

六・勇者精進，畫壇長青

最高標準的藝術帶有人道性，有指導人類的內涵，能提高生民的思想與生活。真正的藝術要像真金不怕火鍊，今日看也爽快，幾十年後看也爽快。

——楊啓東

(右頁圖) 楊啓東 遠眺海港（局部） 1986 油畫 117×91cm 國立臺灣美術館典藏
(下圖) 楊啓東伉儷晚年居家合影

■ 平行六面，幸福人生

[上圖]

楊啓東與藝文同道合影。楊啓東（左3）、顏水龍（左5）、席德進（左7）、楊三郎（左8）、劉啟祥（左10）。

[下圖]

楊啓東（中）與學生一起等戶外寫生，與作品合影。

古代朱子有「治家格言」傳世，而楊啓東也有現代治家格言「平行六面體的幸福觀」傳世。楊啓東認為人只有一次的機會，應在有限的生命裡，珍惜自己。他把人生形容為一粒正方體，互相平行或垂直，彼此之間關係密切。楊啓東的六面體觀點如下：（1）健身：注重運動與休息，均衡營養，過規律的生活及擁有持久的恆心，保持健康，因為健康

就是財富。（2）志氣堅定：立定志向，朝既定目標前進，不能見異思遷，最重要在克服自己的惰性，要有堅定的毅力和信心，並付出最大的努力。（3）奠定經濟基礎：在選擇賺錢的方法上要正面，要光明磊落，不要投機，用自己的血汗賺得的錢才有保障，才有真正的成就感。（4）教育子女：為人父母，教育子女「以身作則」，第一重要；其次多關切子女與他們溝通，懇切的責備與適時的獎勵也很重要。了解孩子的性向及能力，因材施教，讓他們發揮潛能，努力向上，只要孩子能立足於社會，勤勉奮發，懂得做人處世的道理，為人父母親也算是教育子女成功了。（5）立志做大事：即是對人類社會有貢獻，為世人所敬仰而能萬世流芳

楊啓東 中山路175巷夜景
1978 水彩 58.5×76.5cm

的事。再平凡的人，只要盡自己所能在自己的工作崗位上做好本分內應做的事，不做傷天害理的事，不愧對自己的良心，凡事先獨善其身，後兼善天下，樂善好施，造橋鋪路，救濟孤貧，也是做大事。人生在世存多少錢並不是最重要，能為子孫及一般人立德、立言、立功，為後世每個人所懷念或者立下豐功偉業為後代人所承傳，或者留下不朽的藝術作品為世人所頌揚，便是做大事。（6）享受餘生：人生七十才開始，人老的要悠哉過日子，找尋自己的樂趣，過充實的生活，享受餘生要保重身體，比方寫作、畫畫、看電影、欣賞藝術品、看偉大的文藝創作、閱讀書報雜誌、看戲曲小說、聽交響樂曲等等。千萬不可讓自己閒得無事可做，自尋不必要的煩惱，那麼人生的旅程才不虛此行。

由楊啓東口述，女弟子曾淑慧所撰寫的幸福觀點，楊啓東希望在每個人的人生旅程裡必須要求自己按步踏實面面俱到，每一面至少要達到六十分才及格，人生才算真正的富有和幸福。

1995年底，楊啓東九十歲壽宴時家族四代同堂合照。

1990年刊登於《臺灣新生報》的〈平行六面體幸福觀〉，當時楊啓東已八十五歲，他老人家的觀點看似老生常談，其實正是他一路行來親身實踐的生命哲學。就以第一面的健身來說，他一生從未生過病，活到九十八歲，他天天要求自己早起做運動，看電視時要抖動筋骨，蹲廁時要扭頸，作獅子吼，洗澡時要做水中運動。他的二媳婦形容他是「把八十幾的身體，弄得像六十歲一般年輕」，人家請教他身體為什麼那麼

