

彰化味

CHANGHUA WAY

彰化藝文 CHANGHUA ART & CULTURE 79

2017 · 春季刊 中華民國107年04月 出刊 ISSN 1813-3746

半線鐵道 | Railway Story

彰化縣文化局

縣長的話

魏明谷：發現美好生活新可能 P.1

People 彰化人

歡迎來到李昂的房間 P.4

李昂

Trend Event 逛展覽

藝術相對論 P.10

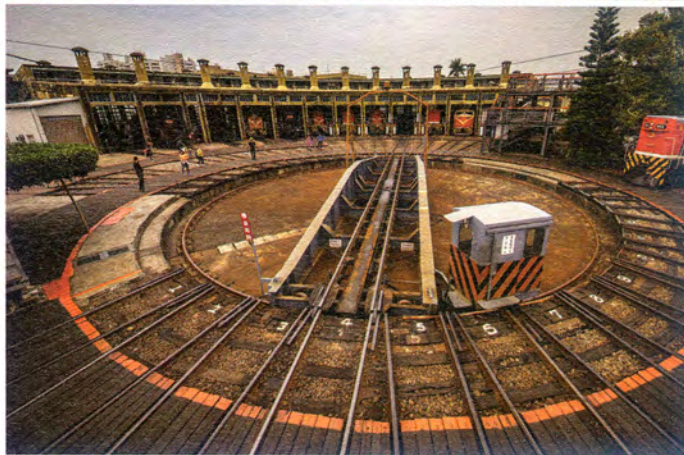
創作來自身體，來自生活的表情

Architecture 城市

小西街·小日子 P.14

記小西街的巷弄日常

Cover Story 封面故事

半線鐵道

轉轍記憶 P.20

漫遊彰化鐵道文化地景

生活在鐵路村 P.24

回憶中的人生鐵道 P.28

甜蜜懷舊的五分車之旅 P.32

溪湖糖廠

崩壞的象徵·前衛的風格 P.36

鐵道詩人錦連

鐵道迷的朝聖地 P.40

佳鈺精品鐵道模型

載運故事的火車廂 P.44

社頭「福井食堂」

藝術相對論

創作來自身體，來自生活的表情

採訪、文字整理：蔡綉敏 資料：楊茂林 圖：楊茂林工作室提供

《混種變態——楊茂林的神話學》將在四月於楊茂林的家鄉彰化盛大開展，其展示作品歷歷刻磨了楊茂林多年來的創作軌跡，他離家奔途的成就。是既前衛反動又富國族史詩的生命殿堂、也是充滿惡品味的狂想幻境。在藝術中看見的神話，多半來自對生活中那一瞥的注目、或一刻的遙想。藝術，經常是一種「介入」，介入身體、也介入生活，藉由這次的對談，讓我們更加了解關於這位藝術家的創作之路。

Q1：走過政治動盪時期，也透過畫作記錄台灣的政治、歷史、文化，創作似乎與生活密不可分，你是如何經歷過那些生活，又如何轉化成創作的養分？

A1：政治、歷史與文化是我從年輕就非常關懷的課題，我的生命躬逢其時，經歷台灣從專制過渡到民主時代的過程，在生活中關心它、參與它的變動，而我的創作就是我的生活，我的生活實踐了我的創作，生活在其中，然後從創作裡釋放出來。

解嚴前夕的狂飆年代，作為一位土生土長的台灣畫家，我無法從學院與本土美術史前輩中尋找到可依靠的典範，這樣的

楊茂林 Yang Mao-Lin

- 1953 生於台灣彰化市
- 1979 中國文化大學美術系畢業
- 1982 101 現代藝術群創始成員
- 1985 台北畫派創始成員、第一任會長
- 1991 第一屆雄獅美術創作獎
- 1999 李仲生基金會現代繪畫創作獎

代表作品 | MADE IN TAIWAN 政治篇

窘迫使我提早開啟了探求與創造的躍進之路。狂躁的脈搏逼迫我必須要用繪畫來宣洩，而同時代歐洲開啟新繪畫運動，特別是義大利超前衛「回到自己的歷史去尋求養分、探索根源」的反思，與我當時的情感一拍即合，因此我的作品「神話」、「遊戲行為」系列是對於集權政權情緒責張的挑釁與批判，其同時，也救贖了我社會參與時的失語與乏力感。

解嚴之後的台灣，進入一個政治、經濟急速變動，社會力大爆發的年代，我自一九八九年開始發展進行「MADE IN TAIWAN 政治篇」系列，透過街頭、國會激烈的肢體暴力抗爭，對照執政黨四十餘年來編造迷醉人心的口號標語，從這兩條路線來凸顯一個人民覺醒的時代來臨。

之後，批判與嘲諷威權政治的藝術創作非常迅速地結合社會能量，產生巨大噴發，進入到眾多藝術家相繼投入相關創作，那時我的憤怒與激情卻已慢慢經過淬鍊而褪去，心思逐漸轉移到聚焦這塊土地本身，展開了我自一九八九年跨度到二〇一一年的「MADE IN TAIWAN」系列，並且決定要創作「政治篇」、「歷史篇」、「文化篇」（台灣的過去、現在、未來），來描繪我躬逢盛會的台灣。「政治篇」從一九八九年開始，「文化篇」到二〇一一年的「追殺愛麗絲」系列完結才結束。

