

National Film and Media Arts Board of Canada

5.

遊子賦歸花樹山居 · 蓄積能量 盡情揮灑

旅居海外二十餘載，夏陽遇見吳爽熹後，情感才真正有了歸宿，此時臺灣的新象藝術中心和誠品畫廊也接二連三提出邀約，讓他在1992年正式決定返臺，再掀創作巔峰。

回臺生活充滿挑戰，幸虧有好友黎志文慷慨相助，才能全心投入創作，並享受家庭幸福。他在這十年間回歸將民間主題表達淋漓，深深挖掘中華歷史背景，用剪紙拼貼花鳥系列，更親手打造出金屬雕塑，往立體世界探索，讓藝壇驚艷於這位響馬頭子的無限創意能量！2000年，夏陽獲頒國家文藝獎後，奠定了他的成就與藝術地位。朋友們都覺得夏陽回臺灣變得愛笑、愛熱鬧，如同夏日暖陽，令朋友們分享著他游於藝的快樂。

[本頁圖]
1980年代，夏陽（左）與蕭勤合影於彰化。

[左頁圖]
夏陽，〈魯智深拔柳圖〉（局部），
1987，壓克力、紙，
173×107.6cm。

臺北才是故鄉・友情支持深耕無限

[上圖]

1980年代，夏陽與吳爽熹偶爾也會到跳蚤市場擺攤，賺點外快。

[下圖]

1980年代，夏陽與吳爽熹同遊威尼斯時合影。

紐約的生活自從有了吳爽熹作伴，夏陽情感的幸福歸屬才

真正靠了港。夏陽畫畫秉持邊混邊玩耍的作息哲學，吳爽熹身

體狀況較不好，也必須輕鬆過生活，讀讀書、做點小玩意工藝品，雖然窮，兩人從不為家庭生計發愁，從不拼命賺錢，也從不在物質上盲目追求。

婚後，某日吳爽熹出遠門，夏陽思念她，寫了首打油詩：「老婆不在心發慌，坐立不住窗外看，日呆風蠱全無味，傻瓜牽手最好玩。」傻瓜牽手，說的正是這對情深意濃、相知相惜的夫妻日常。生活逐漸安穩下來，心靈有了歸宿，夏陽也逐漸步向遊子歸鄉的歷程。

當時臺北經濟文化正蓬勃發展，新象藝術中心成立，致力推展國際藝術活動，資助海外華人藝術家辦展。同時誠品書店創辦人吳清友籌備成立畫廊，整個臺灣充滿了蓄勢待發的能量，吳清友請藝術家黎志文和陳世明等人當顧問，黎志文建議邀請夏陽，於是誠品畫廊在成立之初，即邀請夏陽做個展。夏陽離臺二十多年之後，先在1980年應新象藝術中心邀請首次回到臺北，在版畫家畫廊辦了個展；又在1989年應誠品之邀，展開一連串藝術盛事。

「我人生最重要的階段都是在臺灣度過」夏陽說。南京雖是祖籍故鄉，然而夏

[上圖] 夏陽，〈跳蚤市場〉（或〈舊貨攤〉），1979-1980，油彩、畫布，112×168cm。

[下圖] 夏陽，〈散步〉，1983，油彩、畫布，尺寸未詳。

祖湘之所以成為藝術家夏陽，臺灣是他整個藝術人格養成與創作心智成熟的地方，魂牽夢縈的臺灣有珍貴的李仲生師生緣。雖然南京有骨肉至親，但臺灣有比至親還親的東方畫會情義好友和恩重如山、一路以來相助的神奇貴人！什麼樣的恩情比血濃？就在這離故鄉十萬八千里的小島上，戰火傾覆的因緣，卻成就東方畫會八條好漢和恩師李仲生一段奇遇，也任重道遠地扯開中國現代繪畫19到20世紀以來第一面飛揚的大旗。

夏陽去國多年，遊子返鄉，驚異地看著臺北這熟悉又陌生的城市，所有感受突然層層浮現。1980年新象邀請他回臺時特地到了彰化，探望多病衰老的恩師李仲生，夏陽闖蕩世界一大圈回到李仲生面前，見到老師既安慰又不勝感慨。1984年，李仲生因癌症病逝於臺中，一代宗師就此結束苦難，精彩一生讓人無限追憶。

