

楊茂林的台灣史 藝術是發言權

吳垠慧／台北報導

1990年代楊茂林以「MADE IN TAIWAN」系列確立在台灣藝壇的定位，成長於戒嚴時期，而後歷經解嚴至今資本主義主導的當代社會，30多年來楊茂林透過藝術創作回應環境變遷，台北市立美術館推出他的回顧展「MADE IN TAIWAN」，精選1984年至2015年的繪畫、影像和立體創作約200組件作品展出。

回顧展看見環境變遷

「MADE IN TAIWAN」回顧展包含解嚴之前創作的「神話系列」，受到義大利超前衛的影響，當時楊茂林思考何謂「本土圖像」，他引用古老神話角色，如鯀、蚩尤、后羿等「失敗的英雄」與台灣的處境連結在一起，畫

出《鯀被殺的現場2》、《后羿射日之後》等作品。

此後在「圖像英雄」和「遊戲行為」等系列大尺幅的畫面上，他描繪肌肉男相互肉搏、撞擊的激烈場景，展示方式來自街頭遊行揮舞的旗幟和歐洲皇宮懸掛的掛畫，異於傳統的掛畫方式。

「解嚴前台灣社會瀰漫對峙的

騷動，但我是帶著快樂的心情畫這些圖，人民如果敢反抗權威，表示台灣就有救。」楊茂林對於威權體制對人民自由、思想的箝制格外敏感，《MADE IN TAIWAN 政治篇：了解紅蘿蔔的N種方法》等複合媒材作品就以報紙作為底，畫出小苗歷經養成最後變成崇拜權威的一根紅蘿蔔。

藉卡漫探討文化交配

楊茂林1953年生於彰化，1979年文大美術系畢業，是台灣當代畫派「台北畫派」、「悍圖社」的創始成員之一，也是台灣當代藝術代表人物，解嚴後他以帶史詩色彩的「MADE IN TAIWAN」為計畫性創作，分成政治、

歷史和文化篇，歷時逾10年完成，透過不同圖像的組合剖析台灣面對原住民、殖民歷史和流行文化的消逝、侵略和文化雜交狀態，闡述身分認同與定位，也回應1990年代延燒的追尋台灣主體性大議題。

楊茂林曾言，「藝術是我顛覆的手段，是證明我存在的工具，藝術是我的發言權」，在嚴肅的政治歷史圖像之後，楊茂林開始使用美日卡漫圖像在創作當中，探討台灣「文化交配」處境，為台灣很早且大量利用卡漫元素創作的藝術家，而這也開啟2002年後「仙班出列」的卡漫神像系列，此後，楊茂林從平面轉向立體雕塑的創作。

