

名人開講 文/吳建基

翻轉過來 病魔就怕你

楊茂林藝術家：與健康對話的醫院公共藝術

國際聞名藝術家楊茂林的創作能量，來自他最深愛、最關心的觀察，或許是幼年的記憶，或許是對社會的衝突，或許是對神話故事的憧憬，在藝術的叢林中，走出一條別人沒有走過的路徑，要通往何處？楊茂林說：「那是最私密的地方。」

楊茂林說：「藝術作品在創作的過程中，是作者論；一離開工作室，走入群眾，那就是觀者論了」，這就是他對公共藝術下的一個註解。

小朋友和卡通人物在一起看病

創作是藝術家純粹的我，公共藝術多了藝術家與觀賞者的互動，就醫院的公共藝術來說，要與健康對話，要給病患陽光，不需要說出來，畫作或雕塑就是一切，那是眼界的感受，也是心理和生理的感情反射，說是藝術療癒也可以，人與藝術作品不是對立，而是融合的奧妙。

在澄清醫院中港院區一樓循著手扶梯到二樓的小兒科門診，有一幅碩大的卡通人物的油畫，那是楊茂林的作品，專為小朋友創作的作品。楊茂林有他的詮釋，他要小朋友到醫院看診時有一種移情作用，忘卻害怕和不愉快，忘掉他是到醫院看病，好像走進遊樂場和卡通人物在一起，那就是一種忘神的情境，到小兒科看病變得一趟快樂之旅，用他的畫來哄小朋友，快樂樂看病，健健康康回家。

轉換心情 健康就屬於你

在中港院區有一座楊茂林的巨型雕塑，那是一顆亮麗的「菜頭」，還有一位小小彼得潘自在端坐在大蘿蔔上頭，彼得潘永遠那麼快樂的身影，大蘿蔔破土而出的旺盛生命力，這就是醫院要給病患的結果，楊茂林希望所有的觀賞者看到他這項雕塑作品，都能發揮自己的想像空間，蘿蔔不只是蘿蔔，有健康的能量在那裡，有快樂的心情在那裡，轉換心情，健康就屬於你。

1953年出生的楊茂林，有自己的童年，有童話的夢境，把昆蟲當玩具，與水果對話希望它常青，他認為大家都有童年的記憶和玩趣，那是天真快樂的童年，只是年紀變大了，那份童真童趣消失了，其實在大人的世界也可以編織小時候的想像，這是他這幾年來創作的源泉，大家都不想說出來，他用作品來勾起那種遙遠又親切的回憶，那才是最健康的探索，就像愛麗絲夢遊仙境，永遠是那麼迷人，忘掉煩惱就是健康的開始。

把最不好的化為最好的

人無法一生都不生病，生病就要由自己發動對病魔抗戰的信心，小小的努力都會變得很大的力量，病魔也是惡菩薩，祂要激發你的奮發心，楊茂林在澄清醫院敬德園區有一座「螳螂捕蟻」的巨型雕塑，小小螳螂變得很高大，黃雀變得很溫順，這一切轉換式的創作，就是一種突發其想，不要總覺得自己天生注定是弱者，不要自陷天生是病魔的俘虜，翻轉過來，病魔就怕你。

「把最不好的，化為最好的」楊茂林有一個比喻，在紫微斗數中有一顆叫「陀羅」的星，代表在原地打轉，是不好的星座，如果屈服於命運就永遠沒有成就，要運用這樣打轉的能量，創造出另一番風景，那就是成就，藝術創作也是一樣，路，別人都走過，只有你走過的路，別人沒有走過，不要想像誰，因為他永遠不是你，你也永遠學不像他。

吾道一以貫之的藝術姿態

而創作是需要能量的，創作不是靈感也不是點子，因為創作是連續的狀態，一個藝術家基本上是全天候的，不是說上班半個小時，回家後都沒事，當創作者簡直是二十四小時都是在運作，就是做夢都會夢到。

健康的追求也需要持之以恆，就像完成一件作品是花很多力氣的，特別是做雕塑要花很大的力氣，很大的時間，在過程中有可能獲得健康或失去健康，最重要的是要懂得調適。楊茂林從2002年開始做雕刻，創作是他的職業、他的事業，也是他的休閒，無論是《封神演義》的鐵金剛、《摩訶極樂世界》的天王，亦或是《愛麗絲》系列的美人、戰馬、撲克兵，楊茂林所展現的藝術姿態可謂是「吾道一以貫之」。

卡漫人物變成救贖英雄

這麼多年來的創作，楊茂林擅長融合台灣在地的宗教色彩與外來的卡漫文化，體現出台灣現階段社會的兼容並蓄和自由開放之外，同時更進一步探討人類自古以來的一項通性：人類總是不斷地試圖藉由擬想出的不存在的英雄人物，來寄託自己的希望、獲得心靈上的滿足與救贖。而這些虛構的英雄，在現今圖像世代中最常見的出場姿態，便是卡漫人物。

楊茂林認為，藝術創作是一項尖端科技，而醫療產業更是科技中的科技。不論是藝術或醫療，都有一個共同的理想：希望每個人都是快樂、健康的生活。

