

6.

藝教人生・創作不輟

簡嘉助篤信「作畫是生命力的揮灑」，不論年紀再大，只需要靈感一來，心有所感，拾起畫筆，盡情揮灑，是他一貫回應生命中每一個感動時刻的方式。他擅長水彩畫，以歌頌生命的虔誠讚美大自然，賦予美妙的意象。同時，簡嘉助更運用油彩創作筆觸穩健、色彩厚重的繪畫，描繪自然，透過心靈再現充滿抒情詩意的大自然心象世界。

美術館
National Museum of Fine Arts

【本頁圖】
2019年，簡嘉助夫婦旅遊日本。

【左頁圖】
簡嘉助，〈殘荷〉（局部），
2004，水彩，53×45.5cm。

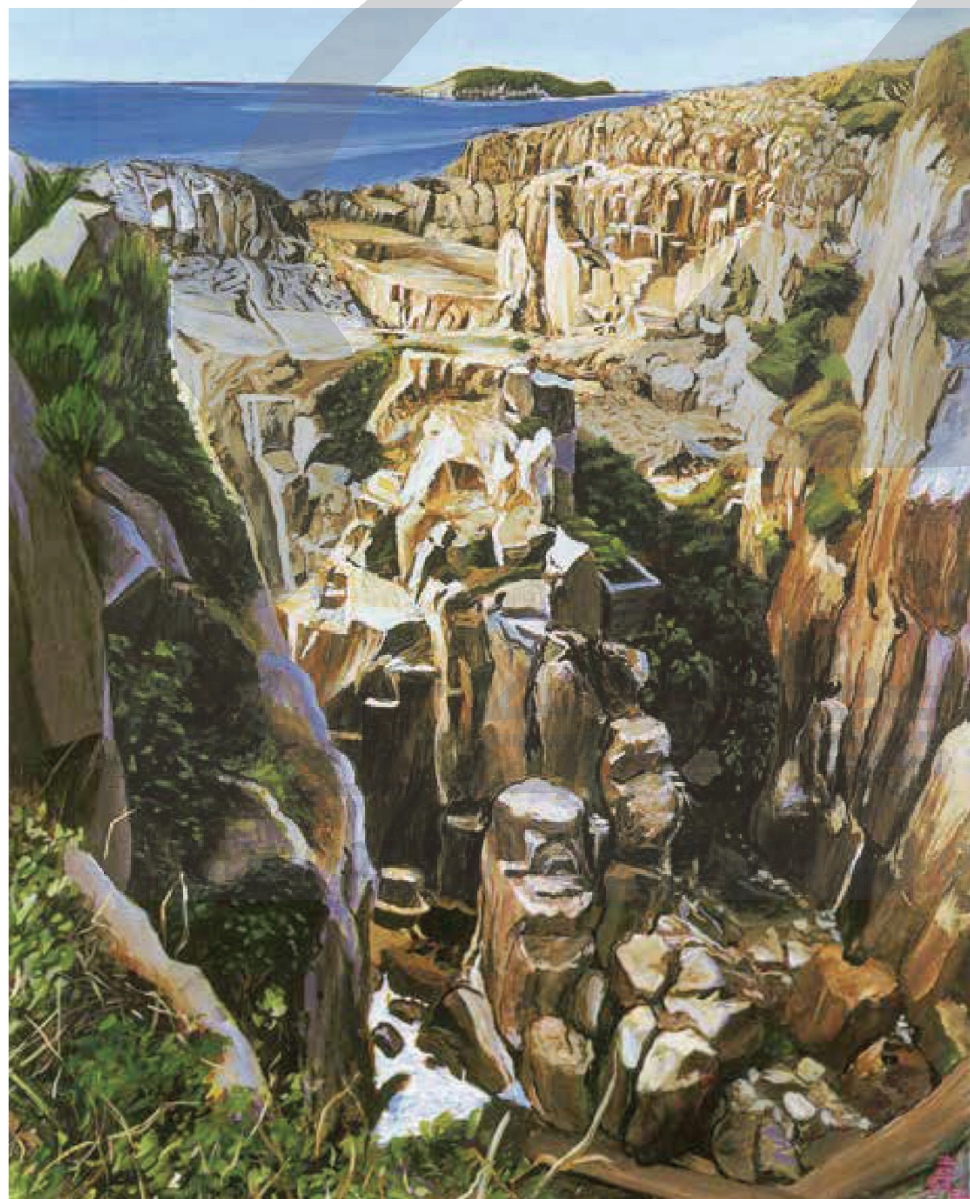
藝術創作源自對生活的感動

簡嘉助教授任教四十餘載，作育英才無數，在臺中師範學校普師科和臺灣師範大學藝術系就學期間，師承前輩名家，在藝術創作上承先啟後，藝術創作與教學成就傑出。1966年簡嘉助自師大藝術系畢業後首先任教於市三中（忠明國中），隔年即受聘到臺中師專直到2003年屆齡退休為止。其間並曾應聘到各校教授美術，包括臺中市立五權國中、省立豐原高中、臺中高工建築科、印刷科、聯合工專建築科、省立臺灣美術館研習課程等等。簡嘉助任教中師近四十年光陰，其中有十七年還在實習輔導室兼任行政，負責教育實習與輔導的師資培育工作，且時常參與編纂美勞科教材教法的相關出版品。

