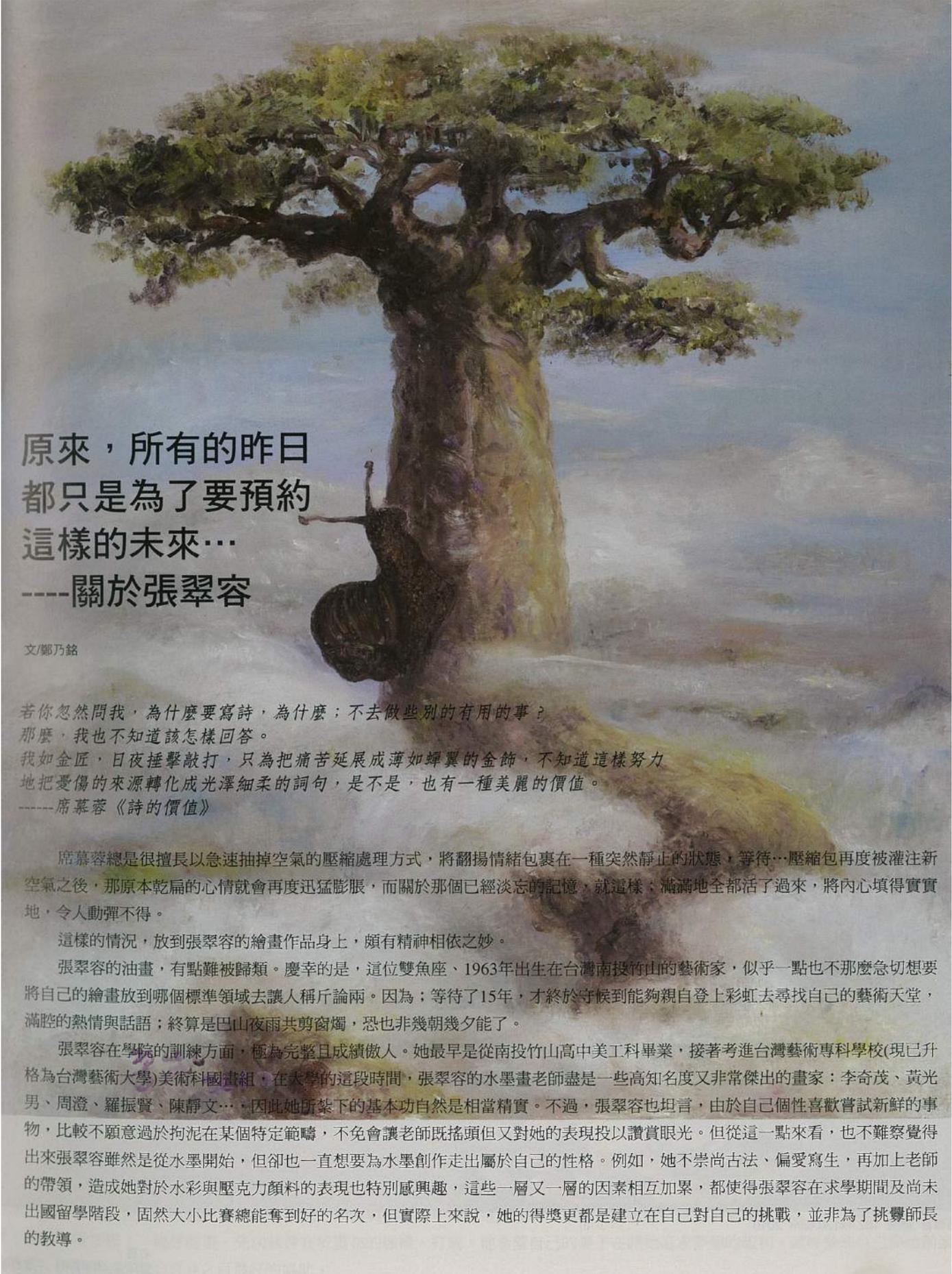

張翠容 花與鳥系列VIII 90.5x70.2cm(30F) 2010

原來，所有的昨日 都只是為了要預約 這樣的未來… ----關於張翠容

文/鄒乃銘

若你忽然問我，為什麼要寫詩，為什麼；不去做些別的有用的事？
那麼，我也不知道該怎樣回答。
我如金匠，日夜捶擊敲打，只為把痛苦延展成薄如蟬翼的金飾，不知道這樣努力地
把憂傷的來源轉化成光澤細柔的詞句，是不是，也有一種美麗的價值。
-----席慕蓉《詩的價值》

席慕蓉總是很擅長以急速抽掉空氣的壓縮處理方式，將翻揚情緒包裹在一種突然靜止的狀態，等待…壓縮包再度被灌注新空氣之後，那原本乾扁的心情就會再度迅猛膨脹，而關於那個已經淡忘的記憶，就這樣，瀰滿地全都活了過來，將內心填得實實地，令人動彈不得。

