

袁金塔

觀萬物生意，識人間真情

「繪畫真像探險，裡面埋藏著無數新奇的心靈珍寶，吸引我，永遠伸出每一個觸角，試測每一種可能性。」言談之間，袁金塔還強調，藝術如果不和社會命脈聯繫，泉源必會減少。

日常生活身邊的一景一物都是袁金塔創作的源泉，尤其是孩提的生活，最難忘懷。他的童年是成長在彰化縣埔心鎮充滿農村田園氣息的环境中，鄉村的孩提生活一直是他最愛的題材之一。穀倉、牛車、四合院、蝴蝶、青蛙、魚、瓢蟲…等，都是伴隨著他長大，是如此的熟悉與親切；除了童年記憶之外，袁金塔的畫作，有些是藉殘缺來表達小市民的心聲與歲月無情的感嘆。在他的作品中，想像力盎然而生，呈現生命印象，袁金塔將自然之美、人間之真，訴諸於「直覺」，忠實於「自我感受」；它是「有感而發」，是有靈性、活生生的。

他像是一個操作中的組合魔術師，讓畫中的景物背景，與形形色色的觀眾不斷地交換心靈對話。作品特色融合了中西文化、繪畫理論、表現技法，至於繪畫材料的選擇和應用，端看表現的內容而定，舉凡拼貼水墨、陶瓷、水彩畫、油畫、壓克力彩、書法…，經其融會貫通而自成一體，創造出結合多種媒材的畫作。經過十餘年來生活與藝術的鍛鍊，袁金塔所描繪的對象，已經從台灣農村的質樸轉而對生命蓬勃的歌頌。他以小生命詮釋大宇宙，是那麼自然又含蓄的把它的內在隱喻暗示給人，或許這是他敏銳的性格使然吧？要不然，就如他所說，中國人講究柳暗花明又一村，一轉一折間，更逼人心？

心內話

現代人類所面臨的最大矛盾，應是工業開發與環境保護之間兩難的矛盾。

保護自然的原味，思考生態旅遊與大地的關係，正考驗著台灣人的智慧；至於對或錯，或許就像袁金塔老師所回答的：「到了二十一世紀末，我們的子孫自然會回頭評估我們今天所做決定，是明智？還是愚蠢！」

青蛙一族

蚪蚪蚪，青蛙，一直是我喜愛的題材，我愛蛙兒臉龐的天真无邪，更愛其身上的斑點，圖紋與色彩。信手拈來，快速塗抹；色、墨、線點，隨意點染，一派自然，快極了。

張宇

畫

中

話

如果您曾羨慕沈復在『兒時記趣』中充滿想像力的自然觀察童趣，那麼請到獅頭山來，因為這裡的仲夏夜原始林內，正上演一齣熱鬧的森林劇，由節奏鮮明的蛙鳴揭開序幕……。

台灣有31種蛙類，畫家袁金塔因景生情，以現代水墨畫新風貌，表達對生態環境的所見、所知、所想（聯想、想像、幻想），從客觀的現實描寫，進入主觀的美感經驗表現。畫作「百變之蛙」中，袁金塔採擷傳統，融接現代，除了保有東方墨韻變化及抒情寫意的創作形式之外，他更以圖畫境，藉由青蛙的圖紋、神情及炫麗色彩，交織而成一組輕快活潑的韻律，不僅傳達出青蛙生態的「多」和「滿」，同樣地，也隱含著象徵、隱喻，甚至是諷刺等意境。

智慧的寶藏就在大地。大自然生態的奧秘何其多，只可惜，我們往往習慣漠視。大自然生生不息，以多采多姿的面貌呈現宇宙宏觀，蟲、魚、鳥、獸與人類共存進化，形成一生命共同體。所以人類不應破壞生態的演變規律，而是符合自然原則，順應自然，創造生命。

