

私立東海大學美術研究碩士學位畢業製作論述

指導教授：詹前裕教授

咏 貓

鄭延熙創作理念與風格

研究生：鄭延熙

中華民國 96 年 7 月

論 文 摘 要

本文主要是探討個人，由水墨融入膠彩畫，以貓為主題作畫的心歷路程。由於愛貓成癡，想藉貓這美麗、靈巧、慧詰、又獨立的小動物，去闡述個人的心中理念，繪畫語言及其象徵義意，融合佛、道、儒等各家的思想藉貓的形體，闡述自然人生、天人合一、眾生平等，延伸對生態的保護、對萬物的珍惜，探求世間的至善與純真望能拋磚引玉結合眾生的力量，淨化人心，重拾美好的人間淨土。

美學的思考就是感覺(sensation)需透過媒材和材質(這是屬於主觀的審美感覺或感動)。當美學涉及媒材或材質時，就會有技術面的問題(這是客觀的知識掌握)而膠彩創作正是一種心靈轉化，創作者與媒材之間的交會融和，透過這個媒材傳達給我們特別的感覺，膠彩給我們不同的美感，這也是大地給我們的恩賜，藉由畫者的手，畫者的心，將這美麗繽紛的色彩，鋪陳在畫布上。進入研究所後接受老師的指導與教誨，及美學哲思的洗禮後，除了媒材技巧外，亦希望不執著於繪畫之表象，去探究更深層面的繪畫者精神，而能擁有個人之創作風格及精神內涵。

各章節的安排及內容如下面所列，第一章緒論陳述筆者創作動機與目的，創作的研究方法與思想。第二章從文學及繪畫中對貓的歌詠讚嘆，以貓為繪畫主軸延伸對貓的情感抒發。第三章貓所具有之氣質及特性，我國及國外文化對貓禮讚及情感流露。第四章個人繪畫理念之剖析；一、憶兒時對貓的記憶；二、衍伸創作思想的形成。第五章作品風格形式；一、表現形式及內在精神；二、繪畫情感的抒發；解說創作品中的意涵，生活中的感動，及技法的使用。第六章結論與爾後創作展望、及創作的態度，呈現創作者對現今社會的關注與責任。

目 錄

摘要

目錄次

圖錄次

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的.....	1
第二節 研究方法與內容.....	3
第二章 文學、繪畫中的「咏貓」.....	4
第一節 古代文學中對貓的歌咏讚嘆.....	4
第二節 探討古畫中貓所表現之精神內涵.....	7
第三節 日本畫家畫貓的風格及氣質.....	16
第三章 貓具有之氣質及特性.....	19
第一節 我國文人對貓的情感流露.....	19
第二節 外國文化對貓的禮讚	20
第三節 貓所具有之時尚流行性	21
第四節 貓品種的概略說明.....	21
第四章 個人創作理念之剖析.....	24
第一節 求真求善.....	24
第二節 師法自然.....	27
第五章 作品風格與形式.....	28
第一節 表現形式與內在精神.....	28
第二節 繪畫作品解析.....	29
第六章 結論.....	44
參考文獻.....	45

圖 錄 次

圖 1 宋人，〈富貴花狸〉，絹本，141×107.5 公分，台北故宮博物院.....	7
圖 2 宋人，〈秋庭嬰戲圖〉，絹本，195.6×106.7 公分，台北故宮博物院.....	8
圖 3 明，沈周，〈墨貓圖〉，冊頁，1494，台北故宮博物院.....	8
圖 4 明，朱耷，〈貓石染卉圖〉，手卷/紙本，3.4×21.8 公分，北京故宮博務院.....	9
圖 5 明，朱耷，〈艾虎圖〉，軸/紙本，12.7×6.09 公分，明，私人藏.....	9
圖 6 清，程璋，〈雙貓窺魚圖〉，紙本 148×80.8 公分，北京故宮博物院.....	9
圖 7 潘玉良，〈捕捉之前〉，紙本/彩墨，80×67 公分，1966 安徽省博物館.....	10
圖 8 常玉，〈椅子上的貓〉，70×53 公分.....	10
圖 9 鄭延熙，〈雙貓〉，彩墨/紙本，136×68 公分，2002.....	12
圖 10 鄭延熙，〈安居〉，彩墨/紙本，136×68 公分，2002.....	13
圖 11 鄭延熙，〈夜貓族〉，彩墨/紙本，136×68 公分，2003.....	14
圖 12 鄭延熙，〈情深〉，彩墨/紙本，136×68 公分，2003.....	15
圖 13 菱田春草，〈梧桐貓〉，109.2×41.3 公分，1910.....	16
圖 14 菱田春草，〈柿貓〉，123.4×50.5 公分，1910.....	16
圖 15 菱田春草，〈貓梅〉，118.1×49.9 公分，1908.....	16
圖 16 藤田嗣治，〈裸婦〉，油彩，126×96 公分 1923.....	17
圖 17 藤田嗣治，〈自畫像〉，油彩，27.5×22.3 公分 1926.....	17
圖 18 藤田嗣治，〈爭鬥〉，油彩，78.7×98.5 公分 1940.....	17
圖 19 貓頭女 (Bastet)	20
圖 20 木乃伊貓.....	20

圖 21	加菲貓 (Gasfield)	21
圖 22	凱蒂貓 (Hello Kitty)	21
圖 23	波斯貓	22
圖 24	斯芬克斯貓	22
圖 25	捲耳貓	22
圖 26	折耳貓	23
圖 27	鄭延熙,〈盼〉,膠彩/紙本,52×64 公分,2004	29
圖 28	鄭延熙,〈雞冠花與貓〉,膠彩/紙本,91×117 公分,2005	30
圖 29	鄭延熙,〈夏日〉,膠彩/紙本,117×91 公分,2005	31
圖 30	鄭延熙,〈聖誕紅與貓〉,膠彩/紙本 117×91 公分,2005	32
圖 31	鄭延熙,〈垂涎〉,膠彩/紙本,117×91 公分,2005	33
圖 32	鄭延熙,〈月夜〉,膠彩/紙本,91×117 公分,2005	34
圖 33	鄭延熙,〈窗外〉,膠彩/紙本,117×91 公分,2005	35
圖 34	鄭延熙,〈惘〉,膠彩/紙本,117×91 公分,2005	36
圖 35	鄭延熙,〈世自在菩薩〉,膠彩/紙本,117×91 公分,2005	37
圖 36	鄭延熙,〈圓〉,膠彩/紙本,117×91 公分,2006	38
圖 37	鄭延熙,〈屋瓦上的貓〉,膠彩/紙本,91×117 公分,2006	39
圖 38	鄭延熙,〈家〉,膠彩/紙本,120×280 公分,2006	40
圖 39	鄭延熙,〈困〉,膠彩/紙本,120×70 公分,2007	41
圖 40	鄭延熙,〈逍遙〉,膠彩/紙本 120×70 公分,2007	42

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

本研究論述是以貓與自身情感為研究重點，研究起源在於自己從小和貓之間所建立的濃厚情感。

在個人的創作生命中，學習水墨畫時間頗長，舉凡寫意、工筆、山水、花鳥皆有涉獵，創作之中常思考著，水墨畫的發展，如何提昇自己的創作思想層次，內心求新求變的欲望，常鞭策著我不斷地去摸索、探求。93年有幸參予東海大學所舉辦的膠彩學習營的活動，初次看到一種令人著迷的新媒材和技法，讓我深深領悟到，若水墨和膠彩結合，是否在個人的創作思路可以更寬廣，傳統水墨畫經由膠彩繽紛色彩的洗禮定可呈現更多樣面貌。

研究所期間，初始的摸索常令人氣餒，我不斷地思考著，技巧的純熟雖可完美的表現畫面，但藝術品除了賞心悅目外，是否還應具備藝術創作的豐富內涵?藉由藝術美學哲思的薰陶，及創新思維的衝擊下，體認繪畫除了表象外，應具備思考的層面為何?我常反思這個問題，創作的道路是孤寂的，創作者是無法依循著前人的腳步，一直走下去，在藝術時間脈絡裡，具體呈現不同的風格面貌，藝術的道路才能更顯多彩多姿，蓬勃發展。

