

第585期雜誌

近期內容 [RSS](#)

2008/12/04 第663期
2008/11/27 第662期
2008/11/21 第661期
2008/11/13 第660期

全文搜尋

提交

依作者查詢
依文章類別查詢
進階搜尋

熱門文章

勞工退休金與勞保退休金
大老闆當靠山 鄒景雯走路有風
楊維哲：我後悔沒一開始就以台語教數學
台灣國防危機 看衛哨配槍即知
推動合併過程中 丁予康角色可議
日本皇族面臨絕後 雅子妃的美麗與哀愁
中華電信MVPN 溝通快速話費超值
台灣土狗 瀕臨滅種
馬英九現象 兩年後解體？
中共摘賣活體器官 王文怡控暴行
帶汽車坐火車 遊花東非夢魘
醜小鴨變金雞母 中碳潛力無窮
〈傲慢馬英九〉一席話洩了底
精神科醫師潘建志 部落客靈魂人物
痛苦之後的新領袖

楊茂林顛覆新聖像 守護夢幻島台灣

陳金萬

2007/06/07 第585期

從把無敵鐵金剛「神格化」，變成愛的見證歡喜佛，楊茂林正進行夢幻島系列作品，他認為台灣是個充滿驚奇與歡樂的地方，所以將塑造史上最強的通俗文化新聖像，守護夢幻島的和平與安全。

五月二十五日在台灣藝術博覽會的展場中，有兩位日本人站在前衛藝術家楊茂林的銅鑄作品前端詳許久，不時交互討論「這不是日本機械人卡通的男女主角嗎？怎麼傳來台灣會變成這個樣子？」兩人臉上都露出不解的表情，又忍不住發出潛藏的微笑。當他們看見作者標示的題目「有關愛情的故事 | 無敵愛金剛」更是如同丈二金剛摸不著頭緒；卻又對創作者匠心獨具的佈局巧思感到讚嘆，這就是楊茂林銅鑄作品既經典又引人發噱的「機械愛情美學」。

運用外來文化創作本土作品

擅長運用動漫畫英雄人物創作藝術品、反應時代氛圍或個人內心世界的楊茂林，經常要面對他人為何使用「外來文化」素材來創作本土作品的疑問？楊茂林輕鬆地說，他不認為無敵鐵金剛、彼得潘或貓王這些流行文化的英雄是所謂的「外來文化」，因為這些通俗文化的偶像都是在我們的日常生活中接觸到的，並在他的成長過程中留下印象深刻的感受，而不是他到國外去才認識他們的。在全球化的過程中，國家的疆界漸漸泯滅，如何重建本土的地域文化就成了一個有待討論的課題。他很清楚這些文化偶像的發源地都在國外，但他認為這對一個不識之無的小孩子來說是「沒有分別的」。

至於無敵鐵金剛和佛教歡喜佛這兩個八桿子打不著的文化符號象徵系統，為何會在台灣作者的安排下相遇？這是楊茂林對佛教文化的一種挑釁、還是他對流行次文化「惡搞(KUSO)現象」的一種反芻？在這造形奇特、概念衝突的怪異組合下，楊茂林作品的背後其實隱藏著一段淒美動人的愛情故事。

鐵金剛也有愛為它感動落淚

二、三十年前，第一部日本人形機械人卡通【無敵鐵金剛】在國內上映，風靡許多台灣青少年，包括當時就讀文化大學美術系的楊茂林也是它的忠實影迷。

有一回卡通【無敵鐵金剛】演到無敵女金剛的設計圖被機械兵團的人偷走，由野心科學家赫爾博士加以製造，想利用她來打擊無敵鐵金剛。柯國隆的爺爺柯貝博士設計無敵女金剛，原先是要她擔任無敵鐵金剛的身旁助手，沒想到赫爾博士在她身上植入操作晶片，使她成為對手攻擊無敵鐵金剛的秘密武器。由於操作晶片和原來設計的電波感應裝置產生干擾現象，使無敵女金剛在進行攻擊的時候，發生類似人類時而精神喪失，時而恢復正常的穩定狀態。

當電視上演「無敵鐵金剛面對無敵女金剛的猛烈攻擊，還是一樣打不還手、踢不還腳」的那一幕，楊茂林看見不由自主的無敵女金剛，在戰鬥時眼部的機油槽受損「漏油」，終於按捺不住內心澎湃而流下眼淚。一直到尾聲響起，無敵鐵金剛抱起爆炸燬損的無敵女金剛，背對著鏡頭，孤獨地走在夕陽西沉的道路上，楊茂林仍然感慨不已。

縱然是如此「芭樂」的結局，楊茂林每每憶及此事，心中還是充滿感動。這個故事對他而言，就像是東方的【梁山伯與祝英台】或西方的【羅蜜歐與朱莉葉】一樣偉大，同樣都是在述說「有情人終不成眷屬」的遺憾，以及「問世間情為何物，直叫人生死相許」的一種絕然。為了填補影迷心中的缺憾，拯救日漸消退的青春記憶，楊茂林決定要讓在卡通裡面無法結合的男女鐵金剛，在蓮花座前終成眷屬，以「無敵愛」犧牲自我的精神來渡化眾生。

金剛變歡喜佛留下愛情見證

楊茂林為了替世人留下這個愛情見證，他選擇銅塑的方式來表達一種「介於不朽與將朽、永恆與?襍k之間」的素材來創作，這代表「愛情縱使能夠天荒地老，也終將有窮盡的一天」的雙重隱喻，把握現在、及時行樂才是創造永恆回憶的不二法門。因此，他讓男女鐵金剛以歡喜佛的姿態現身，把無敵鐵金剛給「密宗化」、「神格化」，所以楊茂林所創作的「無敵愛金剛」，男的是一個擁有四隻手的新聖像，雙手合掌印，一手持金剛杵，一手打手印。女的一手持鉞刀，另一手打手印，每一個手勢和聖器都具有宗教上的特殊意涵。

