

ARTITUDE 藝外 E

2015 04 No.67

專 輯 表演性 (2)

特別報導

Art Basel HK 2015

藝外史

陳德旺

黑首黑叫放浪者
黑首黑叫放浪者
黑首黑叫放浪者

初回
EPISODE
I

開啟新的史詩
楊茂林 尋找曼奈羅

(奧茲爾噴綠王號)

鋼、不銹鋼、LED 292×102×253cm 2015

9 772078 481005
ISSN 2078483-3 04

黑野馬的放浪者

初回
EPISODE
I

開啟新的史詩 楊茂林 尋找曼荼羅

文 | 陳湘汶 圖 | 耿畫師

《黑野馬與曼荼羅》(局部) 楊茂林 繪 · 不銹鋼 · LED 292×102×269cm 2015

我既孤僻又愛好自由，分析自己的個性，
我有50%是深海魚、20%以下的金魚，
剩下大約30%以下則是熱帶魚。

《封神之前戲-請眾仙》(局部)
木刻、金箔 尺寸各異 2002~2003

《封神演義-摩訶婆娑世界的夢幻島》
銅雕、金箔 尺寸各異 2005~2006

楊茂林工作室前庭有一小魚池，裡面養著他釣回來的魚，水面上漂著浮萍和大把的布袋蓮，莖養得胖胖的。楊茂林喜歡釣魚、養魚也愛吃魚，唯一的運動就是釣魚，溪釣也好、海釣也好，從小就喜歡。陰曆四年，他4月份即將在耿畫廊展出全新大型計畫「尋找曼荼羅 初回：黯黑的放浪者」，桃樂絲與她的同伴們騎上深海魚，邁向新的冒險篇章。

探測：尋找真理的所在

曼荼羅，原本是印度教修行時所需要的一個土台，曼荼羅圖像上會將天尊放置於構圖的中心。就空間性上，曼荼羅指神佛所在的地方；引申到心靈層面上，它是真理的所在。因此尋找曼荼羅就是尋找楊茂林內心真我。楊茂林的創作曾經有過幾次轉向，他在1999年左右開始對自己的平面創作感到不滿足，正好也在那個時期他考入北藝大研究所，在同儕刺激與為了創作立體作品的需要下，他開始進行木雕的創作，將卡漫人物結合宗教神像的樣式，開啟了新的創作風貌，同時也把它當成送神的儀式，將過往的平面繪畫製成立體像，讓它們有可以回去的地方。而後他也以《小飛俠》、《愛麗絲夢遊仙境》等文本為基礎的多件大型雕塑系列。然而楊茂林經過這麼多以卡漫文化為素材的歷程後，決定返回自身，希望藉由創作來更了解自己。目前除了「尋找曼荼羅 初回：黯黑的放浪者」，第二階段計畫亦以決定名為「尋找曼荼羅 續章：花落春未盡」，將依序發表四次，分別以深海魚、金魚、熱帶魚為表現的主題。

曾經以彼得潘、愛麗絲為系列主角，楊茂林認為彼得潘終日悠遊自在無所事事的樣子，非常令人羨慕；而愛麗絲則是他的性感偶像，當小時候讀到愛麗絲在仙境裡忽大忽小的情節，不禁想像她身體放大之後身上的衣服理所當然會破壞然後裸露大部分的身體，就好像是小孩情慾初萌的內心小劇場。而桃樂絲，似乎是楊茂林真正嚮往的角色，她自信、活潑，聰明地引導同伴而且有愛心，桃樂絲所擁有的性格特質正好是楊茂林所期望自己擁有的。年輕時與吳天章、盧天炎、葉子奇共組101現代藝術群，後來有台北畫派甚至擔任了第一任會長，而後也是悍圖社的成員之一，但是楊茂林怕生，除了好友聚會之外，每每在陌生的場合總覺得格格不入，深怕自己說錯話或舉止失禮等等，回到家中便有強大的挫折感襲來。不過長期下來他也找到與躁鬱和憂鬱情緒和平共處的方式，當有些事情過不去的時候，就喝杯酒，讓自己的感官變鈍，或者吃點美食讓情緒舒緩，釣魚更是好方法。釣魚需要深刻的耐性，等待的期間除了放空就是學習和自己對話，在那些時刻裡，總有幾分幾秒好像離開了這個地球的時間，遁入了另一個時間之輪。