夏陽於1989年在誠品畫廊的展覽期間，特別邀請在義大利米蘭的蕭勤回來，兩位東方畫會畫家展開藝術座談，在藝術界引起相當大的迴

1990年，夏陽（後排左4）與畫友們前往李仲生墳前憑弔先師。

夏陽，〈選舉〉，1989，
油彩、畫布，230×120cm。

夏陽，〈都市之鳥之八〉，
1989，油彩、畫布，
101.6×116cm。

響。夏陽的照相寫實「單人」系列、「都市之鳥」系列就在此時誕生，他以線條為主的手法表現「花」和「鳥」，敍寫〈日本國的武士〉(P.14)與〈日本國醫生〉(P.15)以抗議日本侵華南京大屠殺。1990年夏陽的創作大量迸發，非常豐富，諸如〈太子爺〉、〈趙元帥〉(P.98)、〈魁星〉(P.99左上圖)、〈雷公與電母〉(P.99右上圖)、〈濟公〉(P.101)、〈關公〉(P.100)、〈鐵拐仙〉……，夏陽回溯他最喜愛的巴黎時期「空間劇場」畫面形式的畫法，好像神話舞臺一樣，呈現更成熟的毛毛人語彙。

這段時期，夏陽往返臺灣、紐約較頻繁，似乎在出國多年之後，回臺的釋放刺激了內心底層更精彩的創作欲，所有蓄積的能量都燦爛綻開，好作品大量產生。毛毛人聖像又詼諧又莊嚴，顯示夏陽深受道家文化影響，他彷彿跟母體文化又掛上鉤而牽引出一幕幕精彩。1991年

[右頁圖]

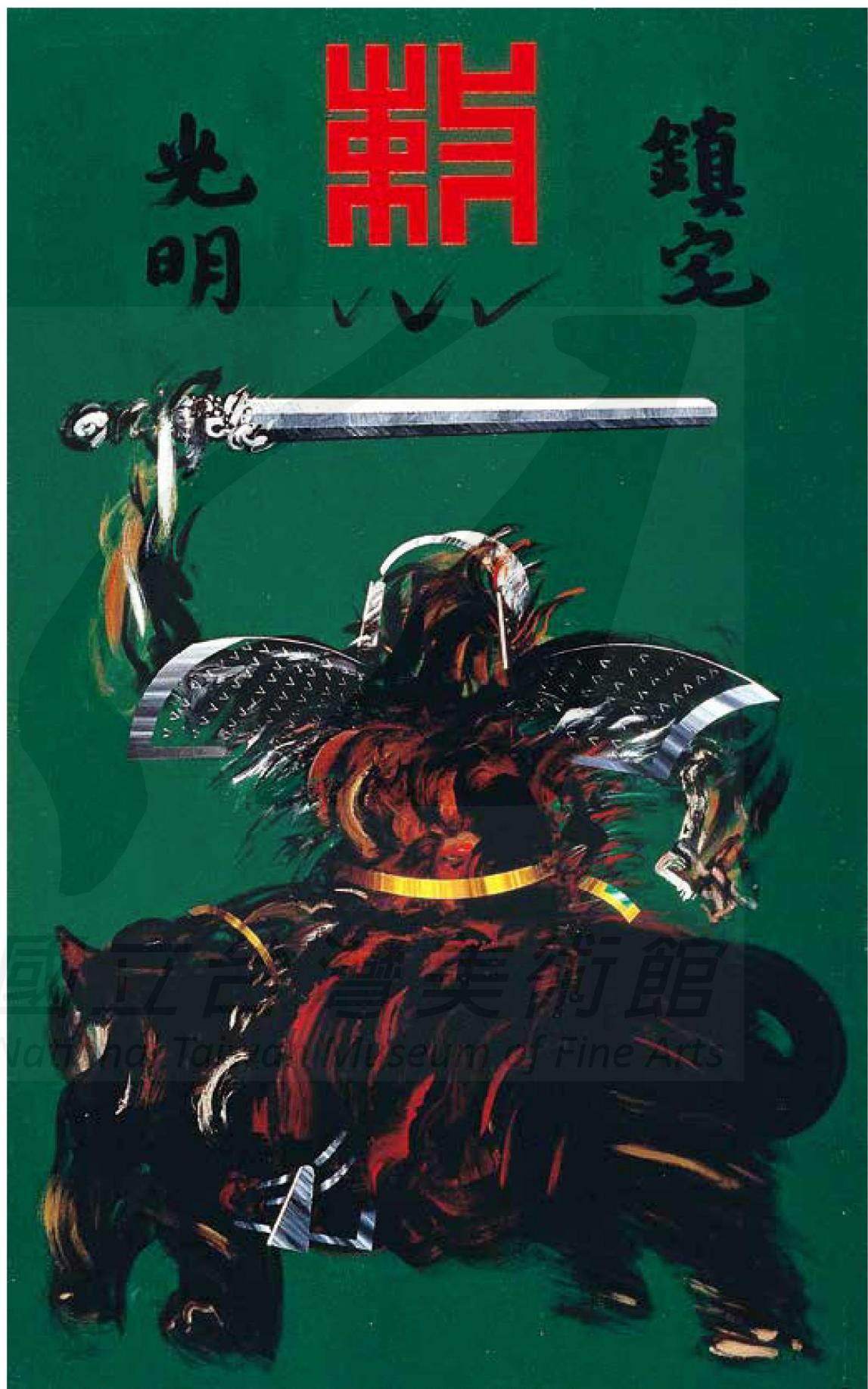
夏陽，〈太子爺〉，
1990，壓克力、畫布，
183×112cm。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

