

人生能有幾多愁 風恬日朗好時光

應用藝術研究所—

張恬君老師

文·張菀倫 圖·張恬君

陽光普照的日子，我們緩緩步進張恬君老師位於青草湖附近的住家，親切友善的的師丈來應門，引我們入座。

聽聞恬君老師擅長電腦繪圖與新媒體藝術，還以為老師家中應該是簡潔冷冽的線條與金屬物件，但眼前只見屋裡幾落雕花中式家具與字畫，久經使用而磨出光澤的木質桌椅沁出沈穩氣息，暈黃的、朱褐的，這個屋子裡是溫暖的氛圍。

另一頭傳出聲響，家具的主人從房間裡緩緩過來，臉龐上湧現著內斂溫和的微笑。原來，家具承襲的氣質其來有自，恬君老師人如其名，安適恬謐氣息，謙和的一股學者風範。

▲趁到瑞典Chalmers University of Technology開研討會之便參觀Stockholm市政廳。

「因為」父親的影響，所以我從小就很喜歡老師這個職業，打從小學一年級的第一篇作文開始，『我的志願』就一直是當老師，沒有別的。」恬君老師笑了笑，以溫婉卻堅定無比的語氣說著。

自小習畫的她，少女時期在彰化女中接受有著「台灣現代繪畫之父」之

▲難忘的畫作 丹鳳朝陽。

譽的李仲生老師的教學洗禮，這也成為影響她走向藝術之路的重要關鍵。李老師教學首重啓發心智，認為培養學生對於藝術的理解與綜觀整體的賞析能力才是重點，訓練繪畫技巧只是其次，這也是「藝術家」與「畫匠」間的最大差異。

恬君老師師大美術系畢業後原任職國中教師，一圓了自小的夢想，但為了能進一步從事高等教育的行列，隨同夫婿赴美深造的她，毅然決然地選擇了電腦領域——「因為不懂，所以更要學會克服。」她在馬里蘭大學裡攻讀碩博士時的主要重點就是研究電腦如何應用在教育流程上，以及電腦科技如何進一步應用在藝術創作上。

恬君老師說，她當時可是抱著一股破釜沈舟決心的唷！強迫自己硬著頭皮做下去，雖然沒有人要求她，但她卻自力把電腦室

架上的所有軟體通通都學會呢！也正是因為這樣的經歷，墊基了她後來在從事「藝術加科技」這類跨領域整合的研究案時，能輕鬆自在地和工程師溝通無礙的厚實基礎，這也是她深為自豪之處。

左電腦 右畫筆 悠然自得

回國後接受了初創所的應藝所之邀來到交大任教，恬君老師在這裡成為了國內投入科技藝術領域的先驅開拓者，負責帶領視覺傳達設計組的學生結合科技與藝術從事設計創作，也協助應藝所規劃多媒體實驗室的設立，並多次參與交大藝文空間的活動規劃與校外專案等等。

她個人的藝術創作也結合了電腦繪圖科技的應用，一方面，她享受電腦科技為藝術開創出的新應用與新功能，但另一方面，自小浸淫書法、國畫，加上多年佛學薰習的影響，兩相交融集其大成，使得恬君老師的作品不被科技表象所囿，反而深具探索人性心性的底蘊。

雖然創作過不少作品，但恬君老師對其中一幅畫印象格外深刻，取自易經中的「勞謙君子」為發想，為了一位學長新成立的園區廠房而畫的「丹鳳朝陽」，那陣子她每日晨起作畫時都全神貫注，透過畫筆將自己衷心為學長祝福的心意注入一毫一墨之中；正因為這樣，她格外從這幅畫裡感受到佛家所說的「靈光」與滿足。依約送給學長後，後來恬君老師再度重畫一次，「畫了一樣的東西，但是畫的感覺卻沒辦法再像之前那樣了。」她搖搖頭，雖然感到惋惜，但其實這也正說明了傳統藝術媒材織埋了創作者的神魂於其中、無法在另一個時空裡百分百複製的獨特性。

在教學上，由於師承了李仲生老師的藝術教學理念，恬君老師重視對學生的心念啟發遠勝於匠技指導，她喜歡讓學生按照個人特質去發展自我風格。她認為，現今電腦繪圖的技術日益強大，不論是調色或者模擬畫筆質感都不是問題，所以學生需要的不是技巧練習，而是對於藝術的鑑賞力、對靈感的創造力，建立自己的

▲2006年9月11日演講後與北京航空航天大學新媒體藝術系系主任龍金教授、工業設計系馬良書教授，簽署學術交流備忘錄。

▲演講後，許多北航的學生不忍離去，有許多交流互動。

美學邏輯，也培養對美感的敏銳度，科技只是一種創作的媒材工具，藝術的真正的來源重心還是人的思想。

▲ 與北京航空航天大學文化建設辦公室主任兼新聞中心主任蔡勁松（右二，西安交大校友）合影於慕田峪長城上，一年登兩次長城，也算是壯舉。右一是曲珊，訪問北航期間，照顧我無微不至。左邊兩位是隨行的學生，曾鈺涓與陳建山。

