

空谷瓊花風華再現

文／白雪蘭 圖／林宗興

鄭瓊娟的繪畫與人生

1

已經 80 多歲的鄭瓊娟，是臺灣戰後第一代女畫家，至今仍然創作不輟，作品多以半抽象的方式呈現。她重視生命的尊嚴，透過深奧的思維，追求精神意象，畫作多是由夢想、期待與感情提煉出的內心世界，每一件都是一種心境與思考，非常清明有生命力，有昇華超越的筆觸，令人在她的創作前駐足凝思、玩味再三。

成長於醫生家庭

鄭瓊娟於 1931 年出生於新竹，父親鄭國川畢業於日治時期臺灣醫學校，是臺灣第一代西醫，在新竹北門街上行醫數 10 年，母親李涼是李錫金公（陵茂）後裔。父親個性豪爽不計較，是當時新竹城內 10 多位開業西醫之一，家中共有子女 15 人，排行前面的姊姊們有的曾到日本學醫，是典型的醫生家庭。1938 年她入新竹州立尋常小學校（現新竹東門國小），這是專供日本子女唸的學校，班上只有 2、3 位臺灣人。在小學就讀期間，她一直擔任班長，是很少見的詠絮之才。1944 年入新竹州立高等女學校，當她讀完二年後，正值臺灣光復，國民政府來台統治。8 月時學校改稱為臺灣省

2

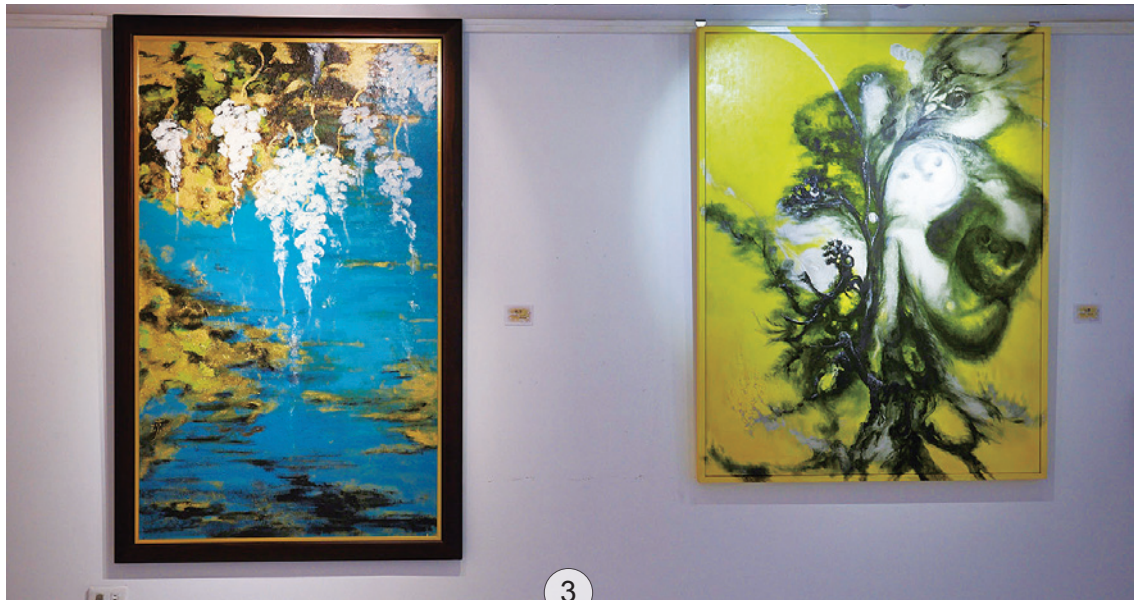
① 〈慶〉(2001 年) 鄭瓊娟用畫筆，表現女性內在奔放的力量與堅毅的意志

② 鄭瓊娟在畫廊開幕時為現場民眾簽名

立新竹女子中學（現國立新竹女子高級中學），她就從新竹女中初中部，再升學入新竹高女一路就讀。

進入師大美術系

1950 年 6 月，高中畢業的鄭瓊娟，沒有像姊姊一樣有赴日本深造的機會。因為戰爭與時局改變，此時國民政府撤退來台，政治體系更換，教育制度有所變革，她決定報考藝術系，因為她在家中曾經和留學日本的姊姊一起做布偶娃娃，頗有成就感，她想自己在美術工藝方面應該有些天份，到學校找老師學素描一陣子後就去赴考，果真 1952 年考上臺灣省立師範學院藝術系（現在是國立師範大學美術系）。她回憶起那時的考試

