

臺藝大校園雕塑藝術作品介紹之二：
光復後推動臺灣現代雕塑的先鋒——
郭清治（1939-）
、何恆雄（1942-）

Sculpture Art in the NTUA Campus, Series 2:
The Pioneer of Modern Sculpture in Taiwan
after the War—Ching-Chih Kuo (1939-) and
Heng-Hsiung Ho (1942-)

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、戰後西方現代思潮的出現

戰後初期臺灣的雕塑發展包括了本土留日體系的延續與從大陸撤臺人士的體系，留日體系乃是透過日本將西方現代藝術的技法與美學觀念帶回，如黃土水（1895-1930）、蒲添生（1912-1996）、陳夏雨（1917-2000）等人，都以羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）形式的寫實風格為主，是臺灣現代雕塑發展的重要人物。另外就是戰後 1949 年隨國民政府由大陸來臺的人士，如劉獅（1910-1997，留日，政工幹校藝術系創建者）、丘雲（1912-2009，杭州藝專雕塑科畢業）、闕明德（1918-，上海藝專西畫科畢業）、何明績（1921-2002，杭州藝專雕塑科畢業）等人，這些人士在中國間接接受西方傳統雕塑的訓練，同樣是以西方古典寫實的雕塑風格為主，特別是大陸來臺的這一批人士，之後都進入臺灣的教育體系任教，對臺灣雕塑發展影響極大。

光復後的臺灣，民生仍然動盪不安，國民政府以「反共抗俄，反攻大陸」為前提，提倡「復興中華文化」，寫實主義的雕塑風格正好符合需要，導致在政治戒嚴時期（1949-1987）之下的臺灣，雕塑大都是以紀念對中國社會政治上具有偉大事蹟的人物為主，如孔子、吳稚暉、于右任、孫中山、蔣中正等；或是以神佛、民間傳說、經典故事等具有教化作用者，如伏羲氏、大禹治水、蘇武牧羊等，形式上仍為具象寫實。

1951 年臺灣進入「美援時代」（1951-1965），隨著美國提供的援助，除了貸款也包含物資援助與技術合作開發等活動，同時，美國的文化藝術也隨著經濟援助源源不斷地輸入臺灣，是造成臺灣步入西化與現代化的開端，當時在臺灣藝術界吹起了一股現代主義的風潮；

這股現代主義思潮的進入，明顯影響著繪畫界，但是對雕塑的發展並沒有出現顯著的影響或變化，直到 1960 年代臺灣雕塑才逐漸發展出由具象寫實風格轉變成變形、抽象化的現代主義新方向。當時最具代表的雕塑代表首推楊英風（1926-1997），他將東方傳統元素與西方現代抽象融入其創作中，發展出獨特的新風格。

1960 年國立臺灣藝術專科學校（今國立臺灣藝術大學）正式通過改制設立，1962 年成立三年制美術科，美術科分設國畫、西畫與雕塑三組，雕塑科在 1967 年獲准單獨成立，由美術科主任李梅樹（1902-1983）同時兼任雕塑科主任。國立藝專雕塑組（科）的成立是臺灣在戰後早期培育本土專業雕塑人才的搖籃，當時雕塑科的教師有丘雲、闕明德、何明績等人，由於都是受到當時流行的歐美古典寫實主義的影響，因此藝專在此時期的學生都受到嚴格的傳統雕塑訓練，以寫實的手法為主，十分著重於人體骨骼與肌理的正確性。當時培育出的本土知名雕塑家如郭清治（1939-）、何恆雄（1942-）、鄭春雄（1942-）、周義雄（1943-2015）、廖清雲（1943-）、任兆明（1944-）等人。這些畢業生除了受到藝專時期學院寫實風格的訓練，同時也受到當時西方藝術風潮導入的影響，開始探索抽象造型，他們可以被視為是推動臺灣現代雕塑的先鋒。

二、郭清治（1939-）簡介

郭清治為國立藝專美術科雕塑組第二屆畢業生，1939 年他出生於臺灣臺中大甲，1959 年自臺灣省立臺北師範學校藝術科畢業，畢業後曾於豐原盲啞學校擔任教職，1963 年考上國立藝專，於 1966

年畢業。郭清治在學時的作品曾獲全省美展特選、全國美展金尊獎、臺陽美展雕塑首獎，並於 1979 年獲得中山文藝創作獎之殊榮；2001 年獲國立臺灣藝術大學第一屆校友楷模獎，2004 年更獲得吳三連文藝創作獎；2008 年獲邀擔任國立臺灣藝術大學客座教授。多次參與國內外個展與聯展，並積極參與臺灣公共藝術空間營造、景觀雕塑等計畫活動；作品獲臺北市立美術館典藏。郭氏在藝專畢業後曾任明治工專助教與國立藝專兼任講師，長期擔任全省美展評審委員。