入世憤青 熱血變悠然

吳垠慧／台北報導

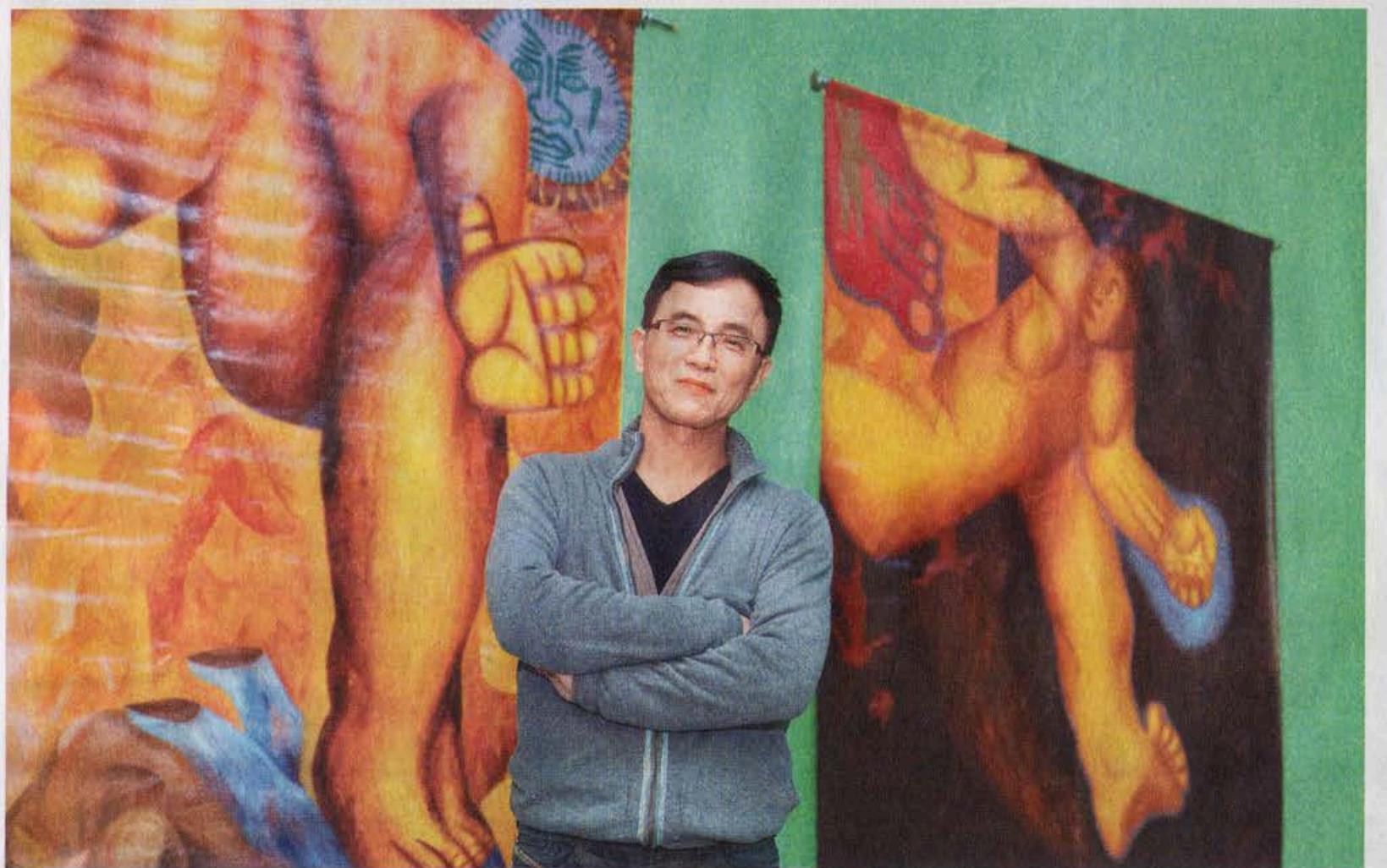
回顧展場陳列30年來的創作成果，「看到某件作品，就會回想創作當時我在做什麼，很像聽到某首老歌，就會回想自己當年在做什麼」，看到4人搬運銅雕的畫面，「想到當時自己一個人如何做出來，而且還不只一件，不由得尊敬自己」，楊茂林笑說。

自知無法成為上班族，又肩負養家重責，自認只會創作，楊茂林選擇藝術創作這條艱辛之路，「窮、困頓，從年輕困頓到40多歲才熬出來」，早期很難依靠賣作品維生，楊茂林曾去擺地攤，「家裡客廳媽媽要看電視、小孩要寫作業，我要畫畫；畫大畫時，還要站到對面鄰居家門，才能

看到畫的全貌」，直到這次個展整理作品發現「作品數量足以開兩個回顧展」時，他自豪地說：「證明我很認真，沒在混。」

在創作高原期時，1999年楊茂林進入北藝大美術所，習得雕塑技巧，進入校園也讓他心情年輕起來，因而此後作品逐漸脫離早期的嚴肅批判，多了拙趣的幽默。

自認一直是「入世的憤青」，楊茂林年輕時作品展現血氣方剛，近期作品則是悠然自得，體悟創作要「順應身體狀態，能量才會源源不絕」，邁向64歲的他說，「早期為了生活，得做些不想做的事情，現在終於可以鬆口氣，但這就是人生，誰能完全順心做想做的事情。」

以古喻今

楊茂林解嚴前創作的「圖像英雄」系列大畫，主角都是中國古代傳說故事中的悲劇英雄鯀、蚩尤等，反映當時社會騷動。

(北美館提供)