1999年11月，楊啓東伉儷在二子楊維哲（右1）陪同下，捐贈作品予臺灣大學並合影。

好，他幽默地說：「開玩笑！我服侍我的身體像寶貝一樣，怎麼會不好！」第二面的立定志向，楊啓東常以日本的一句格言勉勵自己：「七次跌倒，要爬起來八次。」他作畫十分勤奮，清早一起床在去學校教書前先去寫生。若畫夜景，白天先到現場實地觀察畫構圖，晚上再去捕捉夜的氛圍，常常需要請附近的鄰居或學生提供照明設備，畫夜景

其實比白天作畫更辛苦，但他卻樂此不疲。六十歲退休後立志從事專業繪畫創作，以「百美圖」、「百景圖」淬鍊自己，他的鬥志的確令人佩服。在第三面奠定經濟基礎上，由於楊啓東家貧，連讀臺北師範學校的費用也是全由叔叔供應，嘗盡苦楚，又因無錢可去日本留學，一生引以為憾，因而生活十分儉約，發誓脫離貧窮陰影。他不賭不嫖、不抽菸、不喝酒，卻可以花大錢買他的精神食糧——書，時時充實自己。第四面的教育子女方面，他家的兒孫幾乎都是博士、碩士為多，又有數學天才的誕生，也是他藝術外的另一項得意的成就。第五面的立志做大事，他個人就是以他的畫作捐贈給美術館，為社會貢獻了一己之力。第六面的享受餘生，他活到九十多歲，仍不忘戶外寫生，繼續享受揮動彩筆的樂趣，且樂於讀書，而不知老之將至。所以這六面體的幸福觀是他個人務實地躬親實踐的智慧結晶，而非只是泛泛之論。

以身作則，博士之家

楊啓東深感他這一生值得欣慰的是對孩子教育的成功，他一生除了藝術外，投注大量心力於教育孩子，他認為教育是擺脫貧窮的不二法門。他的教育別無他法就是「以身作則」。楊啓東平時即手不釋卷，因而孩子也是有樣學樣，從小幾個孩子都是與父親共用一張書桌，自動唸書。大兒子楊維楨是留日工學博士，臺大電機系教授，二兒子楊維哲是留美數學博士，臺大數學系教授，么兒楊

1987年楊啓東與家人共遊埃及。

【上圖】

楊啓東夫婦晚年住在次子楊維哲夫婦臺大宿舍裡，受二媳婦王昭美照顧。圖為楊維哲夫婦近照。（藝術家出版社攝）

【下圖】

1994年楊啓東伉儷與小兒子楊樹昌合影。

樹昌是公衛博士，曾任省立臺北醫學院副院長。一門俊傑、博士之家，不過他們都覺得當時父親的管教十分嚴厲，深具繪畫天賦的長子楊維楨便說：「幸好父親沒命令我學畫！否則以父親威權式精神，亦只有從命一途！」他就是遵從父親的旨意去讀臺中高工，父親希望他及早學得一技之長，就業幫忙負擔家計，雖然他內心百般不願，但父命難違，他乖乖就範。畢業後家中經濟好轉，父親又勸他考大學，他以一位高工畢業生，竟考上臺大電機系，堪稱奇才。

二兒子楊維哲本想唸物理，又從父命保送臺大醫科，但因志趣不合唸了三年竟違抗父命退學重考，考上臺大數學系，這件大事身為父親的楊啓東直到看報才知道，楊維哲回憶當時父親只慎重地告訴他：「這是你自己的選擇，你一定要非常努力，否則別人等著看笑話。」這位挖掘許多數學資優生的楊維哲，他的啟蒙數學老師還是他父親，在未入學前父親就以筷子教他算術。楊維哲說：「他從小到大從未被父親打，但他哥哥則被打過，父親對他很嚴格，規定大哥每天都得寫『千字文』。」而么兒楊樹昌則最符合楊啓東的期待，按部就班從醫。但楊維哲覺得父親也很幽默，有時用餐時會學別人的醜樣引他們哄堂大笑。有時他會在漆黑的客廳留一盞光源，在白牆上