一邊教書一邊創作的

生活對簡嘉助來說是再自然不過的事，他篤信藝術創作源自對生活的感動。在他逾五十年的藝術創作歷程中，忠於自己內心對美感經驗的真誠感受。他以具象的表現形式，精湛的技法，追求秩序、和諧、永恆與新奇之美。藝術在於傳遞美感經驗，引

簡嘉助·〈崖之韻〉(日本)，
2004·壓克力、畫布，
162×130cm。

起觀者共感，心靈得以獲得淨化、昇華。為了實踐這種傳播美感與情操的教育，簡嘉助在臺中師範任教期間，並透過《國教輔導》的刊物，對美術教育發揮影響力。臺灣早期的美術教育思潮，受英國藝術學者赫伯特·里德（Herbert Read）的《透過藝術的教育》（*Education Through Art*）一書影響甚深。貫穿全書的精神在於主張學童可以在藝術教育的過程中學會心手合一的、全人教育的發展，而心手合一的能力展現，在於能創作和體悟美感經驗。美的形式就存在於日常物或大自然的事物中，經過特殊的人為創作行為而突顯藝術形式之美，或以特殊的教育過程開啟觀察美的事物的能力。簡嘉助以日常物為題材，從尋常事物發現隱藏於其中的秩序之美，並創造出美的形式。

【上圖】
2009年，簡嘉助作畫於金山路畫室，
繪製〈綠蔭下的默禱〉（東京公園）時的身影。

【下圖】
簡嘉助·〈綠蔭下的默禱〉（東京公園），
2010·粉彩，53×45.5cm。

婦唱夫隨：婚後半個體育人

簡嘉助的藝教人生之路之所以可以如此平坦順暢，他的夫人陳淑婉功不可沒。陳淑婉畢業於臺北女子師範學校幼師科，1958年畢業後分派至母校雲林縣土庫國民學校服務，1962年保送臺中體專體育科進修，1962年畢業應聘回臺北女師專任教體育。與簡嘉助相識時，兩人分別在臺北及臺中師專任教。經過媒妁之言，兩年的魚雁往返與假日偶爾相聚，1969年兩人步入結婚禮堂。在當年已屬晚婚的簡嘉助夫婦婚後育有一子一女。長女簡世欣任高中英語教師，現借調新竹市政府教育處任課程督學。長子簡世霖於陽明醫學院畢業後，任職教學醫院擔任骨科及復健科醫師，現於宜蘭縣羅東鎮開業復健科，自己經營診所。婚後陳淑婉請調到臺中師專擔任體育教師，以精湛的球藝為中師培訓出傲人的羽球隊。令人讚嘆的是，藝術家簡嘉助在體育方面的表現也很傑出。他尤其擅長羽球，時常在課外時間協助太座帶領羽球隊員勤練技巧。而自身參加比賽時，則不論參加單打、雙打都屢屢奪冠。而他因為十分勤於練球，總是在禮堂打羽球，以至於學校教官起初都以為簡嘉助是體育老師，日後才驚訝發現他其實是美術老師。提起羽球，簡嘉助很自豪地

2005年，簡嘉助與親友於家中合影。前排右起：簡樹根（叔叔）、簡秀蘭（大姊）、簡耀章（二哥）、簡秀麗（三姐）、簡秀霞（三姊）。後排左起：鄧春梅（二嫂）、陳淑婉、簡嘉助、劉基吉（二姐兒子）、柯政男夫婦等人。

說：「學校的羽球都是我教的，體育組的老師都輸我。全中師的老師羽毛球都輸我。」

1969年結婚當天宴會後送客，新娘陳淑婉的禮服還未換下，簡嘉助便急忙往外走，說要去畫人體畫，當時新娘的母親感到十分驚訝，認為如此重要日子，怎可跑出去畫人體畫？母親問新娘陳淑婉知道此事嗎？新娘回說知道，簡嘉助告訴自己了，且他本來就在畫人體畫，因婚禮而暫停，現在去雖遲到，總比不到的好。母親說這對新人都是莫名其妙。多年後簡嘉助和陳淑婉都覺得真荒唐、好笑！