Q2：在您展出的作品中有許多童話元素及卡漫人物等，這些帶有童話色彩的作品與您的生活有何連結？

A2：一九九六年，我的「MADE IN TAIWAN 文化篇」採用的幾種符號，都跟我自己、與我子女兩代的童年經驗相連結。其中包括我與兒女兩代人所喜愛的東、西方卡通漫畫角色，跟佛教的宗教造像結合；還採用了許多我孩童

1

2

1. 騎大蜻蜓的思維飛俠小菩薩／銅、金箔／2006。

2. 無敵愛金剛之本生傳／不鏽鋼、金箔／2009。

時代喜歡的玩具：昆蟲、魚鳥……型塑為卡漫神佛的怪獸座騎，透過結合這些異質符號形成的衝突撞擊，來比喻台灣文化的歷史脈絡，傳遞出在不同時代，有不同的異文化介入之後，經由時間的交融與新生所發展出的文化品種概念。

當時的台灣藝壇，卡漫次文化與純藝術的當代繪畫之間不曾有過交集，我直接挪借卡漫角色形象入畫的作品，曾經被視為「楊茂林江郎才盡」的憑證，但我總是自信並遵循自己所好，一路從平面繪畫到影像多媒體的實驗，二〇〇二年將佛教造像與自己心中「文化篇」的意旨結合，進行了十餘年的立體雕塑創作。如今，台灣已有普遍且眾多不同世代藝術家以卡漫為創作素材了。

Q3：創作是一種圓滿，在您返鄉籌辦《混種變態——楊茂林的神話學》期間，是否對這幾年的創作生涯有所回顧，對於藝術創作有何體會？

A3：人在每個年齡階段對於生命、對於創作會有不同的體會。年輕時，創作是我的發言權、是我顛覆的工具，絕非對於圓滿的追求；直到六十歲以後，我的創作從深海魚主題的雕塑進入「尋找曼荼羅」系列，才開始藉著創作重新認識自己、尋找真理，透過追尋與磨練的過程，把自身原本即具的智、仁、勇本質給顯露出來；就好像我之前藉著童話故事《綠野仙蹤》的桃樂絲，帶著獅子、錫人、稻草人去尋找真理，其實他們發現本身就具有智仁勇的真理本質，透過尋找的動作，去挖掘、磨亮既有的；我則是藉由創作，來更豐富我的人生。

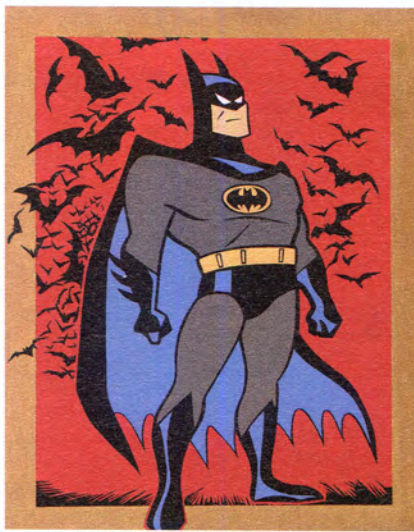
Q4：未來是否還有其他想嘗試的創作媒材？（對未來創作的其他想像）

A4：二〇一八年「黯黑的放浪者II」是我重回平面的開始，如今跟年輕時畫畫充滿焦躁的感受完全不同了，雖然漫長的勞動辛苦疲勞，但精神感受卻是胸有成竹的滿溢跟穩定。「黯黑的放浪者II」內容的深海魚就是我的自畫像，以往將自然的魚做成雕塑，現在讓雕塑成為我繪畫的模特兒之一，交錯著對於自然物的描繪、圖案式的描繪、對於雕塑的描繪……各種不同的繪畫手法融入一個畫面，來創造一個衝突又協調、對比又破壞、緊張又和諧的世界。

創作，至今仍然是我最為熱衷的日常，作品的形式或許一直在推衍變化，卻從不曾脫離我以「藝術」來回應、來詮釋：我，以及我所經歷的時代、所出生的這塊土地。回到我的原生故鄉彰化呈現回顧性的展覽，充滿了難以言說的感情，我更願意將之視為一個新階段的起步。

楊茂林與其玩具收藏合照。

1. 奧茲長者鯊鯨巴士／銅、不鏽鋼、金箔、玻璃、LED／2015。
2. 五福臨門／油彩、壓克力顏料、畫布／1998。
3. 黯黑的放浪者・長壽鯊鯨巴士／油彩、壓克力顏料、畫布／2018。

展覽資訊

展覽名稱 | 混種變態—楊茂林的神話學

策展人 | 陳湘汶

展覽地點 | 彰化縣立美術館一樓（彰化縣卦山路3號）

展覽日期 | 2018年4月26日～6月17日

記者會 | 2018年4月26日（四）10：00

開幕 | 2018年4月26日（六）14：30

講座 | 2018年4月26日（六）15：30、6月3日（日）14：30