夏陽，〈趙元帥（趙公明）〉，1990，
壓克力、畫布，
183×112cm。

[左上圖]

夏陽，〈魁星〉，
1990，壓克力、畫布，
198×163cm。

[右上圖]

夏陽，〈雷公與電母〉，
1990，壓克力、畫布，
198×163cm。

夏陽，〈幼發拉底河的敗
退〉，1991，壓克力、畫布，
163×203cm。

夏陽，〈關公〉，1990，油彩、畫布，186×160cm。

[右頁圖] 夏陽，〈濟公〉，1990，壓克力、畫布，183×112cm。

國立臺灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

夏陽，〈門神（左）〉，
1990-1991，油彩、畫布，
305×167cm。

[右頁圖]

夏陽，〈門神（右）〉，
1990-1991，油彩、畫布，
305×167cm。

夏陽在紐約倉庫畫室完成兩張精彩大畫〈門神〉；另一張更精彩有趣的〈吃包子〉(P.24上圖)是向他敬愛的梵谷致意，梵谷畫〈食薯者〉(P.24下圖)描寫窮困家庭圍坐吃粗糙馬鈴薯充饑，夏陽不改詼諧逗趣性格，讓毛毛人家庭圍坐搶吃包子、倒茶……，飢腸轆轤爭食的畫面鮮活有趣。畫家從社會底層接地气的角度描繪，也呼應西方畫家重繪前輩畫家題材的後現代手法，同時也是他的「西洋名畫」系列代表作之一(P.108)。

當時臺灣藝術界已進步成熟到可以接納各種藝術形式，收藏家也參與形成生態鏈中的一環。而夏陽精彩表現愈加引起矚目，誠品畫廊邀請他

【夏陽所繪的〈中華史〉十六幅】

夏陽，〈中華史〉，1991，墨、紙本冊頁，總長48×2112cm。

夏陽書寫〈中華史〉是宏觀的中華圖像概略縮影，他以水墨繪寫開創歷代的先鋒軌跡，從盤古開天到現代，鮮活的線形毛毛語彙貫穿整體群像，勾勒出每個朝代的重要紀事。此作完成於1991年，每幅尺寸不一，整本總長約為21公尺。