下潛：海底冒險

很難想像熱愛釣魚的楊茂林會直言自己是個非常沒有耐心的人，而這樣的沒耐心其實也促使他不斷有新的計畫發想。「上次耿畫廊展出『追殺愛麗絲：最終的戰役』，這個名稱其實就是宣告我以卡通和神佛造形來結合的最終發表，因為我覺得在那個主題上我想說的東西已經說完了。要讓一個意念付諸實行需要很多時間，但真正在執行的當下其實腦袋是空的，我已經在準備下一個計畫了。我算是很沒有耐心的人，所以我會靠著探索、研究來產生熱情。」新的「尋找曼荼羅 初回：黯黑的放浪者」一系列的計畫裡，卡漫人物並沒有消失，只是造形的主體變成了楊茂林長期關心的魚類，這次在銅這個材料上實驗各種酸鹼溶劑讓銅金屬氧化，慢慢地「養」它，使銅展現出多種色澤和質感，讓海底的各種魚類擁有多采的姿態。「像是我很喜歡哥布林鯊（Goblin Shark）啊，牠有兩個嘴巴，裡面那個比較小的嘴巴有利牙，把獵物咬住，外面那個嘴再闔起來那麼獵物就跑不掉了。在深海，每次獵食的機會都只有一次。我在牠背上做個小房子，是桃樂絲深海的景觀台，房子是用鐵鍊固定在鯊魚的身上，甚至還打樁進去，因此這造形雖然有玻璃屋、有可愛的桃樂絲在裡面，但其實是野蠻的。溫柔的野蠻，我滿喜歡這種反差。」臨近展覽開幕，楊茂林的工作室裡擺滿大大小小的深海魚，鯨鯨魚、鰻魚、鯊魚等等，因海底終年不見光，此處的魚類動作緩慢、大嘴、齒利，甚至有發光器能吸引趨光的小魚以方便捕食，奇異的外型往往使人感到害怕。楊茂林利用琉璃和LED等可透光和發光的材料，在這些作品造形上更加強調其戲劇張力，楊茂林說起他的新作，充滿詭異與浪漫，也傳達出他對這些深海魚的熱愛與了解。

深海魚居住在暗黑的海底，處處危機所以必須步步為營，但牠們不怕寂寞，喜歡一個人。金魚是觀賞用的，外表可愛但其實在大自然的環境中是完全沒有競爭力的，只能依靠飼主的餵食。熱帶魚愛現且具有競爭意識，穿著彩色炫麗的鱗片，擺動大尾，說到底，沒有藝術家是不愛現不想被別人看見的。就楊茂林形容的這三種特質，其實代表著藝術家在藝術圈生存的策略，每個人的心中都有深海魚、金魚、熱帶魚，只是比例不同造就了各個藝術家不同的樣貌。然而為什麼會選擇深海魚作為三部曲的第一回，也許是楊茂林認為他自己的性格上更接近深海魚一點，他說：「我既孤僻又愛好自由，分析自己的個性，我有50%是深海魚、20%以下的金魚，剩下大約30%以下則是熱帶魚。」

〈與茲哥布林鯊〉 銅、不鏽鋼、琉璃、壓克力、LED 62×67×122cm 2015

①

②

③

④

- ① 《奧茲吉祥鼓轉號》 銅、不鏽鋼、水晶、LED 62×33×104cm 2014
 ② 《奧茲圖壽時采號》 銅、不鏽鋼、琉璃、LED 135×82×134cm 2014
 ③ 2011年「追殺愛羅絲——最終的戰役」展覽現場。
 ④ 《奧茲斧頭號EX》 銅、不鏽鋼、水晶、LED 64.3×35×85cm 2014

