臺藝大校園雕塑藝術作品介紹之四: 戒嚴末期由藝專培育出來的本土雕塑家

Sculpture Art in the NTUA Campus, Series 4: The Local Sculptors Graduated from Taiwan National Academy of Arts During the Taiwan Martial Law Period (1970s-1980s)

施慧美 | Huei-Mei Shih

國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所 副教授 Associate Professor, The Graduate School of Arts and Humanities Instruction, National Taiwan University of Arts

一、戒嚴時期臺灣現況與藝術發展

就在臺灣光復後,由中國國民黨建立的國民政府與中國共產黨爲了爭奪國家政權,爆發第二次內戰(1945-1950),國軍在逐漸失利下,中華民國政府輾轉於1949年12月撤退至臺灣,形成兩岸長期對峙的局面。在臺的當權者爲了鞏固其統治地位與防止中國共產黨勢力的滲透,政府陸續頒布一些管制法令,如1949年臺灣省主席陳誠下達「臺灣省戒嚴令」法令,同年爲壓制異議人士立法院三讀通過施行的特別刑法「懲治叛亂條例」,1954年第一屆國民大會決議繼續有效實施「動員戡亂時期臨時條款」(原動員令爲1948年由蔣中正在中國頒令施行),使臺灣進入長期的戒嚴時期(1949-1991),史稱「白色恐怖」。緊接著臺灣進入「美援時代」(1951-1965),臺灣社會與文化受到美國文化與現代化輸入的影響,在藝術上開始展現出脫離傳統寫實的新風氣。當時執政的國民黨政府,是以臺灣作爲「復興基地」,加強「反共抗俄」的政令宣傳,也大力發展經濟與建設。

1970年代初,臺灣因退出聯合國,外交受挫,加上石油危機等因素,經濟受到衝擊,在因應下蔣經國總統推出「十大建設」的經濟政策,重振了臺灣社會與景氣。1980年代蔣經國逐漸將政治民主化,外加民進黨的成立,蔣經國遂於1987年7月宣布解除臺灣地區戒嚴令;1988年解除黨禁與報禁,1990年李登輝順利當選中華民國第八任民選總統,並於1991年廢除「動員戡亂時期臨時條款」(1948-1991)。

臺灣的戒嚴時期在 1980 年代已經到了末期,由於臺灣開始出現要求解除戒嚴運動,蔣經國因此察覺到時代潮流之下民主政治的不可

阳擋,而且由於他自己的健康因素,使推動民主憲政改革成為執政者 泊切的需要,於是1987年他宣佈臺灣解嚴。1980年代的臺灣隨著 逐步開放的社會,整個環境產生急遽的變化,同時許多長年旅居國外 的留學生與藝術家紛紛選擇回國定居,並把歐美文化思潮、藝術觀念 與技法都帶回臺灣。

1970年代到1980年代畢業於藝專雕塑科的年輕人,由於受 到臺灣戒嚴時期許多言論與新聞資訊等的嚴格審查箝制,致使他們 在西方藝術上所獲得的資料是片面的,雖然藝術風氣已然開放與 多亓,但是無法獲得西方前衛藝術的最新訊息,自然無法滿足他們 強烈的學習與求知意願,因此許多年輕的畢業生遂選擇出國,直接 學習與吸取西方雕塑的精神與技法,這些屬於臺灣早期出國的新生 代,如任兆明(1968年卦西班牙)、黎志文(1974年卦義大利)、 張子隆(1978年赴日本)與李光裕(1978年赴西班牙)等人;然 而在同時,另一批雕塑科的畢業生選擇留在臺灣繼續探討臺灣現代 雕塑的可能性與新方向,這幾位藝專畢業生如許禮憲(1947-)、謝 棟樑(1949-)、葉振滄(1957-)、許維忠(1959-)等人。

二、許禮憲簡介與作品〈髮舞〉

1947 年許禮憲出生於臺北市,1966 年進入國立藝專美術科西書 組就讀,之後馬上轉入雕塑科,1969年自國立藝專美術科雕塑組畢 業。專長爲石雕、金屬雕塑與油書,曾獲北市美展、九族文化雕刻展、 全國美展、全省美展、現代雕塑展、大聖雕塑展、高雄 95 國際雕刻 營等大獎;2007 年榮獲國立臺灣藝術大學建校 50 调年慶傑出校友殊 榮。曾擔任國立藝專、大漢工專及國立花蓮師範學院兼任講師。作品 獲國立臺灣美術館、臺北市立美術館與高雄市立美術館典藏。