以手做出動物的形態，有如演卡通電影，娛樂孩子。楊啓東教導孩子是恩威並用，在孩子考試表現良好時，也會帶他們去街上吃肉圓。

楊啓東的長女楊彩鳳深覺父親就如一棵大樹，庇護著他們，她回憶道：「父親管教小孩很嚴格，我們都很怕他。」但他儘管「嚴厲」卻也教他們唱好幾首日語歌，也帶他們玩「積木」、建金字塔，過年時他們還看他剪出一手漂亮的春花，已是教師退休的她，認為父親永遠散發不屈的生命力，是她心目中的千秋大樹。此外，次女、三女旅居美國均有所成。

楊維哲認為他喜歡讀書的學習精神是來自父親的影響。楊啓東不只影響孩子，也影響到孫子一家三代都具有好學的精神。他的長孫楊穎青是美國麻省理工學院電機博士，三孫楊柏因是楊維哲之子，是臺灣罕見的資優生，國二跳級升高中，高二又跳級升大學，大三即畢業於臺大物理系，赴美取得麻省理工學院數學博士，任職中央研究院資訊研究所研究員。

楊啓東的確是以六位兒女的成就為榮。當楊維哲讀臺中一中時，他父親日日以腳踏車載他上學，路上熟人相遇，問他去哪裡，他竟脫口而出「載狀元遊街！」的確，這位小神童小學五年級就跳級高中臺中一中狀元，古代戲曲有「狀元遊街」，而楊啓東版

【上圖】楊啓東伉儷晚年遊陽明山留下的身影。

【下圖】楊啓東晚年與兒子同住於臺大宿舍。（藝術家出版社攝）

【楊啓東創作臺大校園寫生作品】

楊啓東晚年，住在次子楊維哲臺大校園內的宿舍家中，天氣好時常常到臺大校園內寫生，因而留下許多畫「臺大校園」的畫作，之後部分作品由楊維哲捐贈給臺大留念。

楊啓東 臺大校園景色之一 1997

[右頁上圖]

楊啓東 臺大校園景色之五 90年代

[右頁下圖]

楊啓東 臺大校園景色之六 90年代

[左圖]

楊啓東 臺大校園景色之二 1992

[右圖]

楊啓東 臺大校園景色之三 1996

[左圖]

楊啓東 臺大校園景色之四 1997

[右圖]

1996年，楊啓東在臺大寫生，巧遇校長陳維昭。左起：陳校長、楊夫人、楊啓東、次子楊維哲。

的「載狀元遊街」，在臺中一時蔚為美談。

孩子的父親是嚴父。母親陳綉婚則是慈母，常常默默地操持家務，雖然她不識字，晚年度心向佛，幾十本厚厚的經書卻能倒背如流。父母親結縭一甲子以上，而孩子的母親又如何看孩子的父親呢？在一封二媳婦王昭美為婆婆代寫給在美國的二女兒的家書中，寫著她的苦楚：「我在臺中和妳父親生活，辛苦無處投訴，還好我吃齋了，也不講了。他的個性都不變，每天忙他自己的事，註定他一生都要畫圖，一年春夏秋冬都要開畫展，一有空閒就剪貼書報，沒有一分鐘休息，很少有這樣的模範了。他剪得榻榻米上滿滿都是，我氣起來就問他要剪到幾年？別人都是尅某互相照顧，他僅照顧他的圖、他的名譽，只是不照顧我，我有佛事就自由出入，他也不管。我現在離子媳那麼遠，有病痛是要哀給誰聽？我在自己的眠牀內哀，他也聽不見，只有眠牀是我的伴，我一有病痛就貼著眠牀哀叫。如今也是我還健在，幫忙照應他的內外，他才能這樣順利。」

一位畫家的牽手面對以藝術為重，生活中只有藝術的丈夫，既要作畫、教畫、又要主持中部畫會活動，一天工作十二小時幾乎把妻子擱置一邊，於是她決心吃齋唸經，尋找心靈的投宿，撫慰受創的身心，讓自己的餘生寬心。但是她仍是丈夫心目中最大的精神支柱。晚年他們兩位老人家約有十年時光移居臺北，與兒子楊維哲同住臺大宿舍，師母仍寸步不離與二媳婦陪同楊啓東出外作畫，細心照料，並不時鼓勵他完成作品，她堪稱是楊啓東背後最大的藝術推手。

