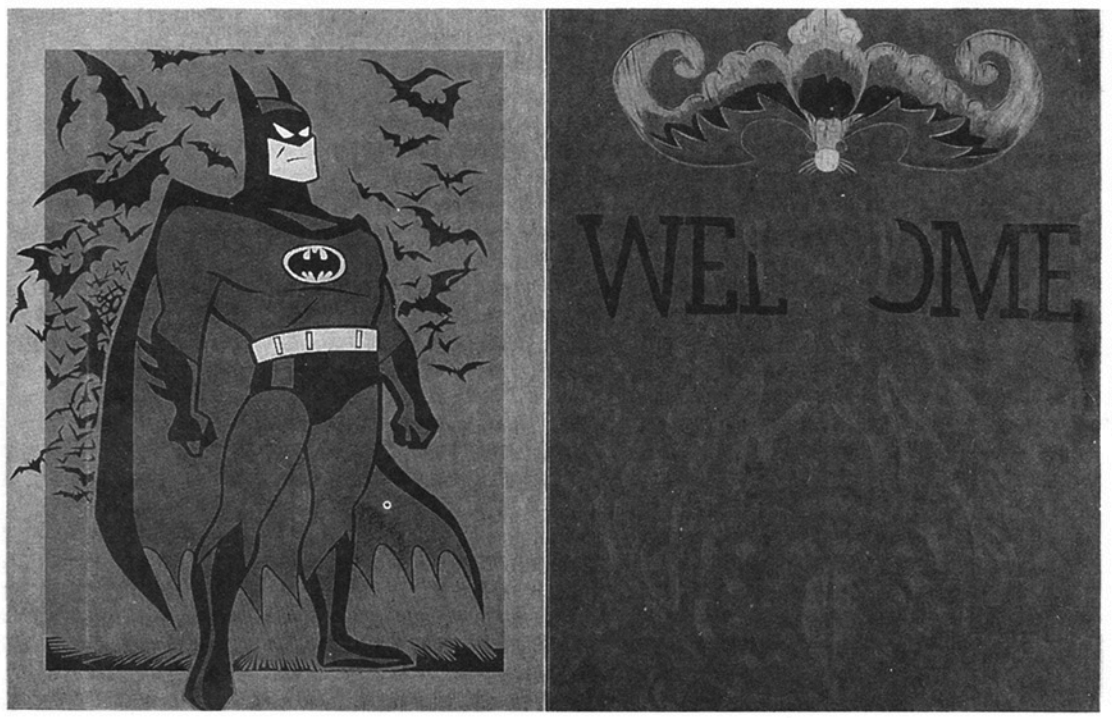
文化交配？

楊茂林的「新種」圖騰

記者◎鄭乃銘



◀楊茂林一九九八年畫作《五福臨門》116×182cm。

楊茂林說：「藝術對我而言，是一種發言權，一種顛覆的手段，一種證明我存在的工具。」

楊茂林自從被中部某家畫廊「資遣」之後，一直就被北部的畫廊視爲「獵物」，幾經追逐終於落定在大未來畫廊。擅長打市場策略戰的「大未來」，儘管握有這麼一位有發展潛質的畫家，卻也不急著將楊茂林推出舞台，而是先透過單幅畫作來讓藏家熟悉其作品風格，在「溫」了兩年之後，總算才願意讓楊茂林以個展名義出現。同時，也讓楊茂林從「政治篇」、「歷史篇」系列創作，過渡到最新創作系列「文化篇」上，讓大家能夠與這位藝術家共同「耕耘」此一新主題。

楊茂林最早與同樣畢業於文化大學美術系的同學，共組「台北畫派」，期盼以架上繪畫（平面繪畫）受到重視。只是當初的慘綠少年，個個對於繪畫都有旺盛的企圖心，但到了後來卻都變成了「氣」圖心，而能夠從環境的變局中出線的人，更是少得可憐。

以當年台北畫派的班底來看，目前眞正能夠受到市場與藝術雙重肯定的有：吳天章、陸先銘、楊茂林、連建興，其他的創作者則仍舊在等待機會。有趣的是，昔日台北畫派是一個致力推廣架上畫派的組織，曾幾何時，年輕畫家都已經進入中青輩，創作的表現方式亦不再侷限於繪畫，紛紛加入多媒材的表現，呈現多元化的豐富創作。例如，吳天章擷取影像與科技兩項媒材，陸先銘與楊茂林則仍以繪畫爲宗，卻也嘗試加進現成物讓平面立體視覺化。

在楊茂林的繪畫作品裡，「政治篇」談的子題分別有「遊戲行爲」、「MADE IN TAIWAN」、「解讀紅蘿蔔的N種方法」，「歷史篇」講的則有「圓山紀事」、「百合紀事」、「熱蘭遮紀事」、「大員紀事」。楊茂林慣常運用圖像與文字，帶領大家從關心政治解嚴後的種種社會秩序轉換，進而令人想到如何溯源找出「今日果起於昨日因」的歷史宿命。楊茂林始終堅持透過「圖與文」來構築視覺，他讓圖像與文字各自演繹「歷史」，而不是一味單純地陳述歷史。

「政治篇」中，楊茂林以肢體動作與寓言直諷政治的表相化與言不由衷。「歷史篇」裡，以舊台灣版圖點出島國被殖民的過程，卻也隱喻島國一切都難脫殖民性格，於是不斷地塑造MADE IN TAIWAN的後殖民主義風格。

