

——董日福老師專訪

“人生只有一次，須善加利用。”

2009年8月12日至8月26日，董老師於國立台南生活美學館開展「今昔煙雲塵封半世——台南運河畫展」。**「藝術長，人生短。」**董老師將台南運河以不同年代，分成三類八種媒材畫作呈現，為運河歷史見證，在畫中，過去是河岸，現在是高樓；以前是造船塢，現今是停車場；烏橋公園，現在是加油站；運河不同的風貌變化，透過董老師的畫筆，讓觀者可以從畫作中找到運河的今與昔，可以從董老師的素描、水彩、粉彩、油畫作品裡，欣賞每一時期的運河。「動與靜」、「生與滅」，都成了以書寫景的珍貴文化資產。

1901郭教授出生台南，原籍福建晉江，1938年應聘至北京師範大學工系教授、私立京華美術學院教授兼系主任，是台灣畫家在北京擔任教授的第一人。1948回返台灣，受聘為國立成功大學建築系教授，創立台南美術研究會連任二十一屆會長。

A black and white sketch of a busy street scene in a city, likely Tokyo. The drawing shows a dense cluster of buildings of various heights and styles, some with traditional Japanese architectural elements. A streetcar is visible on the left side of the street, and a bicycle is parked in the foreground. The overall style is a loose, expressive sketch, capturing the essence of the urban environment.

我練習素描遇上瓶頸，向老師求助，得八字訣：「不入虎穴，焉得虎子」。

成大醫訊

■ 1970台南運河

日後教導學生，也本於同一哲學——遇上瓶頸，投身進去，全力以赴，終會頓悟，而走出一條活路來。

至於發展方向，郭要教授諄諄教誨：「**不要當老師的印刷機！**」教理念、技巧，題材及特色則任我自由發展！

人的簽名，就沒有兩個人是雷同的！素描筆觸、用色，當然也有差異！

問：郭教授畫作特色如何界定？

答：如果用一句話概括代表，那就是「**明亮度高**」！

明亮的作品，如有任何瑕疵，會被一眼看穿，很難隱匿；所以說：「**明亮的圖最難畫；舉例來說：林布蘭的畫，八成是暗色的！**」

一言以蔽之，**簡潔有力！**但是，簡潔不等於簡單。

■ 巴黎聖母院 油畫 2004年10F

■ 巴黎蒙馬特 水彩 1985年 8F

問：您的畫作，會帶有故事性嗎？

答：義大利有部電影：昨日、今日、明日；我曾經住在延平戲院樓上，描繪廣場上拉車的水牛；同一主題連續畫了三張；取名為上午、中午、下午；

結果，中華日報一位評論家，這樣陳述：上午——萍水相逢，中午——打得火熱，下午——筋疲力盡！

頗有創意！

府城五條港之子，以畫筆訴說歷史——董日福老師專訪

畫家**視覺上給人愉悅**，就達成使命矣！別人如何發揮想像解讀，是個人自由，我也不以為意。就如一張安平夕照的畫作，觀賞者根據個人經驗與想像，當然可以衍生出無數說辭！

（此時董老師起身走向兩幅畫，主題同為泊滿船隻的漁港風光，董老師逐一解說……）

如果讓我來剖析，也可以說得活靈活現：

這第一幅，盛夏時節，颱風將至，但見樹搖擺、船晃動，波濤洶湧；

而另一幅，傍晚時分，漁船歸航，難掩疲憊，步調平緩，風平浪靜！

（經這番旁白，畫面似乎真的開始躍動起來！）

■ 加拿大落磯山 油畫 2000年 15F

▼指墨畫

問：談談您對繪畫的建議原則？

答：一定要透過練習！實作就會有經驗，如果光看課本——那是別人寫的；並不真實！

彩繪油畫，是從素描到粉彩，最後成果是油畫。其中，**素描是筋骨，色彩是皮肉**。

你看這裡一艘船，也許隨便一畫，比例剛好合宜；但那可能是運氣好，偶然做對了，下一次未必一樣好！但經過練習，才能達到每一次、每一筆都拿捏得恰到好處——就是所謂「**偶然變成必然**」，這才真是功夫！