成績，覺得是術科考得好才被錄取，學科中三民主義、國文都是她沒把握的科目。

鄭瓊娟入學時，這是臺灣省立師範學院藝術系開辦的第五屆，同學中至今還活躍藝壇的有陳景容、劉文煒、鍾桂英、汪壽寧等人，還有已故之凌嵩郎、江明德等，而當時的老師則有朱德群、廖繼春、陳慧坤、林玉山、孫多慈、袁樞真、溥心畬、金勤伯、王壯為、趙春翔等前輩藝術家。

鄭瓊娟處於物資普遍缺乏的時代，但她的家境算是優渥，她說她為追求夢想就會不顧一切的向前，雖然唸師大是公費，她把父親給她的生活費，託僑生同學到香港買當時很貴的畫冊與畫材，她對藝術是有狂熱的，價值觀不以金錢衡量，走上藝術之路亦復如

此。藝術對她而言，只想畫出她的感情、感受，根本就不想被生活的細枝末節所束縛，而對人生的失意或遺憾更是不想回首，所以她珍惜每天能優游創作的日子，她在潛意識裡想像自己期望的境地，就能輕易下筆，一氣呵成完成作品。

畫出自己最自在

在師大就讀時，朱德群和陳慧坤老師教大一的素描，鄭瓊娟受教於朱德群先生。大三也曾到李石樵畫室學素描，她回憶說：「李石樵老師教學生不收學費，有些同學會幫他

③ 鄭瓊娟在新竹畫廊展出的作品

④ 觀眾駐足欣賞鄭瓊娟展出的作品

整理畫室回報，不過他沒叫我擦地板！」。雖然受業的兩位恩師素描畫法不一，鄭瓊娟說：「因為當時我是學生，所以我都可以學，兩位老師的畫法各有千秋，但現在我總覺得學人家很痛苦，就像我現在欣賞別人的畫就好，不會想從中學得什麼，因為我要把自己的腦中的感覺畫出來都來不及了。」

「五月畫會」創始會員

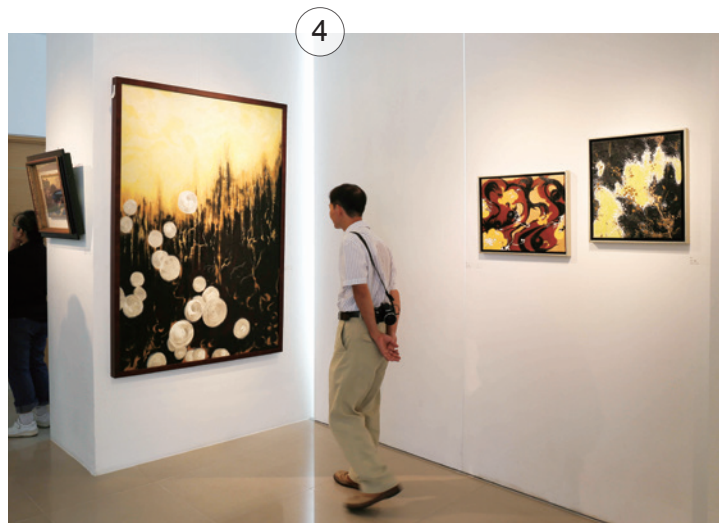
1956年6月，她從大學畢業，分發至新莊中學教書，她的作品在秋天入選第11屆省展，鄭瓊娟在學時頗受廖繼春老師器重，郭東榮成立「五月畫會」時，向廖繼春老師諮詢，當屆畢業生有哪些同學作品較優秀？廖繼春老師點名鄭瓊娟和陳景容，於是鄭瓊娟成了「五月畫會」創始會員，和陳景容、郭東榮、李芳枝、劉國松、郭豫倫一起於「五月畫會」首展，畫作在中山堂展出。

