

楊茂林臺灣意識中的

從對臺灣原始族群宗教儀式神話般的夢境，到被工業所污濁後的環保意識的覺醒——構成了楊茂林的整個「圓山紀事」在時空兩極對立面上，所呈現出歷史空間的深度面向……

楊茂林從一九八三年起，開始進入他繪畫藝術語言的創作轉型期。而對有關臺灣集體意識的主題探索，是他往後繪畫形式自主性完成的主要根源。透過對過去十年來臺灣社會體制所呈現出劇烈變動的反映，使得他的作品內容有了每一個社會階段不同面貌的詮釋。從扣緊當代臺灣社會現實面的劇變而言，楊茂林從「政治」所延伸出來的各種不同形成意識型態控制的批判，便成為他這個階段在從事繪畫創

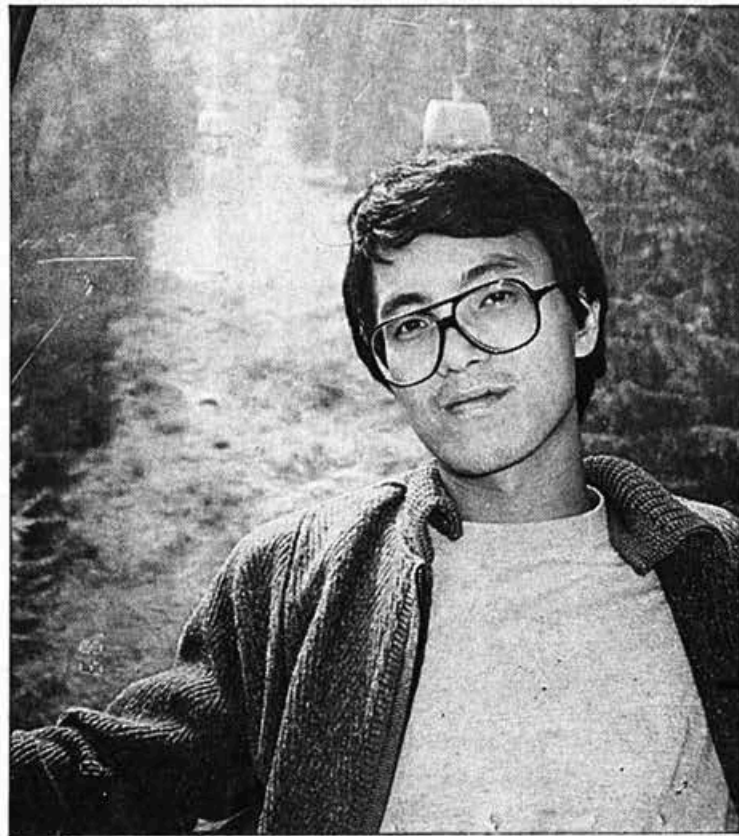
作的最大精神動力來源。

楊茂林以「圓山紀事」作為他現階段繪畫主題探討的開始。藉由「臺灣歷史意識」的回溯，使他的繪畫題材，從社會批判的現實面，落實到對臺灣文化深層的反省。而「圓山貝塚」所代表的臺灣早期先民文化活動遺址，便成為這一批作品所要傳遞在文化意義上的主要圖像訊息。