因為陳淑婉是中師體育老師，熱愛羽球運動，便協助學校成立羽球隊。師專公費生一般家庭經濟能力較單薄，無錢買球。簡嘉助參加公園運動社團，每天清早去打球，把別人不要的球帶回來加以整理後給學生練習，但要出去比賽非買幾打球不可，陳淑婉找當時羅人杰校長，請他補助球隊幾打球，結果校長說：「我們窮人家為什麼要做富貴運動？……打赤腳在操場跑步不是很好的運動嗎？」到此陳淑婉才知道原

【左圖】1998年，簡嘉助六十歲生日夫婦合影於學生辦理的慶生會。

【右上方圖】1998年，簡嘉助與家人歡慶六十歲生日。左起：簡世欣（女兒）、陳淑婉、簡嘉助、陳廖瓊瑩（岳母）。

【右下方圖】2007年，簡嘉助夫婦於扶輪社29屆區域年會上表演。圖片來源：余如季攝影提供

【左圖】簡嘉助夫婦於臺中師範學校球場打羽毛球留影。

【右圖】1977年，中師羽球隊獲得五專女子組冠軍。前排右起：簡世欣、陳翠娟、李秀容、簡世霖。後排右起廖素貞、陳淑婉、簡嘉助、李秋齡。

來他們是在做富貴運動！

當時球隊學生必須自備球拍，一把三、五百塊不等，因此有許多很想參加的學生就向簡老師借用球拍。練球時間是課後，陳淑婉負責體能訓練，簡嘉助再於晚自修時間負責球技練習。有一年獲得五專組冠軍，當年明星球員四名，臺中師專的陳翠娟、李秀容兩人名列其中。在校球員畢業後大多在學校組成羽球隊，推展羽球運動，後來展開輔導杯羽球賽，辦得有聲有色。

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

校友人名年班活字典

「驚人的記憶力」是簡嘉助在許多學生心目中印象最為深刻的特質。即使已畢業多年，回到學校時，簡嘉助仍能如數家珍般道出同屆同學姓名並閒話當年，這常令許多中師畢業校友大為感動。誰與誰同班，誰又高誰幾屆，這些對許多人來說瑣碎又難記的資訊，到了簡嘉助腦裡

卻能井然有序分門別類排妥。朋友聊天時若無意間談起某一位校友，簡嘉助多能立刻以自己為座標，說出那人是哪一年畢業，大他或小他幾屆，和他相差幾歲，之後在哪裡服務等等，儼然一部活字典，承載了大半世紀的中師編年史。也因此，不論是校友通訊錄的編排，亦或校友口述歷史的受訪，都少不了簡嘉助的積極參與。

2020年，臺中教育大學退休人員聯誼會合影，前排右起：林永雪、陳德清、簡嘉助、王如哲校長、賴清標前校長、張淑美、羅素美。圖片來源：江志正提供。

簡嘉助的這項特長果然被校友會委以重任，擔任臺中市校友會和全國中師校友會理事；2016年簡嘉助被推舉為臺中教育大學退休人員聯誼會籌備主任委員，邀請68級畢業的同事校友葉憲峻任總幹事，完成了退聯會籌組並展開退休教職員工的聯繫和服務。從2017年起擔任兩任退聯會會長，於2021年卸任，期間對聯繫退休同仁，支持母校校務活動貢獻良多。

成立於1929年的臺中師範學校主要的教育目標在於培養優秀的國民學校師資，因為國情和社會價值觀對老師身分的尊敬，以及教師工作的穩定和保障，師範教育在新制師資培育法之前一直受到重視，也吸引到

約2009年，簡嘉助與臺中師範48級同學歡聚於自家客廳。前排左起：簡嘉助夫婦、林時機夫婦、林見昌、林富田夫婦。後排右起：林茂雄夫婦、廖武藏、簡明珠、王素貞等人。

家境和經濟狀況比較單薄的家庭子女列為求學的第一志願。師範時期住校三年、師專時期五年，只要稍微有心，幾乎可以認得同屆一半以上的姓名。校內的教學五育均衡，各項校內外學藝競賽獲獎而成為校園明星的學生比比皆是，這樣的環境下養成的師資，還沒畢業離開校園就已經展現一身老師的氣質。然而也有學生在入學一兩年後發現有些學長的人生規劃並不是當初考進臺中師範時那般單純。師範學校的生活管理有點類軍事化，宿舍10點熄燈，6點起床，學校為學生規劃一排「通宵教室」四間，讓熄燈後還沒睡意的學生可以讀書做功課，