在師大時期的油畫課程，是由廖繼春老師指導，鄭瓊娟很敬佩他是一位有人格的人，不過老師沉默不善言辭，以身教教導學生。但是除此之外，廖繼春老師還是鄭瓊娟婚姻中的介紹人。鄭瓊娟回憶說：「師母本身是富家女，嫁給貧窮人家的廖老師，所以她主張富家女兒應該嫁給家境困難，但有才華的男人，如此男方才有翻身的機會，就如同她幫助廖繼春一樣。」不過鄭瓊娟並不是

嫁給貧窮人家，因為鄭瓊娟的公公任職於教育會，經辦學生與教師的展覽，鄭瓊娟經廖繼春老師介紹幫忙展覽活動，公公看中她的才德，希望她成為他家的媳婦，請來新竹市的議長前來說媒，父親難推辭而答應。年輕的鄭瓊娟相信老師與師母的眼光，也相信議長，所以在1957年7月就嫁到日本。

遠嫁日本人生轉折

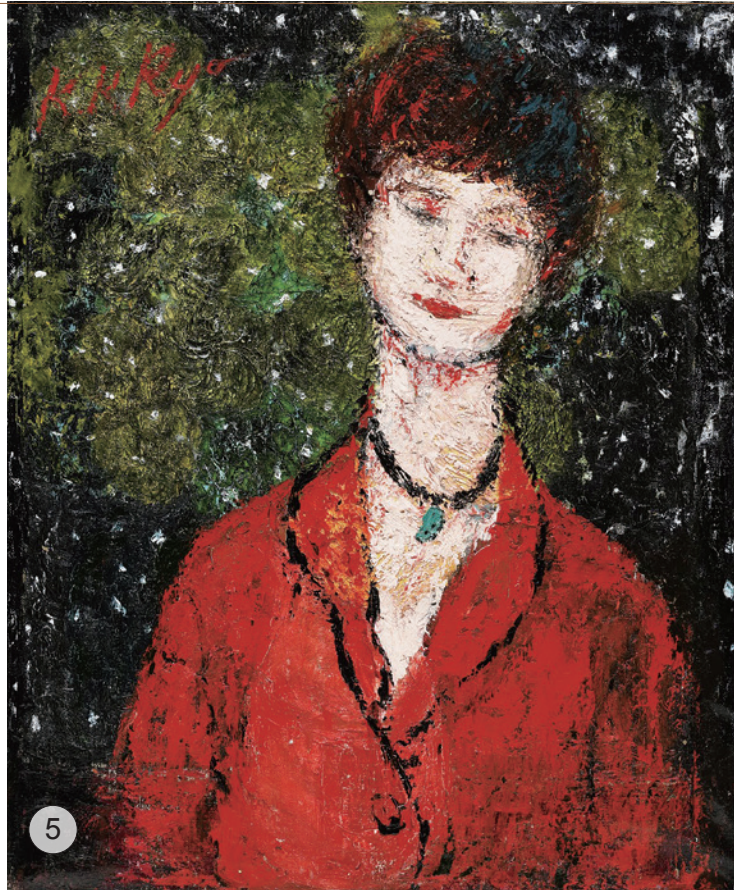
1958年，鄭瓊娟產下長子，離開臺灣以至於無法在臺灣藝術界發展，這就是鄭瓊娟消失畫壇的原因。很多閩秀畫家即使很有才華，但總是要將人生的一部份時間騰出來相夫教子，扮演賢妻良母角色。即使在今天，女畫家也仍被視為業餘性質居多，更何況要被視為專業畫家與男性爭鋒，需要付出