〈中華史〉封面圖

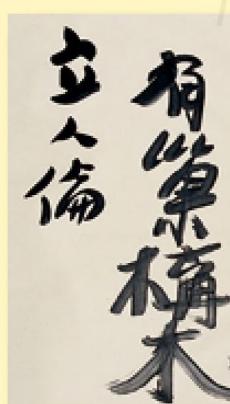
開天地，盤古始力

補北傾，女媧煉石

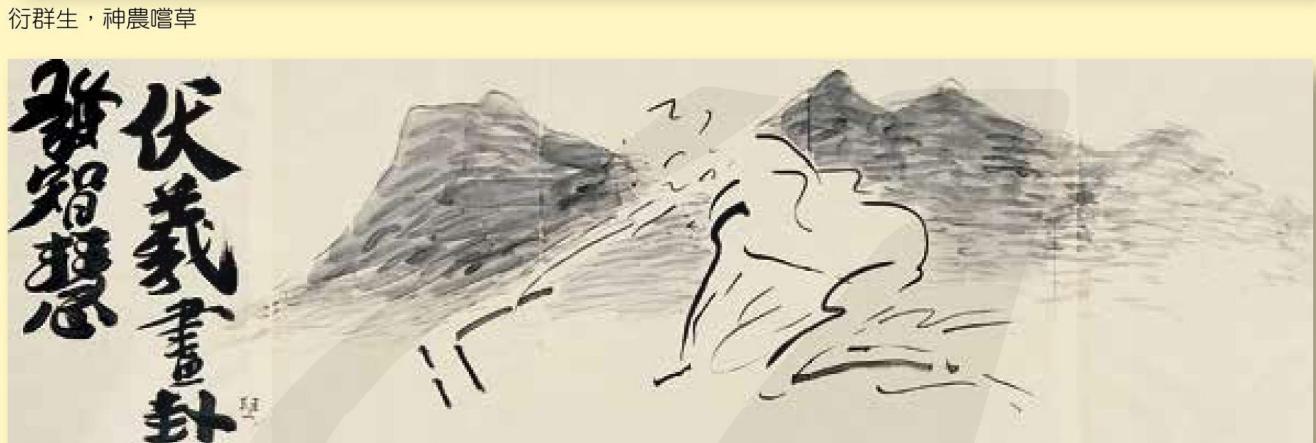

啟文明，燧人取火

立人倫，有巢構木

衍群生，神農嘗草

【夏陽所繪的〈中華史〉十六幅】

夏陽，〈中華史〉，1991，墨、紙本冊頁，總長48×2112cm。

有中國，大禹置鼎

窮天道，老子猶龍

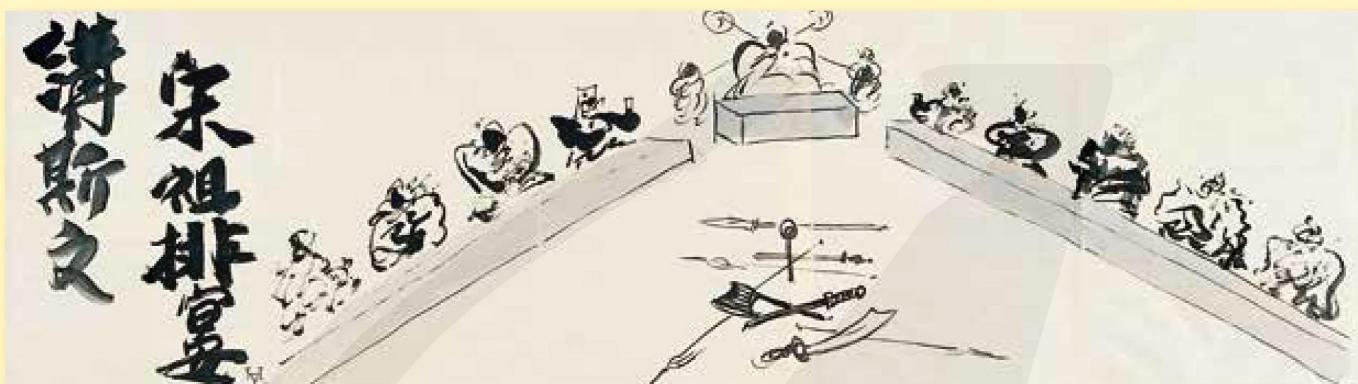
明世事，仲尼述論

大統一，秦始皇

廣疆域，漢唐用兵

講斯文，宋祖排宴

隆國治，朱明設廠

勤革命，元力失散（現代）

合作成為專屬畫家。夏陽、吳爽熹夫婦於是決定收拾行囊，於1992年結束紐約的生活，遷臺定居。這位馳騁海外二十餘年的響馬頭子，已非昔日懵懂熱血的東方少年，他帶著妻子與豐厚的歷練回到孕育藝術夢想的寶島。