許禮憲在藝專畢業後經李梅樹推薦被延聘至花蓮榮工處大理石工 廠擔任產品設計,離開後自行開設「臺揚大理石工廠」,並從事石雕 創作,目前定居於花蓮,並持續創作中。

許禮憲的創作以石雕爲主,最著名的是人體與風帆系列。創作歷程,約分爲兩個階段,1988年以前,作品以寫實爲主,取材自生活與鄉土,洋溢著親情與鄉土情懷;1989年以後,開始以簡化、扭曲的手法,表達深邃的思維;表現方式也從早期客觀的寫實描寫,轉變爲主觀的意境追求。結構上注重整體的內聚力,強調形面與陰影的微妙關係、虛與實的對應,在具量感的大塊面下,運用流暢的線條,巧妙地強調了作品細膩的聚焦部分。

在藝術創作上許禮憲認爲:「作者所使用的技巧與傳遞方式以及選用材質,從內在思維到外在表達,經主觀取捨所呈現的結果,是為創作之本質。它不是自然再現,或模仿自然。是事物透過作者思想、行為而產生的結晶,應比原有事物更濃烈且扣人心弦,如是批判,必然誇張與直接。」因此他在創作上喜歡掌握重點,以最少的量表達出最大的效果;作品的氣勢主要是來自內心深處,他曾說:「創作意念之表達,必須透過『概念』來完成。」認爲藝術創作是將許多意念在心裡濃縮純化,再予以變形、現形。他也認爲石材自然崩裂的美感是很難以人爲雕刻去呈現,因此常特意保留著石材原本崩裂的表面。對於雕塑創作許禮憲曾闡述他的理念,認爲:「雕塑之重點,在於造型,結構的要求與材料美感的表現。敘述與說明是次要的。」

〈髮舞〉(黑花崗石,300×90×117公分),創作於1992年, 作品位於臺藝大行政大樓大門入口右方草地上。作品以光潤的黑花崗 石表達出一位女子用動其美麗頭髮的舞姿,此件作品於 1990 年獲得 九族文化雕刻展之首獎(圖1)。

〈髮舞〉的創作靈感來自蘭嶼達悟族女子在慶典中的舞蹈——「頭 髮舞」,作品散發著濃郁的海鳥氣息。在傳統慶典中達悟族女子先搖 擺身體歌唱,之後互挽雙臂,俯身用力將長髮用至前面,讓髮梢觸地, 隨即微曲雙膝,用力仰頭將頭髮用起,如此反覆動作,並邊歌邊舞的 前進,跳舞時雙腳自然踩在石子上,發出清脆的聲音,以作爲伴奏, 直到盡興爲止。

作品堂握了舞者用動頭髮的瞬間,省略了人物的雙手,以減量集 中焦點的方式強調出主題的重點,表達出主題。許禮憲特意在作品的 表面留下細膩打磨的面、自然破損的石材面與雕鑿後刻意不打磨處理 的粗糙面,藉由三種不同的石材處理效果,共同組出一件具有視覺效 果的作品。石材在打磨後呈現出細膩的質感,正好展現出女體的肌膚 之美,刻意留下自然破損的部分與運用工具敲鑿後留下不打磨石材的 原始樣貌,藉此呈現出自然與人工痕跡的對比效果。同時,藝術家也 強調了作品與四周環境空間的共生,以產生大自然生命相互呼應的效 果,在互動的律動中表現出平衡感與穩定性,是一件粗獷中帶著細膩 美的動態作品(圖2)。

三、謝棟樑簡介與作品〈抱頭的痛苦人〉

謝棟樑現居臺中市,1949 年出生於臺中霧峰,1968 年考上國立 藝專國書組,隔年改進入雕塑組,1971年國立藝專畢業。1970年他 率先以玻璃纖維代替石膏翻模,首開玻璃纖維雕塑之風氣。作品屢屢 獲獎,包括臺北市美展、全省美展、全國美展、臺陽美展等,並獲全省美展永久免審查資格;作品獲臺北市立美術館、國立臺灣美術館與高雄市立美術館典藏。雕塑創作長達四十多年,他對藝術創作的態度爲「不重複自己,不眷戀過去,永遠向自己挑戰。」因此創作至今已發展出高達十二個系列,包括寫實(1969-1981)、變形(長扁系列,1981-1985)、虛形(1986-1987)、方形(1986-1989)、圓形(1987-1989)、非定形(1981-迄今)、抽象人物(現代人體,1992-1994)、歷史人物(1993-1994)、浮生(1994-1997)、無常(1997-迄今)、山水意象(1996-迄今)與景觀雕塑(1974-迄今)等,近年來繼續發展出混元、圓融與無相系列作品。創作風格從早期的寫實到現在的寫意,他認爲他所創作的每一個系列正代表他生命中的一個過程,一個記錄。