《莊子》云：

「離形，就是無聽之以耳而聽之以心；去知，就是無聽之以心而聽之以氣，虛而待物。所以，「坐忘」與「心齋」一樣，都是要將形体的我，化為虛境，不做分解性，概念性的活動，使心從實用與分

解的知中解放出來，而僅有知覺的直覺活動，則心靈得以完全自由解放，當下即是美的觀照，藝術的人生。「心齋」與「坐忘」既是莊子藝術人生必備修養，也是獲致美感經驗的唯一途徑」。(註 1)

創作就是對生命感動的記錄，「坐忘」也就是放空胸懷虛以待物，接納宇宙萬物，生命的每個階段皆有不同滋味，在滄海中人只是一個過客，和螻蟻又有何區別？只是人的智慧稍高於其他生物，可持彩筆記錄下心中情欲胸中丘壑，在經過不斷省思、學習、創新、與試驗、將這美感經驗用自己的繪畫語言呈現出來，當繁華褪盡一切歸於平靜時，正如看那繁花落盡的智者，達到物我兩忘的境界此時已達到「心齋」的境界亦如莊子說是獲得美感經驗的唯一途徑。

我對生命常懷著感動，看那春夏秋冬、日月交替，瞬息萬變的大地、生離死別的痛苦，人性原慾和社會倫常的掙扎，生死榮枯皆不由人，對生命有所體認時，對生命會更加尊重，萬物皆平等我是懷抱著求道者的心來創作，用手中的彩筆記錄下對宇宙萬物的感動。

註 1 朱榮智《莊子的美學與文學》 國立編譯館 明文書局 頁 45

第二節 研究方法與內容

本論文以「咏貓」為題顧名思義，是對貓的歌詠、讚嘆。筆者因自幼即一直有貓相伴，也曾得到貓的恩惠，我想貓定是我前世的親人這世幻化成貓的形體，陪我走這多變不安充滿荆棘生命道路，在我生命中貓是不會缺席的伴侶，和貓相知相惜培養出一深厚情誼，和一份無法言喻的親密關係，朝夕相處下，貓在我心目中已不是寵物，而是家中成員，和我平起平坐，因此藉著貓的形體，由文獻理論的探究、分析構築創作時的思維，隨時觀查和寫生，經過整理和沉澱，不斷省思與修正，來陳述個人的創作理念，並佐以老莊的人生哲理，使創作品除了表象外還擁有生命的動力。參考文獻理論大致概括下列：

- （一）藝術史和藝術理論書籍的研究
- （二）佛、道、儒的哲學思想
- （三）古代文學對貓的歌詠
- （四）相關畫冊、創作技法書籍的參考

藉由藝術史及藝術理論書籍中探討繪畫的時代義意、背景、思想及本國哲學思想家對美的途徑認知。及古代文學對貓的歌詠，和有關畫冊技法書籍的參考、臨摹，讓心靈得以洗滌淨濾，進而融入佛、道、儒各家的宇宙觀、生命觀、對生命有更深沉的體認。對待有情生物以同情的精神將心比心，感受到貓的形體雖和我們不同，卻是天地間的一份子，人要學習謙卑的心，尊重愛護我們所居住的環境疼惜一切有情生物，人心回歸自然，進而體認「物我合一」的精神。

第二章 文學繪畫中的「咏貓」

第一節 古代文學中對貓的歌咏讚嘆

貓自古以來即被人們當寵物豢養，雖然也付與它們抓老鼠，看糧倉的功能，但從流傳的一些古詩，古諺中來看，抓老鼠反成了對貓的溢美之詞。明 劉基《題畫貓》中所云：「碧眼烏丹食有魚，仰看蝴蝶坐階除，春風漾漾吹花影，一任東郊鼠化鴛」。生動的形容那有著美麗碧眼的貓咪，悠哉的過著日子，一種雍容大度，隨性自在的生活，正如老子《道德經》中所說「道，(空虛)而用之或不盈(盡)，淵兮似(實)萬物之宗；挫其銳，解其紛，和(合)其光，同其塵。湛(沉)兮，似(實)或存。吾不知誰之子(自)：象帝之先」。(註2)

另一篇元代的賣貓契《永樂大典》看了令人發噱全文如下：

一隻貓兒是黑斑本在西方諸佛前，三藏帶歸家長養，護持經卷鎮民間，行契是甲賣與乙，鄰居人看三面斷，價錢隨契已交還，買主願如石崇富，壽如彭祖福高遷，倉禾自此巡無恙，鼠殘從茲捕不聞；不願害牲等六畜，不得偷盜食諸般，日日在家宅守物，莫走東去西與邊；如有故違走外去，堂前引過受笞鞭。某年某月某日契。(註3)

這張賣貓契和古代奴僕的賣身契是一般的，寫這篇契約者，定是成功的商人，他不但將貓咪的出身吹噓一番，更將貓咪的能力澎脹好幾

註2 楊汝周 老子道德經 中華民國老莊學會叢書之一 頁28

註3 陳慧文 窩藏貓咪圖書館 天行社 頁30

倍，其實大家都知道，貓有著極強的自尊心和自主性，牠怎可能將自己定位在家奴的身分，而且不得出外串門子，違者還要受笞鞭，貓的個性是崇尚自由不受拘束的。古文獻中談野貓者《逍遙遊》中惠施對莊子說道：「一棵大樹樹身粗大，卻不應繩墨，小枝捲曲不合規矩，比喻莊子所說的話，如那棵大樹一般，雖大而不實際，莊子回答：「子獨不見狸狌乎？卑身而伏，以候敖者；東西跳梁，不辟高下，中於機辟死於罔罟。今夫犛牛，其大若垂天之雲，此能為大矣，而不能執鼠。」莊子辯稱他的言論雖像大樹或犛牛般「大而無用」，但才能達到「無用之用是為大用」的境界者。（註4）從中國民間對貓的情感流露來看除了傳說中貓咪神話故事外，一些哲學思想家，也常用貓做題材，借著寓言哲思來傳達他們的思想，莊子最常用寓言中的貓來傳達他的思想。

《唐書、五行志》中記載，龍朔元年音州發現一對貓鼠同寢，有史學家認為不祥之兆，因謂「貓鼠同處，鼠隱伏、象竊盜，貓值捕嚙、而反與同處，象司盜者，廢職容姦。」這是違反自然現象，國家腐敗的警訊，而《舊唐書、代宗紀》中對此現象反作了不同的解釋，「隴右節度使朱泚于軍士家得知貓鼠同乳不相害籠而獻之」。（註5）貓鼠本是宿敵現在能化干戈為玉帛，此乃天下太平祥和之兆，相同的一件事，都是貓鼠同寢，卻有完全不同的兩種解釋，皆因出自個人的思考方向，及判斷事情的角度，台灣現也瀰漫著一股政治動盪的隱憂，只因省籍的不同，支持政黨的意見相左加上政客的有心挑撥，常有一觸即發的政治風暴，這些因素一再鯨吞蠶食，我們好不容易辛苦累積的

註4 陳慧文 窩藏貓咪圖書館 天行社 頁34

註5 陳慧文 窩藏貓咪圖書館 天行社 頁115

經濟基礎，在亞洲我們已失去影響的地位，經濟更是敬陪末座，爲什麼我們不能用前人的智慧去思考這個問題，而一再隨著政客的魔棒起舞，貓鼠都能前嫌盡釋，自稱高等智慧的人類，難道還比不上貓鼠的胸懷嗎？