- ① 《奧茲布魯德》 銅、不鏽鋼、玻璃、LED 37×80×110cm 2014
 ② 《尋找茶葉罐—啟程》 銅、金箔、桃葉絲+漆、LED 155×42×76cm
 獅子43×28×27cm、鑄人51×28×28cm、鑄車56×51×28cm 2014
 ③ 《奧茲布魯德—悠遊狀》 銅、不鏽鋼、玻璃、樹脂、LED 51×112×91cm 2013
 ④ 《奧茲布魯德—悠遊狀》 銅、不鏽鋼、玻璃、LED 86×76×194cm 2013

巡游：重回初心

桃樂絲這次與她的同伴一起來到了暗黑的深海，每個人騎著自己的座騎，桃樂絲坐在〈奧茲哥布林號〉背上一朵雲上的屋子裡、缺了心的鐵皮機器人威風凜凜地站在〈奧茲闊嘴鱈王號〉的大嘴裡、稻草人也持方向桿坐在〈奧茲桶眼號-悠遊狀〉的頭裡。小小的操縱者進入巨大的機器人體內，就好像過往的卡通〈魔神英雄傳〉或〈魔動王〉一般，幾個打怪的英雄，各有各的屬性，在冒險過程中也有各自的課題，像是稻草人需要腦、鐵皮機器人需要心、獅子需要勇氣一樣；然而這些角色所欠缺的並不是一個具體的物品，如同奧茲國的魔法師僅僅只是隨便做了一個偽造的心、假的大腦，卻讓機器人跟稻草人以為自己重獲新生一般；每個人的意志和經歷也會影響其對事物的理解，如同奧茲的魔法師每次都以不同的形象出現，桃樂絲看到的是一顆漂浮在空中的頭顱、稻草人看到的是一位漂亮的女人、鐵皮機器人看到一頭肌餓的野獸、而獅子則是看到一團火球。這都是內心的映照，楊茂林說，其實不需要找，我們每個人其實本來就擁有的，只是透過尋找的過程，經過這個儀式才能慢慢發現自己。

離開楊茂林工作時，天空正下著雨，滴滴答答的落在魚池裡，我探頭想尋魚的蹤跡卻因滿布水生植物而見不著，他說是因為附近有夜鷺，擔心夜鷺捉魚，才種了這麼多植物當牠們的屏障。「當大海有了智慧，第一個念頭竟然是殺人。」這是科幻小說《群》的宣傳詞，它曾經因為龐大的海洋科學、地質科學、生物學資訊兼具文學性的文字而紅極一時，然而其中透露人類對地球環境破壞的反思更是引人深省。該書作者為此作了極大量的考察研究，即使在撰寫過程裡只用了20%的資料，不過也因他有足夠的基礎方能在他架構篇章，書寫字句的過程中毫無窒礙。創作需要從自己喜愛的事情下手，這還不夠，必須花費時間去瞭解、剖析，進而相處。

習得萬物共生之道，方有生命永恆的輪迴。在訪談過程中，楊茂林分享曾他為了找到小時候釣到的金鯽，甚至願意走上迢迢山路去釣那隻還沒因為環境汙染而滅絕的稀少的金色鯽魚。釣到魚的時候所有開心的回憶都回來了，另一方面他也會把瀕臨絕種的魚給帶回家，為牠們打造合適的環境，讓牠們繁殖，長成小魚之後帶到原生的地方去野放。我想，楊茂林已經從釣魚的漫長等待時間裡發現有魚咬餌，拉竿瞬間從那真空的時間之輪回到現實的時間，從卡通的綺麗世界逐漸返回自身，這場尋找曼荼羅之旅即將是更偉大的藝術篇章。這位藝術家走過甫解嚴衝撞體制的禁忌圖像、歷史圖像的拼組，至今他決定要回到初心，航向真理的彼岸。未完待續……

〈奧茲大眼鱈〉 銅、不鏽鋼、琉璃、LED 69×44×64cm 2013

