

大道無形— 創作自述 謝棟樑

時光荏苒，距上次在台北火車站西側藝廊舉辦浮生系列個展已過了廿二年，這次再回到台北展出的主題乃「大道無形 - 心山水·混元·圓融·無相系列·功夫系列」，合計60件。本次展出作品多為2007年迄今之創作。

多年來我不斷嘗試各種造形、材料和不同手法求新求變，因藝術就是創作，創作則是不斷地發現和表現。發現是思想和靈感的湧現；表現是思想和靈感的具體呈現。「思想」是原動力，不為外人所見；「呈現」是表達的方式，可為外人所見。風格與創作，如太極的陰陽，既矛盾又協調。風格是「不變」，創作是「變」，如何在不變與變中求調和，是一門學問。我認為風格應與時俱進，但是變出的創作絕不和別人相同，如此才是風格的建立，且不能一成不變，讓風格變成創作的絆腳石。

故我認為藝術有三義：即「異術」、「易術」和「意術」。「異術」乃指作品表現要與他人不同，是風格的樹立，先求異，再求好。「易術」係指自己的作品要有新的變化，不能一成不變，以前和現在都一樣，新作和舊作沒兩樣，了無新意，創作的活水源頭不能枯竭。第三個「意術」則是說明作品不能只求形式的表現和變化，要有一己之思想體系，並將內涵融入作品中，成為作品的靈魂。基於以上藝術觀念，我的創作一直在變，且在變中要與別人不同，作品中蘊含一股精神力量，最終透過外在形式，一一向世人述說不同時期當下內心的情感。

「心山水系列」作品，乃延續山水系列之創作。茲略舉不同表現處如下：

	山水系列	心山水系列
形狀	以桂林山水意象為主，山和水較為分明，較具象。	以內心風景表現為主，山水合一，凹面為水，凸面為山，較抽象、圓融。
色彩	金色、銅綠色、褐色等，顏色較少變化。	不銹鋼亮面、紅色、黑色、金色、寶藍色等，顏色較多變化。
材質	以青銅為主。	以不銹鋼為主，少數用玻璃纖維外塗腰果漆和鋼銅合體。

「混元系列」作品有十三件，此系列係將山水和意象作品歸元為太極之道 - 陰陽的造形。從「衍生」這件作品延伸出此系列：「太極初動」、「混元」、「扭轉乾坤」、「自強不息」、「欣欣向榮」和「星運乾坤」等。「春華」是太極與山水的融合表現，「般若禪亭」則結合建築的概念，都離不開陰中有陽、陽中有陰的陰陽相合之道。這個系列也是「無相」和「圓融」系列

的靈感緣起，既無相又圓融，是融入於各系列之大道。

「圓融系列」乃是比心山水系列更為抽象之作，內涵表現多為宇宙的變化和生活的哲學，如「坐看雲起」、「大同」、「迴響」、「共鳴」、「和諧」和「轉念」等。我創作四十餘年，一步一腳印從極寫實走到純抽象，隨著年齡的增長，處事也較為圓融，不與人爭，隨意知足的心境都充分詮釋在作品中。這類作品之造形不同於心山水的手法，心山水多為單一材質、有凹凸面；圓融系列材質則較多元化，沒有凹凸面，純粹以亮霧面、不同材質融合展現陰陽之管狀形的螺旋空間。

心山水系列和圓融系列有共同構成元素，即「拱形」、「螺旋形」、「圓形」，我喜愛此三元素乃因其存在於我的生活哲學之中。「拱形」代表橋樑，人和人之間存在許多誤會或隔閡，故需要溝通，橋是溝通的符號。「螺旋形」是表示生活如果遇到困難或思慮想不開時，要學會轉念，常語「山不轉路轉、路不轉人轉、人不轉心要轉」，如此對境、對事才能看得開、放得下。因此，「螺旋形」即象徵「轉念」；「圓形」則象徵「圓融」、「圓滿」，是人生的至高境界。

「圓形」也有美學的含意，因弧形是最美的線條，S形是很性感的曲線，所有舞蹈和武術更離不開圓弧形的運動。芭蕾舞、溜冰舞蹈的美妙舞姿，如果抽離了圓形、旋轉的韻律，美還在嗎？武術中的太極拳，圓形乃借力使力、以柔克剛的運動規律，八卦掌之翻轉更是力學的展現。圓有大圈、小圈，圈則有快有慢，加上位置的轉移，因而形成運動的旋律和空間的美感。近三十年，我深入研究太極拳、八卦掌等，故自然而然將圓的運動力學、美學漸漸融入作品中，而非一般常見太極拳的姿勢（太極之形），或為找主題、賦詞強說愁。

「無相系列」作品乃偶發之作。2011年為台中精密機械科技創新園區製作大型「扭轉乾坤」作品時，留下許多龐大的保麗龍模型，偶然間隨意將其排列組合，而創作了十二件大型構成式雕塑。金剛經裡有道是「應無所住，而生其心」，創作此系列時，我的心中無所執念，用「即成物」構件方式所產生的這些意想不到之純抽象作品，名為「無相」。「無相」有別於「無象」，「無相」是佛教慣語，「無象」是道教慣語。佛教之三法印「諸行無常、諸我無我、寂淨涅槃」，就是說任何事情不會永遠不變，任何東西也不會永遠存在。即實相非相，非相就是「無相」，意指我的創作不會永久保持不變，這也是無常。易經亦云生活要隨著時代環境的變化，以調整自己做事的方法，此即是「變易」。故本系列的造形，乃純粹表現太極陰陽之道，如「陰陽相生」、「動靜相合」、「虛實之間」等，探討的是宇宙萬物生成的真理。

「功夫系列」作品乃是個人從極寫實到極抽象風格之後的最新作品，為「中庸」之道的表

現。個人從事創作已四十八年，學習各種武術也已三十年，雕塑做到極抽象後，想到下一步要創作什麼？個人認為創作應離不開生活，生活是創作靈感不斷的來源，才想到武術的題材應該更適合我來創作，因為會雕塑又會武術功夫的人實在很少，所以從前年即開始這系列的創作。因為我十八般武藝都有涉獵，不管是外家拳、內家拳、太極、形意，八卦及各種兵器不下六十套。定名為「功夫系列」是自我期許不論是創作和習武都要下「功夫」。目前的「功夫系列」以劍術為題材，以後還有其他兵器和拳術的主題。

最後，承蒙國父紀念館全體同仁的鼎力協助，得以順利展出個人近十年潛心修行創作的作品，心中有說不盡的感謝，也希望各界友人能繼續給予鼓勵和指導！