這樣的情況，放到張翠容的繪畫作品身上，頗有精神相依之妙。

張翠容的油畫，有點難被歸類。慶幸的是，這位雙魚座、1963年出生在台灣南投竹山的藝術家，似乎一點也不那麼急切想要將自己的繪畫放到哪個標準領域去讓人稱斤論兩。因為；等待了15年，才終於守候到能夠親自登上彩虹去尋找自己的藝術天堂，滿腔的熱情與話語；終算是巴山夜雨共剪窗燭，恐也非幾朝幾夕能了。

張翠容在學院的訓練方面，極為完整且成績傲人。她最早是從南投竹山高中美工科畢業，接著考進台灣藝術專科學校(現已升格為台灣藝術大學)美術科國畫組，在大学的這段時間，張翠容的水墨畫老師盡是一些高知名度又非常傑出的畫家：李奇茂、黃光男、周澄、羅振賢、陳靜文…，因此她所紮下的基本功自然是相當精實。不過，張翠容也坦言，由於自己個性喜歡嘗試新鮮的事物，比較不願意過於拘泥在某個特定範疇，不免會讓老師既搖頭但又對她的表現投以讚賞眼光。但從這一點來看，也不難察覺得出來張翠容雖然是從水墨開始，但卻也一直想要為水墨創作走出屬於自己的性格。例如，她不崇尚古法、偏愛寫生，再加上老師的帶領，造成她對於水彩與壓克力顏料的表現也特別感興趣，這些一層又一層的因素相互加累，都使得張翠容在求學期間及尚未出國留學階段，固然大小比賽總能奪到好的名次，但實際上來說，她的得獎更都是建立在自己對自己的挑戰，並非為了挑釁師長的教導。

張翠容 秘密 162.1x130.6cm 2010

右頁 /
張翠容 四季系列 牛背春曲
98x72.3cm(40P) 2010

你當悟到，隱隱地悟到，時間是由你無限的開始，一切的聲色，不過是有限的玩具…。---鄭愁予《崖上》

張翠容在追逐自己藝術夢想的過程裡，有兩次都是因為愛情而「折服」；不得不暫時將夢想擺在心底來成全另外一半的夢想。

她跟藝術家郭江宋的結識當然有一段時間，1987年郭江宋就到西班牙留學，1989年郭江宋終於說服張翠容也到西班牙來「瞧瞧」，這個機會固然是張翠容日後為愛情「折服」埋下的伏筆，但相對也在她的內心與未來規劃投下一顆震撼彈。1990年倆個人回到台灣舉辦婚禮後，夫妻倆個再度回到西班牙，藝術；這條路或這個夢想，已經不再單純只是郭江宋個人或張翠容的事而已。彼時那刻；藝術，已經是倆個人共同的事業。

同年，她進入西班牙馬德里大學(Universidad Complutense de Madrid)藝術學院專修西畫創作。將自己一些既定的規格或在台灣的成績暫時放下，讓自己的學習有個歸零後再衝刺的機會，張翠容的心理轉折與起伏不能說不大。不過，雙魚座性格善體人意又多情，在這個時候適度發揮了潛在安定作用，夫妻倆個相互打氣更是精神支撐最豐沛的力量，而西班牙濃郁的藝術氣息更也提供了雙魚座的張翠容有個釋放幻想的夢田，她的傾力好學也為自己在1992-93年成為學校材料學教授的東方材料課助理，這段經驗讓張翠容不僅學習到鑲金箔、金箔浮雕、蛋彩畫、酪蛋白、羊皮畫…等等創作技巧，也為她在日後再度重拾畫筆創作，張翠容所展現出來的作品面向也十分具有獨特視覺語境。

1993年，張翠容取得碩士學位之後，夫妻倆個人一起回到台灣，張翠容除了在花蓮師範學院美勞系任教之外，這位雙魚座的女子再次以家庭大局為想，全心全力幫助郭江宋的油畫修復事業，這一投入轉眼卻達15年之久。15年來，張翠容並不是沒有想過自己的藝術夢，她也從來沒有忘記過自己這份夢。只是，她有點像是童話故事裡的天使，在1990年誓願與郭江宋相守之後，她就很主動地把那雙翅膀小心翼翼地收拾到衣箱深處，唯有在某些個夜深人靜、家裡緩緩穿盪著低低鼾聲之際，她才會悄聲地拿出白如春雪的羽衣，一語不發默默地看著，然後再安靜收拾妥善。光是這樣，她就已經滿足了。

孩子，比較懂事了。郭江宋的事業，越來越有制度。這是讓張翠容決定跟郭江宋「攤牌」；決定要拿出羽衣去追逐自己久蟄夢想的契機。夫妻倆個在這個轉折點，充滿著對彼此的深情與全心的扶持，這回換郭江宋卯力來幫助張翠容，畫布的打底工作，郭江宋一人獨攬。在他的概念裡；一幅好的畫，先決條件在於畫布的繡裱、打底。他希望自己的妻子在開始追求夢想的起初，就好像他自己開始創業的時候；妻子所給予他的百分之百最好的協助。