▲ 天下第一關：居庸關。全家合力幫我推上長城，是我們家歷史性的一刻。

病痛是人生功課 教學是學生不變的志願

雖然活躍於教學與創作，令人驚訝的是，其實恬君老師已經罹癌十四年了。

靠著毅力一路走來，情況最穩定的時候，教學、開展、出書、接專案、指導學生研究，樣樣不少，甚至還通過了教授升等，人社院的老師們只要談起恬君老師，語氣總是充滿了不可思議的欽佩。

但性格叛逆的癌細胞卻不肯永遠蟄伏，八年後再度復發時情況不再如以往樂觀，恬君老師至今卻仍舊度過一次又一次的難關。她說，自己其實並不喜歡「抗癌鬥士」這種稱呼，因為「抗」字無疑代表著敵意的、針鋒相對的；但長年學佛的她卻認為，癌症也是「癌菩薩」，這些年以來，其實是在領著她學習一趟如何以「平常心」來面對人生功課的路程。

當然，恬君老師也坦承，不是一開始就能這麼釋懷的，生活被影響的並不只是病

人自己，更包括了身邊的親密家人，因此，心態與生活方式該如何相互調整，成了家中那本難念的經。身為病人，忍受著病魔著侵蝕，情緒上難免變得低落又易怒，直到有天師丈隱忍的情緒爆發開來，恬君老師才驚覺到，生病並不表示你能擁有張牙舞爪被人伺候的特權，親人的體諒正如同氣球，一味包容你的任性膨脹，反而可能將他自己扯向情緒的爆炸邊緣。

爾後，她開始檢視自己身為「家庭中一份子」的角色，如果只以病人的姿態生活，別人就只會視你為病人相待。此後恬君老師未曾停止她為人妻為人母的付出，對她而言，這是令她享受的甜蜜負擔；到現在，即使身體狀況不允許久立，她仍堅持著每日晨起親手為家人準備早餐的習慣，「因為，我是這個家庭的母親與妻子。」

一次次度過醫生口中「宣判」的生命時限，她並沒有一般病友臉上那種擊潰敵人般的驕傲，她微笑，「其實就是一份『平常心』而已。」她研讀金剛經，放下生死、當下承擔，不逃避也不恐懼，那麼其它的，她淡淡一笑，留給老天決定就好。

身體上的不適絲毫不會降低了恬君老師對於教學工作的熱忱，這份工作是她兒時立下的夢想，而她也一直維持著童心逐夢時的懇切真心，只要一面對學生，疾病的不快就變得渺小。去年休息了一年的恬君老師，在我們於暑假造訪之時開心地告訴我們，她非常期待新學期的到來、非常期待重回校園、非常期待見到學生……。通常學生總是期待著放假，我從沒想過原來有老師這麼期待著開學。

▲2006年10月應藝所師生拜訪芬蘭Helsinki University 推動雙聯學制。左起鄧怡華教授、人社院副院長莊明振教授、Helsinki University 國際事務副主任Eija Salimi、林明煌教授、張恬君。

▲在挪威Flam 山城旅店巧遇交大到瑞典Chalmers University of Technology之交換學生，被電信系潘先俐同學認出來（中立者），開心不已。

今天恬君老師的身體其實不太舒服，背上的神經三不五時就會隱隱抽痛起來，但她的眼神發亮著，她如同兒童那般熱切期待開學的神采與熱情震撼了我，感染了她的興奮，更明白了她對這份工作的珍愛還是如童年時一樣執著。告辭了恬君老師家，推開大門，亮晃晃的陽光灑落在人行道上。

▲鳳甲美術館萬里雲天個展開幕，交大校友會學長們來祝賀。左起交大學長、學嫂、交大校友總會陳俊秀執行長、施振榮學長、葉紫華學嫂、女兒王安琪、張恬君、外子王鼎銘教授、恩師陳景容教授、張麗華學嫂、邱再興學長。

是的。今天，風恬日朗。友聲

張恬君老師小檔案：

- 學歷：美國馬里蘭大學美術教育哲學博士(1989-1992)
美國馬里蘭大學美術教育哲學碩士(1987-1989)
國立台灣師範大學美術系學士(1978-1982)
- 現職：國立交通大學應用藝術研究所專任教授(1999- 迄今)
- 經歷：國立交通大學應用藝術研究所所長(2003-2006)
加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC) 客座教授(1998)
教育部美國地區文化講座(1994)
- 個展：2006「萬里雲天-張恬君創作展」於台北鳳甲美術館
2006「萬里雲天-科技、藝術、人文的融合」個展於北京航空航天大學
2005「靜觀自在-張恬君創作展」於竹北高中
2003「非相·非非相-張恬君創作展」於智邦藝術中心
2001「將此深心奉慈暉-張恬君母親節畫展」於彰化師範大學
1999「千江水月-張恬君創作展」於交通大學藝文空間
1997「人文與藝術、科技的對話-張恬君電腦藝術展」於元智大學
- 聯展：2007 O, damn GOOD-- 交大應用藝術研究所-師生聯展、
2006 師大美術系 71 級班展於台中文化中心、...等 20 次聯展