們倆,同事又兼師生情誼,最常結伴在九份一帶寫生。1970年代,蔣、洪兩氏都屆五、六十歲之間,在畫壇上小有名氣,也常出品九份風光參加各種美展,愛好美術的青年學生皆好奇九份到底在哪裡。是以這二位畫家引來成群結隊到九份寫生的風氣,兩位個性豪爽不拘泥的在地畫家,真有不吝分享九份風景的氣概。當時復興美工和國立藝專美術科的學生,沒有人不知道九份是金礦山之外,也是一座蘊藏繪畫題材的寶礦。

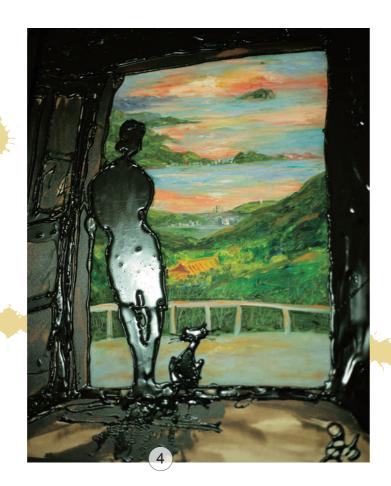
喜愛繪畫的邱錫勳也跟進來到九份寫生,九份的階梯步道,九份的山海絕景,是他取材的重點。寫生,是畫家的樂趣與手段,也是畫家們取景最正規的表現法,其表現之材料,大都只限於單色筆、水彩、粉彩或油畫。當時的水墨畫家僅崇尚傳統山水,比較不會被九份實景所迷。可是邱錫勳以水墨嘗試畫九份,的確是一種突破,他早期用水墨筆法呈現的九份,造就出後來以柏油揮灑九份的快感,更是空前突破之舉。

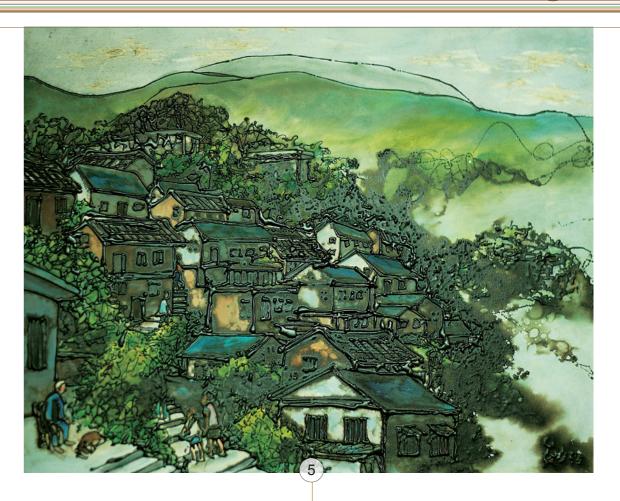
一般青年畫家到九份,僅鍾情九份群屋之美,卻極少追問屋頂鋪了一層柏油的道理。原來這是九份多雨,柏油最能防漏之故。然而邱錫勳目睹鄉民敷上柏油的過程中,靈機一動地也試圖利用柏油來創作,那種油性的光澤和稀釋後的色層,不知可否畫出超乎尋常的圖像效果?

1979年邱錫勳首度試驗柏油創作,他 自謙「油畫顏料貴,柏油較便宜」:但這畢 竟還是一項獨特的創意,也有他的自信。邱 錫勳認為繪畫既有素描、水彩、粉彩、膠彩、 水墨、油彩,為什麼不能有柏油。繪畫材料 是可以重新開發的,他深具企圖心,一頭栽 進柏油畫的世界。1981年終於有了成果, 假春之藝廊舉辦首次個展,邱錫勳的柏油畫 家之名漆不脛而走。

柏油畫初次面世,卻引起畫壇保守人 士不同的觀感,一來柏油畫尚未名正言順,

加之柏油畫的黑色系成分被質疑在暗示什麼。飽受這些意識型態的責難,邱錫勳乾脆遠走高飛,暫時離開台灣,尋求海外發展。1982年赴美發表「人間百態系列」,翌年又到東南亞展出,並在現場即席示範獨門功夫的柏油畫。其後再應邀赴美巡迴展覽,參加法國的亞洲藝術聯展等。他首創的柏油畫特殊技法,也分別接受海外電視台採訪。邱錫勳的名氣果然從世界各地的報導,傳回台灣,柏油畫新創舉已經被美術界接受,並肯定他創作觀的人文關懷和在地感情。

⑤ 以柏油繪出九份家戶風景,別

有一番層次

九份原味守護者

1990年,邱錫勳看上九份的純樸,九份的風光,以及低廉超值的房價,買下山腰上一幢可以遠眺海洋的獨棟平房,作為工作室。這幾年又增建成三層樓房,不僅宜於居更宜於作畫,經過改裝的樸素小屋如今已儼然像一棟別墅。一樓客廳有典雅的壁爐,牆面掛著琳瑯滿目的作品。三樓客房是為來度