你住的小小的島我正思念，那兒屬於熱帶，屬於青青的國度，淺沙上，老是棲息著五色的魚群，小鳥跳響在枝上，如琴鍵的起落。那兒的山崖都愛凝望，披垂著長藤如髮，那兒的草地都善等待，鋪綴著野花如棋盤，那兒浴你的陽光是藍的，海風是綠的，則你的健康是鬱鬱的，愛情是徐徐的。雲的幽默與隱隱的雷笑，林叢的舞樂與冷冷的流歌，你住的那小小的島我難描繪，難繪那兒的午寐有輕輕的地震……——鄭愁予《小小的島》

張翠容 心境系列 守護者 66.3x76.7cm(24F) 2010

很多人或許都很熟悉一句話：人，因為夢想而偉大。但對於雙魚座而言，則是不折不扣因為夢想而長大。

張翠容的繪畫，給人最初的印象是具備強烈訊息感。這個特質是可以被理解的，畢竟她累積了太多年的創作欲望，終於獲得能夠紓解的渠道，那股迫不及待急於要分享與宣洩的情緒自然格外高昂。

張翠容的繪畫，相當扣準當代的節奏感，就好比現代人已經很習慣使用電腦一樣，透過不同的視窗，不論是知識或常識都能夠被壓縮在一個扁平空間中，完全沒有一點時差需要調整。具備如此的特性，不能說沒有一點根據。張翠容的藝術養成過程，本來就充塞著極度多元的表現性，東方傳統的水墨、西方多樣性的繪畫表現，張翠容因為環境的關係而都有所涉獵，這些很自然都會成為她在面對畫布時的「潛意識」，在她形現出來的畫面上，張翠容充分地把不同時空的事物做了融結，以自己的解讀方式來建構一個與觀者溝通的圖彙，這種造境是屬於她個人情感的落點，當然就無法那麼簡易被歸納到那個傳統的繪畫類別。

我總覺得，張翠容是運用所謂的超現實繪畫表現來羅織一份她所觀看到的現實主義。同時，她的藝術是在解決她長期以來的內心鄉愁，這份鄉愁可以放到土地、家庭，甚至也能觸及到情愛。因此，她的藝術；更可以說是拿來證諸她個人潛伏多年的充沛情感起落，而她就靠著這樣的梳理方式，來為自己找到天堂。

1992年，張翠容還在西班牙的時候，有這麼一件名為〈流浪者之歌〉作品，這件作品充滿著類古典的氛圍，很有點達利早期作品的神話情境，但張翠容則更展現女性那種受環境困陷；但卻又不能過於流露自憐的內心糾結。畫面的遠方是湛藍的海景，只是獨坐在窗櫺上的貓，卻屢屢回首沉默，儘管身體的姿勢是向著遠方的海洋。這整張畫的結構，乾淨到不帶有一絲塵垢，景致的本身沉肅但卻不顯凝重，就好像貓所代表的靈敏動作與內心靜然，在如此美麗的環境當中，因為貓的回眸而輕輕撩撥起淡淡的愁緒。同樣是有貓這樣主體，近期張翠容一幅〈誰掠蒙娜麗莎之秘？〉，所釋放出來的訊息則完全有讓人看不出是出自同一位藝術家之手！張翠容在這幅近作所採取的語境較貼近類戲劇性，她從藝術市場屢屢傳出的新聞話題來切入，一個虛設的展覽空間，牆上懸掛著名畫，卻只見居中的蒙娜麗莎畫作卻在臉部被挖空！一個標誌性的符號，竟然在一群衣著光鮮時髦動物男女前面憑空消失；而這些窮盡奢華亮麗的現代人卻只在臉部表情賣弄虛實、耍弄心機，藝術的經典與現實的虛華，在這個瞬間更令人察覺出空洞的人性與造作的文化詭魅。而這當中貓這個主體，則是畫面裡頭最嗤牙裂嘴一個，一身貴氣打扮卻掩飾不了對眼前冷漠的距離！

張翠容的繪畫，始終不斷在鋪陳一份像是愛麗絲夢遊仙境的情境。

我並不認為她的繪畫牽涉到合不合理性的邏輯陳述問題。因為，她在創作的當口，思緒是跳躍性、是剪裁性、是互融性、是外相性；更是內心性。所以，出現在她畫面裡的任何動物或風景，都已經跳脫傳統繪畫單一的表述形式，而是具備裡外心相的表露，這種有點錯縱交雜的畫境，一方面除了是點破張翠容不願受制於流俗的內在不安份，另一方面則是在讓觀者見識到她精實繪畫技巧。值得特別玩味的是，張翠容每每在這類比較跳Tone的作品當中，就分外能令人體會出她對土地那翻滾的鄉愁，甚至往往都會透露一股疼惜的情緒。但無論如何，如此多面性表達的繪畫，都會隨著她的激情逐漸落實到熱情的恆溫之後，情感的沉澱勢必會讓她在創作的表現上，愈發顯得素淨、純粹。

我想，那個時候張翠容就不需要再拘束自己只是個時間的歌者，她更能成為一位時間的石人，任由自己能八方去來。