

打造卡漫夢幻島 楊茂林

楊茂林，被譽為台灣當代藝術界的「四大天王」之首，暱稱「楊大師」的他，可謂藝術界的長青樹，長期以來他的作品使用卡漫形象，儼然是台灣當代藝術史中的卡漫教父。不論是東洋的無敵鐵金剛、七龍珠，西洋的超人、蝙蝠俠、愛麗絲、白雪公主，楊茂林的雕塑裝置作品以遊樂詼諧而又盡求深刻的手法，充滿了希望、樂趣與孩童式的幻想。藉由他的作品，我們發現台灣文化的特質，也看見生命力與活力交織的藝術魅力。

撰文／林志鴻
攝影／馮大衛
圖片協助／楊茂林、耿畫廊

楊茂林可說是不追求名氣的「非典型藝術家」，始終以無壓力的創作心態面對當代藝術，他將童話藝術的夢幻聯想，引入不可思議的全新境界。楊茂林的想像世界跨越不同世代，廣受各年齡層的族群喜愛。他的童話故事有太多片段，早就超過了夢想的重量。他用雙手賦予角色生命力，楊茂林的奇幻天域宛若一座天馬行空的繽紛樂園，而赤子之心是進入楊茂林藝術世界唯一需要的門票。

從異度空間拾回做夢權利

有座神祕工坊不斷運作著，其創作靈感之浩瀚足夠締造無數令人驚嘆的精采創意，歡迎來到楊茂林的奇想異世界！跟著兔子墜入深不可測的無底洞，讓瘋狂旋轉的咖啡杯擔任引路人，這是一座穿梭過去與未來的異度時空，有了時光穿梭機、有了時間延長術，引人進入身歷其境的魔法世界，這是與童年夢想零界限的創意宇宙，將童話仙境的奇想化為真實，讓人從急速成長的失落感中拾回做夢的權利。如何搶救日漸無感的生活想像力？楊茂林笑笑地說：「想要從生活裡敗部復活，就要發動無敵鐵金剛，或是親吻睡美人，要不然，就跟著愛麗絲往仙境裡走一回。」

歷經動漫文化洗禮的反思

大學時期的楊茂林，投入了八〇年代末的當代藝術運動，並與多位出身文化大學美術系的藝術家組成「台北畫會」，這群不曾在國外求學的本土年輕藝術家，主張當代藝術應該反映台灣社會的生活樣貌，迅速崛起於台灣藝術圈。楊茂林壯年期的作品展現了強烈的文化運動性格，他認為藝術是創造歷史的文化元素，因而創作了知名的「台灣製造」、「熱蘭遮紀事」等懷鄉憶土的潛思系列，而2009年6月在威尼斯雙年展展出的個展《婆娑之廟——台灣製造》，更是他歷經動漫文化洗禮後的深刻反思，將動漫、電影的童話題材，結合了自釋迦牟尼本生傳與圖博唐卡汲取的佛教文化，透過宗教色彩與卡漫元素，體現出台灣社會的兼容並蓄與自由開放。

當東方神明登上西方聖壇

在楊茂林的「台灣製造」系列中，東洋的無敵鐵金剛、七龍珠，以及西洋的金剛、超人、蝙蝠俠，便已經同台登場；到了「封神之前戲」系列，他更將原子小金剛、小叮噠、彼得潘等「眾仙」一股腦地全請出來。自

1	3
2	

1. 楊茂林被譽為台灣當代藝術界的四大天王之一，曾獲邀參加2009年威尼斯雙年展。
- 2-3. 楊茂林作品多和卡漫形象相互交融，由其鋼鐵雕塑作品《追殺愛麗絲》、《兔大人——懷特先生》都可看見童話故事《愛麗絲夢遊仙境》的身影。

1. Yang Mao-lin is one of the top four Taiwanese contemporary artists. His works were exhibited in the 2009 Vienna Biennale.
- 2-3. Many of Yang's works incorporate famous cartoon or fairytale characters. Steel sculptures *Kill Alice* and *Mr. White Rabbit* were both inspired by *Alice's Adventures in Wonderland*.

此而後，楊茂林的作品就完全以卡通人物為主題。楊茂林藉由虛擬的動漫文化解構了偶像崇拜，同時也藉由藝術創作製造新的文化聖像，讓它們成為一種可以親近生活並撫慰人心的新文化想像，不但跨越世代，更暢行東西。在 2009 年威尼斯雙年展中，楊茂林以裝置雕塑與畫作，將威尼斯最古老的聖喬凡尼教堂改造為「卡漫神廟」，成為全球藝術界矚目的焦點，當時展出盛況超乎他意料之外，就連神父與修女也愛極了這場展覽，他表示：「東方的卡漫偶像成了神明，登上西方聖壇，起初我還擔心會造成反感，沒想到大家都覺得這些塑像非常可愛，神父與修女都認為我的創作很新奇，甚至有小朋友天天來報到。」

半熟少男的童話宣言

無敵鐵金剛、愛麗絲、白雪公主……，這些由日本動漫、迪士尼卡通所創造的經典形象，伴隨著楊茂林度過他的青春少年期，雖然年近 60 歲，但他的心中，仍住著一名嚮往浪漫純情的半熟少男，這分私密的柔軟眷戀，成為楊茂林的動漫愛情世界，在這個略顯羞澀的天地裡，他由腦海中的想像，孵育出甜美稚嫩的愛麗絲。楊茂林認為藝術必須反映出創作時所投入的愛，他始終深信，只要在構思階段投注了愛、信仰、溫柔與信念，到了想像成形的那一刻，就能無所保留地將一切情感釋放出來。這是楊茂林獨特的藝術體驗，他讓自己深深潛回過往與青少年時的情感相遇，創造了屬於他的童話版本，而這種樂趣，是身為藝術家才有的特權。UNI

1	2
---	---

1. 2006 年以《封神演義——摩訶極樂世界》為主題所創作之雕塑作品，目前典藏於國立台灣美術館。
2. 畫家出身的楊茂林畫作也以超現實主義寫實風格為畫風，此作品名稱為《夢遊仙境的愛麗絲浩克大人》。

1. *Canonization of the Gods — the Pure Land of Maha*, a 2006 sculpture, is in the collection of the National Taiwan Museum of Fine Arts.
2. Yang is also noted for his surrealist paintings, such as *Alice the Hulk in Wonderland*.