出生捷克的猶太人，法蘭茲·卡夫卡他的寓言故事，總帶著黑色幽默，有著無法掙脫的宿命論，縱情的描繪不可抗拒命運的不安與疑慮。突如其來的變化，沒有任何的招架能力，只能絕望的束手就範，就像他所描寫的那隻老鼠，當世界大到讓它害怕時，它只是漫無目地的奔跑，當它看到兩面牆時，它是多麼的高興，可以沿著牆跑，不用再害怕這世界是如此的大不會迷失在這世界中，可是當它愈跑牆愈窄，只能繼續跑下去，而無法回頭時，前面等它的是捕鼠器，後面等它的是貓，沒有任何的機會，只能接受宿命的安排。就像人類一樣，出生那天起，就一步一步邁向死亡，沒有任何人能掙脫這個宿命，有誰能向命運談條件？也許卡夫卡的人生觀太過消極，不過常懷著謙卑的心，接受現實，低調的過日子，就像古諺：「持盈保泰」至少可避免更大的絕望。

歐洲有句諺語：「狗是狗、鳥是鳥、貓卻是一個人，具有人類的靈魂與智慧」。貓是自由的象徵，不受羈絆無拘無束，它既眷念屋瓦上的溫暖愜意，又嚮往天涯遊子的瀟灑自在，它和人們的關係是若即若離，雖有交集卻又不重疊，它常冷眼看著忙碌的人們，爲生活打拚像個陀螺，只要被轉動了就無法停下來，貓咪的生活是如此優閒自在，和人們汲汲營營忙碌終日，真有天壤之別，它們的生活態度是我們內心關照的借鏡，生命中除了名與利外，還有許多美好值得我們去體驗。

第二節 探討古畫中貓所表現之精神內涵

宋畫院風格構圖嚴謹，對衣飾、傢俱甚至當時的流行的玩具，和庭院裡的太湖石、花卉、翎毛、人物或貓的姿態表情都觀察入微，並以極為纖細的筆劃精工刻畫，而明清的文人畫，則做極大的轉變，完全拋棄外在形象，只以墨色及極簡約的構圖，轉而求內心的表現，筆者略舉數張古畫作為參考，中國繪畫對筆者習畫過程有極深的影響。

(一) 宋，〈富貴花狸〉(圖 1) 這是屬於宋代的寫實風格，宋代畫不用概念，而是畫眼睛所看到的，也稱之為宋代寫實格風格為什麼要畫?誰在畫?它當時的涵義是什麼?宋朝宮廷畫家畫貓大都是長毛貓，這種從西方引進的貓又稱獅子貓，體型比本國的土貓大的多，外型華麗威武又是捕鼠能手。牡丹樹下的貓用繩子栓著，貓的頸上繫著蝴蝶結，暗喻著一個上層階級有著宮廷品味，精緻、都會庭園的場景，這是人為控制的環境，具富貴氣，閒暇之餘的休閒，這也是宋代花鳥畫的品味，不直接描繪，用暗喻性，如貓的姿態、或眼神、項圈等。

圖 1 宋人〈富貴花狸〉

141×107.5 公分，絹本，台北故宮博物院

(二)〈冬日嬰戲圖〉(圖 2) 現存在台北故宮博物院，蘇漢臣所繪，這張圖裡的庭院有著太湖石，富貴人家的擺飾，及穿著精緻衣物的兒童，拿著孔雀羽毛逗弄著貓咪，有精製的玩具，和經過精心佈置的庭園一個上流社會的場景，充分表現宋代社會，希望多子多孫，生活富足的渴望和理想，梅花、太湖石、竹、茶花、小貓、代表著有錢有閒的統治階級，這和西方的寫實主義不同，西方是同情中下階層的人們，回歸實際生活，帶有批判的味道，而宋代的寫實主義，是補充統治者對百姓日常生活中(知)的不足，或是喜慶時的一種餽贈有祝福的美意。

圖 2 宋人〈冬日嬰戲圖〉絹
195.6x106.7 公分，台北故宮博物院

(三)明，沈周，寫生圖冊的〈墨貓圖〉(圖 3) 純用墨色，貓的身軀是一個大圓，貓的頭是一個小圓，大圓套小圓形成一個有趣的畫面，貓眼仰空睥睨模樣逗趣，沈周靜觀萬物以神取之，在十五世紀時的中國已經有抽象繪畫的意味，對日後的文人畫有一定的影響。

圖 3 沈周〈墨貓圖〉1494 紙本/冊頁
台北故宮博物院

(四)明，寧王後裔朱耷(八大山人)，他的簽名似哭似笑，有點哭

笑不得的樣子，因明朝的滅亡，政治的迫害，對他的打擊很大，也給他招致不少的麻煩，這些都影響到他的心理，對他的作品有很大的影響，他的畫域甚廣，尤善水墨花卉、貓魚禽鳥、他的動物造型，各個造型特殊，表情誇張，有白眼看世間事的冷漠表情，他畫的貓只簡單數筆模樣逗趣有點像卡通人物，但墨韻運用的出神入化，僅一隻墨筆卻瀆揚的五彩斑斕，令人拍案叫絕，已近似抽象水墨畫(圖 4、5)齊白石受他的影響極深。

圖 4 朱耷〈貓石染卉圖〉手卷 3.4x21.8 公分

北京故宮博物院

圖 5 朱耷〈艾虎圖〉軸/紙本 12.7x6.09 公分

私人收藏

(五) 清，程璋(1869-1936)字瑤笙，安徽休寧人，他的畫講究西畫明暗透視法，追求質感與逼真，〈雙貓窺魚圖〉(圖 6)採用傳統小寫意法，用新奇的俯瞰視角，貓的體積質感逼真，部份跡近水彩畫，在當時江南商埠的上海，特有的世俗小情趣還頗受歡迎。也許受西方傳教士帶來西方的技法，將之注入水墨畫中，讓人

圖 6 清 程璋〈雙貓窺魚圖〉

紙本 148x80.8 公分北京故宮博物院

有耳目一新的感覺。

(六)近代畫家中的潘玉良

(1895-1977)也常畫貓，

右圖〈捕獲之前〉(圖7)，

據說潘玉良因旅居巴黎，經

濟狀況不是很好，請不起模

兒，因此常以自己為模特兒

作畫，而她所飼養的貓就成

了畫面的配角，潘玉良因為

長年旅居海外，一種思鄉之

情和對自己身體的迷念，她的

畫總有著淡淡地鄉愁，而那

貓咪定是撫慰她漂泊的靈魂。

圖7 潘玉良〈捕獲之前〉

紙本 80×67 公分 1966

(七)常玉(1900-1966)是旅居巴黎的中

國畫家，他的家境富裕有深厚的書法基礎，

他未受西方正統學院的訓練，因此他的畫風

自由，對當時的表現主義、立體派、巴黎畫

派、野獸派皆有涉獵，醉心於中國的書畫，

漆藝屏風、中國家俱、及中國刺繡等、他的

油畫〈椅子上的貓〉(圖8)即是他一慣的繪

畫風格，白色、黑色、粉色配上粗黑的墨線，

溫馨寧靜及極儉約的構圖，他早期的油畫仍

不失中國水墨畫之特色。

圖8 常玉〈椅子上的貓〉

70×53 公分

中國水墨畫對我創作影響頗大，宋代

宮廷畫的寫實畫風，講究的精緻典雅，敷

色豔而不俗，如〈富貴花狸〉〈冬日嬰戲圖〉等做精緻的描繪，這些

都是我吸取養分的地方，明 沈周、朱耷則是完全講究墨韻，放棄外在的形體一種內心的表現，這也和西方的美術史互相吻合，當古典主義達到最高峰無人能超越時，人們已疲憊於追求形體的完美，而轉而內心的自省。近代畫家潘玉良、常玉雖然接受西方藝術的薰陶，和西方文化的洗禮，但是仍保有東方的氣質，以水墨為骨西方素材為體，兩種不同的元素結合，發展出屬於個人強烈風格的作品。在不同的時代脈絡裡，有不同的思想、不同的技法，我想做為一個藝術創作者，應在這藝術洪流裡，找出最契合自己的一部份，融合自己的思想，發展出個人的風格面貌。因此不論宋代的寫實風格，或明清的文人畫，這些都是我要挖掘的寶藏，在寫實和寫意中找到一個平衡點，取中庸之道發展出個人的風格。圖〈9、10、11、12〉這幾張畫是筆者的彩墨作品，這四張作品的貓都是以工筆寫實的方式來呈現，但是背景則用了一些其他的技巧，如揉、噴、刷、大寫意的方式來表現，希望不拘泥於傳統，又能保有優美的古典寫實技法，在傳統與現代的夾縫中，找出適合於個人的屬性，發展出個人風格的創作品。