[左頁上圖]

夏陽，〈拾穗〉，1997，壓克力、畫布， $130 \times 194\text{cm}$ 。

[左頁下圖]

夏陽，〈美杜沙之筏〉，1997，壓克力、畫布， $130 \times 194\text{cm}$ 。

朋友之愛・撐住創作藝術的大能量

夏陽回臺必須解決居住和畫室問題，他雖然賣畫有收入，誠品每個月提供他經費，但是租房子仍然是一筆耗資。夏陽不但需要住處，更需要空間作畫，他自己設定房租最多額度是兩萬元。畫家黎志文在關渡國立臺北藝術大學任教，為他在北投宜山路的一棟樓中樓找了一間房子，宜山路在風景優美的山區溫泉區，租金比臺北便宜，地方夠用，可是房租三萬五千元，實在付不起。多虧黎志文慷慨贊助他每個月一萬五千元，一時間解決了大問題。

多年來，夏陽也一直稱黎志文是他的恩人，黎志文卻瀟灑推辭認為沒什麼！他倆之前並不相熟，黎志文純粹是拔刀相助。夏陽不能白受

2000年，夏陽留影於北投宜山路工作室。圖片來源：何政廣攝影提供。

[右頁圖]

夏陽，〈晨妝〉，1991，
壓克力、畫布，
183×112cm。

幫助，感念關鍵時刻朋友仗義相助，他每個月提供一張小畫或素描致贈黎志文作為相抵。夏陽認為金錢上或許可以相抵，情義價值是無法償還的，黎志文也珍惜這些作品，作為自己的收藏。

在北投宜山路的透天厝有三層樓，樓中樓明亮寬敞，有5、6公尺高的大片落地窗，窗外種了滿山花樹，蒼翠繽紛、鳥語花香，是適合作畫和生活的理想居處。夏陽和吳爽熹分據二、三樓，兩人各自有獨立空間，夏陽畫畫、寫打油詩；吳爽熹看書禮佛，夏陽漂泊一生，從沒有住過這麼好的房子。他回憶那時生活的點滴，在臺灣的十年是夏陽有生以來最恬靜溫暖、快活的時光。老朋友都覺得夏陽回臺灣後變了，變得愛笑、愛熱鬧，話也多了起來。夏陽就是他的名字：夏天的溫暖陽光。