更多心力。她的同學至今活躍畫壇的，大都是因任教職而能持續創作，這是時代環境造成的，也是女性藝術家的宿命。所幸這些戰後第一代的女性藝術家，在 80 年代紛紛創作豐富的作品，似乎要彌補過去的空白，鄭瓊娟是當中一位。在 2013 年 6 月臺北市立美術館舉辦的「臺灣現當代女性藝術家五部曲」展，鄭瓊娟代表 1960 年代，以前衛藝術與現代繪畫為創作追求的 4 位女性藝術家（鄭瓊娟、李芳枝、黃潤色、林燕）之一，她的畫風表現在抽象與半具象之間，在當時是屬於前衛的，80 歲的年齡終於在畫壇上得到定位。她自己現在回想起來，覺得自己單純有欠思量，但是經歷生活的磨練，她蛻變成堅毅的母親，也尋回自我的價值，創作題材寬廣，思維深沉，作品風格獨特尋求到知音。

空谷瓊花風華再現

鄭瓊娟到日本生活 30 年後，一直到 80 年代末，2 個兒子長大成人，在日本擔任牙醫以後，壓抑 30 年的創作熱情，蘊含的能量一股腦傾洩而出。她以裸女速寫重拾畫筆，如以炭筆所畫「躺姿裸女」（1993 年），透視特別，她對人體的各種姿態掌握精準，色調統一。每週固定與畫友請模特兒到畫室，畫炭筆裸女素描，累積很多的裸女畫，也找回創作的動力。之後她畫油畫，取材多

⑤ 〈愁〉(1989 年) 是鄭瓊娟的自畫像

⑥ 鄭瓊娟對人體的各種姿態掌握精準，色調統一。
〈裸女〉(1994 年)

是室內靜物與人物畫，如「愁」此作品是自畫像（1989 年），沉思的眼神，修長的脖子，紅衣女性流露高雅的氣質，用色明亮，氛圍柔和。1991 年她於東京澀谷畫廊舉行個展，慶祝 60 歲生日。隔年開始，她每年回臺灣數個月專心畫畫，與昔日師大同學又重聚在一起，創作更積極，每年參加「五月畫會」展出至今。1995 年先返鄉在新竹社教館舉行返臺後首次個展，並於同年參加臺北市西畫女畫家畫會聯展多年，2001 年為慶祝

70 壽慶，在母校師大畫廊舉行臺北第 1 次個展，之後在新竹社教館、臺中文化局、新竹文化局、臺北國父紀念館陸續舉行個展，2013 年受邀參加臺北市立美術館舉辦「臺灣現當代女性藝術家五部曲」展，2014 年在新竹、臺北的畫廊展出新作，活躍於臺北與新竹藝術界。