圖 9 鄭延熙〈雙貓圖〉

彩墨/紙 136x68 公分 2002

圖 10 鄭延熙〈安居〉

彩墨/紙 136x68 公分 2002

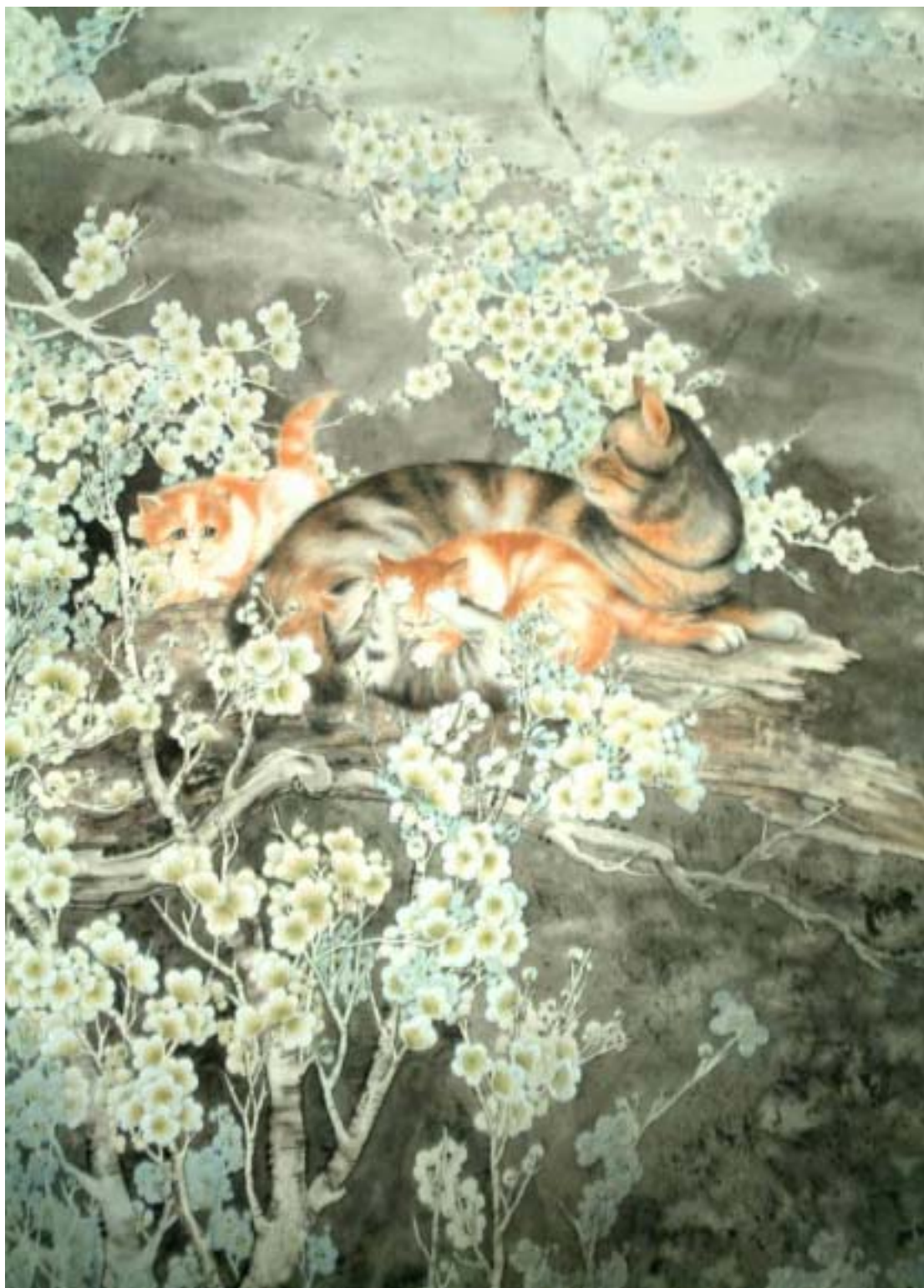

圖 11 鄭延熙〈夜貓族〉

彩墨/紙 136x68 公分 2003

圖 12 鄭延熙〈情深〉

彩墨/紙 136x68 公分 2003

第三節 日本畫家畫貓的風格及特質

筆者提出日本兩位畫家，個人認為這兩位畫家各自運用了膠彩與油彩的不同顏料特性表現出含蓄的東方情調，尤其對貓的神韻有獨特的表現，和宋畫及明清的畫也能互相呼應。

(一) 菱田春草 (1874-1911) 他的畫有著中國文人畫的孤寂和水墨畫的空靈，是一位早逝的天才，春草他的線條流暢筆觸簡潔有力，空氣中的溼氣表現出朦朧的氣氛，他也畫了數張以貓為主題的畫，貓的眼神雖然只簡單的暈染，卻如凝視獵物般炯炯有神，貓的動作是如此優雅，柔軟的毛，妙曼的體態，將貓表現的風姿綽約，萬種風情，雖然這些畫已經經過近一個世紀，但仍鮮活的呈現在我們眼前，如梧桐貓 (1908) (圖 13) 柿貓 (1910) (圖 14) 貓梅 (1910) (圖 15) …等，春草的畫總讓人有種沉靜古典，非常乾淨的感受，他的張力雖然沒有藤田嗣治的強烈，但卻有回甘的醇味，和宋畫有許多相似之處。

圖 13 菱田春草 (梧桐貓) 1910

圖 14 菱田春草 (柿貓) 1910

圖 15 菱田春草 (貓梅) 1908

(二) 藤田嗣治 (1886-1965) 藤田嗣治是日裔法籍畫家來自日本的巴黎畫派畫家，1955 年入法國籍，1968 年歿法國政府追封勳章給他，藤田嗣治擅用面相筆來作畫，在堅實似漆的白底畫布上，以含墨的面相筆縱橫描繪，以稀薄的油彩著色，產生如紙般的溫柔效果，以日本藝術的特點，融合西方的元素，兩種迥然而異的特質結合，造就他獨特的繪畫語言，薄而透明東方式的油畫，及中世紀纖細的作畫方式，具神經質，甚至病態的日本氣質，他收養了許多的貓，自然拿貓來當他的模特兒，他畫的貓有多樣面貌，如〈裸婦〉中的貓(圖 16)，是如此地溫柔沉靜舒適自在，而〈自畫像〉中的貓(圖 17)又似一偷窺者般，探頭探腦似乎不安甚麼好心眼，藤田嗣治已將貓融入他的生活，用筆、用心畫貓，他的每一幅畫裡都可看到貓的身影，他將貓擬人化、人格化，如〈爭鬥中的貓〉(圖 18)是呈現其兇惡殘暴的一面，可能爲了各自的私利，撕咬爭鬥相互廝殺，人也如此有善良的一面，也有邪惡的一面，當利益當前時，人的自私面就會出現其醜陋的嘴臉，其實和動物是沒有兩樣，藤田嗣治以東方的毛筆，創造出來那種，薄而透

圖 16 藤田嗣治

〈裸婦〉油彩 1923

圖 17 藤田嗣治

〈自畫像〉油彩 1926

圖 18 藤田嗣治

〈爭鬥中的貓〉油彩 1940

明的東方式油畫，表現出中世紀油畫作品的纖細及神經質，甚至病態的日本氣質，藤田嗣治創造出屬於自己風格，正如石濤所云：「我之有我自有我在，古之鬚眉，不能生在我之面目，古之肺腑不能安入我之腹腸。」