這樣的措施算是學校生活管理上的通融，卻也是有志參加國家考試的學生的自修坊。臺中師範的校友在擔任教師之外在教育、司法、行政、工商、醫藥、藝術、文學界的成就亦頗為顯著。

【上圖】中師校園的平房教室，課後兼作學生自習的「通宵教室」。

【下圖】中師1970年代的男女生宿舍。

國立台灣美術館

愛奇藝：收藏民藝和面具

National Taiwan Museum of Fine Arts

綜觀簡嘉助的繪畫創作內容，會發現靜物也是簡嘉助繪畫創作的重要題材。他認為藝術貴在對生活的感受，即便一花一木，只要創作者或觀賞者有感而發，也能參悟宇宙生命的道理。透過小巧的靜物安排來探討構圖、形式與色彩之間的關係，也能顯現藝術特質裡微小卻雋永的趣味性。簡嘉助收藏世界各地的民俗藝品，異國行腳除了去尋找創作的題材，他對特殊地域文化所產生的文藝品造形特別感興趣，因此四處蒐藏

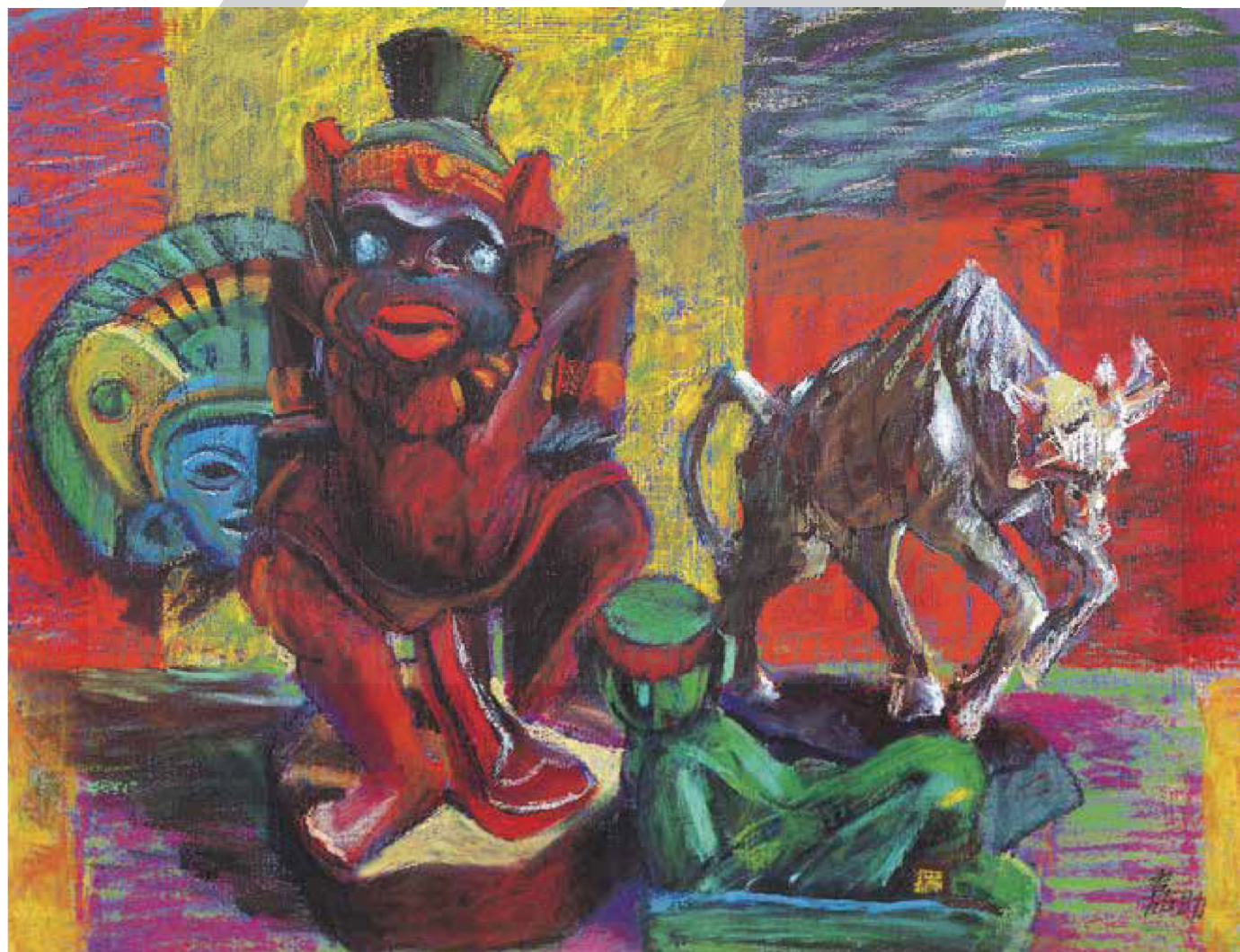
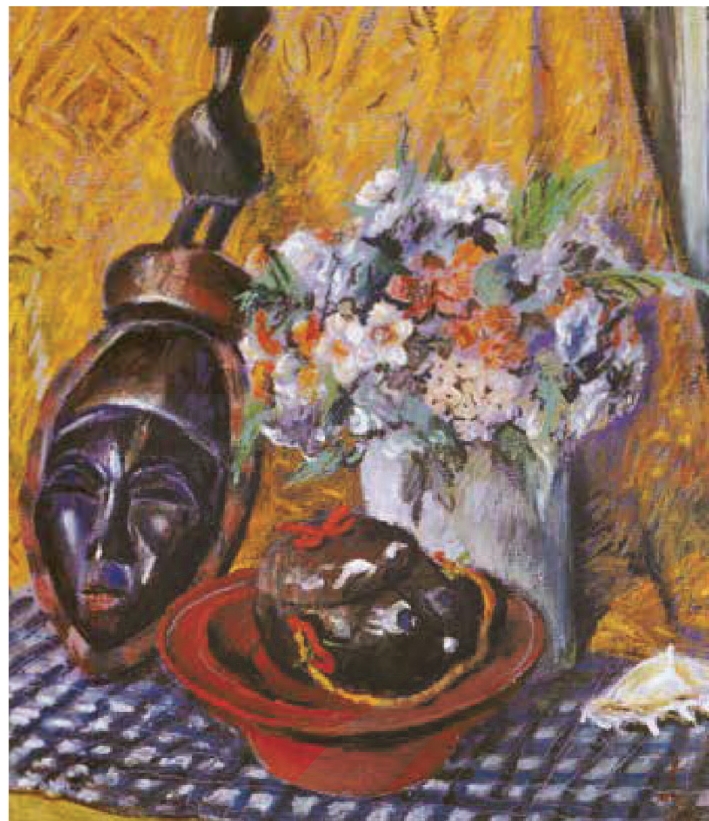
當地的民俗文化藝品，尤其鍾愛蘊含獨特文化的木製面具，這些珍藏的異國文化藝品不僅潛藏著每次旅行的回憶，也經常成為簡嘉助靜物畫的題材。