■ 邊遠主流，視域整合

光復後一直在臺中發展的楊啓東，雖然不是省展時期活躍的畫家，但也是戰前臺展、府展的常勝軍，撰寫《日據時代臺灣美術運動史》的謝里法將非官展（省展）畫家楊啓東擱置於邊遠地帶，其實也無可厚

【右頁上圖】

楊啓東 魚市晨景 1983
油畫 112×194cm
臺北市立美術館典藏

【右頁下圖】

楊啓東 廟 約1985
油畫 81×117cm

楊啓東 靜物 1969 水彩
38×55cm

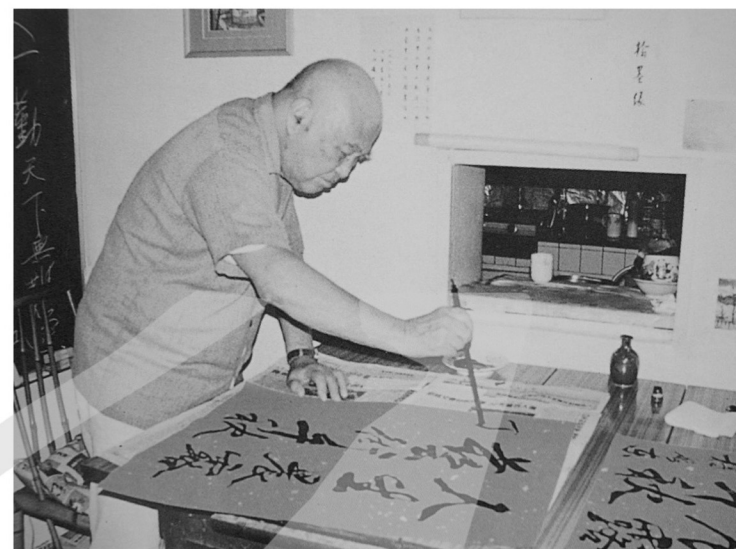
非，因為這只是他個人的一個史觀而已，一個畫家的定位與他是否參展並無絕對的關係。不過謝里法在〈上一代，怎能回味〉中，倒是把臺灣畫家分為六種類型，而把楊啓東歸為「書生型，喜愛閱讀及為文論述，性固執，孤芳自賞、工作勤奮而保守，對藝術終生努力不懈。」

況且主流與邊陲有如陰陽，是時時變異流轉，並非永遠固定。若從中部畫家的角度來看楊啓東其實是主流，就如中部美術協會理事長、畫家倪朝龍所描述的楊啓東：「堅毅的眼神，透著自立、自信，自我肯定的神采，豪爽開朗，十足自負，卻也是嚴以律己，負責盡職的好老師。」又說楊啓東是「中部人人敬仰稱頌的畫壇大家長。」因而不同的視域角度，產生不同觀點，不同觀點的相互激盪，歷史視域的不斷整合，將使美術長河匯聚無數豐沛的支流，更源遠流長奔湧向前。

楊啓東雖未達成留日的夢想，但終能不斷自我精進，不論風景、人物或靜物畫，由早年的理性刻畫到中年的情理兼容，再到晚年的放手天成，隨著心境的轉換而呈現不同的意境，尤其是夜景的描繪光影生動，黑中有層次，黑中又透光，是他獨樹一格的特色。且楊啓東在精