藤田嗣治和菱田春草雖然都畫貓，但是所表現並不相同，菱田春草是畫眼睛所見，日常生活中所見非常美好的貓，不經意的流露出一墨畫的清透靈秀，而藤田嗣治則是畫他心目中的貓，外形雖不是那麼完美，但卻將貓的特性表現的淋漓盡致，讓人心領神會的幽默，這兩位畫家的作品給了我很大的啓示，外在的完美可以得到眾人的讚美，內在的思想可以得到共鳴，一件好的創作需具備這兩大要素，缺一不可，筆者也一直以水墨與膠彩結合的方向前進，這兩位畫家的作品正也是帶領我進步的泉源。

第三章 貓具有之氣質及特性

第一節 我國文人對貓的情感流露

古代的文人雅士，多對貓咪充滿了感激之情，貓咪不但為他們捕鼠，衛護珍貴的書籍，並與他們共同生活同甘共苦，宋代貓的別名為狸奴或銜蟬奴，大文豪陸游愛貓成癡，他飼養了兩隻貓，名喚「粉鼻」及「雪兒」他常嘆官卑奉薄，無法給貓咪較好的物質享受，嘗詩云：「似虎能緣木，如駒不伏轅」（註6）在〈贈粉鼻詩〉中說：「問渠何似朱門裡，日飽魚餐睡錦茵」（同註6）另一首詩在風雨交加的日子裡所作「溪材火暖蠻氈暖，我與狸奴不出門」（註7）人和貓的相處真誠相待，風雨同舟，即使主人收入不豐，貓咪仍能甘之如飴。又大書家黃庭堅的〈乞貓詩〉中「聞道狸奴將數子，買魚穿柳聘銜蟬」（同註7）銜蟬也是貓的稱謂，這裡可看出大書家黃庭堅有著赤子之心，他高高興興帶著貓咪最愛的禮物鮮美可口的魚，去迎接一個小生命回家，期待家中新成員的到來欣喜之情溢於言表。在這首詞中可看出文人雅士對貓的器重與依賴，其實古今中外皆然。貓對人類的貢獻，除了捕捉老鼠外還是人類的好伴侶、好朋友、當我們失意時、快樂時、無聊時、工作時、它都會靜靜的陪伴在我們身邊，用眼神來鼓勵我們、安慰我們永遠在背後默默的支持著它心目中的好友。貓和狗的表達方式並不相同，狗是外放型、貓是內斂式、你可以在它的眼神中看到信任、鼓勵與讚美，但我們永遠只是它的好友，而不是它的主人，只能和它平起平坐，愛護它、包容它、放任它、彼此保有各自空間，心領神會彼此之間奇妙的情愫，若不是愛貓人士是無法體會其中樂趣。

註6 陳慧文 窩藏貓咪圖書館 天行社 頁112

註7 陳慧文 窩藏貓咪圖書館 天行社 頁113

第二節 外國文化對貓的禮讚

三千多年前的古埃及，即將貓咪奉為神祇他們的愛神與月神，是貓頭女(Bastet)(圖 19)掌管治病和繁殖，也是亡者的守護神，若貓咪不幸去世，主人一家須剃眉毛，以示哀悼，並將貓咪製成木乃伊(圖 20)，等待將來的復活，曾經波斯對埃及發動戰爭，波斯士兵將貓綁在盾牌上，埃及士兵怕傷害到貓而不敢回

圖 19 貓頭女(Bastet)

圖 20 木乃伊貓

手,因此吃了敗戰。考古學家發現一座古埃及的貓墳場，共有三十萬具貓的木乃伊，可見當時貓的地位是多麼崇高。

近代日本知名作家夏目漱石在四十歲時所寫的《我是貓》奠定他在日本文壇的地位，他以貓的眼睛來看人類，看出人類的矯情與虛偽，苦沙彌是這隻貓的主人，他自命清高常常待在書房裡，別人都以為他埋首書堆裡，其實較大部分時間都趴在攤開的書上睡覺，還會流一攤口水在桌上，其冥頑不靈憤世嫉俗的儒士作風，常被這隻貓看扁了，其實這隻貓不斷批評主人，它在耳濡目染下也沾染和主人一樣的癖好習性，貪吃、貪睡、矯情作做，貓在取笑人類的同時，也反映出自己的可笑荒唐，夏目漱石透過貓的眼睛，對人性的批判與剖析。

第三節 貓所具有之時尚流行性

貓和人類相處的時間實在太長了和人類培養出深厚的情感外，除了藉由貓發展出寓言、童話故事、傳說外，也和現代的商品結合，加菲貓(Gaefield)(圖 21)、凱蒂貓 (Hello Kitty)(圖 22)可說是家喻戶曉紅透半天外，每年所創造的商機更是驚人，凱蒂貓出生於二十多年前英國的一個 petite 錢包圖案，當這款皮包一推出立刻擄獲全世界人的心，這隻沒有嘴巴的貓咪溫柔文靜，因為沒有表情，加上缺嘴，讓人有無限想像空間，「凱蒂貓」和一般卡通不同之處，一般卡通裡的動物總是擬人化，甚至比人的動作表情更誇張，而「凱蒂貓」永遠只有一種表情，也許這點所以能抓住現代人的心，讓人有無限想像空間，因而歷久不衰。

「加菲貓」則完全迥異於「凱蒂貓」的唯一表情，這隻貪吃貪睡，好逸惡勞，又愛說風涼話的虎斑肥貓是出自美國印第安那州馬里昂鎮的吉姆戴維斯的名作，他將人性的原始欲望，發揮的淋漓盡致，如那隻肥貓的名言：「今天吃得下的，絕不放到明天再吃」「有機會就打個盹，這樣到就寢時間，才能完全放鬆」現代人每天都繃緊神經忙 忙 忙從早忙到

圖 21 加菲貓

圖 22 凱蒂貓

圖 23 波斯貓

晚，適當的偷懶是必需的，放空自己放慢腳步，偶而無所事事也是一種享受。

第四節 貓品種的概略說明

貓咪除了是人類的朋友外，也創造了無限商機，他和我們的生活緊緊結合文學小說裡它不會缺席，繪畫藝術裡它常是主角，在古埃及時更是被當神祇般敬奉，而且貓的品種也非常之多，幾乎

每個地域都會產生適應當地氣候生活條件的貓如英國產的康沃爾帝王貓、德文帝王貓、海曼島貓、蘇格蘭折耳貓、英國短毛貓；挪威產的挪威森林貓；法國產的沙特爾貓；埃及產的埃及貓；衣索比亞產的阿比希尼亞貓土耳其產的土耳其安哥拉貓；阿富汗產的波斯貓；緬甸產的巴曼貓；泰國產的暹羅貓，新加坡產的是新加坡貓；日本產的日本貓；美國產的巴厘貓、美國硬毛貓、緬因庫恩貓、美國短毛貓；加拿大的斯芬克斯貓…等等品種非常之多

圖 24 斯芬克斯貓

圖 25 捲耳貓

,貓的外型也有很大的差異,「波斯貓」

是長毛貓(圖 23),加拿大所產的斯芬克斯貓(圖 24)是無毛貓全身皺巴巴的又沒有毛，和一般人想像的貓是不太一樣，有捲耳貓(圖 25)也有折耳貓(圖 26)。在現代社會裡，貓也被大量繁殖買賣，已是一種暢銷的商品，貓的品種經過不斷改良，發展出各式各樣的品種如波斯貓波

斯貓當時引進中國時稱獅子貓，貓的品種和人類是一樣的，雖然都是貓但外型有很大的差異，其實這些都是符合人們的審美觀念，人們已將貓包裝成容易銷售的商品，每年在世界舉辦貓的選美大賽，若得到大獎者身價立刻百倍，它的後代也

圖 26 折耳貓

成炙手可熱的商品，這真是貓的悲歌。貓是如此獨立又愛好自由，曾幾何時它會被人們擺在櫥窗裡，任人品頭論足貼上價錢，當成商品銷售若不幸遇到不負責任的主人，它的命運將更悲慘，不但生活沒有保障，甚至它的生命存或滅，也不是它能掌握人們已經將貓豢養成寵物，不再是那飛簷走壁如飛龍矯兔的身手，只能依賴著人們而生存，錦衣玉食侯門似海的日子。總比不上那逍遙自在海闊天空的愜意，貓的食量很小一簞食一瓢飲即足矣！因此要過那天涯遊子的生活亦不難實現。