而整個創作連貫下來，也就自然地出現了這次「請眾仙—文化交配大圓誌」的主題，談論的焦點爲目前的流行圖騰與母體文化「交配」的荒謬性。

〈作品導覽〉

圖文並茂眾仙如林

洛克人、蝙蝠俠卡通殖民地球

請

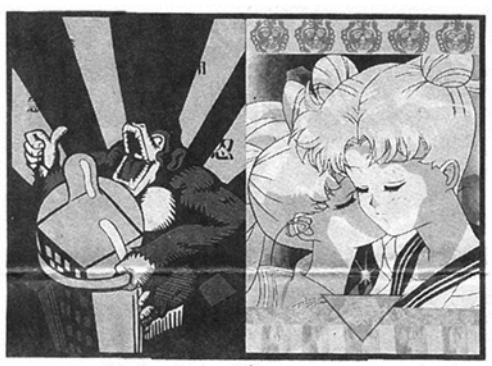
眾仙—文化交配大圓誌！

楊茂林這次的個展作品，基本上還是沿襲他「文以載道」的格式，透過圖像與文字的接面羅置出文化「交配」新圖騰。如果從傳統的字義來斷定，所謂「請眾仙」應該出現神話或英雄人物，可是在楊茂林的作品中，不僅找不到這類的眾仙圖騰，還大量出現漫畫或卡通人物，甚至在這東洋風或西洋風的漫畫人物裡，還有許多源自中國舊傳統的剪紙圖案，至此，你或許才知道楊茂林在新作所談的「請眾仙」，其實就是這些已成「顯學」的流行圖像。

另外，在所謂「文化交配」的範疇裡，則是藉由「殖民」的流行文化圖像與傳統作對應（或是所謂大團圓），產生一「新種」的文化圖騰。

文化，到底可不可以進行「交配」？這似乎是楊茂林在這次新作裡渴望傳達的主軸。而若從作品的呈現來看，楊茂林掌握兩個特質，一種以形體來達成對話，另一種則是藉用形體本身的意涵來達到「文以載道」之效。例如，《捍衛地球的洛克人》則是以兩個截然不同的圖像來達成對話（或稱交配）。右手邊的圖案，是卡通影片中的洛克人，左邊的圖案，則是以電腦輸出的一幅如風景月曆上的漂亮山水圖片，兩個畫面彼此達成一份極度和諧又相當富有敘述性的畫面，就好像告訴大家，「洛克人」保衛地球，才讓地球人可以擁有一個如畫般的美麗環境。至於，在《五福臨門》作品裡，楊茂林相當聰明地擷取了漫畫人物「蝙蝠俠」，這個眾所皆知的流行圖騰，被他拿來與傳統中國蝙蝠造型進行一種諧音式的「交配」，整個作品所傳遞的訊息出乎意外地「吉祥如意」。這樣的一種文化交配，對於習慣蝙蝠俠的大人與小孩來講，恐怕還眞是想都沒有想過的呢！

運用大家耳熟能詳的流行圖案來傳達藝術家新念，不能算是新鮮事，可是楊茂林在詮釋「通俗」與「新意」的環節上，倒也提出一個相當「現代」的「行爲模式」，那就是「異種交配」。因此，傳統在他的手中，既能擁有原來的圖騰魅力，卻也因爲流行圖騰的加入，被賦予了全新的「畫意」，而又是如此貼合楊茂林昔日一再觸及的「殖民」話題，的確是相當有趣的現代版浮世繪呢！



▲楊茂林一九九六年畫作《金剛與美少女》116.5×160cm。

▼楊茂林一九九八年畫作《吉普賽女郎》24×326cm。

〈行程表〉

境內海外忙展出

大未來祕密部署 楊茂林全年出擊

楊茂林今年到底會有多忙呢？

依據現在已經確定的工作計畫來看，首先，他在這個月是在台北的大未來畫廊推出個展，四月中旬，他將轉移場地到日本福岡的MOMA畫廊，舉行個人第一次在日本的個展。五月份，他則將參加中國策展人栗憲庭在天津策畫的一項以豔俗爲主題的聯展。六月份，他已經確定以「民間版」名義，參加今年第四十八屆威尼斯雙年展，地點是在威尼斯聖馬可廣場旁、台灣主題館普里奇歐尼宮後的聖巴索教堂，展覽策畫人也就是獨立策展人羊文漪，主題則是「殖民與後殖民」，而與楊茂林一起搭檔展出的則是中國現代藝術家黃永砯。至於，下半年的活動，則是以「悍圖社」爲主的國內個展活動。

「大未來」在今年的畫廊營運計畫裡，原本就是希望將代理的藝術家推出去，並且希望能夠與策展人多合作，透過不同的展覽機會讓藝術家被國際人士認識。只是，由於事前作業怕「見光死」，「大未來」一反昔日行事風格，一律對外不透露一絲口風，直到所有的展覽確定才願意「稍稍」鬆口。

例如爭取赴威尼斯雙年展，整個佈署工作早在兩年前就已經展開，一直到威尼斯雙年展主辦單位審查通過，消息才確認。

值得肯定的是，以往台灣的畫廊與國際合作都停留在畫廊交換展覽業務上，「大未來」則率先將藝術家以私人畫廊力量推向國際藝術大展行列裡，如此致力提升自己體質的做法，的確可以提供其他畫廊參考。

〈展覽B.B.Call〉

楊茂林個展／即日起至23日／大未來畫廊