簡嘉助家中四處可見大大小小自各地帶回的民藝品，估計數量超過千件以上。他購買民藝品的方式十分隨興，常是國內國外偶然相遇便即買下，並不殺價也不考慮藏品未來能否增值。他的收藏品中還包括一座來自廟宇的巨大木雕龍頭，造形靈動，氣勢驚人。簡嘉助夫人陳淑婉女士表示，她還記得當年此座龍頭要價兩千多元，而當時他們的月薪連一千元都不到，但簡嘉助還是執意收藏這座龍頭。談起當初買下這些民藝品的心情，簡嘉助一派天真地說：「就看得順眼，覺得喜歡，有緣，然後就買下來。」言談之間，赤子之心溢於言表。

【左圖】簡嘉助家中陳列了許多他購藏的民藝品。

【右圖】手捧心愛民藝雕刻品的簡嘉助。

足跡所至彩筆相隨

簡嘉助熱愛透過旅遊尋找繪畫題材，足跡遍及世界各地，風景畫作品數量眾多，至今不斷。或許不同於厄瑞（John Urry）在《觀光客的凝視》一書中所指出的觀光客帶著慾望去消費觀光景點的符碼、觀光的行為是凝視主體與被凝視的對象之間的一種社會權力關係的操作，簡嘉助用自己的視線，凝視並非符碼化的熱門景點，反而是對旅行過程中的並不特別有名的微小景點和人物產生興趣。在簡嘉助的旅遊作品中，可以看出他以藝術家的「純真之眼」觀察世界，以敏銳感受挖掘出一般人多半視而不見的細膩場景。簡嘉助常說「我不畫我沒有感受的東西」；這句話當然不能說別人所畫的都是沒有感受的事物，而且說得有點多餘，但重點是透過他的旅遊畫作，更能驗證到他的眼光所選擇的是出於他對微觀事物的深刻感動。