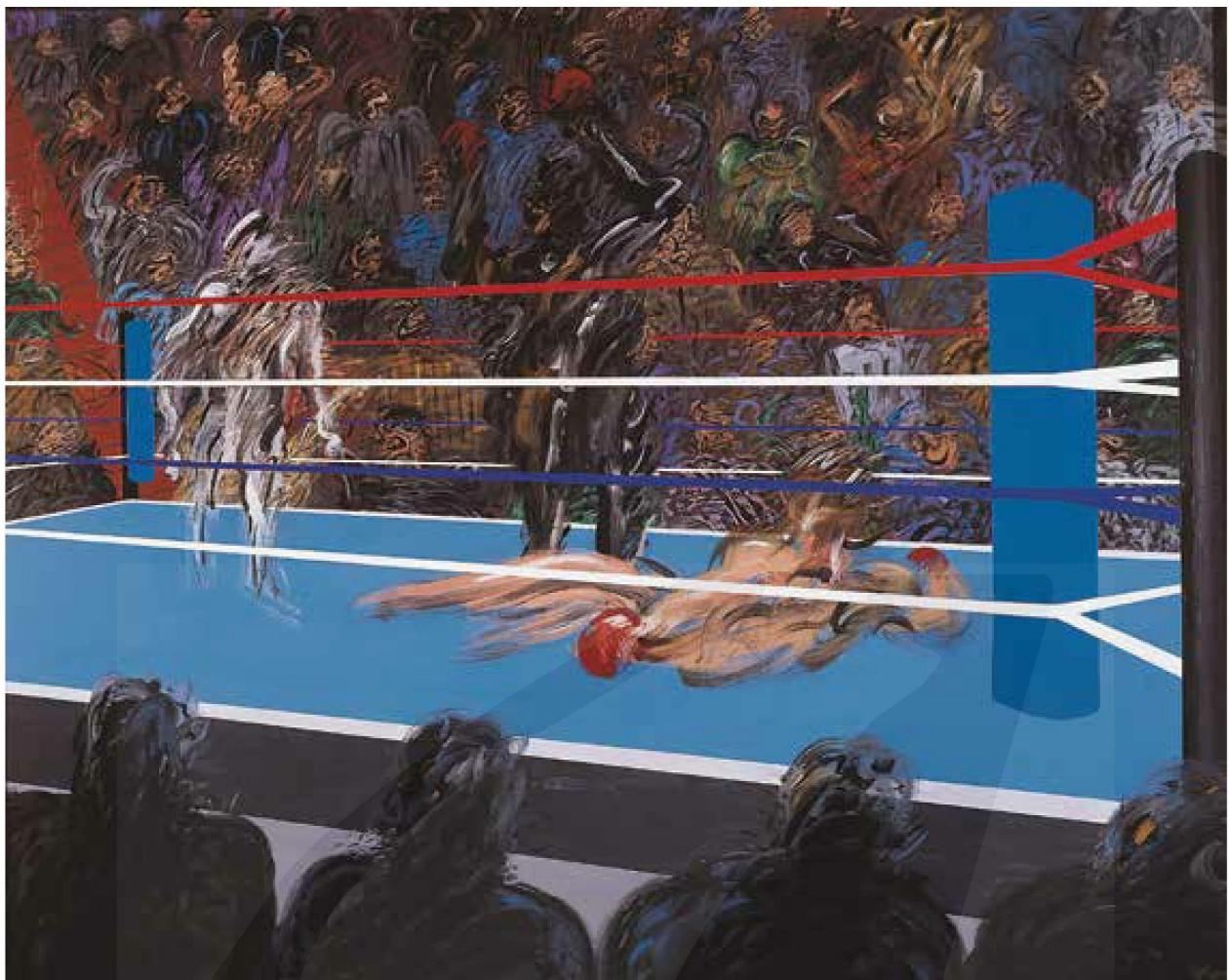
夏陽在北投的創作階段豐富而精彩，風格有轉變，揮灑更大氣磅礴。他的人生過程心酸，苦果一路強吞，堅持在藝術這條路從不放棄，直到六十一歲回到臺北才真正嚐到人生幸福感。夏陽人好敦厚，朋友都愛他，誰都想接近他、擁抱他，常常有藝壇活動邀他聚餐；晚輩年輕藝術家崇拜他，不論誰都樂於分享他的幽默風趣，爭看他的精彩新作，

2002年後，夏陽與吳爽熹移居上海，雕刻家黎志文（中）曾前往拜訪。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

[左圖]
夏陽（左）與霍剛合影於威尼斯聖馬可廣場。

[右圖]
1996年，左起：朱為白、未詳、陳道明、李錫奇、蕭勤、夏陽、吳昊等合影於藝術家雜誌社主辦的「東方畫會」畫家座談。圖片來源：藝術家出版社提供。

聽他講他的傳奇故事。這段時期夏陽最快樂的生活方式是恣意創作、玩耍，然後沿著滿山花樹小路牽著爽熹的手，買買菜、逛逛山；有時兩人手挽著手下山搭捷運到臺北市中心，朋友請吃飯聊天、媒體採訪、參加畫展活動……。臺灣當時經濟好，社會穩定，畫作被收藏的狀況也很理想。其中臺北市立美術館典藏了一批夏陽作品，這樣的經費是夏陽一生從未有過的豐厚。他感慨地說：「一輩子都是經濟極為危機，永遠不知道下個月房租伙食費在哪裡」，夏陽笑稱自己是「智障」，怎麼都不知道害怕？

繪畫延伸鐵雕·蛻變再攀創意高峰

夏陽居住北投時期一共十年，平靜中新的契機漸漸萌生。有一天他的吹風機壞了，夏陽一向是自己修理小家電，他就是有機械方面的小才華，可是這次吹風機是澈底壞了。他把吹風機拆開，一個造型特殊的小鐵片掉下來，夏陽一時興起，把鐵片扭轉做成一件立體的小人，再把銅絲纏扭一下繞成頭髮，自己越看越有趣，就跑到對門找黎志文給他瞧瞧，黎志文也覺得大有可為，馬上提供一些鐵片、銅片、大剪鐵鉗之類工具給夏陽。