就如同我赴東門教會、中原大學等許多場所，講授作畫與旅遊經歷，

蘇聯系列、以色列系列，人們聽了皆感驚豔，好奇為何能鉅細彌遺的完整回顧！道理很簡單——那些都是親身經驗，所以能夠不假思索，娓娓道來！

問：技法方面呢？

答：塞尚說「**再美的風景皆不能成畫——除非在平衡之下**」

畫家是一個物理學家，光影、物體質地、脈絡皆須掌控，和醫學差不多。

大自然光影演出，倏忽萬變！為要及時抓住靈感，打草稿常帶色紙，早晨用藍綠底色，黃昏用橙黃色，這樣就無需花費時間塗背景，就是一種變通、技巧創新。

▲董老師與德蕾莎修女合影

開刀有照課本乎？越有經驗，越懂得簡化！五刀變一刀解決，切入之後會撞到何物？俱了然於胸！

畫一座山（觀音山），簡易快速；但同樣一張畫紙面積，若要畫威尼斯，卻面對八十扇窗戶，那麼多窗戶要怎麼畫？總不能只畫兩三扇唬弄過去！但全部都畫上去，則擁擠不堪！對此技術瓶頸，乃懊惱三個月之久！

答案在於——**用顏色予以隱蔽！**這一點，連老師都不能適應！

出外，驟見好景，深受衝擊與感動，理性不見了；更難下筆！放眼都是驚喜景緻，要不然先拍照回來再臨摹吧！？可是，照片沒有辦法捕捉那麼廣的面！

怎樣**去蕪存菁，化繁為簡**，就是功力與修為了！

問：作畫要不要有主題？

答：看你的性格、…重點在於「**要將感情融入**」。

正如同「文學」並非新聞報導；繪畫當然也不是風景相片！

畫作也有名為「無題」者，以自己的感動去體會

若以米勒畫拾穗為例，應有感恩成分；

歷史畫、宮廷畫，有一定「功能性」意義，如：大衛所繪「拿破崙加冕典禮」每個人位置表情皆有內容涵義，這不見得是一般畫家的作法與責任。

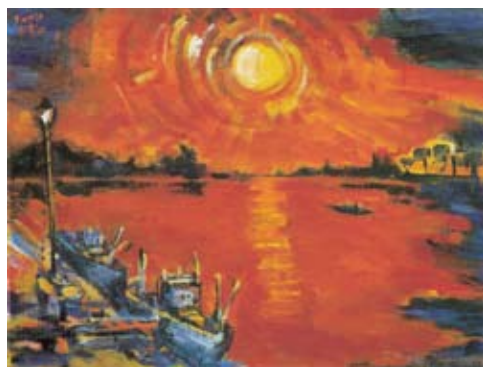
問：遍遊天下，是為了增加人生體驗？抑或是取得作畫靈感？

答：**音樂由眼睛進來，畫畫也由眼睛進來**。舉一部電影作品為例：「翠堤春曉」——係以原舞曲「藍色多瑙河」為主題；描述男主角與歌女戀愛，逃難之際，躲入維也納森林，才作出此曲；眼睛所見，耳朵所聽，嬰兒哭、馬車聲、羊咩叫，自然得到靈感，譜成樂章！