我的作品〈雞冠花與招財貓〉(圖 28)，就是希望用現代流行的語彙，注入我的作品當中，招財貓、加菲貓、凱蒂貓、這些都是時下當紅的流行產物，我是希望我作品能生活化和日常生活結合，發展多元的風格，有嚴肅的一面，也有輕鬆幽默的一面，在多變的風格中，傳達我內心的期待，全能的人類應該沉澱自己，為這地球該負什麼責任？貓和人類相處的時間長達數千年，它們默默的付出，不伎不求數千年不變，地球萬物都是值得我們學習的對象，學著謙虛和我們生活的環境共榮共存，抱著感恩的心珍惜涵養我們的大地。將來的創作道路，與流行接軌融入日常生活裡，注入個人對生命的感動，應是我對創作更上層樓的期待。

第四章 個人創作理念之剖析

第一節 求真求善

憶兒時因為是單親家庭，經濟環境不是很好，那時家中養了一隻小花貓，它有一隻耳朵是捲起來，尾巴也是捲成球形，長的有點畸形，花貓是如何來到家中已不復記憶，只記得它常常會抓魚回來，都是在深夜時候，當它帶魚回來時會將魚放在客廳地板上，然後喵、喵大叫，將家父叫醒，家父則會將魚洗淨處理好，用鹽醃好隔天我們加菜有魚可食，小花貓則魚骨頭拌飯。小時候住家後面約五六百公尺處有一片魚塢，小花貓應該是到魚塢抓魚回來，但是魚塢在冬天要放乾水，曝曬太陽消毒，我們會有一段時間無魚可食，有時候小花貓會去偷鄰居的魚回來，印象很深刻的一次是它竟然帶回一條虱目魚，還是去頭去尾精華的中段，那時候的虱目魚是很昂貴的，到現在還依稀記得那肥美的滋味。還有一次是我親眼看到小花貓，很辛苦的拖著一長串，用草繩串著的小吳郭魚約二十多條，這串魚比它還重還長，看它賣力的拖著，越過草叢吃力的前進，這是我親眼目睹小花貓為了帶魚回來所付出的努力，無法想像一個小小的身軀，它的腦袋裡裝著什麼想法，為了帶魚給主人，它願如此付出，而不求回報這些都是千真萬確的事實，也許有人認為那是天方夜譚，貓不偷吃就要謝天謝地了！怎可能還會帶魚回來，但這確是我成長中遇到不可思議的事情，事實上貓是會帶禮物討好主人的，但是最常見的禮物是老鼠或小麻雀之類…貓雖然它的形體是貓，但是它的出發點已經超越了它的外形，它的內心是如此純真善美，我是一個虔誠的佛教徒深信三世因果，我想

我和貓應有很深的因緣，在我最困頓時它會適時幫助我照顧我，不了解貓的人對貓總有成見，認為貓無情邪惡，其實這些都是人們對貓的一知半解的斷章取義，貓在我心目中已不是一個動物而是和我平起坐的朋友或家人，生命的過程中受貓的恩惠點滴在心頭，它不僅給我實質的幫助，在精神上生活上也得到很深的慰藉，願貓是我的化身我將幻化成貓的精靈，是那畫面上的主角，而佛陀是迷航中的明燈，開啓我們的智慧帶領我們走上正道的導師。

據說家貓是在西漢末年，佛教東傳爲了保護經書而引進，但在西漢前就有野貓，只是尙未被馴化成家貓而已，由此可知貓亦是佛經的護衛使者，佛教徒奉釋迦牟尼爲人生的導師，佛陀已開悟證道，脫離肉身進入涅槃境界，諸像圓滿。早期的犍陀羅的造像，是以西方人的審美眼光，屬於典型的古典藝術風格，佛像姿態生動活潑呈 S 型，如古希臘羅馬晚期的雕塑特色，波浪般的頭髮蓋住佛頂肉髻，拉長的耳垂臉部表情極其柔和寧靜，融合希臘對稱平衡與和諧，與印度的俗世精神結合，塑造出東方安祥、寧靜、莊嚴、崇高的形象，東方與西方的精神，在犍陀羅的雕塑裡交匯融合，形成新型態的佛像特色，莊嚴寧靜，因此我的畫作常取材這個時期的雕塑，以宗教的圖像和貓結合做爲創作的題材，探求生命中的至真與至善。宋代大儒子朱熹嘗說：「天地別無勾當，以生物人爲心，如此看來天地全是一團生意覆載萬物。人若愛惜生命也是替天行道的事」(註 8)

唐朝北平有一王姓人家養了兩隻貓同一天生小貓，但一隻母貓不幸死亡小貓肚子餓整日哀號，這時另一隻母貓聽到別家小貓哀號立刻將小貓銜來餵奶，照顧的如同自己親生的一般。豐子凱將這幕情景稱之爲「托孤」這代表著「萬物含生」的悲憫天性，一種發至內心的至真與至善的自然表露。中庸所謂：「天地位焉，萬物育焉」天人合一的精神也由此產生，因爲受到貓的恩惠感受到萬物皆有情的深意天地萬

物本是一體，萬物含生雖然各個形體不同，但是都生活在同一個空間裡，息息相關若能與宗教結合，淨化人心，天、地、人合而為一，莊子的想像世界裡，人是可以隨意幻化為萬物，拋棄生命外在形式，達到自由的境界《齊物論》：「昔者莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也……。」以一種超越世俗虛淨空明的胸懷，求真求善這也是筆者創作思想的主軸。

註 8 滬祥著 《天人合一》 國家文藝基金管理委員會印行頁 81

第二節 師法自然

老子的人生哲學—自然人生「自然」是道的根本特性，是老子所提倡的一種生活態度，亦是老子所推崇的一種最高的人生境界。(註9)人類文明的發展，大自然不斷遭受破壞，人類純真的天性已被蒙蔽，忘卻赤子的天真，人與人之間沒有真誠，圓滑世故八面玲瓏，其實拋棄機巧才是大巧，老子認為人類反璞歸真是必然，要如何才能回到自然呢?老子認為要自然就必須無為，愛自己外也要愛一切，萬物皆有情不以個人的私慾，破壞大自然，不掩飾、不矯情，人的天性就像一張白紙，只有無為才有自然，無為的本身也就是自然，我們常稱它為「自然無為」貴柔、不爭、處下、不用機巧、不用智慧、是大機巧、大智慧。人類只是地球上其中一種生物，卻享有地球上大部分資源，若能實踐老子的人生哲理，師法自然和一切生物共榮共存，進而融入宇宙萬物之間的真誠與至善，這有著時代的意義並能契合我民族文化特質，宇宙渾然生機勁氣充週，除了讓作品表現生活化外，若能身心內外合一，人心回歸自然，體認大自然的生生之氣，真正的體認愛護萬物，尊重自然的重要性，善保人類環境維護自然生態。

根據老子，大道生命足以融貫萬物，促使萬物均分享此一充沛無盡的生命，這就是所謂「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」(註10)道家的思想整個宇宙自然之中，天大、地大、道大、人亦大。佛家同意萬物皆有佛性，冀望人心回歸質樸、真誠、和善、美好我也是以真誠的心來創作，也許曲高合寡但是有夢最美，繪畫是我的第二生命，我用繪畫來記錄生命中每一次的感動，也感謝天地蘊育萬物供養著我們滋潤著我們。

註9 馮滬祥 《天人合一》頁 65

註10 戴建業 《老子的人生哲學自然人生》頁 23

第四章 作品風格與形式

第一節 表現形式與內在精神

雖有多年的水墨基礎，但苦思在觀念上技法上能有新的突破，而且對現實社會的不滿，人心墮落的憂心，而老莊的哲學思想正契合現代所倡導環境保護，人心的淨化以同情的精神將心比心體認萬物的處境，感受「物我合一」的精神看到萬物受苦，如同親身感受，如新儒家張載所說：「大其心以體萬物」尊重生命仁心愛物，貓和我是生命共同體「物我合一」因此以貓另一個形體來闡述我的創作論述。