- [左頁上圖]
夏陽，〈拳擊〉，1991，壓克力、畫布，163×203cm。
[左頁下圖]
夏陽，〈K.T.V.〉，1993，壓克力、畫布，116×228cm。

[左圖]

夏陽，〈舉雙手的人〉，
1999，銅， $60 \times 27 \times 13\text{cm}$ 。

[右圖]

夏陽，〈戚家軍〉，2000，
銅、竹竿， $247 \times 80 \times 25\text{cm}$ 。

黎志文是雕刻家，材料技法對他而言是經驗太豐富，他傳授夏陽一些基本技法，包括金屬裁剪、彎曲、敲打，扭轉，卯釘連接……。夏陽以一個六十多歲體能和一雙巧手，一玩下去就一發不可收拾，創作出一批以毛毛人為主的鐵雕立體作品，於是在誠品開了雕塑展覽，藝壇大為驚豔！老友韓湘寧說：「想不到你回臺灣十年，還搞得出這麼有意思的东西，真是太厲害！」

夏陽不安於繪畫平面其來有自，多年來他做古董家具、修古董瓷器、自製相機鏡頭、自創電動升降機畫工作檯……對於手作敏感度和材料的駕馭能力，早就累積豐富經驗，獲得黎志文指點後技巧更成熟了，於是創意大爆發，先是做小件鐵雕，後來愈做愈大。夏陽說，創作就是在玩，完全沒有盛名之累，成敗他完全不在乎，他敢連續兩屆拿自己的鐵雕立體作品去參加橘園城市雕塑比賽競獎，「我還不是跟別人一樣被刷下來！就是落選了嘛！」完全沒有「偶像」包袱，這種境界不是一般已成名大藝術家可以看得開的吧？

[右頁上圖]

夏陽，〈若禽〉，2007，
黃銅片， $290 \times 220 \times 155\text{cm}$ ，
臺北市立美術館典藏。

[右頁下圖]

夏陽，〈牛〉，2010，
黃銅片， $320 \times 150 \times 120\text{cm}$ 。

大師氣場・獲獎肯定享譽藝壇

2000年，夏陽在藝術上的貢獻和成就，由國立臺灣美術館館長薛保瑕提名，獲得了國家文化藝術基金會第4屆國家文藝獎美術類獎項，並於誠品畫廊再度舉辦個展。其實，前一屆藝術史家李明暉就提名過夏陽，但當時被夏陽謙辭了。

從1957年參加東方畫展，揭竿現代藝術大旗，到2000年獲肯定，享譽藝壇成為大師，半個世紀的努力在老頑童身上看得到歲月，卻看不到滄桑。頒獎典禮上頒獎人是夏陽高齡九十歲的三叔——文學前輩何凡。夏陽無限感激，何凡致詞：「無論如何，不能改變的事實是，我是他叔叔，他是我的姪子！」一語道盡對這位姪子的厚愛與引以為榮。

1999年夏陽（後排左4）與親友們合影於臺北。前排右一為吳爽薰，後排左五為林海音。

夏陽永遠充滿好奇心，對平凡事物也充滿玩興，一次一次玩出新東

2000年，夏陽（右2）參加國家文藝獎頒獎典禮時留影。

西，年屆七十時創作力攀向高峰！在臺灣的第一段十餘年生涯，是十八歲到三十二歲之間，遇見李仲生和東方畫會好友扭轉了夏陽的命運變成畫家；在臺灣的第二段十年生涯是六十一歲到七十一歲，開始鐵雕又獲得大獎，並累積了買房子的第一桶金，夏陽真的蛻變成全方位畫家和雕塑家。

夏陽說在紐約後期非常想回臺灣，但經費不足。他不是去移民美國的，不想成為美國人。年輕時有貴人支持他去西方看世界；六十一歲又幸虧有貴人支持他回臺灣。得獎當時回首一路走來無限感恩一切緣分，「幫我忙的人太多了，我只有『感謝大家』四個字的感想。」他坦言，藝術是一種感受，每個人不分學問多寡都能夠欣賞；繪畫則是一件很自然的事情，把自己浸泡進去，持續地進行就對了！夏陽得獎是眾望所歸，藝術成就和影響帶給後輩許多激勵。