郭清治早期作品受到藝專教師丘雲、何明績、李梅樹等人學院式的寫實訓練影響，作品以人體寫實風格為主，作品並在國展、省展屢獲首獎，之後受到布朗庫西（Constantin Brancusi, 1876-1957）、阿爾普（Jean Arp, 1886-1966）與亨利摩爾（Henry Moore, 1898-1986）等西方現代雕塑大師的影響，作品從具象轉向現代抽象，在抽象造型上融入具象的符號。作品風格揉合了東方的虛實觀念，將實體、空間解體後重組，創造出虛實之間的延伸與流動，因此作品重視線條與弧度的造型。

在媒材上郭清治也呈現了他對質感的重視，創作方式上擅長結合各種媒材，如大理石、花崗石、銅、不鏽鋼等，藉由材質本身原本的性質來突顯材料間所產生的對比。郭氏結合了不同的媒材，卻能將之妥善地融合在環境空間中，重新形塑新的能量與空間，呈現了平衡，也表現出美感。此外，作品中可見各種形貌的變化與對比，例如輕與重、簡約與繁複、粗獷與細緻、傳統與現代等，這種對比的結合，卻能夠絲毫不起衝突或違和感。在郭清治的作品中同時可以看到不少象徵符號、繪畫性與結構性的疊砌，特別呈現於郭氏石材與不鏽鋼大型複合式組構的系列中（他稱之為「雕鑿的風景」），引領出原始石材與現代不鏽鋼媒材相融合的嶄新氛圍。

郭清治認為他目前從事的就是本土現代雕塑創作：「雕塑要國際化、現代化，更要重視本土化，在本土基礎上創作才能使作品具有真實的生命力」。他也說：「創作是一種歷程，也就是不斷的探索與自我試煉的持續過程。」郭清治藉由不斷探索與強烈的本土意識，拓展了臺灣雕塑的新領域，同時也帶動了臺灣當代雕塑的新方向。

三、校園雕塑藝術作品——郭清治的〈族群〉與〈智慧之門〉

郭清治置於臺藝大校園內的作品有兩件——〈族群〉（1992年）與〈智慧之門〉（2008年）。

〈族群〉（銅， $230 \times 115 \times 125$ 公分），這件作品位於圖書館正門前面的草地上（版畫教室的對面），是一件半具象的現代作品。將簡化的人形結構以鎖鏈方式結合在一起，人形有如鍊子般的交織環扣，節節上升，在互動中向上揚昇，呈現出蓬勃向上的生命力。郭清治企圖將抽象的理念與具象的形體結合，運用解構、重組與變形的手法，透過銅的厚實感來呈現出效果。向上層層堆疊的人形，像是圖騰柱，代表著來自不同文化背景的生命，不分彼此的環抱，緊密聯結，同心協力一起生活在這塊土地上，在人形上還留下雕具刮過的痕跡，能感受到藝術家溫暖的手感與趣味。

郭清治的另外一件作品——〈智慧之門〉（ $340 \times 255 \times 165$ 公分），位於國樂學系大樓與教學大樓之間的草地上，係以花崗岩石材與不鏽鋼所組砌構築的一件大型作品，在石材上保留原本粗糙的材質痕跡，用以對比拋光打磨光亮如鏡面的不鏽鋼部分，是作者擅長

運用自然與科技材質融合的手法，作品將抽象與具象的元素融合成爲一體。

整件作品以大塊體的堆疊，代表著人類知識、經驗與智慧的傳承與發展；彎曲的線條表現出人類思維的自由與創造的天賦，作品中運用具象的臉部側面線條，與線條刻劃的眼睛圖像，使觀賞者更容易解讀作品。作品貼近人們的生活與情感，也拉近了作品與觀賞者的距離。隨著作品的不鏽鋼因彎曲起伏而在鏡面上所造成的光影反射，同時也讓四周的景色投射成爲作品的一部份，變形扭曲的景物反射，呈現出一種「異次元」的效果。以教育學習來提醒學子們智慧的累積，是一件十分適合學校教育場域的作品。

由於這件作品是臺藝大公共藝術購藏的作品之一，因此作品旁附有作者之說明：「『智慧之門』透過形塑空間的理念手法，以複合媒材的表現形式整合材質語彙上的對比與分歧，呈現作品整體的協調性與單純性，藉由穿透性與鏡面映射，在虛實相衍中構成圖像與空間的變幻、重複和延伸，營造『異次元』的視覺場域，詮釋空間向度的多重性質，也形成作品強烈的獨特面貌。藝術價值築基於創作者的智慧，作品因之以『智慧』為名。」

四、何恆雄（1942- ）簡介

何恆雄，1942 年出生於桃園新屋，1965 年國立臺灣藝專美術科雕塑組畢業，是美術科雕塑組第一屆畢業生，在畢業服役後便留校擔任助教一職，一路努力不懈，曾數次獲全省美展第一名；1973 年中山文藝創作獎得主，1980 年國家文藝創作獎美術類雕塑得主，也獲

