

棄琴從畫 活出天賦本色

—— 曲家瑞

曲家瑞 Kristy ChaRay Chu

現任實踐大學媒體傳達設計學系專任助理教授

曾任實踐大學時尚與媒體設計所長

美國紐約哥倫比亞大學藝術研究所碩士

Columbia University(USA) M.F.A.

曼哈頓音樂學院大學先修班學位（主修鋼琴）

我和我姐姐的人生，簡直像一個對照組。我和姐姐只差一歲，她從小功課好、聰明又漂亮，集所有寵愛於一身；我永遠是倒數一、二名的，從小就很自卑、沒有自信心，沒有人會注意我，很多東西都要自己想辦法爭取。

1977、78 年時，姐姐因為功課好，我則是功課太爛，在台灣考高中鐵定落榜，所以兩人一起被送出國念書。

姐姐一路念的都是名校，大學念哥倫比亞、研究所念耶魯。我從 3、4 歲就開始學鋼琴，在爸媽的期望壓力下，高中好不容易考進曼哈頓音樂學院，但我一直覺得和同學格格不入，沒有他們那麼投入。

姐姐高中畢業時，爸爸媽媽特地飛到紐約，以為功課一級棒的姐姐會上台領獎，結果她因為每科都只拿第二或第三名，無法上台領獎。反而是我，高中畢業時，全校美術成績第一名上台領獎、名字刻在美術教室裡，老師還稱讚我是未來的畢卡索。

從小展露繪畫天份

申請大學時，我決定念藝術。每個親朋好友都說我瘋了，爸媽激烈地反對，他們認為我繳了那麼多的學費、學了 20 年的鋼琴，竟然要去念一個文憑沒用的藝術系，每次放寒暑假一見面，我們就是大吵，完全無法溝通。

我心裡很清楚，和彈琴比起來，畫畫才是我最愛的。我的手沒有其他同學大，別人練 1 天，我要花 3 天時間練習，而且我上台很容易緊張。雖然我彈琴的指法準確、節奏感敏銳，確實小有天份，讀譜快、狠、準，但實際上卻少了些對音樂的感動，這些是模仿不來的。

畫畫，是我最有把握的一件事，卻沒有人看好。小時候，已故作家三毛曾經來我們家，她看到我在畫畫，跟我爸媽說：「曲家瑞有畫畫的天份。」但他們完全聽不進去，只急著叫我趕緊彈琴給三毛聽。

很多爸媽不懂得怎麼愛小孩，他們愛小孩的方式不是金錢獎勵、就是用打

罵方式，卻不知道小孩真正需要或是喜歡什麼，對孩子的期待和孩子自己完全不一樣。

拿起畫筆就再也放不下

大三暑假，我成為全校唯一獲選參加耶魯大學贊助、為期 8 週的藝術夏令營的學生。從那一刻起，我知道畫畫不只是我最喜歡的，而且只要全力以赴，我可以做到最好。

反觀，我姐姐進入哥倫比亞大學後非常挫折，在一群天才中，她從功課最頂尖的學生變得不是最棒的，她也不知道自己念什麼，從數學系轉到心理系、再轉到建築系，念耶魯大學建築研究所的時候，還在不停地尋找自己的興趣，甚至一度動念休學。

念藝術讓我如魚得水，畫畫可以跨越語言的障礙，別人看了我的畫會很感動。

很多人以為我的個性很瘋狂，其實我是很保守、穩定的人，從小我就知道我會畫畫，沒有其他的專長，不像姐姐，所以我非握住不可，握位之後再也沒有放下來過。

建立自己的辨識度

教書後我發現，台灣學生不像美國學生勇於表達自己的意見，每個人都不敢和別人不一樣、沒有原創性，覺得和別人一樣才安全。但是，安全就沒有任何驚喜或可能性。

如果我稱讚某個學生的作品，下次就會有 99% 的人畫一樣的東西，或是模仿他的線條。我總是告訴學生，「我不去記你們的名字，你必須找出自己的辨識度，讓我一看到你的作品就知道是你畫的。」

我很受不了每個人看起來都一樣，我常告訴學生，要做自己，找出自己的優點，和別人與眾不同的地方，將心思放在原創上，而非複製或模仿。

念書時，我曾花 2 個禮拜畫了一幅畫，老師看了後給我一個名字去圖書館查，原來早有藝術家畫類似的畫風，我當場哭了出來跟老師說：「我沒有模仿，真的是我原創的。」但問題是，我是 1985 年原創，藝術家是早在 1965 年的原創。

現在有很多年輕人對自己太有自信了，我想告訴他們，如果沒有付出百分百努力的話，不要太有自信，要對自己再嚴厲一點，因為別人不會在乎你，你要有危機意識，才能讓自己的競爭力更強一點。