【左頁左上圖】
簡嘉助，〈面具與瓶花〉，
1994，油彩，
52.5×40.5cm。

【左頁右上圖】
簡嘉助，〈木雕與瓶花〉，
1994，粉彩，65×51cm。

【左頁下圖】
簡嘉助，〈古趣〉，1994，
油彩，41×53cm。

【左圖】
簡嘉助，〈謀生〉（尼泊爾），
1993，水彩，76×56cm。

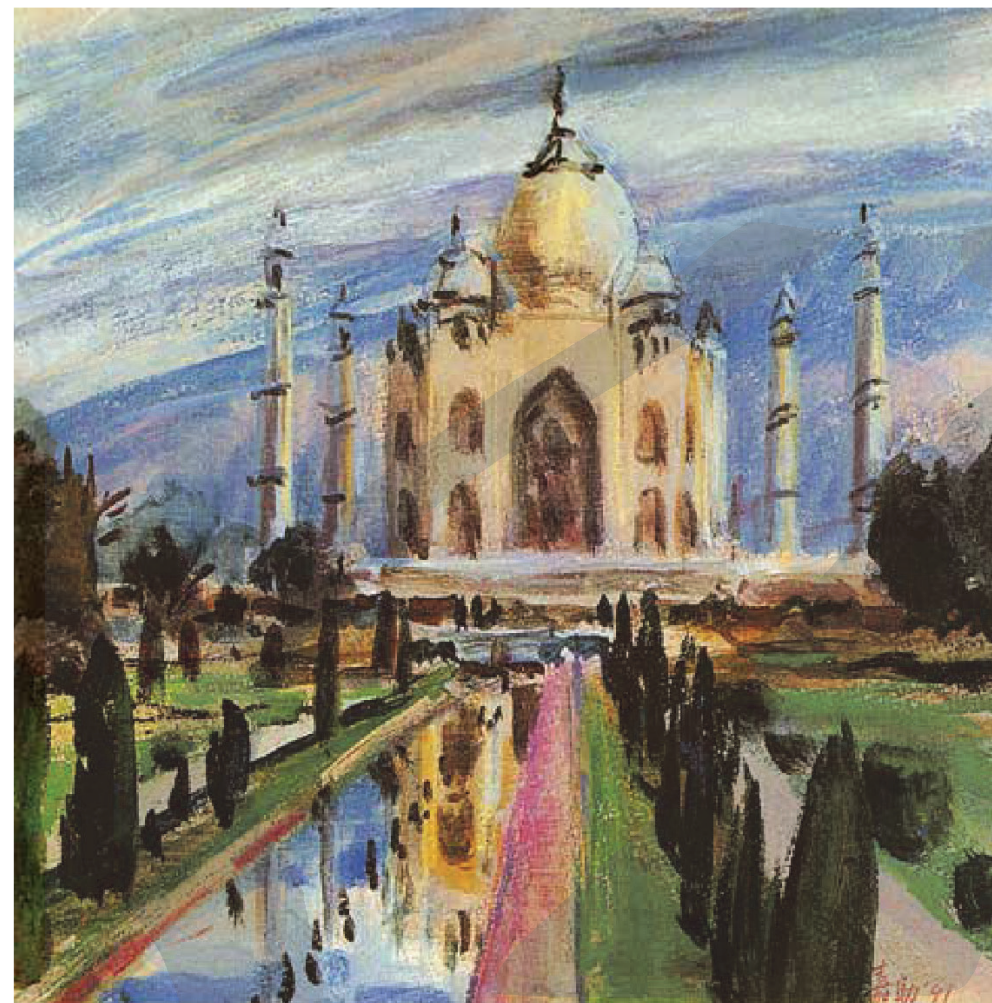
【右圖】
簡嘉助，〈畫家村的兒女〉，
1994，粉彩，65×50cm。

以2017年簡嘉助捐贈給籌備中的臺中市立美術館作品〈等待〉為例，這幅於1992年所畫的全開水彩畫，主題來自簡嘉助旅途之中在泰國曼谷機場候機時所見。畫中可見光線明亮的候機室裡，三位女士並排而坐。在無所事事的等候時光裡，體型相同、穿扮相似、面貌相仿的三人，卻各自流露出不同的眼神：有久候不耐微有愠色的；有以手支頤略顯擔憂的；第三位則更是發現了畫家存在，乾脆轉頭望向觀者，在微微瞪視的質疑中，又帶着好奇打量的情緒。僅僅只是旅遊之中再尋常不過的候機時間，簡嘉助卻能在芸芸眾生中捕捉此一妙趣橫生的場景，作為藝術家的細心巧思，於此表露無遺。