台灣人如何以新視野、新觀念給予土地環境新的期望呢？或許畫家的藝術繪畫紀錄，可以讓我們漸漸找到答案。

百變之蛙【53×62cm】

寶島台灣，氣候濕潤溫和，非常適合蛙類生存，是蛙類的天堂樂園。在蛙鳴鼓唱中與眾蛙同樂，四季賞蛙，各有不同的風貌及樂趣，等著您來探索和體驗。

農耕。

我畫了許多鄉土的題材，如穀倉、牛車、四合院、農舍、木瓜樹……等。這些景象伴著我的童年，自然有深厚感情。記得小時候，我家前院空地上，母親種了很多木瓜樹，從種子發芽，到開花結果，最後木瓜進入我肚子裏，這一切的一切，是如此的熟悉、親切，你說我能不畫它們嗎？

袁金塔

畫

中

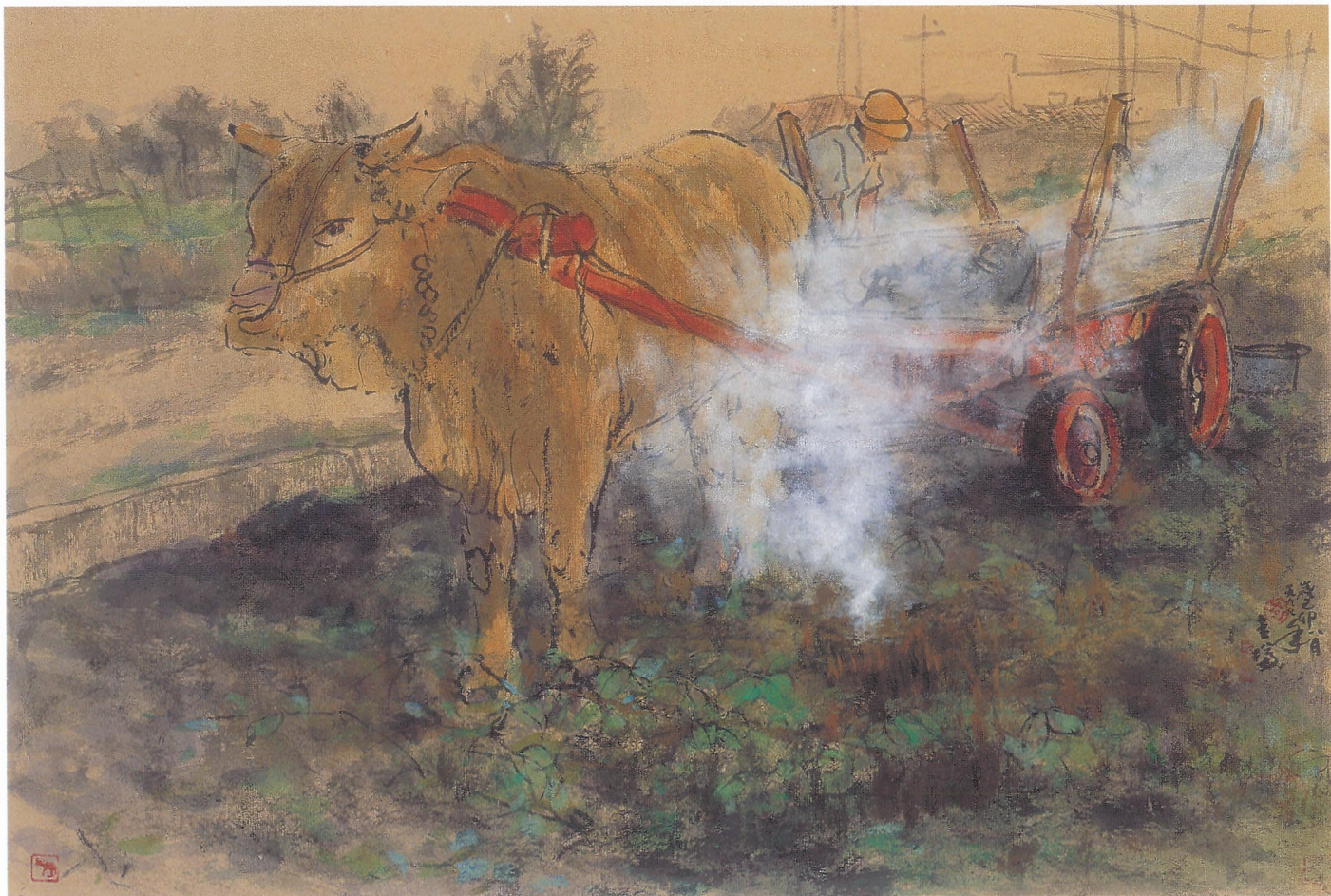
話

沒有城市的喧囂與煙塵，也不至像未經琢磨的處女小鎮，彰化縣汲容了城市與鄉村兩種特殊風味。感動的是，昔日肩負耕種主力，在田野間扮演著重要角色的牛隻，居然在埔心及芳苑等幾個鄉鎮還看得到。