益求精中，不斷獲得多次日展或巴黎沙龍展入選或特選，又參展巴西聖保羅雙年展，在國際藝壇上備受肯定。他在油畫、水彩已多所表現，甚至在水墨、書法、雕塑上也總是多方嘗試，一如他除了繪畫外也擅寫詩、寫藝評，才華洋溢，全方位發展。甚且有人封他是「八十二歲誕生的書法家！」而他熱心推展中部美育，成立諸多畫會如中部美術協會、中部水彩畫會、東南美術會、春秋美術會等，耕耘美育，獎勵後進，作育英才無數，對臺灣中部美術的影響十分深遠，他又積極奔走促成臺灣省立美術館（今國立臺灣美術館）的籌設，獨具前瞻眼光。終其一生，楊啓東除了是位傑出的畫家，更是一位資深的美育導師，是一位備受尊崇的前輩畫家，既耕耘本土又出入國際，臺北市立美術館、國立臺灣美術館、臺中縣立文化中心、國立歷史博物館與臺中市立文化中心在他生前先後舉辦回顧展，達到他自我期許的「人生晨露，藝術千秋」的生命精進。

楊啓東獲得日展在50年代，

〔右頁上、下圖〕

楊啓東1997年8月3日於回顧展前寫的書法「人生晨露 藝術千秋」

楊啓東揮毫寫書法，攝於1989年10月。

別人20、30年代獲得帝展，他獲得沙龍展在60年代，別人30年代已獲得，他當省展評審委員在80年代，別人40年代已擔任，他的傳記在21世紀出版，別人20世紀已出版。

盛衰各有時，這位節奏上慢半拍的畫家，幸好比他人長壽，在生命際遇的高低起伏中，他失去

的終究獲得，遲來的肯定終不減他自身的精進。唐代高適的詩：「莫愁前路無知己，天下無人不知君」正可慰藉他的心靈，他孤傲的身影終於留存在史冊。他一生構築了一個值得迷魂的世界，並以勇者之姿追逐其中，他的畫與他的人格相應。直到晚年頭腦運作緩慢，心物慢慢相融，

楊啓東寫書法，兒子在一旁伺候著。

〔右頁上圖〕

楊啓東 大峽谷 油畫
1980 112×162cm

〔右頁下圖〕

楊啓東 夕陽 1984
水彩 全開

彩筆的濃淡疏密之間把生命的盲點一一縫合，喚醒了他內在的真心。

生也有涯，創作無涯，2003年7月15日臺灣畫壇消失了一位藝術硬漢，猶如一顆星子的殞落。宇宙的星空何其廣袤，這一顆星兀自閃爍了九十八個寒暑，堅持自我發光，遠離主流畫壇光環的烘托，卻是他自己心中永遠閃亮的一等星星。他一生渴望成立自己的美術館，他的美好化為無法實現的夢想。也好，七百七十五幅作品留給家鄉故里的國立臺灣美術館，是最美好的歸宿。那個他兒子眼中恃才傲物的楊啓東，上蒼藉著他的意志與手，開闢出一畝藝術苗圃，他耕耘不歇，果實纍纍。只是在起筆落筆之間所灑落的形形色色裡，含藏著一種被放逐的孤獨感，加上他許多嘔心瀝血的佳作遭人竊走，耿耿於懷，直到晚境他心中的鬱結終於釋放，一種形而上如子夜星光的輕盈，伴著他不斷追求精進的靈魂相始終。

20世紀末才聞名歐美的13世紀伊斯蘭神祕主義詩人魯米（Rumi）在他的詩中說：「美神進入靈魂，彷彿一個人在春天走進果園。」楊啓東一如臺灣的許多優質前輩藝術家，每個人的靈魂都住著一位美神，在生命的春天播種藝術的苗芽，年年月月，他們以青春之姿，與時間、歷史廝磨，筆筆都是靈魂的錘鍊，迸放生命的靈光，生命的果園繁花綻放，完成此生不朽的靈魂志業。

■ 感謝：本書承蒙楊啓東家屬楊維哲先生授權圖版使用，以及廖了以、王德成、周志仁等先生、藝術家出版社等提供資料及圖片等相關協助，特此致謝。

楊啓東的書法作品。

款識：遠上寒山石徑斜 白雲深處有人家 停車坐愛楓林晚 霜葉紅於二月花
癸酉春日 哲舟 楊啓東書