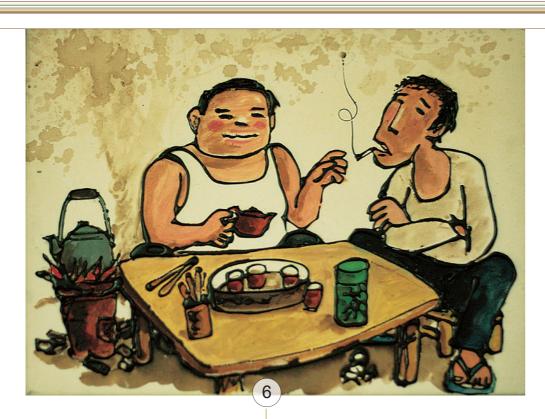
假的兒孫預留一個貼心的休憩 之處,屋前還有一個可以看星 星、欣賞晨昏海岬風光的露台, 尤其在夏天夜晚更是納涼賞月 的好地方。最近門前緊鄰山腰處,再加建觀 景台,時常有遊客在此駐足、拍照。

24年前邱錫勳選擇九份工作室座落點,即有意避開群居聚落,特別在山城稍稍偏遠之處,汽車開到家門口後,就遇到車輛無法通行之小徑傍的小屋。如今幸好可以避開遊客的干擾,就算九份已經過度發展成擁擠不堪的觀光地,這兒還是享盡人間清幽,坐擁

山海的好環境,看來當初他的 確有先見之明。邱錫勳的工作 室在喧囂的觀光熱潮席捲下, 竟然還能保有九份原味景致,

61

60 | March 2014

在整個山城中也不多見了。

邱錫勳移居九份的附加價值,就是享受大自然,身心大自由,得以全力推廣柏油畫運動。他隨身攜帶柏油畫的種子,足跡所到之處,就是他散播柏油畫的園地。1990年起,遠赴中國、中南美、義大利等地,舉辦展覽與示範教學。華盛頓白宮收藏邱錫勳所繪的一幅雷根總統柏油畫像作品,白宮圖書館亦懸掛著柯林頓總統訪台時,他繪贈的柏油畫肖像。羅馬梵諦岡博物館也藏有他手繪的教宗保羅二世柏油畫像。全世界絕無僅有

的柏油畫,得到世界各國領袖 的青睞,邱錫勳才是名副其實 的國民外交大使。

饒富趣味的一則報導,是 1999 年到中南美洲巡迴展,應 ⑥ 日常生活中可見的場景,在邱錫勳筆下栩栩如生

⑦ 位於九份的工作室中,擺放著 琳瑯滿目的作品

⑧ 邱錫勳都不需底稿,率性揮灑,感性處理,作品更具禪意

邀在巴西某小鎮示範柏油畫教學後,返國述職的外交部駐巴西官員遞來一份當地剪報給邱錫勳,也當場翻譯給他聽。原來巴西示範教學小鎮當地的柏油路,仍舊像台灣早年所鋪,遇熱即溶之瀝青,在一個大熱天裡突然被當地小孩們挖走,拿去當柏油畫的材料,以致許多路面凹凸不平,千瘡百孔。可見邱錫勳的柏油畫教學,已經挑起孩子們的興致,在巴西小鎮播下了柏油畫的苗種。

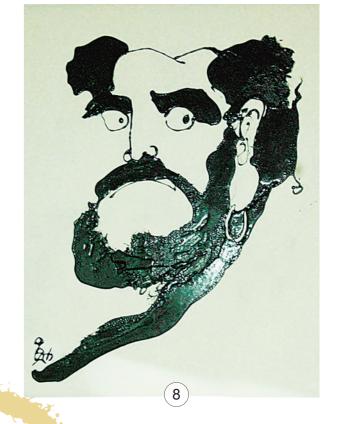
揚名海外之餘,台灣的邱錫勳個展也相 繼推出。最大型的一場是苗栗縣政府主辦,

> 「邱錫勳柏油畫展」在台北、 台中、台南、屏東、台東、花 蓮輪番登場,並出版專輯。 2009年,台南國立台灣文學 館破例舉行「邱錫勳柏油畫個

展」,在文學殿堂展出藝術,若不是柏油畫的稀罕性和創作題材的常民觀照,國立台灣文學館始破天荒把文學、藝術串連起來,邱錫勳開發柏油畫,文學館開拓文學人口的新視野,實屬一樁美談。

漫畫童趣・人間寓言

今日已是言論自由的時代,邱錫勳的 柏油畫又難免技癢地畫幾幅諷刺當代人心貪 婪,或以動物象徵當權派永不知足的幽默圖 像。倒是邱錫勳最膾炙人口的柏油畫,童趣 十足的人間百態,不管是大人小孩或各行各 業的生活常景,在他筆下都栩栩如生。場景 更有如時光隧道,讓老台灣活生生再現。例 如礦工群像、古厝庭前拜月娘、老家大灶旁

包粽子、打拳頭賣膏藥場面、村民榕樹下聊天、古井邊洗澡的孩童,或者是打鐵店、野台戲、賭博圖等等,都極富鄉土原味又有現代寓意。尤其經柏油處理的輪廓線,頗有版畫的力道。至於邱錫勳畫九份岬角或鍾馗或達摩,更使盡它的水墨根基,不需底稿,率性揮灑,感性處理,其意象與禪境,皆已臻至高峰。

柏油原是用來鋪設道路的工業材料,這種最貼近土地的油性物質,被邱錫勳當作繪圖顏料,繪出土親、人親的柏油畫,堪稱台灣美術界獨領世界風騷的一絕。

63

62 | March 2014