

被雕塑綁架的人

劉哲榮：太安逸的環境會讓人失去創意

文/ 張雅婷 圖/ 劉哲榮提供

藝術家，一個聽起來非常浪漫的職業，從他們手中誕生的藝術品永遠訴說著真善美——真，是永不熄滅的熱情；善，是對世界的期待；美，是一生追求的目標。然而浪漫背後，又有多少不足為外人道的汗水與淚水？本次大墩美展最高榮譽「大墩獎」得主之一劉哲榮，從小就對畫畫充滿興趣，為了創作，他辜負父母的期待，成為師長眼中的「憂鬱學生」，經歷重考、留級、落榜、待業，一路踽踽獨行，卻始終堅定對藝術的信

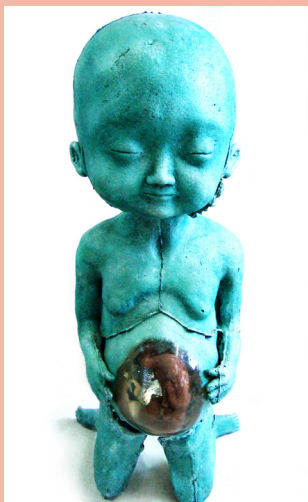
仰，在逆境中激發出源源不絕的靈感。

孤獨激發創作動能

小學三年級時，劉哲榮主動跟父親要求學畫，父親帶他到倪朝龍畫室上課，開啓了他的藝術之門。但在父母望子成龍的期許中，沒有「畫家」這個選項，於是他上國中後就中斷學畫，在升學歷力的箝制下過著深夜畫圖、白天打瞌睡的日子，結果高中重考、高一留級，整天悶悶不樂，父親怕他想不開，終於妥協，允

許他繼續畫畫，劉哲榮也開始參加學生美展，一步步走出自己的路。

考大學時，劉哲榮開心地填了美術相關科系，卻因為不知道要報考術科而落榜，輾轉當了畫室助教、服兵役、賣手工皮革，再度重考進入大葉大學造形藝術系時已經二十五歲了，「跟同齡的人相比，我顯得資淺，但是對班上同學來說，我又比他們複雜。」這樣尷尬的處境形成外在與內在的雙重孤獨，「孤獨久了就會習慣孤獨，然後喜歡孤

▲〈解剖〉系列傳達作者的批判精神。

獨，孤獨創作就變成我的生活方式。」劉哲榮淡淡地笑著，彷彿孤獨是他多年老友，也是激發他靈感與創作動力的推手。

以積極的悲觀洞察問題

大學時接觸了裝置藝術，讓劉哲榮的創作形式由平面轉為立體，他發現雕塑比圖畫更有趣，他認為：「現代雕塑講究『材質語彙』，每件作品都是不可取代的，而且雕塑的各個角度、細節都需要處理，從土模、翻模、上色到組合，四種過程有不同的樂趣。」雕塑需要理性來展現純熟技術，但劉哲榮自認是個感性的人，容易想太多，也常把過多的思維放入作品，因此，「形」與「義」孰輕孰重總是不斷拉扯，「一開始看圖做，再依感覺修正，尋求無法預期的可能，我不希望作品只是表現技巧卻缺乏內涵。」創造有靈魂的作品，這就是藝術家與工匠的不同吧！

藝術家不是工匠，應該是什麼？劉哲榮笑著說：「這麼講好像有點厚臉皮，藝術家在古代是『文人』，文人有責任、有使命感，懂得自省，發現問題，看見自己與世界的不完美，並藉由作品表達出來。」他強調，這是一種「積極的悲觀」，太樂觀的人往往過於天真，看不到問題，但問題依然存在。

▲充滿黑色幽默的〈物·體互換〉系列，以動物反諷人的世界。

批判自省 不忘創作初衷

從劉哲榮先前的作品〈解

剖〉系列中，可以看見濃濃的悲觀。他以胎兒象徵土地、自我與社會縮影，同時呈現希望與絕望，強力衝擊觀賞者的視覺。後來，心境上的改變讓劉哲榮從激烈批判轉為黑色幽默，丟掉沉重的包袱，試著以動物為主角諷刺人生百態：台灣黑熊打算化裝成貓熊、拉不動犁的老牛割下自己的皮縫製皮包、失眠的羊在數羊、剃毛出家的雞發願「我不入地獄，誰入地獄？」；觀賞著莞爾一笑的同時，也進一步思考背後的含意。

劉哲榮表示：「有些前輩認為油畫、平面創作才是王道，甚至覺得我的作品是『大型公仔』，但後現代的精神就是多元並置，不同媒材相互對話，同樣的作品在不同的展場會有不同的共鳴，而作品也會隨著觀賞者的角度衍生出不同的解讀。」

他在〈誰來陪我玩？〉系列

更展現出內心自省的力量，劉哲榮說：「人的步調愈快，愈難有時間停下來把自己看清楚，感覺自己就像拼圖，隨著時間一片片流逝，很想把記憶中的自己拼回來，卻發現握在手中是外在的物質，根本不屬於自己。」透過自述像，他期許自己，不管過了多久，也不管外界如何改變，都不要忘記自己的本質與對藝術的初衷。

創作是逆境的祝福

「我感謝父母不支持我，也感謝很多幫助過我的貴人，甚至感謝那些不看好我的人，太安逸的環境會讓人失去創意，所以我很幸運。」回顧十多年來的創作軌跡，劉哲榮說得雲淡風輕，「想走這條路的人要先覺悟，你可能會養不活自己，就算身上剩下五百元也要先拿去買顏料，然

後吃麵包度日，有時候要接案子維生，我還曾經去工地打工……」

遇到瓶頸時，劉哲榮會打電話給朋友，同好之間相濡以沫，一起堅持下去。他戲稱自己被雕塑綁架，老是覺得時間不夠，恨不得把靈感一股腦兒地變成作品，未來，他打算開美術教室，一邊教學、一邊創作，可以期待的是，他將在藝術道路上當個快樂的人質，用泥濘的雙手，繼續打造夢想。 **大城**

劉哲榮簡歷

- 1978 生於台灣台中市
- 1998 台中縣弘文高中普通科畢業
- 1998-99 任台中市倪朝龍畫室助教
- 1999-01 中華民國空軍服役
- 2003-06 就讀大葉大學造形藝術系雕塑組
- 2007- 就讀大葉大學設計暨藝術研究所

曾於2009年在文化中心動力空間舉辦「交錯在個體與動物之間Between me and animal」劉哲榮創作個展，參與第14屆大墩美展得獎作品聯展、98年台中市當代藝術家聯展，並獲得第14屆大墩美展大墩獎暨雕塑類第一名（2009）、南瀛雙年展佳作與台灣美術新貌展立體創作入選（2008）、六十屆全省美展雕塑組優選（2006）、台中縣學生美展西畫組第一名與台灣省學生美展西畫組入選（1998）。