畫家**沒了新鮮感，不能感動，也就難有創作！**所以靠旅遊汲取營養！但光有感動不夠，還要有基礎，也就是軟體，才能立即將所見轉化成圖畫。

■ 台南運河 油畫 1970年 30P

■ 安平夕照

■ 台南武廟 油畫 1980年 8F

府城五條港之子，以畫筆訴說歷史——董日福老師專訪

■ 義大利蘇連多 油畫 1997年 30F

■ 希臘雅典 油畫 1999年 10F

問：畫遊世界的過程？

答：1985年與學生前往紐約、華盛頓、波士頓再轉往歐洲七國、西班牙荷蘭比利時，….等地；

當時海外旅遊風氣未開，待在台灣太久，一旦出去，突然解放，有太多前所未見的元素，一時間，完全不會畫！極目所見，視野廣袤：聖母院、塞納河，現場的感動無可替代！

去南美洲，一去三個月，音訊全無！太太當然會擔心，但我告訴她：沒消息就是好消息！

二十年持續畫遊世界的堅持，得自郭教授的真傳——值得的事，就勇往直前，堅持到底！

過程中勤寫札記，即使被搶、被打昏，醒來繼續寫遊記！搭火車也一直寫，二三月間寫五萬字，終至完成百萬字遊記。

我秉持的理念是：**人生只有一次，須善加利用**、好好經營。

問：畫是一種溝通 語言 表述 然否？

答：**尚美其實是一種本能**與天性！

藝術之發展，最初始的形式為美術，繼之以音樂，首以敲打樂器為主（遠距通聲息靠烽火台）而後加入複雜的樂曲，再繼而為文學，以這觀點而言，繪畫確實是心靈溝通的一種形式！

但我在此強調：「產生視覺感動」乃繪畫的最終價值！

■ 藍色愛菲爾鐵塔 油畫 2004年 20F

問：如何側寫自己的行止

答：眷念舊情。

造就自己，成就別人。

苦過來方知人生況味！

▲黑色原子筆畫

問：給後輩怎樣的建言？

答：收徒授課之初，必告知：這條路難走，甚至經濟條件物質生活都有困難！

必須執著、具爆發力、專注，否則難期有成！

需要膽大心細，不容許出錯。

（董老師桃李滿天下，成大工業設計系主任陳國祥，也是董老師高足）

問：請問有何提示作為結語？

答：哥雅，畢卡索，一幅畫作就能拯救國家的經濟！

俄羅斯地鐵站輒以文學家、音樂家姓氏為名：如托爾斯泰、普希金、柴可夫斯基等；法國塞尚，其名姓篆刻在家鄉的銅製地磚上，也使出生地同享榮光，皆表現**文明社會對於藝術家的尊重！**

台南古都每每強調鄭成功、林默娘，或許我們該思考：關於**藝術的品味與對藝術家的重視，我們座落在哪一種層次？**

還有，我所重視的，其實不局限於一己甚至學生的美術造詣、繪畫技藝而已！整個社會、民眾，對於環境的美感認知與文化素養，更讓我關切！為什麼要畫運河，要辦畫展？實在是有感於台灣在經濟掛帥、政治浮沉的風潮下，沒有遠見，不知珍惜文化；名冠全台的府城運河，要衝黃金地段，被官方賤賣土地，商賈恣意開發，周邊環境毀敗！一度淪為污水場，熱天臭氣沖天，四周商圈沒落，差一點墮入被填平拋售的命運！

反觀西歐文明國家，**無河不成都**，如巴黎塞納河、德國萊茵河、奧地利多瑙河，每年遊客數百萬，充實觀光資源，榮耀國家文化產業。

府城五條港之子，以畫筆訴說歷史——董日福老師專訪

希望我們的地方民眾及行政首長，多思索一下環境永續經營的深義，不汲汲於近利，讓自己與子孫有個優質生活空間！相信回頭來看，絕對是獲利豐厚——不論就經濟面、心理面、生活品質來說，都是如此！

▲黑色原子筆畫

後記：

梵谷畫展在台北熱鬧登場，舉國上下爭睹，周邊商品暢銷；本土的畫家投注黃金歲月，運用巧筆與創意，將我們熟悉的家園入畫，描繪四時變幻，晨昏彩妝，甚至物換星移的滄桑歷程，難道不值得我們關注與喝采？！

與董老師一席談，恰似經由窺孔瀏覽老師如同萬花筒般的多彩人生！果然有其成為畫家的稟賦與氣質。

更貼切一點的說法，他之所以有成，關鍵在於：董老師不僅只於作畫，而更是身為一位生活家、哲學家、歷史學家、物理學家、實踐家、思想家、教育家，……（或許，道行高深的畫家率皆趨近此一境界）

與企業家，或專業人士相比，他恐怕更懂得品味人生！也因此方能引領庶民眾生，品嚐、欣賞大千世界！

轉念一想，董老師與梵谷，還真有若干彷彿相近處！同樣出生顛沛，及長才立志習畫，先後親炙名家，辛勤專注苦練，遠遊異國體驗，開拓視野技法，漸次自創畫風，洞悉精神力量，畫中蘊含哲理。

很多的真、善、美 其實離我們不遠；甚至根本不假外求！關鍵乃存於一念之間耳！

附註：以上畫作與珍貴相片，為董老師慨允提供原始掃描圖檔製成，在此特別向董老師致謝！