

楊茂林

1953年出生於彰化，中國文化大學美術系畢業，101現代藝術群創始成員，臺北畫派創始成員、第一任會長。1991年獲第一屆雄獅美術創作獎，1999年獲李仲生基金會現代繪畫創作獎，曾於1999年與2009年參與第四十八屆及第五十三屆威尼斯雙年展。長期以來，藉由創作提出對於所處的文化、環境、社會、歷史、政治等，生活及生命切身相關問題的看法。近年來，開始以平面繪畫、電腦製作、裝置與雕塑等多種創作媒材，表達大多數人視而未見的臺灣文化特質，曾表示：「對我而言，藝術就是我的發言權。」

楊茂林 衝突的童話記憶

圖 / 楊茂林 文 / 陳倩姿

巨型不鏽鋼雕塑、亮麗的「菜頭」上，端坐著悠閒自在的彼得潘；永遠長不大的他結合菩薩的形象站在翅膀張開的大蜻蜓上神采飛揚，或騎著直立大螳螂神氣十足；童話、卡漫、神話和昆蟲記憶，滿足藝術家楊茂林了心中對於人、事、物的各種幻想。

創作三十年來，楊茂林作品豐富，從油畫、電腦影像，跳躍到木雕、銅雕、鋼雕，彷彿挑戰自己的創意與體力極限，作品一件比一件厚重，一件比一件繁複。

這位精力、創意十足的藝術家，於1953年生於彰化，小時候必須幫忙媽媽在市場賣菜，最大的願望是將大肚山整個買下來作野生動物園。也想當過詩人，因為當詩人好像很容易追到女孩。後來發現不當詩人照樣追得到女孩時，也不想當詩人了。

「圖像英雄」系列嶄露頭角

楊茂林在八〇年代與同樣出自文化大學美術系的同儕藝術家包括盧天炎、吳天章、陸先銘、郭維國等人組成組一〇一畫會，以集體戰的方式打出要畫臺灣青年生活的都市環境以及現實議題。後來則擴大組成臺北畫派，他是首任會長，這批藝術家快速崛起，像是一個時代的印記。

而在當時的臺灣社會正逢解嚴前後，大環境有這樣的騷動，楊茂林心中的急切情感也適時迸發。

楊茂林嶄露頭角的系列是1986年〈圖像英

▲ 楊茂林帶著作品在威尼斯河道巡迴宣傳。

雄〉與1987年後陸續發表的〈遊戲行為〉、〈Made in Taiwan·肢體記號篇〉。尤其是〈Made in Taiwan·肢體記號篇〉可說是臺灣藝術史上針對「本土化」一辭，揭示青年時代意義與不同表現的震撼之作，青年藝術家對於發生在臺灣土地上的各式社會活動高度感受，並將其落實在藝術上。

「請眾仙」卡漫角色拼組畫面

九〇年代他的創作轉趨內斂冷靜，這一時期楊茂林的角色從早期激情的批判者、社會參與者的角色有所轉變，更像是一個研究工作者，以冷靜的態度面對土地歷史，前期作品包括紀事系列的〈圓山紀事〉、〈百合紀事〉、〈熱蘭遮紀事〉以及〈大員紀事〉等。

對社會現象的敏銳度，化為楊茂林創造

議題的助力，「藝術是尖端科技」，他認為藝術家是不滿足現狀、時刻尋求最新的觀念和技巧推翻自己的族群。不斷求變求新的個性，讓楊茂林的作品一路有著跨領域的驚豔。

1999年以後的〈請眾仙〉系列與2000年以後的〈寶貝你好神奇〉系列，楊茂林熱中將卡通、漫畫中的角色像是無敵鐵金剛、超人、《七龍珠》的悟空等做為主要元素，以不同語系的卡漫角色拼組在畫面上，隱喻異國文化對臺灣的侵略，也突顯臺灣對異國文化的包容能力。

躍上威尼斯雙年展舞臺

2002年後，楊茂林的創作興趣已轉向大型雕塑，直接將這些充滿濃厚卡漫色彩的作品立體化，製作大型雕塑，即使看到舊作油畫

〈熱蘭遮紀事〉在拍賣市場飆上千萬，不為所動，也無意回頭重持畫筆。

楊茂林是個創作者，也是個行銷高手。2009年他應邀參加威尼斯雙年展，為了讓更多人知道自己，他雇了一艘「貢多拉」，把作品放在船上並配上展覽資訊，從開展三天前至展出期間，每天巡迴在威尼斯的美麗水道上吸引目光。對創作者來說，楊茂林認為「時間和地點」很重要，能得到威尼斯雙年展的舞臺，是很大的激勵，喚起了他全力而為的壯志，至於結果已是其次了。

作品經常在臺中市展出

老家住彰化的楊茂林，學生時期起作品就常在臺中市立文化中心展出，二十多年來臺中市的藝文展覽地點，例如國立臺灣美術館、臺中文化創意產業園區、二十號倉庫等都有他的足跡。從一個無名的創作者到躋身國際藝術家之列，他走了二十年的路。

「創作初期要靠作品養活自己很困難」，起碼辛苦十年，是楊茂林的經驗心得，在這段期間讓創作者有展出舞臺和政府或是企業的支持很重要。楊茂林認為，臺中市藝文軟硬體的條件都

很充足，硬體展場包括展覽場，多個文化中心；軟體上則是美術設計相關大學院所林立，「多

▲ (增智慧喜憨二天王) 銅雕·金箔, 173x103x70cm, 2011。

辦一些比賽活動，就能讓創作者有舞臺，或者提供租金便宜的創作空間」，他也提到了像文建會對創作者的創作補助或是材料補助，金額不多卻足以支撐創作者熬過艱難期。

走自己的路才有出路

對於有志於踏入藝術創作之林者，楊茂林的忠告是：「做自己才有路可走。」他認為創作有綿綿脈絡，絕非突發異想，在創作階段是作者論，作品離開作者就成為觀者論。唯有觀察自己的狀況，做自己最關注的議題，走自己的路才有出路。

目前楊茂林進行中的新作系列，回歸到手工木雕領域。他結合明式家具與洋式卡通，親自雕刻供桌與上頭奉為神明的卡通人物。他說，這個系列可以說是「請眾生」這個主題的完結篇。

「我希望我是越老越精采的人。現在我認為身為一個人的生命體會比當一個藝術家來得真實。」他說：「所以，我告訴我自己，要健康，要快樂。」 END

◀ Wonderland 的撲克兵。