從早期他畫面中「神話英雄」、「肢體記號」到九一年前期「思想顛覆的符徵」，楊茂林概括

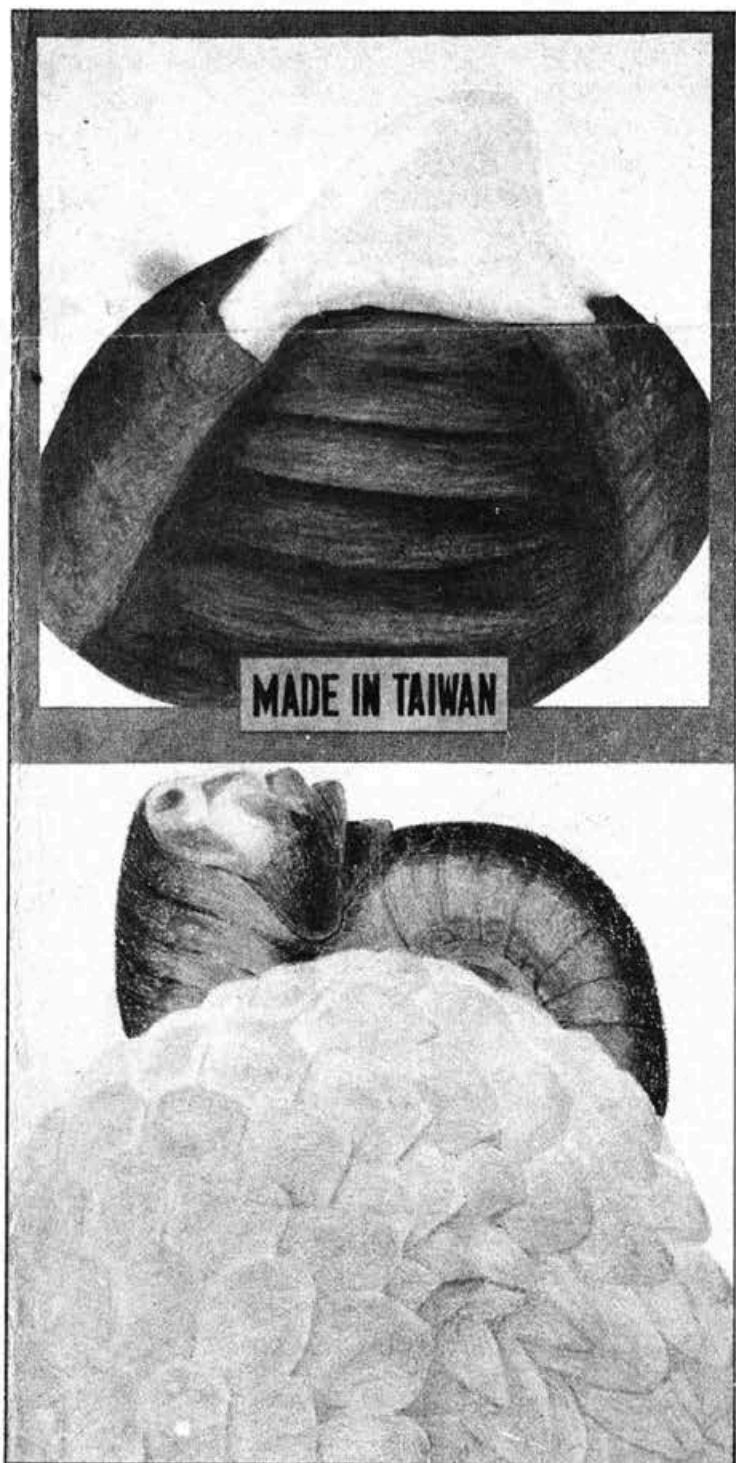
「圓山紀事」

■林裕祥

楊茂林：民國四十二年六月生，文化大學美術系畢業，特異的繪畫風格與深沈的思考方式已在最近幾年引起畫壇的重視。而在此之前，他總共只賣出了三幅作品，為了謀生只好擺地攤、飼養愛情鳥出售。面對這段往事，甫獲今年「雄獅創作獎」的楊茂林並不以為意。他說：「我喜歡用自己的方式過生活。」而對於未來，胸有成竹的他正悉心規劃著下一步，也審慎迎接每一個可能的挑戰。

◀楊茂林說：「我喜歡用自己的方式過生活」。

▲楊茂林1991年作品「圓山紀事」。

出他對臺灣政治社會思想現實層面的總結，以普普主義的圖像記號，大眾語言的表現手法，成就了他一系列繪畫藝術語彙。自我完成。在九一年後期則進入他的「MADE IN TAIWAN」文化歷史篇的創作主題。在對臺灣關懷的層次上，楊茂林把繪畫的題材提昇到對「歷史集體意識」思索的成熟期；一種屬於臺灣人歷史記憶的深沉回歸。而臺灣史前文化的「貝殼」，正是此一時期畫面中在情感深處上最主要的象徵符號。

