

第三章 洪瑞麟礦工創作的自述

洪瑞麟在 1990 年的錄製的影片說道：「關於我的圖的問題，大家一直很關心說，到底在追求的是什麼？要畫什麼？這個問題，我相信差不多我的感覺和表達，眾人都能瞭解，第一重要就是我的圖在追求「真」、「善」、「美」這三個問題而已，所以通覽我一生的作品全體來看，感覺到分成很多階段，但是畫的範圍很寬。不是說只有礦工還是裸女，還有風景，還有對地底、地上、天上這部分，可以說宇宙間森羅萬象都包括在裡面，所以我的畫就是只有「真」、「善」、「美」這三個句來做我的圖的本質。」

真與善感動

洪瑞麟說：「大部分的人關心到我的圖，尤其是礦工這部分，因為這部份占我一生的中間，三十五年都是在礦場活動，所以大家都關心的是礦工生活。這個感受，我覺得大家都要理解，因為我畫礦工的原因就是從「真」出發跟「善」這兩個部分來解釋。」

因為「真」是真心，沒「嚟湍」（誇大虛假），礦工的生活就是那樣，都很率直，很天真，都沒虛假。普通社會在生活的中間，大部分大家說話都有包含了真跟假，我看大部分真跟假都摻在一起講的，這種生活比較多。

但是礦工的生活，是為了工作在苦勞甚至捨身，他自己並不知道自己生活的意義。對社會上而言，事實上他們是做很偉大的工作，因為這個工作都是為了眾人、為了社會的福祉努力，他們本身的所佔(所得)部分，實在是為了糊口而已，所以他的生活都沒虛假，很率直。這就是真實的生活，他們不講虛偽的語言，從不做假的事情。

再一條(一個理由)，我說的「善」。這個「善」，就是礦工的努力，可比擬我們說有一個宗教性，它是很嚴肅，這點現在看起來，實在也是善的一種表現。

表現礦工的心意，因為是根據我有一個感動，這個感動是在日本一個畫家去戰場活動，欠缺材料，欠紙、欠筆，「無法度」、「孤不哀」（沒辦法的辦法）把菸盒拆開做畫圖紙這樣使用，他表現最重要的那個瞬間，生跟死之間，他儘量要掌握那個行動。我覺得他為了生跟死的問題，要用圖來表現，所以他沒挑什麼手段、沒挑什麼材料來表現。所以我在礦場畫的東西，也沒選擇紙質種種的問題，還是材料的問題，用粉筆還是鉛筆、水墨，我就可以表現了。

在礦場看見米開朗基羅所畫的人體

在礦場那麼漫長的生活，就是還有另外一個感動。除了日本畫家的圖感動以外，就是我在礦場，好像每日都看到過去歷史上出名的藝術家的作品，呈現在我的面前，每日都可以看到米開朗基羅，或是現代一位雕刻家傑克梅第的人體，很符合他們作品的內涵，所以我很感動。

關於礦工，因為那裡面有包含生活很嚴肅，生跟死的這個問題，在坑裡就是那樣，不斷都有那個危險性在，所以我去抓瞬間的激動那個心意，讓我用畫筆來把它

表現，就是這樣努力來的。

用最簡單的材料抓住瞬間的行動

材料的問題，就是我說的那個日本畫家，在戰場那時候沒辦法選擇他的材料，他將身邊一張壞紙(不成紙的紙)也可以活用，我感覺那樣畫起來的東西比端端正正畫在好的紙上更有力，東西有生命的感覺。因為礦工我抓的對象就是依日本畫家那樣的精神，跟我的礦工生活是有符合，所以我就儘量抓這種瞬間的行動，讓我感覺跟我畫圖的這種心靈很符合。