譬如，無敵鐵金剛手持的大力金剛杵，象徵勇者無堅不摧的雄偉力量，無敵女金剛手持的半月型鉞刀，則代表智者切斷情慾的萬千煩惱絲。在新聖像背後的圓形大銅鏡，楊茂林以臉部特寫的方式來放大處理男機械人的深情款款，與女機械人的難捨難分，為他天真浪漫的「機械愛情美學」作一個功德圓滿的總結。

如果觀者能夠了解他的創作的意圖和作品當中所隱藏的愛情故事，大概就不會認為他在謗佛毀教。事實上，楊茂林在新聖像解構和重構的過程當中，不僅去除了傳統宗教的封建性和固著性，也打破了舊神像給人的權威感和距離感，讓他們成為一種可以親近生活和撫慰人心的新文化想像，而這種新文化的想像是有助於共同體的建立。

歷經生命階段從激昂到關懷

楊茂林在藝壇上嶄露頭角的系列作品是一九八六年的「圖象英雄」與一九八七年陸續發表的「遊戲行為」、「Made in Taiwan, 肢體記號篇」。尤其是「Made in Taiwan, 肢體記號篇」與可說是台灣藝壇上針對「本土化」一辭，揭示青年時代意義與不同表現風格的震撼之作，就是對照現在國內的民主內戰來看，他所描繪的巨人角力圖像對於台灣社會藍綠惡鬥的批判依然強而有力。

四年級生的楊茂林從早期熱切激昂的社會關懷、嚴肅理性的審視殖民歷史，到拋棄憤俗包袱大搞數位圖像情色遊戲的顛覆反諷，又回歸宗教領域去尋找和建構現代神話新聖像的寄託，這些都是他歷經不同生命階段的創作態度。由充滿政治批判、反應社會現實的創作取向，逐漸轉為個人心裡的疏發，楊茂林說現在的創作態度，完全是為「個人服務」，以前一心想的就是如何創作他的作品，現在，他在意的是如何當一個健康、快樂的人。

夢幻島系列的銅塑作品，他就是以童話世界的快樂象徵彼得潘，來當作他系列創作的最高精神指標。在台灣藝術博覽會中展示的三組夢幻島作品，有兩尊騎在昆蟲上面的小菩薩就是化身為彼得潘的造型顯現。現代的社會心理分析常把「拒絕長大、不負責任、不想結婚」的男人歸類為罹患「彼得潘症候群」的心理疾病患者，不知楊茂林為何把彼得潘列為夢幻島中的最高神祇？他打個比方說，如果你有機會問一個老到快死的億萬富翁，問他想要青春不老、永遠快樂還是家財萬貫、花用不盡，二選一的結果，老富翁一定是選擇「青春不老、永遠快樂」。

彼得潘與貓王神格化藝術品

菩薩在佛教藝術中可以顯現三十六種不同的姿態，或坐、或站、或靠、或臥，每一種姿態都具有著一種宗教象徵的符號意義。楊茂林作品精彩的地方，就在於他能藉由西方人物的素材來表達東方心靈的肢體語彙，利用文化的反差來凸顯作者想要表達的精神意涵。原來古靈精怪、活蹦亂跳的小飛俠彼得潘，在楊茂林的重新打造之下，就成了坐禪頓悟的思維小菩薩，原來奇珍異獸的座騎則通通換成楊茂林小時候戲玩的星天牛和大兜蟲，讓在地生活經驗與新的宗教藝術表現形式完全地融合在一起。

相對於彼得潘的等次，楊茂林認為貓王艾維斯是屬於「技藝天（類似飛天仙女的層級）」的等次，因為他的表演為世界帶來更多的熱情與希望，鼓舞許多年輕人勇敢的追求愛情和夢想。有資格在往生之後封為仙界的成員，所以作者也為他打造一尊保有原來搖滾巨星風采的技藝天塑像。貓王背後的火焰圖飾則是楊茂林向他致敬的一種明證，也是一種神格化的藝術表徵。雖然天上的神明有等次分別，但是，在楊茂林的心中，無論是無敵鐵金剛、彼得潘或貓王，都是倡導世界和平，維護宇宙正義的文化英雄。

台灣是夢幻島塑造聖像守護

楊茂林透露，夢幻島系列的作品，其實並沒有真正的完成。他計畫在台灣東、西、南、北、中、西北和西南這七個人口分布比較稠密的地區，都能夠找到一個代表台灣文化地景特色的地方來拍攝照片，好作為那七尊新聖像背後裝置的「現代唐卡」。對楊茂林而言，台灣其實就是他的「夢幻島」，是一個每天充滿驚奇與歡樂的地方，他希望這個夢幻島可以永遠不受任何攻擊或損害，所以他要為台灣塑造七尊現代藝術的新聖像，來守護台灣的和平與安全。

為了達成這個理想，楊茂林已經走遍台灣各地進行拍攝兩次，銅塑作品的數量也已經累計完成三十多尊，並且對於人物的表情拿捏、身形比例的掌握技巧越來越精鍊。他相信不久的將來一定能達成這個願望，為夢幻島系列作品挑選出七位史上最強的通俗文化守護尊者及七張彰顯台灣特色的新唐卡。

[廣告刊登](#) | [關於我們](#) | [著作權聲明](#) | [與我們聯絡](#) | [訂閱辦法](#)

本土文化事業有限公司 著作權所有 www.newtaiwan.com.tw Tel:+886-2-25079030 Fax:+886-2-25074944 +886-2-25074955