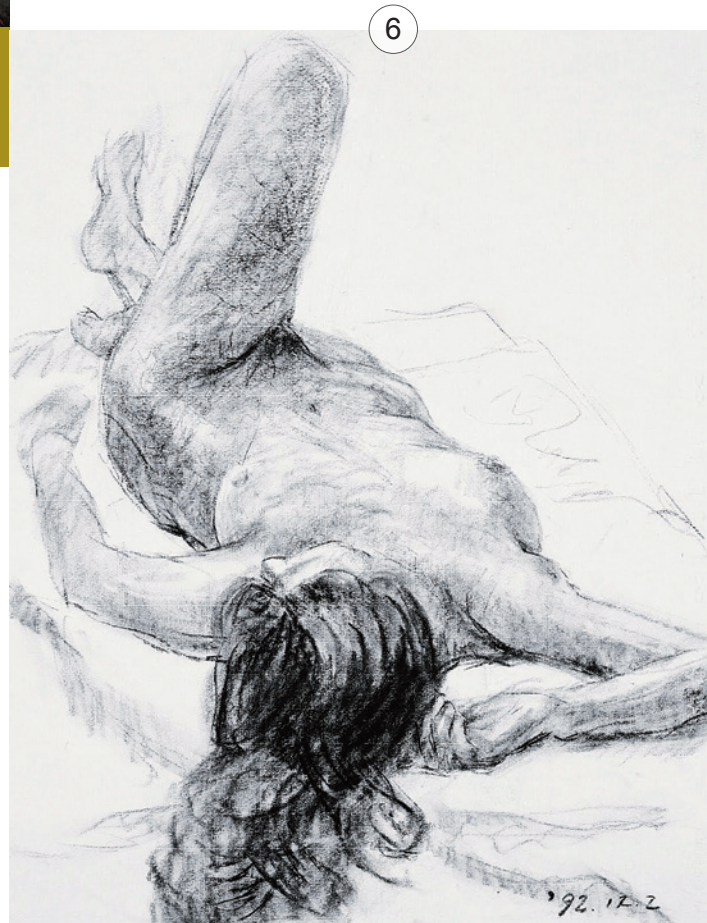
抽象與半具象畫風

返回臺灣的鄭瓊娟，作品有相當豐富的多樣貌，因為她有太多的感受想要表達，大都以抽象或半具象呈現，她說：「畫具象的

事物容易，沒有形象的感覺才是挑戰。」。80 年代後期，她的畫題以具象為多，慢慢過渡到抽象，如她的自畫像「愁」、「憩」是具象作品，90 年後題材更開放更多元，1997 年所畫「焰」，象徵來自心靈的熾熱，就像是火山爆發的熊熊烈火，能量充沛不斷燃燒。往往她的畫題是一個形容詞如「朗朗」，或一種意境的名詞如「屹」（2008 年），當然也有具象的作品如「耀」（2014 年）。她在顏色上多以主觀情感賦與生命，不是自然的模仿，例如黑天金雲藍樹，紅天白雲與黑林，由她的繪畫方式可以理解，她是以思想、感情為創作動機，她自己稱為心象畫，不是完全抽象，也不是脫離具象，所以面貌變化多端，用色用筆肌理有統一性，喜歡以彎曲的線條向上攀爬，或以滴、甩、灑的油彩造成動態，都是她對困難的現實想要突破力求上升的意識反射。

人物與人體醫學

她的人物畫以自畫像為起點，如「愁」、「冥想」、「盼」、「悠」，是畫家自己不同心情的寫照。她的人物畫重視一種氛圍表現，不是逼真的寫實，以姿態、服裝、表情，表現同一個人不同的情緒思想，畫中帶有思維，創作帶有熱情，而且技法細膩，對於人物如此，對於花的形、色、配置

也如此，更以花傳達抽象的精神狀態，因為是思考性、反省式的創作過程，所以她不是利用寫生記錄風景或人物。

早期鄭瓊娟和同時代的畫家一樣，作品有穩健踏實的寫實基礎，90年後她以抽離具體形象，關切自然現象中生命的本質，訴求內在精神與深奧的思維為創作主題，她本身對潛意識理論有所信仰，對於精神意識的書籍看得很多，所以她的作品有一些是以潛意識為題材，她說這叫做腦內的事情，又因

為兒子是醫生，父親也是醫生，姊姊與家族中的第二代多半學醫，她對近代醫學有些見聞，經過醫學器材看到體內的影像，諸如血管迸裂、細胞分化就成為她想像畫的依據，如「心靈」是胎兒在母體內慢慢的經由細胞分裂而成長為個體。2011年所畫100號三連作「心」，就是以細胞的分裂發想而創作的，金色的色調，中心放射狀的曲線圖形，如同細胞核分裂。

生命歷練與自然景物

啓蒙於日式基礎教育，又在日本生活40多年，但是鄭瓊娟與先生一直沒有歸化日本籍，在日本曾經歷生命上的磨練，如大學的學歷在日本不被承認，所以她學剪髮、燙髮想要去工作，可見她是現實生活中是很有技能的人，現在她凡事豁達心中滿足，她有瀟灑的氣概，積極面對、勇敢承受挫折。對於人生的體悟，她多以抽象畫來表現，如「澹」是在大病重生的情況下的領悟呈現，表現一種置於死地而後生的希望，黑色是困境，紅色表現對生命的熱情。