礦場裡面是「暗摸摸」的地方，所以進去坑內，想要表現這樣的形體，沒辦法選擇什麼材料，隨便「手摺簿仔」也可以來表現。如果說很勉強帶一些材料進去裡頭畫，我用簡單的方式，用越簡單越可以表現的方法，所以我簡單拿 camera 相機のフィルム (photo film) 底片罐子，小小的拿在手上沾墨汁這樣子畫，這就是最簡單的，身上都沒什麼東西，只有一支筆跟一個墨汁這樣而已，這樣就可以表達我內心的心意出來。

再者材料的問題，我就是信手去把那種記錄工作的紙，拿來隨便表達，紙我沒去選擇。還有一項，彼時 1950 年到 1960 年這時間是戰後，物資也很缺欠，我那時候比較有時間畫，畫的材料就沒選擇。因為我的父親古早就是畫水墨畫，水墨畫是大陸來的宣紙，品質特別好，那時候有留下幾張，我就把它切作小小畫圖的材料來利用。我覺得那時候用這個水墨來畫，畫起來的分量比畫在圖畫紙的效果更符合我的心意。

在現場坑內的地方，溫度是很高，差不多 36 度，36 度是這樣，坐在那裡，汗就這樣，「淳淳」發，會流出來那樣。有時候沒水，「孤不哀」用身上的汗做水來畫圖、來塗，這樣的做法也是常常做的事情。

以勞動者來表現宗教情懷

關於時代的思想，我覺得非常有關係，因為我畫礦工，是受到十九世紀那陣子幾個畫家的影響，像米勒、盧奧，畫的是要表達人生的問題，還有宗教的性質。米勒尤其是影響我，我從早期畫礦工一直固執著，都沒放棄，原因就是先人前輩表達這種宗教的情懷，描寫黃昏在工作完之後的祈禱(米勒晚鐘)，作品裡面有苦勞的工人或農民，農民的生活他也描寫很多。

人生價值的探討

米勒對洪瑞麟影響很大，但還有一位是比較近現代的畫家盧奧，對他影響更大，他說：「我看到他的作品一下就感動，還沒說什麼思考、什麼想法，因為他的作品裡面，不是漂亮與否的問題，而讓我感覺純粹。他的表達不是注重表現，而是探討人生的價值這麼深沉的問題。」

比如說馬戲團的小丑是演給人家看，變東變西(表演各式各樣)，不過事實上內心是很痛苦，表面在笑，內心在哭，那是在表演。盧奧的作品，一方面畫基督釘十

字架，苦難的場面他畫很多，還有一方面，他畫「賺食查某」(妓女)也很多，我感覺「賺食查某」(妓女)也是拿十字架這種苦難的人。他所畫基督，我感覺可以淨化人的心靈，把它淨化跟美化出來。

不跟社會妥協的態度

關於影響到我的思想的畫家，如梵谷他很影響到我。梵谷的生活，是無虛假的，他老老實實畫出作品，所以梵谷在世的時，被一般人看得很輕，不太重視，一生也沒賣什麼畫。經過時間至今 100 年，到現在社會上認定他的作品是很有價值的東西。他的畫對我的影響是真正實實在在，都沒虛假，他都沒跟這個社會妥協，這點很影響到我。

梵谷這個人也去過礦坑生活過一段時間，跟我在礦坑的生活有很相似的地方，他在畫的作品都沒虛假，率直表達自己的形象。梵谷的作品裡面，有一張畫破鞋，那時候他是什麼心態來畫這個破鞋？愛畫畫是表達他的實在內心而已，有人要接受、不要接受，這是別的問題。比如說有人要求他要畫掛在廚房的，畫水果還是魚才配合餐廳，飯廳擺(掛)怎樣的圖才有適合，他沒去考慮那個地方(方面)，所以他一生很潦倒，生活很困苦，好在他的弟弟給他支持，才能這樣渡過難關。梵谷畫的表達都很率直，所以他的人生觀很影響到我，因為我的人也是憨直的人，不是用頭腦、用理智在生活的人。我畫圖是很注重感情，愛畫什麼，自己就這樣自自然然在畫而已。我畫圖沒去考慮到什麼在畫，比較是用直覺的、直觀的，所以這點我覺得說，跟梵谷是相通的地方。