在藝術創作上影響他的兩大因素,一是對太極拳的精研,使他悟出陰陽、虛實、動靜、剛柔與協調性;二是對雅石的喜好(蒐藏與把玩),使他悟出自然的石紋與肌理。兩者都讓他得以修身養性,使作品著重於內在特質的表現。他喜愛的創作主題爲人生面,肯定人性的尊嚴和價值,強調人與人之間的關係和互動。他認爲:「藝術創作是種兼具自由與嚴謹的態度,也是一項融合理性和感性的工作。」

1984年作品〈抱頭的痛苦人〉(銅,285×148×125公分),位於臺藝大圖文傳播藝術學系的後門,靠近汽車停車場往小側門(往古蹟修護學系)圍牆前的草地上。作品為謝棟樑在長期的寫實階段之後,開始轉向變形階段的作品之一,屬於他早期作品——「變形」系列時期(1981-1985)。謝棟樑嘗試以誇張、變形的手法,表達人物內心精神的層面,一位身形被拉長、軀幹扁平的男子,雙手抱著頭,上半身身騙向右側扭轉,雙腳半屈站立,似乎正在承受著巨大的痛

苦,無助地發出吶喊。作者以十分不自然的站姿,表達出人們在都市 **神承受的壓力與痛苦、孤單與寂寞,甚至在忙碌中的茫然感。細長的** 身騙承受著巨大的壓抑,這是當時臺灣社會在1980年代經濟躍升的 時期,他有感而發所創作出來的作品(圖3、4)。

四、葉振滄簡介與作品〈親情組曲 —— 育〉

葉振滄 1957 年出生於彰化田尾,1977 年進入國立藝專雕塑科, 師事斤雲(1912-2009),1980年畢業,畢業後留校擔任國立藝專雕塑 科助教、講師;1991年申請在職進修,遠赴美國芳邦大學(Fontbonne University)深浩,1992 年取得碩士學位。回臺後任國立臺灣藝術大 學雕塑學系副教授,之後並兼任系主任一職。現職爲彰化明道大學 時尚浩形學系副教授兼系主任。作品獲高雄市立美術館典藏。

雕塑創作與教學一直是葉振滄的主要重心,在創作上他主要是以 石材與金屬爲媒材,嘗試將材料藉由形式美彰顯出來。早期作品以寫 實爲主,2003年到2004年以「親情系列」爲創作主軸,2005年到 2008 年作品逐漸從寫實轉向簡約造型。

葉振滄認爲一件讓人滿意的作品,必須透過創作者對理念、材質 的了解才能形成,而創作靈感是來自於創作者個人的生長環境、時代 背景、學習渦程與經驗累積。近年來他的創作,藉由意、形、質、量 的空間要素,嘗試將人體的造型表達出量塊、平衡、對應、互動與誇 張。他曾自述創作理念:「雕塑創作除了雕塑本身造型的經營及技巧 表現外,其意境的提昇,更在創作佔有重要的角色。」

2005 年位於臺藝大籃球場旁的樹蔭底下,靠近雕塑大樓與學校

大門之間的作品〈親情組曲 — 育〉(觀音山石、灰白色花崗岩,280×110×180公分),此件作品為臺藝大2005年公共藝術徵件的第一名(圖5)。作者使用的是臺灣新北市地區特有的觀音山石,整件作品臺座採用較為灰暗的觀音山石,上部以灰白色花崗岩雕刻呈現長拱形,兩端各自雕刻出男性與女性(圖6、7),這是以觀音面相為藍本,兩個相背對的男女,神情嚴肅,兩人眼臉均略微朝下,似若有所思;兩人之間的頭髮相連結形成長拱狀,拱形的中間開鑿著一個透空的斜切洞;女性雕像的下巴頂著一個圓盤狀石座,以和男性造型作區分。兩人看似疏離與對立,卻又緊緊連結在一起,象徵著親情血緣的不可分。整件作品以採用較為灰暗的觀音山石為臺座,和上部主題的灰白色花崗岩呈現出對比效果。

這件作品原本在中間圓形斜洞口中,應該有一座白色的幼兒雕像,用以凸顯出親情的主題,可惜早已佚失。

五、許維忠的簡介與作品〈五指山下〉

許維忠 1959 年出生於臺灣宜蘭,1981 年國立藝專雕塑科畢業,於 1983 年到 1989 年擔任國立藝專雕塑科助教,之後任乾唐軒美術工藝有限公司設計師長達十年。現居宜蘭頭城。作品曾經三年連續榮獲省展前三名,並取得永久免審查資格;作品也曾獲臺陽美展首獎、九族文化村收藏獎、中華民國現代雕塑展等殊榮,他的多件作品並獲臺北市立美術館典藏。

許維忠一直是以人體來作爲他個人創作的主要題材,作品的形式 表現則是將其肢解或是使之殘缺來加以呈現。他堅持作品寫實的呈 現,講究意念的表達,追求優越的技巧,並勇於嘗試新造型,試圖追 求雕塑獨立的美感及屬於雕塑所塑造出來的氣勢。在雕塑創作上許維 忠認爲:「重要的是創作者能否自我開發,把思維觀點融合在作品中, 卻不必談論深奧的大道理。」