頒 1981 年十大傑出青年獎。1989 年赴美在職進修，於 1990 年取得芳邦大學（Fontbonne University）美術碩士學位，之後擔任國立臺灣藝術大學美術學院院長、雕塑學系教授兼主任。2004 年退休，但迄今仍繼續從事雕塑與教育工作，長達四十餘年之久。

藝術創作上，除了有形的實體雕塑以外，也一直從事即興、裝置、複合媒材等的前衛實驗創作。年輕時便嘗試裝置藝術與複合媒材作品創作，作品特色是喜歡在抽象雕塑表面留下簡單的線條；使用的媒材包括石材、銅、塑膠、不鏽鋼等。作品包括具象、半具象與抽象。具象作品大多以鑄銅形式表現，主題包括人體與佛像；抽象作品大都為石雕，主要以大自然的種子造型、泉水和海浪造型、宇宙天象觀察之心得等為主要表現內容。

何恆雄將自己的創作意念與造型意象分為四個階段，早期作品以具象寫實的人體為主，第二階段以中國隋唐陶俑形式結合西方單純造型，兼具東西方的美，並帶入現代感；第三階段是以家庭為意象的現代寫實作品，第四階段是以種子與孕育系列為主題，將女體結合大自然。何恆雄認為：「每一件好的藝術品就像發明一樣，必須有所新發現，提出新的訊息，給予觀眾新的感應及回應。」

何恆雄著名的公共藝術作品包括臺北市新生公園內的〈花之手〉、青年公園的〈親情〉、木柵動物園的〈宇宙的大門〉、雲林臺西海園以特殊薄殼結構的入口標誌〈福海〉、彰化火車站的〈天堂鳥〉以及金馬路的〈生命之水〉等。

五、校園雕塑作品——何恆雄的〈親情〉

這件〈親情〉作品（銅， $190 \times 118 \times 60$ 公分），製作於 1981 年，目前放置於音樂學系大樓前面的草地上，靠近圓形廣場右側，便利商店的正門前，為何恆雄捐贈給母校臺藝大的複製作品，原件作品放置在青年公園內，是何恆雄以家庭為意象的現代半具象作品。作品描繪一位著長裙的母親抱著孩童嬉戲的情景，母親半躺在地面上，上半身略為弓起，雙腳彎曲，抱在母親懷中的孩童，似乎正在享受被高舉起來的興奮與刺激感。整件作品簡化了人物的五官與肢體，只留下母親身體具象的雙腳與衣擺，大人與小孩的雙手連結在一起，似乎是不分你我融合一起；而母親身體的姿態呈現反 S 形，與孩童直挺的姿態形成對比，是一件描繪出親子之間融洽情感的作品，也是一件描寫母愛的作品。配合著雕塑作品放置的位置，四週環繞的草地與樹蔭，似乎隱約聽得到母子嬉鬧的愉快聲音。作者對這件作品也有簡單說明：「運用單純圓融的造形，表現母子喜悅的互動情境，詮釋生命的張力。」

臺灣戰後在國民政府遷臺後，由於政治上的需求，雕塑依然維持著西方寫實主義為主的傾向，在這段長達三十年的時間，被視為臺灣雕塑發展的停滯期；1950 年代到 1960 年代的美援時期，西方抽象主義開始盛行於臺灣，雖然對臺灣雕塑界的影響不明顯，但卻埋下了現代雕塑的種子，逐漸萌芽，引發雕塑家們開始對現代雕塑材質、形體、空間、光線等進行探索與實驗。1970 年代更因為本土意識的抬頭，在「鄉土運動」下讓雕塑結合臺灣本土在地的元素於現代雕塑中；這一批由國立藝專培育出來的本土雕塑家，率先開創出一個屬於臺灣現代雕塑的新里程碑。

圖 版：

圖 1 郭清治，〈族群〉（正面像），銅，
230×115×125 公分，1992 年，國立
臺灣藝術大學校園內，筆者自攝。

圖 2 郭清治，〈族群〉（側面之一），
筆者自攝。

圖3 郭清治，〈族群〉（側面之二），
筆者自攝。

圖4 郭清治，〈族群〉（側面之三），
筆者自攝。

圖 5 郭清治，〈族群〉（局部），筆者自攝。

圖 6 郭清治，〈智慧之門〉（正面），花崗岩、不鏽鋼， $340 \times 255 \times 165$ 公分，2008 年，國立臺灣藝術大學校園內，筆者自攝。

圖 7 郭清治，〈智慧之門〉（側面），筆者自攝。

圖 8 郭清治，〈智慧之門〉（背面），筆者自攝。

圖9 何恆雄，〈親情〉（正面），銅， $190 \times 118 \times 60$ 公分，1981年，
國立臺灣藝術大學校園內，筆者自攝。

圖10 何恆雄，〈親情〉（另一面），筆者自攝。

圖 11 何恆雄，〈親情〉（側面之一），筆者自攝。

圖 12 何恆雄，〈親情〉（側面之二），筆者自攝。