

楊茂林 YANG Mao-Lin, 1953–

楊茂林自 1970 年代開始從事藝術創作迄今四十餘年，他崛起於狂飆的 1980 年代，見證了 1990 年代臺灣當代藝術的興起，更歷經二十一世紀全球化的全面性開展。1990 年到 2003 年所創作的「MADE IN TAIWAN」三大系列——「歷史篇」、「政治篇」、「文化篇」——當中，他廣泛地從臺灣政治、歷史、文化探索題材表現的可能性，從遠古遺址的文物、原生動植物、十七世紀殖民史，到日常觸手可及如流行文化的卡漫人物，乃至方寸大小的郵票都是他取材的對象。這些與地域性相稱的在地元素，透過藝術手法，被賦予鮮明的視覺性，成為召喚歷史與記憶的本土圖像。楊茂林更挪用「MADE IN TAIWAN」（臺灣製造）的標籤，成為寓意深邃的文化符碼。

「肢體記號」是楊茂林 90 年代「MADE IN TAIWAN」創作計畫第一部——「政治篇」——最早的系列。他首度嘗試計畫性的系列創作，藉由創作格局的擴大，達成主題與型式上的統一與完整。主題方面，承接前一階段「遊戲行為」批判政治現實的意圖，延用誇張的、具有漫畫意趣的形體，在對比強烈用色的搭配之下，線條簡約卻深具敘事張力。黑色邊框的概念是借用木刻版畫的形式，更強化解嚴後顛覆威權反體制的圖像表徵。雙拼式的畫面組合，手法相當創新。楊茂林刻意展現不同的繪畫技法，左邊是線條，右邊是塊面。展示概念則是來自於抗爭遊行的旗幟。

《封神之前戲－請眾仙Ⅲ》是楊茂林「MADE IN TAIWAN－文化篇」第三系列「請眾仙」系列，標記著楊茂林從平面轉進立體創作的契機。主題與造形的開發上，楊茂林延續上一個平面創作中卡漫的主軸，從宗教超越塵世的想像入手，詮釋外來流行文化的圖騰。

「請眾仙Ⅲ」的基本構想，就是在神壇上擺上幾尊封上神榜的卡漫人物。所以讓這些卡漫人物晉升仙班，完全是出自於佛理的概念，並採用佛的基本典制，封他們為天王、明王、菩薩、如來。其中天王是佛教興盛以後從婆羅門教和其它異教神吸收而來的，屬於護法神。對楊茂林而言，打擊惡魔的卡漫人物，都是正義的使者，如同宗教中拯救苦難的佛陀、菩薩。

楊茂林將卡漫、童話人物列於仙班，甚至晉升成佛的創作思維，大約起於 1995 年，相當於「MADE IN TAIWAN－文化篇」創作初期。他挪用「外來文化」與「次文化」的圖像，將之與民間傳統中所謂的「仙」等同視之或予以神格化，藉此思索「殖民文化的滲透與影響」，以及「主體文化的生成與建立」。卡漫、童話人物列於仙班後，升天成佛，超凡入聖，打破了聖俗高下的等級與藩籬，緩解異文化之間的對立，外來與在地文化無所差別地融會到一個現世的當下。楊茂林所創造的聖俗相融的混合體，或許叫人捉摸不定、令人費解，卻充分發揮臺灣文化基底的混種要素，也展現了藝術家輕盈而多變的創作風貌。

M 綜合媒材

MADE IN TAIWAN・肢體記號篇 IV MADE IN TAIWAN・Limbs-Trunk Sign Section IV
1990
壓克力顏料、油彩、報紙、棉紙、畫布 Acrylic, Oil, Paper on Canvas
175 x 350 cm
蒐購 Purchase 2016.0009.001

在雕塑的過程中，楊茂林在技術上的選擇與掌握，有其獨到之處。憑藉他多年的創作經驗，在挑選木頭、刨木頭、接榫、上漆等細節上，都展現了他特有的風格。神壇供桌除了依據古法純粹榫接之外，紋飾則是以各種工法鑄鏤、雕鑿出卡通、電玩人物造型的剪影，取代傳統綢麗的藻飾圖案。楊茂林所採用的雕刻技術，其實不出傳統木工的範疇，但他相當個人化的繪畫性視覺經驗，以及主觀的美感經驗，讓他的立體創作獨樹一格。（廖春鈴）

封神之前戲 - 請眾仙 III
Ceremonies Before Rewarding-Inviting the Immortals III
2002-2008
臺灣檜木、金箔、黃花梨、羊毛、銅
Taiwan Red Cypress, Gold Foil, Scented Wood, Huanghuali Wood, Wool, Bronze
尺寸依場地而定 Dimensions Variable
蒐購 Purchase 2016.0009.002

1 女金剛的誕生

2 側臥的女金剛

3 黑牛天

4 思維的無敵金剛

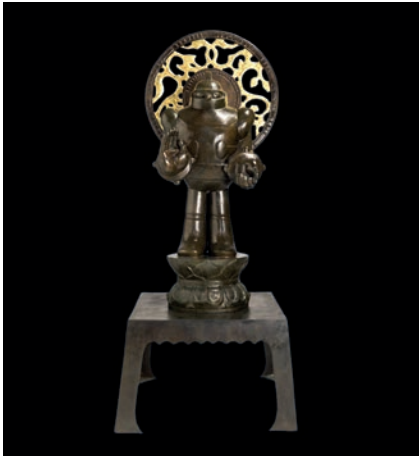
5 阿強天

6 丹丹綠如來

7 騎卡皮獸的飛俠小天王

8 摩訶極樂世界的鐵人菩薩

9 摩訶極樂世界的黑牛菩薩

金剛愛金剛之本生傳 Jataka Tale of Beloved King Kong Vajradhara
2009
金屬相紙 Metallic Photo Paper
240 x 167 cm
捐贈 Donation 2016.0009.003

無敵愛金剛之本生傳 Jataka Tale of Extraordinary Love Vajradhara
2009
金屬相紙 Metallic Photo Paper
240 x 167 cm
捐贈 Donation 2016.0009.005

人魚愛金剛之本生傳 Jataka Tale of Beloved Mermaid Vajradhara
2009
金屬相紙 Metallic Photo Paper
240 x 167 cm
捐贈 Donation 2016.0009.004

瞭解紅蘿蔔的 N 種方法 VIII
N Ways of Understanding Carrot VIII
1991
油彩、壓克力、色鉛筆、版畫紙
Oil, Acrylic, Colored Pencil on Paper
77 x 57 cm
捐贈 Donation 2016.0009.006