春耕夏耘的揮汗與賣力，秋收冬藏的豐盈與喜悅，非但使鄉村人重溫早期的美夢，也使都市人無端的羨慕起鄉村生活的情純、無華、有趣。畫家袁金塔生於農村，與牛為伴那是再自然不過了。他以土黃色紙為底色，將筆觸集中在牛車與老牛的描繪，畫上線條外形，再上色、加煙，目的是表現鄉村的泥土味，一種農耕田園景緻。

老牛的溫馴，老農的勤作，再加上農莊的純美，這一切彷彿已經離開我們十分遙遠，但「農耕」這幅畫，卻鮮活靈動地把這些場景拉回到我們的眼前，印證只要抱持自自然然的生命態度，就能呈現一幕幕美的心境。

且讓我們為那些日日夜夜鎮守著芬芳土地的農人們致敬，讓我們分享這一季農夫們豐收的喜悅。

農耕 【 53×78cm 】

您還奢望能聽一兩串長長的、親切的
哞哞牛聲嗎？

在八卦山麓下，迷人的田園、廣袤的
亮綠，令人悠然神往；不禁感到快樂
的童稚歲月就在眼前。特別是有牛車
的那個年代，教人有說不盡的台灣懷
念…。

葉蝶。

梨山的記憶裡，山林中多是蒼勁的喬木，盤根錯節的枝幹，以及垂掛的蔓藤，小鳥、蝴蝶穿梭其間，逍遙自在；地上落葉，五顏繽紛，美麗極了。

「小生命大宇宙」——魚、青蛙、蝴蝶、瓢蟲……等，只要用心品味，一定讓您驚艷，這正是所謂「萬物靜觀皆自得」在那兒，我看到了宇宙的奧秘、生存的法則、與生命之美。

袁金塔

畫

中

話

梨山地區蝶類資源非常豐富，在六至九月間可以觀賞到曙鳳蝶。曙鳳蝶是台灣特有的大型蝴蝶，受到法律保護，嚴禁採集與捕捉。除此之外，梨山還是高山賞鳥勝地，常見的有冠羽畫眉、紫嘯鶇、巨嘴鵝等。

面對梨山的生態之美，我們雖然無以言傳，卻是深深烙印心中。從這些輕盈的蝶兒身上，見到了生命的豐厚；那看似卑微的生命，脫蛹羽化後，竟綻放出艷麗的色彩。那股勁兒，給了畫家袁金塔很多啟示，激發創作的衝動。

他說，在梨山無意中看見一片枯葉，頓時，眼睛一亮，那粗糙、斑駁的肌理，葉脈的紋路線條、殘缺的外型及其枯黃的色調，似乎訴說著無情歲月痕跡。再三品味，剎那間發現葉脈的組織像極了蝴蝶的翅膀，於是，將葉與蝶合而為一，看不出是「葉」還是「蝶」，自此之後，『葉蝶』創作閃電浮現。

首先，袁金塔將各種枯葉影印，用三、四葉拼成蝴蝶的樣子，然後在其身體構造上加線條、色彩，使它變成蝴蝶，但他取蝶的「神似」而非「形似」，意在像與不像之間，看起來是葉也是蝶。一切依循自然，利用枯葉轉化成相，畫家袁金塔以自然為肌理，為水墨創作投入另一股新的活力，成功的表達觀察自然生態的本相。