圓山紀事 一九九一

以考古時間的記憶主軸所蘊涵的臺灣早期史前河域文化，此刻浮現在楊茂林繪畫性的歷史圖誌中；從巨大貝殼所散發出來的來自遠古時間積澱後的文化實體，成為他系列作品中畫面主要的符號圖案。

而巨幅三角形的畫作圖面，所凸顯出的完整貝殼化石的遺骸，採用古典寫實的學院式技法，去呈現其堅硬、強韌的臺灣海洋生物性的特質，作為先民在這塊土地上生存與活動的圖騰氏族之旗幟表徵。也是先民在面對現實生活搏鬥時，所憑藉的對其生命本身堅實信念的信仰象徵物；從而與現代人文離破碎的生命現形成強烈的對比。

在另一批作品中，則用精緻素樸的材質質感，框架式構圖的表現手法，以矩形橫幅二分之一的切割畫面，傳達出兩個不同畫面空間符號語意的對映關係。左邊畫面乃以寫實主義的巨大貝殼作為文化制約中的精神性主體；右邊則運用臺灣民間民俗文化中地理紀事的描繪筆法，呈現出當時典型的臺灣海域文化的簡樸風貌。在畫面完成的整體上，有著人與動物及大地自然有機生態的和諧共存關係，散發出濃厚博物館式的考古視覺效果。

在這個時期的作品中，楊茂林在畫面色彩情感的處理上，改採較低彩度的幾近地質原色的明暗對比，作為他企圖對記憶中已不復存在的「原始臺灣」豐富自然原色的再次呈現。從早期暴烈鮮明的對比色，到現在厚實的文化色感的使用，是他在對繪畫藝術情境表達上的重大轉變。

圓山紀事 一九九二

九二年楊茂林的「圓山紀事」，著重在對臺灣地區已瀕於絕跡動物的圖像詮釋。相對於前期以臺灣史前河域文化的高視角平面圖誌式的烘托，把繪畫的主題，從遙遠的古臺灣拉回到了一九九二年臺灣自然生態的環保問題的訴求上。從對臺灣原始族群宗教儀式神話般的夢境，到被工業化

所污濁後的環保意識的覺醒——構成了楊茂林的整個「圓山紀事」在時空兩極對立面上，所呈現出歷史空間的深度面向。而童年往事對大自然野生動物的熱愛，在這裏，也成為他個人情感意義上的回歸。

在畫面構成的形式上，改採長方形的直立式構圖。上半部以木質框架出屬於臺灣海洋島嶼的「貝殼」圖騰標誌，一種地域性人文活動的性格原型；作為生活在這塊土地上的人民，在面對過去臺灣歷史，飲水思源的精神性象徵。在下半部則以開放式的平面，描繪出臺灣稀有生物與貝殼化石間的對比，呈現出一種「生」與「死」的觀念性意涵。而楊茂林在畫面以巨大的局部凸顯出他對臺灣鱗魚、雲豹、穿山甲等即將在臺灣滅絕的關注，他是整幅作品的重心所在。

在顏料的使用上，選擇具有工業用色的銀色、銅色的後現代新視覺的色感，以中間色系的柔和色調烘托出他理想中臺灣烏托邦的有機世界。

這次個展後，楊茂林將陸續完成有關他對臺灣歷史、文化的系列圖象式思考，而以「臺灣美術史」作為「MADE IN TAIWAN」系列作品的總結。一種時間積澱後的深度感，也將不斷的滲入他往後作品的風格中；使他的繪畫在藝術思想的層次上，達到另一個階段的高峰。

●楊茂林個展目前在臺北雄獅畫廊舉行。