簡嘉助的出國旅遊寫生大多伴隨著藝術同好團體出遊，在歐美自然以參觀美術館為主要目的，但都免不了安排風景名勝的參觀，畫家和家

簡嘉助，〈等待〉，1992，水彩，78×109cm。

【左圖】
簡嘉助，〈泰姬瑪哈陵之晨〉，1991，水彩，22×27.3cm。

【右上圖】
2001年，簡嘉助旅遊雅典。

【右下圖】
2002年，簡嘉助與夫人旅遊法國。

眷團體的自由活動就是他們搜集創作資料的時間。簡嘉助畫過許多東南亞和印度等國家的風景和風俗人物，熱帶氣候的光與熱在簡嘉助筆下的濃郁色彩表現得淋漓盡致。

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

洗鍊從容、創作不輟

從嘉南平原上那個擁抱壯闊天地的少年，到居住臺中逾一甲子，簡嘉助一路走來，始終從容瀟灑，謙沖洗鍊。學生們心目中的簡教授，一向是笑口常開，熱情幽默。聲音嘹亮的他，最常說的話是「很感恩啦！」。回顧一生的際遇，簡嘉助充滿感恩：感恩所有人生路上相助的貴人，感恩能以彩筆畫出生命中彌足珍貴的所感所思。在簡嘉助的畫作

【左圖】
簡嘉助榮獲公教美展水彩專業組第一名，由省主席邱創煥頒獎。

【右圖】
1986年，簡嘉助(右2)獲頒第9屆中興文藝獎章受獎時留影。

裡，始終流露出畫家對人世有情的殷殷關照。無論是描述鄉間景色作品中顯現出的對土地的依戀，或是突顯新興城市裡新與舊、人工與自然的細膩感受，簡嘉助都能揮灑自如，真切呈現。其作品之所以能如此深刻地刻劃主題的祕訣，正是真摯的情感，他如此強調創作的不二法門：

一張畫一個畫家應該畫出自己的感動，以你的感受，你自己的能力去掌握。表達到沒有辦法再改了，這樣才算完成。你自己畫的東西能讓你自已感動了，才能夠讓別人也感到很深刻。

簡嘉助篤信「作畫是生命力的揮灑」，是以不論年紀再大，只要靈

1990年，簡嘉助水彩畫展與倪朝龍版畫展於國立歷史博物館舉行，獲頒金章證書，館長和展出畫家及來賓合影。右二起：王守英、謝峰生、劉文煒、簡嘉助、陳康順館長、倪朝龍、黃永川，左一為曾得標。

2017年，「簡嘉助教授80回顧展」於大墩文化中心。

感一來，心有所感，拾起畫筆、盡情揮灑，是他一貫回應生命中每一個感動時刻的方式。

1990年簡嘉助應歷史博物館邀請展出水彩畫、1995年臺灣省立美術館邀請舉辦「簡嘉助的繪畫世界」個展、2011年於臺中市立港區藝術中心舉行「中華民國精彩一百——簡嘉助西畫特展」、2017年於臺中市立文化中心舉辦「簡嘉助教授80回顧展」、2020年於全球藝術中心舉辦「藝壇薪傳·八二回顧——簡嘉助教授西畫邀請展」，以及無數次專業藝術社團聯展。1986年獲得第9屆中興文藝獎章水彩畫類獎。2003年簡嘉助獲臺中市政府頒贈資深優秀藝術家。藝術生涯中獲邀擔任全省美展、全國美展評審委員、評議委員，國立臺灣美術館諮詢委員等等，可以顯示簡嘉助藝術成就斐然。

從2000年前後，簡嘉助以更大的畫面揮灑彩筆，題材大多為粗獷的筆觸與厚塗顏料的風景，打破形與線的疆域，在素描與色彩之間擴張形與色的交融。這系列的作品採用與之前熟

2020年，簡嘉助於全球藝術中心「藝壇薪傳·八二回顧」邀請展。

簡嘉助(右4)捐贈作品予臺中市政府，主辦單位和來賓合影，右起：王耀輝、張英俊、曾得標、簡嘉助，和時任臺中市副市長林依瑩、文化局長路寒袖(本名王志誠)、市議員江肇國、文化局副局長施純福。

2021年，簡嘉助全家於母親節大合照。前排左起：女兒簡世欣、夫人陳淑婉、簡嘉助、兒子簡世霖；後排左起：女婿蘇仁斌、外孫、大孫、二孫、兒媳陳杏雯。

悉的水彩並不一樣的壓克力顏料，水分與流動性，以及色彩的明晰或肌理都和水彩不盡相同，這個進行式的變化或許意味著簡嘉助另一種繪畫新形式的產生。

2017年簡嘉助捐獻作品〈等待〉(P150)給臺中市政府文化局，回饋這個曾經照顧他這位異鄉遊子落腳六十年的城市。2022年，高齡八十五歲的簡嘉助，精神抖擻的坐在他的繪畫工作室的畫架前，樂觀穩健地表現出對生命的禮讚和充滿抒情詩意的大自然頌歌，創作出和諧的世界。