 $\langle \pi_1 | \Pi_1 \rangle$ (銅, 400×165×200 公分), 為許維忠 1992 年的 作品,位於臺藝大版畫教室的正對面的草地上。此件作品 1990 年 曾獲「大聖創作優選獎」,是一件帶有現代感的具象作品;係以而 游記裡的故事情節爲題材,在孫悟空大鬧天宮後,被釋泇如來佛以 五指化爲金木水火土五座大山(五行山),將孫悟空壓制於山下, 無法行動。作品呈現出如來佛大手一翻,欲擒拿孫悟空,而孫悟空 急縱身欲跳脫的剎那間場景(圖8)。

整件作品以如來佛的大拇指作爲單點支撐,其餘四指向上伸出, 其中兩指尖已經觸及猴身,而孫悟空見狀急於脫身,他張開雙臂,右 手持金箍棒,急於向後跳脫的瞬間,強大的力道,使身體誇張地彎拱 成爲弧形。整件作品的支撑點爲單點接著,主題向上往前延伸出去, 僅藉由如來佛大拇指一個小接點作爲支撐整件作品的全部重量,表達 出作者勇於對自我挑戰的一個嘗試(圖9、10)。

作品保留明顯的捏塑肌理,帶著粗獷感,也表達出雕塑品的量 感。整體作品看似不穩定的構圖,卻能充分利用向上伸展的形體與量 感,達到平衡的效果。肌理與空間之間的相互對應關係,將主題的緊 張感與張力表現無潰。

六、結 語

臺灣光復後,原本在中國的國民政府在遷臺後,對政權不穩、顧慮中共犯臺壓力與光復大陸的使命下,採取強烈壓制思想的手段,對藝術的自由創作與發展產生極大的殺傷力。然而一方面受到臺灣退出聯合國後國人對政局不穩的擔憂,1970年代選擇出國深造的臺灣留學生大增,在藝術界的年輕一代不少人也同樣選擇出國到歐美日等地區留學,以便吸取到更自由更前衛的藝術。

1980年代臺灣的戒嚴期來到了末期,受到臺灣進入工業化後創造的經濟奇蹟與政治逐步的開放下,使當時臺灣的藝術界也呈現出自由與多元的風氣,因此藝專雕塑科的畢業生除了選擇出國深造,也有選擇留在臺灣持續進行創作,其中在臺灣戒嚴末期畢業於藝專的本土藝術家,當年一方面接受正規學院式傳統的西方寫實技法訓練,另一方面受到西方現代主義思潮與風格的間接影響,他們致力於重新思索,進而走出一條融合本土與現代的新風格。此外,由於藝專雕塑科為全臺唯一培養與訓練專業雕塑家的學校,因此他們畢業後許多位都曾重返母校任教,不僅傳授自行實驗發展出來的新技法、新媒材,其嶄新的藝術想法也影響了藝專雕塑科的後學們,同時他們更是引導藝專雕塑逐漸由寫實主義邁向現代雕塑的推手。

圖 版:

圖1 許禮憲,〈髮舞〉,黑花崗石, 300×90×117 cm,1992 年, 國立臺灣藝術大學校園內,筆者自攝。

圖2 許禮憲,〈髮舞〉(側面), 黑花崗石,300×90×117 cm, 1992年,國立臺灣藝術大學校園內, 筆者自攝。

圖 3 謝棟樑,〈抱頭的痛苦人〉,銅, 285×148×125 cm,1984 年, 國立臺灣藝術大學校園內,筆者自攝。

圖 4 謝棟樑,〈抱頭的痛苦人〉(背面), 銅,285×148×125 cm,1984 年, 國立臺灣藝術大學校園內,筆者自攝。

圖 5 葉振滄,〈親情組曲——育〉, 觀音山石、灰白色花崗岩, 280×110×180 cm, 2005年, 國立臺灣藝術大學校園內, 筆者自攝。

圖 6 葉振滄,〈親情組曲——育〉 (側面的女性像),觀音山石、灰白 色花崗岩,280×110×180 cm, 2005年,國立臺灣藝術大學校園內, 筆者自攝。

圖7 葉振滄,〈親情組曲──育〉(側面的男性像),觀音山石、灰白色花崗岩, 280×110×180 cm, 2005 年,國立臺灣 藝術大學校園內,筆者自攝。

圖9 許維忠,〈五指山下〉 (側面),銅,400×165×200 cm, 1992年,國立臺灣藝術大學校園 內,筆者自攝。

圖 10 許維忠,〈五指山下〉(背面),銅,400×165×200 cm, 1992年,國立臺灣藝術大學校園內,筆者自攝。