創作的過程是對生命感動的經驗，「中國水墨之所以動人，就在於它在物象與心象之間的糾纏不已，而使畫中具有極為曲折、曖昧而難以言喻的詩情」(註 14)個人學習水墨時間頗長，亦驚豔於膠彩畫的多變，同時又無法忘懷中國水墨的空靈，因此我的每張畫中多會放入水墨傳統，以水墨為輔膠彩為主，希望發展出屬於個人面目的作品，而非依循前人的腳步，但是膠彩畫各家爭鳴，各個具有不同姿色，要在眾多的前輩裡彰顯不同，除了學理的深入技法的純熟材質的探究外，和天地萬物融為一體仁心愛物的胸襟是必修的學分。

註 11 倪再沁 《台灣美術的人文觀查》雄獅圖書公司 頁 263

第二節 繪畫作品詮釋

圖 27 鄭延熙〈盼〉膠彩/紙本 52x64 公分 2004

這是一張在東海大學膠彩學習營時，所學習的畫作，首次練習貼箔的技法，嘗試用箔的特殊性能來表現黃昏時的情境，兩隻貓採逆光的方式來處理，慵懶的貓咪，目光是一致的，是否等待著他們的晚餐？作品背景是採厚塗法，多色重疊後再以撞水法表現木板紋路透過日常生活所常見的場景，作為創作題材，讓創作品和生活結合，希望藝術能生活化，生活也能藝術化。

圖 28 鄭延熙〈雞冠花與發財貓〉膠彩/紙本 91×117 公分 2005

這是一張較早期的畫作，礦物色使用尚不是很熟練，因此背景只用墨和撞水法來表現變化，使用薄塗的方式，雞冠花則採用精細描繪的構圖，用了大量的礦物色來表現雞冠花的華麗質感，尤其是以樸實無華的報紙和墨色為底，更加凸顯雞冠花的艷麗，招財貓、雞冠花都是日常所見垂手可得，作為創作題材想呈現日常生活所常見的場景，表現輕鬆的一面。

圖 29 鄭延熙〈夏日〉膠彩/紙本 117x91 公分 2005

在一個夏日偶而經過南屯的一處向日葵花田，被那滿是金黃色的向日葵花海所震撼，在水泥叢林的都市裡，猶有一處世外桃源如此放肆的展示它的熱情和嬌媚，驚訝的發現一隻貓咪在向日葵花下打滾伸懶腰，貓是多麼的睿智，比自稱高等動物的人類更捷足登先的享受這片人間仙境，因此用畫筆記錄下心中的感動。

大量的礦物色來畫向日葵，用礦物色來表現層次，貓則是完全以植物顏料來表現，植物顏料的透明輕薄和礦物色的厚實，兩者混合以膠彩為主水墨為輔，呈現較有變化及更豐富的畫面。

圖 30 〈聖誕紅與貓〉膠彩/紙本 117×91 公分 2005

聖誕時節聖誕紅隨處可見一片豔紅，不能避俗地到種植聖誕紅的農舍裡挑選兩盆回來應景，意外的發現花農也是愛貓人士，養了一隻小花貓，因此就地取材寫生創作。此幅作品也想表現聖誕時節的歡樂氣氛，這隻小花貓眼神有點無奈，它不想隨著人類的魔棒起舞，它只想安逸自在的過它自己的生活。

圖 31 鄭延熙〈垂涎〉紙本 117×91 公分 2005

在這水族箱前，映著一張貓臉，垂涎著鮮美的魚兒，貓和孩童一樣不經過世俗的洗禮，毫不掩飾的表達他們的慾望，不做作、不機巧，一種真性情的流露。

圖 32 鄭延熙〈月夜〉膠彩/紙本 117×91 公分 2005

這張作品筆者想表現華麗中又帶有些許神秘的氣氛，因此這裡的大麗花用雲母金泥來呈現花瓣的層次，金色也帶入紅色花瓶中，紅色和金色相形之下益發凸顯其富麗，月色寵罩下白色的貓咪慵懶的伸著懶腰，薄紗的窗簾窗檯下隱約的反光，透出不尋常的氣氛，雖然是尋常的景物，卻有令人不安的情緒反應。大麗花做精細的描繪，因此簡化貓的形體色彩也更加單純，使主題更加凸顯，畫面結構也較緊實。

圖 33 鄭延熙〈嚮往〉膠彩/紙本 91×117 公分 2005

首次嚐試用柔軟的紙貼黏在畫板上作肌底,用多層水干鋪疊做出如窗外下雨的情境,貓則用寫意方式表現,黑白兩色雖不是艷麗的顏色,但卻是最亮眼的目標,一直以來都是以較寫實的畫面呈現,亟思有些變化因此此張畫作首次嚐試半抽象畫的製作,製作過程是試驗也是遊戲,對將來的創作應會有所助益。

圖 34 鄭延熙 〈惘〉膠彩/紙本 2005 117×91 公分 2005

菩薩和貓用網糾結在一起，猶如人的欲望是如此難以擺脫，紅色表示欲望的強烈，用網將佛像和貓連結在一起是考慮畫面的統合性。

此尊菩薩是公元 3 世紀犍陀羅的藝術風格，極其柔美莊嚴，菩薩的臉部貼上銀箔，來呈現特殊的質感。

除了部分作品生活化外，也將天人合一的精神帶入繪畫中。

圖 35 鄭延熙〈世自在菩薩〉膠彩/紙本 117×91 公分 2005

世自在菩薩是吳哥王城的佛像，可能是高棉最後一位重要的統治君王門耶跋摩七世的面容，表現出觀世音菩薩(東南亞稱世自在菩薩)的特徵眼半閉、唇半啓、微笑、貓在佛前沉靜安祥、似乎接受佛光灑淨，以佛的慈悲心來觀照貓無染純淨的心。

萬物皆有佛性如同禪宗所言:「人皆可成佛，人皆是佛」

圖 36 鄭延熙〈圓〉117×91 公分 膠彩/紙本 2005

這幅畫以幾何圖案來表現、圓型、長方形、三角形、兩隻捲曲的貓，乍看若兩個太極圖案，石頭的肌理是貼銀箔燒硫磺水作成，兩隻捲曲的貓，和沈周的墨貓圖有異曲同工之妙，只是用膠彩的多變來表現，使畫面更加繁複，而且增加其趣味性。

圖 37 鄭延熙〈屋瓦上的貓〉膠彩/紙本 117×91 公分 2006

這是日常生活中常見到的場景，屋瓦上捲曲著一隻打盹的貓，整個屋瓦全貼上洋金箔，再用砂紙打磨，造成斑駁的效果，屋瓦在陽光照射下色彩斑駁，更能凸顯午後一隻懶散的貓咪，不願為俗事所干擾，享受寧靜的午後悠閒時光，有誰有這份福報，不為五斗米折腰，高踞空曠的千簷萬瓦中，恁誰也無法打擾它的清夢。

圖 38 鄭延熙〈家〉局部 膠彩/紙本 120x280 公分 2006

這幅畫是四幅聯屏的作品，樹幹部份舖以石粉做出厚實的基底如樹皮般的粗糙感，以貓的家庭倫理為出發點，表現出一幅溫馨和煦的家庭生活照，貓父母飯後悠閒的梳理著毛，看著小貓們在花叢中追趕打鬧，其實這是作者內心渴望著人類世界也能如此祥和，沒有勾心鬥角，也沒有太多的慾望，每個家庭都能緊密結合互敬互愛，人類若能擴充仁心及於天下正如陽明先生所言、合天地萬物為一體之仁心。

