

大道無形—國父紀念館雕塑個展創作自述

謝棟樑

因緣際會加上命運捉弄，最後選擇以雕塑做為創作生涯，乃是個人對立體造形藝術真性之體悟和實踐。雖然一路走來非常蹣跚，但是一步一腳印，每一個系列代表我生命一個過程，一個記錄。每一個系列存在一個時空背景，並深刻著我對生命的體驗。一個系列又衍生一個系列；四十八年來於是產生約十八個不同形式與內涵的系列作品。

本次展出的作品為2007年迄今的作品，包含「山水系列」、「心山水系列」、「混元系列」、「圓融系列」、「無相系列」和「功夫系列」，等六種不同風格的雕塑。其中「山水系列」衍生「心山水系列」、「混元系列」和「圓融系列」；而「混元系列」衍生「無相系列」。它們之間有血脈相承的脈絡可循。「功夫系列」則是突出前面五種風格最新的作品。算是一個大轉變，回歸到半抽象的表現，和早期的抽象人體與歷史人物系列有前後相承卻又不盡相同的表現形式。我的作品不斷地創新，所以本次展覽主題名為大道無形，大道無形即以陰陽為創作大道的作品風格一直在演變，所以稱為「無形」。

在這近十年間，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或不銹鋼與紫銅的合體。

「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」是個人從極寫實表現到極抽象形式之後的最新風格作品，為「中庸」之道的表現。結構形式、質感處理和色澤感覺仍不離「太極之道」的中心思想—面與面虛實的變化，形體之間凹凸的對應，及顏色黑白的對比關係。太極之道為「陰陽」，陰陽本對立，調和為太極，調和即是陰陽的平衡狀態。

如果「極寫實」是「陰」和「不變」，那麼「極抽象」則是「陽」和「劇變」，回歸「中庸」應是寫實和抽象的平衡狀態，也算是一種「太極」吧！

個人從事雕塑創作已四十八年，學習武術也有三十一年，創作表現到無相、圓融等極抽象之後，我仍然積極尋求突破自我的可能性。我想創作應離不開生活，生活是創作靈感不斷的來源，驀然回首，才發現武術是我創作靈感的泉湧。而這條路鐵定很多人沒辦法走，因為會雕塑又會武術的人很少。兩年前我即開始嘗試「功夫系列」創作，因為十八般武藝我都有涉獵，不管外家拳，形意拳、楊氏太極拳、陳氏太極拳和八卦掌及各種長短兵器不下六十套，這些套路都是創作的題材，是取之不盡用之不竭的。定名為「功夫系列」是因為中華武術博大精深，如果不下功夫，學到老還是一場空。創作也是一樣要下功夫，否則光有形式也感動不了大家，下功夫才有真功夫！