一沙一世界，一蝶一天堂。活在當下的生命，只有感動一因感受到自然天地的豐美，而心生的悸動！

葉蝶 【 50×86cm 】

到梨山驚豔蝴蝶。

7月，頭一次欣賞到台灣特有種「曙鳳蝶」翩翩起舞的身影，黑紅的繽紛色彩，有如大型運動會的迎賓彩帶舞，在枝幹、在溪岩，或在意想不到的地方，為天地間增添顏色。

歡象

以前，我家庭院佈滿媽媽親手種的絲瓜、葡萄、木瓜，不知道有多少日子，我在絲瓜棚下度過。我常為瓜葉上的小瓢蟲所迷，好小小的小圓點，有紅、有黃、有黑，更有黑白相間的色彩，漂亮極了。

近年來，由於過度開發，濫墾，破壞了大自然的生態平衡，因而付出了慘痛的代價，土石流、風災、水患……層出不窮，大自然已在反撲。人是自然的一部份，沒有權力為所欲為，應互相尊重，各負宇宙秩序中運行。

袁金塔

八卦山脈為一狹長冬瓜狀台地，不僅景緻優美，而且擁有特別豐富的生態資源。其中，集可愛、鮮豔、秀氣於一身的小瓢蟲，是小朋友的最愛。

目前全世界已知的小瓢蟲共有五千種之多，由於其中有許多種類能捕食害蟲，所以常被視為生物防治的有利武器。瓢蟲的體形呈半圓形，前翅通常呈鮮紅色，上有許多黑色斑點，明艷動人，因此又有「淑女蟲」之稱。

畫家袁金塔表示，萬萬沒想到，在他長大後喜愛藝術，最想畫的居然是這小玩意。他以傳統筆墨入畫，掌握水與紙本身的暈開效果，及沾墨、沾色的技法，一拖筆、一轉筆，就把顏色分出陰陽、濃淡層次。有韻律的線條、有濃淡層次的墨、有流動的水韻、有華麗的色彩，並以墨為主調，配以少許重彩，使墨中有彩，彩中有墨，墨、彩水乳交融，呈現出瓢蟲生命的活潑朝氣與色彩的晶瑩剔透。

從兒時記趣到「中古」的中年人，瓢蟲對畫家而言當然不僅止於有趣，也獲得豐碩的啟示。他不再以「人」為尺度來看待萬物，明白何謂「萬物生而平等」，真心的疼惜土地，尊重生命。

歡聚 【53×78cm】

每一個人的內心有兩種不同的鄉愁——
其一是對故鄉的眷戀，另外是來自於
大自然的鄉愁。

看過瓢蟲嗎？如果您未曾看過的話，
不妨走進八卦山風景區找找，一定可
以找到這種顏色艷麗的蟲子。

魚戲

日常生活中，我愛看魚，在繪畫裏，我愛寫魚。無他，魚實在太迷人了。特別是又怪，又「醜」的那一族的，因為怪醜，我可以任意走筆，無拘無束。因而，心手得到最大的解放，所以痛快淋漓。就好像人共有的鬼一樣，誰都沒見過，怎麼畫都可以。

袁金塔

台灣地區共有河川129水系，「大甲溪」不但是其中最特殊、水力資源最豐沛的河流，它還是國寶魚「櫻花鉤吻鮭」的故鄉！大甲溪流域貫穿梨山風景區，蘊育出美麗的生態景觀，但近年內魚類的短少，正是河流生態受到無情破壞的鐵証。

觀萬物生意，識畫作真情，畫家袁金塔透過豐富的感情，毫無羈絆的視覺形式，把生態的關懷表達出來；他並不單單是描寫魚兒，更以鮮明的意像來改造它。他用畫刀在畫布上，隨興塗上壓克力的打底顏料，待乾再塗各種色彩，有強有弱，如此來回無數次。

接著，袁金塔還用刀尖刮出魚的外形、紋路、肌理，表現出魚的趣味性與線條的斑斕，讓「魚戲」的題材餘韻十足，令人低迴，彷彿再見到身手矯健的溪哥向急流挑戰，條紋斑斕的魚兒在石縫間躲躲藏藏…。

許多時候，我們可能只是溪流的一名過客，但請別讓她變色！潺潺的流水聲，魚兒水中游的美妙組曲，請讓台灣河流永續傳唱下去。

魚戲 【 20F 】

擁抱大自然，濯足溪畔，看著魚兒自由自在的水中遊，是何等寫意；可是，溪流不再清澈，游魚不再現蹤，又是何等傷感！