2022年，本書作者楊永源訪談簡嘉助老師於金山路畫室一景。

參考資料

- 李惠正，〈蟬鳴與孤獨——簡嘉助先生的水彩畫〉，《雄獅美術》第147期(1983.5)，頁166。
- 李欽賢，〈西洋畫會的起落與分戰前日本美術的前衛運動〉，《雄獅美術》第180期(1986.2)，頁76-84。
- 李欽賢，〈日本水彩畫壇與石川欽一郎〉，《雄獅美術》第185期(1986.7)，頁59-64。
- 張錫卿，《張錫卿八十回顧展專輯》，臺中：臺中市立文化中心，1988。
- 劉文煒，《簡嘉助水彩畫選集》，臺中：省立臺中師範學院，1990。
- 李惠正，〈山水清音畫中隱者〉，《李澤藩一位偉大的父親·藝術家·教育家》，新竹：李遠昌印，1990，頁91-95。
- 楊永源，〈純樸的水彩畫家〉，《國教輔導》，29卷第3期(1990.2)，頁6。
- 劉其偉，《現代繪畫基本理論》，臺北：雄獅，1991。
- 簡嘉助，《追憶——我畫我愛》，臺中：國立臺中師範學院，1993。
- 沈國仁，〈不破章的水彩〉，《雄獅美術》第263期(1993.1)，頁92。
- 劉敏敏，〈李澤藩水彩藝術研究〉，《臺灣美術全集·第13卷·李澤藩》，臺北：藝術家，1994。
- 臺灣省立美術館編輯委員會編，《簡嘉助個展——簡嘉助的繪畫世界》，臺中：臺灣省立美術館，1995。
- 杜若洲，《簡嘉助個展——簡嘉助的繪畫世界》，臺中：臺灣省立美術館，1995。
- 倪朝龍，《臺灣美術全集·第20卷·林之助》，臺北：藝術家，1998，頁18。
- 張國華，《張錫卿九十回顧專輯——南投縣前輩美術家系列三》，南投：南投縣立文化中心，1998。
- 顏娟英，〈境由心造——〈臺灣的山水〉兩篇〉，《古今論衡》第5期(2000.12)，頁117。
- 石川欽一郎著，顏娟英譯著，〈水彩畫與臺灣風光〉，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》(上冊)，臺北：雄獅，2001。
- 石川寅治著，顏娟英譯著，〈洋畫家所見的臺灣〉，《風景心境：臺灣近代美術文獻導讀》(上冊)，臺北：雄獅，2001。
- 臺中市文化局編，《簡嘉助西畫個展2001》，臺中：臺中市文化局，2001。
- 莊明中，《感性與理性的對話——張淑美·簡嘉助對照展》，臺中：臺中市文化局，2003。
- 第五十七屆全省美術展覽會編，《臺灣省第五十七屆全省美術展叢刊》，南投：臺灣省政府，2003。
- 顏娟英，《水彩·紫瀾·石川欽一郎》，臺北：雄獅，2005。
- 黃燕珊，〈簡嘉助繪畫藝術之研究〉，國立臺中教育大學碩士論文，2005。
- 劉文煒，《劉文煒教授油畫創作五十年》，苗栗：苗栗縣文化局，2006。
- 謝里法，《日據時代——臺灣美術運動史》，臺北：藝術家，2007。
- 楊永源，〈石川欽一郎臺灣風景畫中「地方色彩」概念的建構〉，《藝術學研究》第3期(2008.5)，頁156。
- 施並錫，《畫家圖說彰化——不破章、張煥彩與彰化畫家》，臺中：晨星，2010。
- 潘禧，〈日本主觀主義的寫實繪畫——昭和美術界的砥柱安井曾太郎〉，《藝術家》第447期(2012.8)，頁322-327。
- 潘禧，〈近代日本學院主義的總結——小磯良平的寫實主義〉，《藝術家》第456期(2013.5)，頁378-387。
- 曾得標、林景洲，《踢躑膠彩——臺灣膠彩畫之父林之助》，臺中：臺中市文化局，2017。
- 楊永源，〈微物大觀體用渾一〉，《簡嘉助80回顧展》，臺中：臺中市立文化中心，2017，頁1-4。
- 黃冬雷，〈臺灣最早的美術師資養成教育——臺中師範美術師範科(1946-1949)〉(行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告)，〈臺中市屯區藝文中心〉，2008.11.10，網址：www.tidac.taichung.gov.tw (2022.05.06 瀏覽)。