鄭瓊娟喜愛自然景物，在東京曾經住過江戶時代大名的宅邸，對日本式庭園的造景有所接觸，她曾畫垂櫻、紫藤與眾不同，對於自然中的花朵、草木、晨昏有新的詮釋，如「純潔」（2004年）垂下的紫藤。「耀」（2014年）是月夜下感恩的意念不斷像果實飛送出去，都是觀察自然現象有感而發，取材日月星辰，四季變化為大宗。如「秋高氣爽」、「秋」都是描寫秋天金黃的自然色調，表現時序黎明黃昏景致不同，很多命名「焰」的作品是呈現黃昏的溫暖陽光。

禪空與花詠的轉變

花的題材，在鄭瓊娟的作品佔有很大的份量，她的花有如中國水墨的折枝花，也有

如攝影特寫鏡頭的花，如「慶」（2001年）是一朵不刻意像哪一種花的描寫，卻是花最盛開完美的時刻。喜愛花固然可視為女性的一種本性，但藉著花表現生命力與堅忍的意志，更接近她的意圖。她一向尊重生命、愛

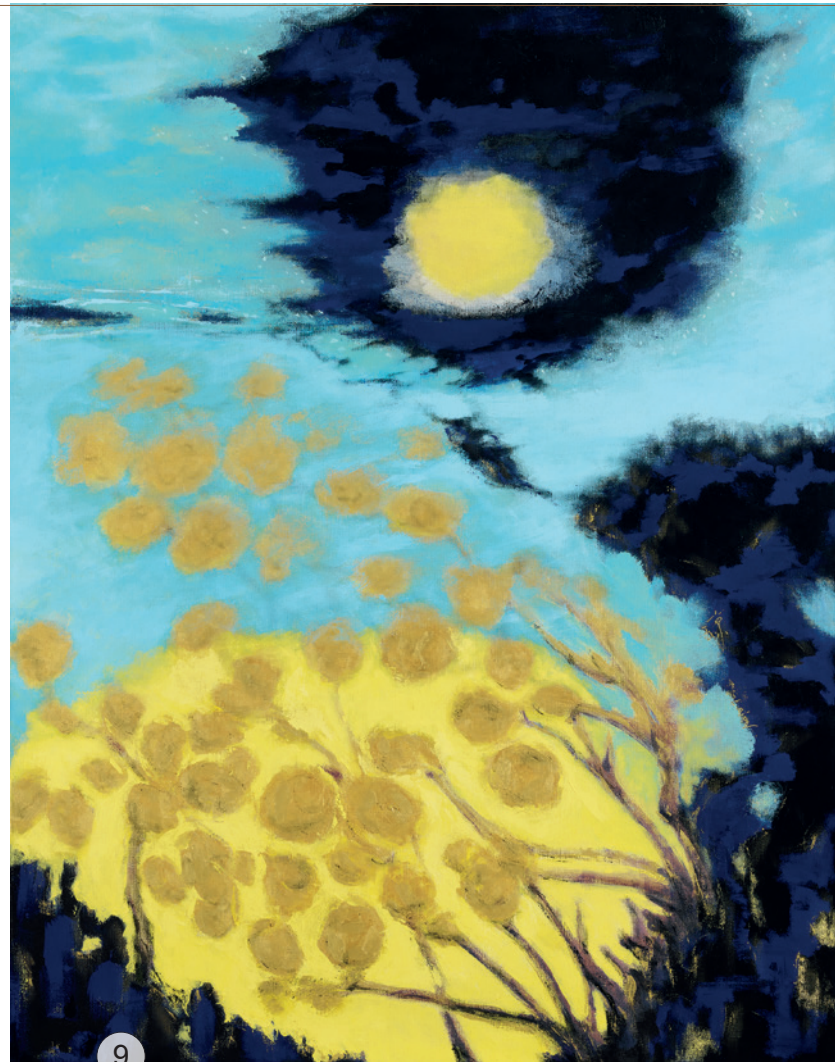
⑦ 〈燦〉(1997年) 描寫黃昏的溫暖陽光

⑧ 〈澹〉(2005年) 是在大病重生後所完成的作品。黑色代表困境，紅色表現對生命的熱情

惜自然，不願意折損花的生命，所以畫花不是畫瓶花，而是畫生長在自然大地的有生命力的花朵，這是對花的詠讚，也是藉花作某種氣質的投射。花的枝葉向上攀升，向外拓展；在漩渦般的造型中，如澎湃的水花、流動的雲彩，象徵在困境中力求生存的堅強意志力。鄭瓊娟近年來的作品，由抽象轉趨沒有形象的單一色彩，單色中有肌理或濃或淡的層次，如同大氣氤氳，簡潔中流露出祥和寧靜的動勢，像是清澄善良的心，轉化成溫暖光明的能量，人生到 80 歲夫復何求？只有心懷感恩與滿足，在無需言談的笑容中，傳達如金黃花朵的大器輝煌，簡樸昇華為高貴有自尊的飽滿人生，都在鄭瓊娟的心念畫作轉折間。

金、紅、黑色彩奔騰

鄭瓊娟慣用強烈對比顏色，奔放自由，作品充滿朝氣、生命力—有生機的黃綠色，自由的藍色，火熱的紅色，富貴的金色，神秘大方高貴的黑色，是她畫作常用的主色。如「澹」用紅與黑，「慶」是紅、金、黑色，強烈大膽的對比。有些人認為鄭瓊娟使用金

