

有關愛情的故事—無敵愛金剛

藉由密宗歡喜佛的造型與姿勢予以神格化，讓角色們結為連理，銅雕、金箔，2007年，定價250萬元。

遊戲行為·爭鬥篇

描繪解嚴前後人民與權威者的衝突，表現當時社會文化的縮影，1987年，4幅油畫，國立台灣美術館典藏。

熱蘭遮紀事

以荷蘭人統治台灣為主題，披露歷史上一再壓迫台灣的外來強權，油彩、壓克力，1993年作，194x260cm，2007年中誠國際秋拍，成交價1千477萬元。

千萬油畫家轉雕塑

楊茂林 神格卡漫の藝想世界

摩訶大千世界的騎獅原子小菩薩
▲結合神佛的姿勢與卡漫角色，銅雕、金箔，2005年作，109.5x70x37cm，2007年香港佳士得春拍，成交價港幣24萬元。

藝術家楊茂林今年62歲，卻長著1張童稚的臉龐，他能保持青春的秘訣很簡單：一顆好奇的心。高中時他就立志當畫家，大學時更投入台灣民主運動，因此，作品充滿了台灣味，包括政治抗爭、殖民歷史、美日卡漫。2007年，油畫作品《熱蘭遮紀事》在拍賣市場創下1千多萬元高價，熱愛挑戰的他，卻早已於2002年轉型做雕塑，更堅持不再畫油畫。他將童年時期的卡漫人物，無敵鐵金剛、超人、原子小金剛等神格化，再以木雕、大理石、銅雕、鋼雕等為媒介，創作他的神明，神格卡漫，帶領他走向國際，並創造鮮明的個人色彩。

採訪/彭惠珍 攝影/蕭榕、受訪者提供

楊茂林以油畫成名，卻棄筆轉做雕塑，身邊為他融合唐代女俑造型，利用不鏽鋼材質呈現桃樂絲各時期樣貌。蕭榕攝

楊茂林被稱為台灣當代藝術的《四大天王》之一，但是悠慢讀書的他，求學過程中一路受挫。初中讀放牛班，覺得美術最好混，卻意外找到專長，「高中時立志當藝術家，因為除了這個，我什麼都不會。」2007年，油畫作品《熱蘭遮紀事》在拍賣會拍出千萬元高價，他卻早已轉型做雕塑，且堅持不走向回頭路。

求學受挫 美術找專長

「我不畫油畫，因閉著眼睛就知道畫好是什麼樣子，很無趣。」他說：「創作必須要有挑戰，我是雙子座，很容易變心、很愛學習、研究，維持我的興致，每1次做展覽就會翻新，想到廢寢忘食，所以有胃潰瘍。」

楊茂林年輕時適逢台灣人爭取民主的政治動盪時期，他又出身政治家庭，「謝雪紅是家族親戚，家裡每天都在談政治。」熱血的他還跟著群眾上街遊行，他回憶：「被棍子打得很慘。」

退伍後投入創作，「我不是個體能強壯的人，只好用繪畫發揮，畫了一系列的街頭鬥爭。」在作品裡，有強壯的拳頭，代表著一股力量。1987年解嚴，他忽然失去創作動力，加上經濟壓力，只好四處找錢，「先幫有錢親戚畫肖像，1幅1~3萬元」，畫完所有親戚後，去擺地攤。

「買飾品回來，自己再加工、染色，10元可賣100元。」台灣經濟起飛、股市飆漲，2年多的地攤生涯，讓他賺進300萬元，「夠了，不能再擺，再繼續下去，我的夢就沒了。」

油畫到雕塑 另闢新路

回到畫布前，楊茂林以「Made in Taiwan」為主題，分為政治、歷史、文化篇，「政治篇畫街頭運動、國民黨對人民的壓

迫；歷史篇記錄台灣外來入侵者；文化篇做現在的卡漫。」他強調：「用我自己的感覺來紀錄台灣，創作我喜歡的。」

過程中，他從油畫轉做雕塑，奠定日後的創作風格。故事要從1995年說起，文化篇創作時，他加入經典卡漫人物，如超人、原子小金剛、女金剛等。2002年作「封神之前戲—請眾仙III」，以台灣習俗「送神」，將神格卡漫人物放在祭壇上送走，「將它們神化，做成木雕，做完後發現這是一條大路。」