圖 39 鄭延熙〈暈〉膠彩/紙本 120x70 公分 2007

廢棄在一隅的水泥管被雜草及蔓藤覆蓋了大半，在不起眼的角落裡有隻磊磊胸懷的貓，以水泥管為天蔓草為地，正作著它的甜蜜美夢，瀟灑自在的享受它的生命。

這幅作品以水墨打底，再鋪以礦物色，強調簡潔的構圖，黃白相間的貓，強烈的凸顯在畫中的地位，這張畫作裡的貓雖然仍是具象卻刻意不做精細的描繪。

圖 40 鄭延熙〈逍遙〉膠彩/紙本 120×70 公分 2007

山澗水涯暮氣蒼茫中橫躺了一隻逍遙自在的貓咪，炯炯有神的雙眼，冷眼橫看世間事，一種與世無爭或是干卿何事的傲慢，以天為帳以地為褥，整片山林是它的華宅，飢則食暍則憩，如此胸襟你我皆望塵莫及。

此張創作仍是以水墨為輔膠彩為主的創作方式，是以薄塗的方式來表現空靈的氣氛，貓以精細描繪的寫實方式來呈現，背景則佐以噴、刷的技巧，表達深邃的山林裡的霧氣蒼茫。

第六章 結論

筆者由彩墨畫跨入膠彩畫的領域，漸漸浸淫在膠彩畫多變的技法裡，和那迷人炫目的色彩，膠彩畫迷人之處是它的色彩及技法變幻無窮，因為是大自然的產物色彩歷久彌新，顏色重疊時更可透出不同的色相而不會互相妨礙，這是礦物顏料獨具的特色，除了顏料在色彩上的變化外，不同的紙質也會有不同的效果，它豐富了藝術的視野，也充實了我們的生活。膠彩畫在中國已有很長的一段發展歷史，它的可塑性也是多元化，正如清麗的少女或濃豔的貴婦，脫塵的高士可古典可現代，和如淡掃娥眉的傳統水墨畫相較，尚有著極大可發揮的空間膠彩畫的肌底和顏料是其最迷人之處，筆者除了擷取膠彩畫的長處，水墨也是東方傳統，兩者相輔相成，表現的繪畫空間可更寬闊。以貓作為我的創作論述是因為從小養貓到現在數十載不曾間斷，對貓瞭解太深，不論對貓的習性或貓的品種或貓身體的結構，各個關節都能非常清楚的認知，對貓的特殊情感和一腔仁心愛物的熱忱，因此將貓作為我的創作題材，帶入個人的觀念及對萬物的珍惜，具齊物觀的莊子在（秋水）篇中說道：「騏驥驎，一日而馳千里，捕鼠不如狸狌，言殊技也」可見世間萬物不論大小各有天性，無所謂優劣貴賤。（註 12）

我的創作約略分為四個階段，第一個階段（2004-2005 年）偏向寫實風格，因為才從水墨的領域跨入膠彩，延續之前的寫實風格，此時期作品大都是以精細描繪為主多採植物花卉為背景如（雞冠花與發財貓）（圖 28）、（夏日）（圖 29）、（聖誕紅與貓）（圖 30）等，由於接觸膠彩畫的時間不長，對膠彩畫的顏料屬性仍不熟悉，在材料及構圖上不做大膽的嚐試，因此選擇題材及用色方面採較保守，以之前熟悉的繪

註 12 陳慧文 窩藏貓咪圖書館 天行社 頁 32

畫方式爲主，佐以膠彩顏料來創作。第二階（2005-2006年）嚐試半抽象繪畫，此時期亟思在創作上能有所突破，遂嚐試一些拼貼及簡化外在形式的方式作爲創作的題材如（月夜）（圖 32）、（嚮往）（圖 33）、（圓）（圖 36）等，（月夜）（圖 32）中的大麗花大膽的嚐試以雲母金泥來描繪，用單一而且強烈的色調，凸顯畫面的華麗感，貓漸漸放棄繁複的外形而趨向於簡化。而（嚮往）（圖 33）也是首次嘗試在畫紙上貼黏柔軟的紙，做出令人意外的效果，也依著特殊效果衍伸畫面，其實是無法預期它的結果，但是這樣的嘗試雖然不是每次都能令人滿意，但偶爾也會有出人意表的效果。第三階段（2006年）與圖像的結合的繪畫，因爲受了美學哲思的薰陶和宗教思想的影響，以貓隱喻爲眾生，和一些宗教圖像結合，老莊的思想（天人合一）的精神，以及求真求善的態度來充實及構思我的創作，眾生皆平等貓的地位和我們是同在一個起點，以佛教悲天憫人的深意，來闡述我的作品（惘）（圖 34）、（世自在菩薩）（圖 35）卽是以此論點出發，以菩薩柔軟的心沉靜安詳的態度，包覆著宇宙萬物，畫面上也極力呈現安祥平和的宗教氣氛。第四階段（2006-2007年）此階段師法「自然」，「自然」是道的根本特性，生活的態度，儒家內涵的衍生，隨著年歲的增長，對生命的歷練，追求無爲人生、澄懷心境的透澈，而有了（圓）〔圖 36〕、（屋瓦上的貓）（圖 37）、（家）（圖 38）、（睏）（圖 39）、（逍遙）（圖 40）這一系列的作品誕生，卽是生活的紀錄，一種平淡、習以爲常、理所當然，只是用平常的態度去面對那理所當然，屋瓦上懶散躺隻貓是件稀鬆平常的事，山林的枯木上橫掛一隻玩累的貓，也很符合貓咪的習性。我是用我在求學的階段裡所學到的知識及技法，畫我所認識的貓，因爲受到美學思想的引導，美是來自單純，嚮往平淡卻輕鬆自在的生活，因此此時期的創作儘可能表現的輕鬆自在平淡無奇，沒有隱喻也不做探究，將生活中的體驗呈現在我的創作品中。

將來的創作道路應會隨著生活體驗做不同的改變，雖然創作的道路非常孤寂，不斷的嚐著失敗的苦果，就像十懷胎，當嬰兒呱呱墜地時，看那依附著我們成長的生命，和我們血肉交融，複製著我們的內在與外在，看到生命的延續與發光發熱，這一切的努力都是值得的。創作者的靈感源自於對生命的熱愛，推及與萬物執著畫筆的手將永不鬆懈，和一顆炙熱的心結合，創作品將不會枯竭，以悟道的心誠摯的面對生命的每個階段，也以此自我期許。

參考文獻

1. 石守謙等《中國古代繪畫名品》雄獅圖書公司 台北三版五刷 2003
2. 朱榮智著 《莊子的美學與文學》 明文書局印行
3. 江一涵《石濤畫語錄研究》 蕙風堂筆墨有限公司 台北 2003
4. 李霖燦著 《中國美術史稿》 雄獅圖書出版 台北 1987 初版 2001
二版
5. 林蘭香著 《可愛的貓》大將書局出版 台北 1980
6. 林保堯《佛像大觀》藝術家出版社 台北 1997
7. 洪文慶主編 《中國名畫賞析》 錦繡出版 台北 2001 Hugh honour
8. 馬郁翠編輯 《四僧畫集》 中國民族攝影藝術出版社 北京 2003
9. 倪再沁《台灣美術的人文觀察》雄獅圖書公司 台北 1995
10. 莊伯和《佛像之美》雄獅圖書公司 台北 1970
11. 莊育旺.羅淑君.《西洋繪畫兩千年》廣浩彩色印刷台北 2002
12. 陳慧雯著 《窩藏 貓咪圖書館》 天行出版 台北 2001
13. 秦孝儀發行 《故宮書畫圖鑑 3》 國立故宮博物院出版 中華彩色印刷
公司 台北 1989 初版
14. 陳慧蓀 鍾文斌《八大山人畫集》江西美術出版社 江西省新華書局發
行 1992
15. 黃光男《常玉畫集》沈氏藝術圖書 國立歷史博物館 台北 1995
16. 馮滬祥著 《天人合一》 國家文藝基金管理委員會 台北 1991
17. 楊汝舟譯著 《老子道德經》 老莊學會中到雜誌社 台北 1987
18. 戴健業著 《老子的人生哲學 自然人生》揚智文化出版 台北 1994
19. 蘇立文 《中國藝術史》南天書局發行 台北 1985 初版 1992 二版
20. 夏目漱石著 《我是貓》 星光出版社 台北 1995
21. Ssyer.Augela 著 《Encyclopedia of the Cat》Octopus Books 出版 NewYork
1979