色是受日本藝術的影響，但是她個人表示，她是想追求高貴雅致但不俗艷的感覺。所以金色是不帶光澤，雖富麗但不刺眼耀目，不是裝飾性，因此花的雍容華貴自然流露；黑色多用在底色，樹枝、黑花，是穩重大方肯定的表現；金黃色反映她陽光、開朗、健康、積極的人生態度；紅色的使用常常代表她對藝術的熱情，有時像火焰燃燒，有時像鮮血噴灑，有時像煙火光彩耀目，無不令人印象

深刻。不論畫花、畫風景、畫抽象事物，她喜歡大膽的筆觸，暢快淋漓，就像她的個性行事決不拖泥帶水，展現明快的性格，一旦決定就義無反顧；一旦下筆也不想反覆琢磨，所以自然不造作是她為人也是畫畫第一原則。她說：「太小心，畫不出氣魄格局」，如「澹」的油彩流動性、隨機性是不會重複的；「耀」的用色可以看出她明朗正面的人生態度；「慶」則是表現女性內在奔放的力量與堅毅的意志。

簡樸生活求美善

鄭瓊娟除了油畫，她的速寫或素描或草稿都是很完整的作品，由此可以看出她的工作態度，一旦出手必是細心盡力，她力求構圖的安定、和諧，令人視覺、心靈得到安

定。在單純中求最高極致的安穩之美，她的每一個畫面收拾得很完整，沒有曖昧不明的部分，這是她對自己的要求。

鄭瓊娟她對於任何事情都存有善念與感恩，珍惜每年回臺創作的時光，在新竹過著簡樸的生活，盡量單純的人際關係，孤靜中心境更加清明。藉著繪畫與生活，讓自己朝向至善至美之境，所以在近幾年來有許多的邀約展出，每一次都凝聚更豐富更鮮明，更成熟穩健的作品風格。鄭瓊娟的作品在在都顯示她對生命的感動與她對藝術的摯愛，創作對她而言是人生最大的享受，也是她生活中的依靠。她的心中積聚強大的熱情與能量，要經由她的手親自將自然萬物畫出來，她總是將她的體悟轉化為更多動人的作品，分享給能和她起共鳴的觀賞者。源

⑨ 2015 年在「五月畫會」展出作品〈耀〉

⑩ 鄭瓊娟在工作室與好友暢談創作