他解釋：「再畫下去，每一張都差不多，立體是另一種藝術表現方式，比油畫好玩太多了。」從木雕到大理石、不鏽鋼、銅等，他不斷嘗試。從沒學過雕塑，他自己摸索，「剛開始蠻困難的，覺得自己還蠻聰明，工法完全自創。」作品愈做愈大，高達200公分以上，他找到如積木般的組合方式，方便展覽及移動。

童話找泉源 國際參展

神格卡漫，成為楊茂林鮮明的創作標誌。2007年「有關愛情的故事」系列，以童年時期對無敵鐵金剛、美人魚、金剛的悲劇愛情故事為主題，藉托歡喜佛形式，讓他們找回幸福愛情，「我想把它們圓滿起來，追回遺憾。」

2009年受邀參加威尼斯雙年展的平行展，延伸此系列作品，在古老教堂外，掛上用不鏽鋼雷射切割表現的窗花，他驕傲道：「佛教意向的圖騰，擺在教堂，卻絲毫沒有違和感。」

在藝術界，楊茂林已具知名度，在生活中他卻飽受憂鬱症和躁鬱症之苦，「我很容易high，高興得要死，所有感覺都被擴大。」漸漸的，才找到與疾病和平共處的方法，但他強調：「我也不希望它好，這是我的創作泉源。」拾回生命的平衡點，現在的他優游在自己的創作世界，如魚得水。

楊茂林小檔案

年齡 1953年(62歲) 學歷 文化大學美術系、台北藝術大學美術創作研究所

- ◎29歲 101現代藝術群創始成員
- ◎32歲 台北畫派創始成員、第1任會長
- ◎34歲 台北市立美術館展覽，「遊戲行為」
- ◎38歲 第1屆獅獅美術創作新人獎，台灣省立美術館展出「101楊茂林個展」
- ◎46歲 李仲生基金會現代繪畫創作獎、第48屆威尼斯雙年展「台灣當代藝術系列—楊茂林個展」
- ◎49歲 墨爾本畫廊博覽會「楊茂林個展」
- ◎56歲 第53屆威尼斯雙年展平行展，「婆婆之廟—台灣製造」
- ◎57歲 第4屆上海藝術博覽會國際當代藝術展，「發現：價值重構—快逃！愛麗絲」
- ◎58歲 第54屆威尼斯雙年展平行展，「未來通行證—從亞洲到全球」聯展
- ◎62歲 耿畫廊，「尋找曼荼羅·初回—點黑的放浪者」

網址 <http://www.yang-maolin.com/>

人魚愛金剛之本生佛

▲2009年參加威尼斯雙年展作品，以不鏽鋼做雷射切割表現出窗花的感覺，不鏽鋼、金箔，207x118x8cm，2009年，定價150萬元。

奧茲布袋戲

▲新作「點黑的放浪者」系列作品，銅、不鏽鋼、玻璃、LED，37x80x110cm，2014年，定價138萬元。

摩訶婆婆世界的夢幻島

▲小飛俠彼得潘是永遠不會長大的男孩，象徵保持著人性中永遠的純真與夢想，銅雕、金箔，尺寸各異，2005-2006年，國立台灣美術館、三立電視台典藏，7件一組，定價825萬元。

封神之前戲—請眾仙III

▲2002年創作的雕塑作品，以漫畫人物為主角，木刻、金箔，尺寸各異，藝術家收藏。

專家說法

勇於捨棄 開創新巔峰

耿桂英 耿畫廊負責人

在台灣當代藝術，楊茂林有重要的位置，他也是解嚴後首先發表作品的藝術家。他喜歡創造各種可能性，勇於挑戰，如他會畫油畫，在最高峰時，卻捨棄繪畫，轉做木雕，一刀一刀的刻。雕刻是他自己摸索學習，反而產生一種拙趣，是它迷人的地方。

他的雕塑作品結合異材質，包括木雕、銅雕、琉璃、LED等，所有作品都是1人獨自完成，並在很痛苦的环境下處理，如用火槍、玩琉璃等。他一直想推新的媒材，看看成果，每次推出的作品都不重複，一直在創新。