陳奕彰的軟

冷硬且暖且輕盈

旁一朶朶如同放大數百倍的金屬蒲公英,彷彿上一刻才隨風飄揚;哈瑪星鐵道藝術園區,有一把飛天掃帚,張開金屬焊接而成的刷毛,彷彿吸滿了城市裡的一些塵埃或者夢想,準備起飛;或者,在知名家具品牌前的新興貨櫃園區,放在草地上的甜甜圈,灑滿色彩鮮豔的巧克力豆,下一刻就在日光下融化般。近年,在奇美博物館池塘泡澡的河馬家族,創下與最多遊客合影的紀錄;在新光三越百貨公司閃耀著夢幻多彩炫光的飛天河馬等等,充滿童趣且色彩斑斕的公共藝術作品,放點著高雄的城市各角落。更隱密的地點還有2016年在鳥松濕地環境藝術季完成的作品,水道上獨如鳥巢的造型,木材

曾帶過孩子在兒童美術館前的沙坑嬉戲嗎?沙坑

這些被放大、縮小或轉化的植物、動物世界,或 者說與我們生活的世界有點距離又不太遠的自然平行時 空,是雕塑藝術家陳奕彰創作靈感的來源。

質無違和感地融入環境中。

1.哈瑪星鐵道藝術園區(Keep Clean)(陳奕彰提供)

2.台北地景藝術節〔甜滋味〕(陳奕彰提供)

 3.充氣系列的〔膨脹與收縮〕以充氣人型身體的扁平與飽滿,讓人確 實感受心情在洩氣與振奮之間的變化。(陳奕彰提供)

4.高雄鳥松濕地環境藝術季〔水濛濛亮晶晶〕(陳奕彰提供)

(位移)這件作品呈現鐵作為雕塑材質 的可能性與表現性。作品中不規則表面 即是堆焊形成的效果。 (陳奕彰提供)

吹氣、成形

「軟雕塑」是陳奕彰在研究所時期對材質的新嘗 試。就讀國立臺灣藝術大學雕塑系時期,以鐵雕為主 修,進入研究所之後,思索雕塑材質的可能性與表現 性,開始了對異材質的探索,發展出以吹氣嘴為表徵 符號的「軟雕塑」。選擇「吹氣嘴」作為創作的表徵符 號,源白於軟性材質能誘發觀者觸摸的想望,跳脫傳統 雕塑較著重視覺、規範框架的既有印象。透過吹嘴本身 可以吹氣的主要特性,延伸充氣、膨脹的表現,因此, 會「動」的雕塑、一種透過充/洩氣而改變形體的雕 塑,成為他一個特徵十分明顯的創作系列;同時,由於 吹氣嘴在人們共同的生活記憶裡,存在著對母親、對兒 時的懷想,觀者與作品間有了串連,產生互動性。互動 性、可親近的,也是他在公共藝術創作上抱持的一項主 要思考。

充氣系列也將微觀的皮膚毛細孔分佈融入造型表 現中,因此從單一吹氣階發展至大面積的構成,擁有 重複造型元素的植物、禮器與佛頭,例如:青銅器的 「鐘」、仙人掌表面由密密麻麻的吹騰構成,仙人掌 系列成為2007澎湖地景藝術節的作品之一(仙來個掌 聲)。作品「膨脹與收縮」,則以充氣人型身體的扁 平與飽滿,讓人確實感受心情在洩氣與振奮之間的變

由密密麻麻的吹嘴構成的仙人掌森林〔都會叢林中的森林〕(陳奕彰提供)

化,同時也透過燈光、材料本身的色彩傳達一種人際 關係。

展場中,握壽司下方的米飯由密佈的吹嘴構成, 如同粒粒分明、飽滿晶瑩的壽司米; 定時吹氣膨脹的 握壽司,讓觀衆得在膨脹後才能知道自己點的是鮭 魚、鮭魚卵還是蝦壽司?定時充氣、充氣後洩氣,這 是陳奕彰在退伍之後於新 碼頭藝術空間的個展《接 觸 蔓延》的展場風景,這系列作品後來也獲得藝術銀 行收藏。在2008年研究所畢業後至2010年間,陳奕彰 以「空氣」、「氣球」等概念舉辦個展或參與聯展。 從吹氣嘴發展的空氣、膨脹等柔軟意象,在2011年東 和鋼鐵廠駐廠創作時,有了新的發展。

東和鋼鐵廠駐廠對陳奕彰來說是一次非常重要 的經歷。駐廠期間往返於南北、在創作與教學之間奔 忙,緊縮的四個月創作期,僅能在鋼鐵廠回收的一大

> 堆金屬之間翻找 創作材料,這 次能夠遇見的零 件、構件, 錯過 之後就再也無法取 得。面對大量的二 手回收零件,雖然充

滿美感但也難以耙梳、歸結至一個系統之下。某天,他 發現了一堆鋼瓶。鋼瓶,是乘載氣體的容器,透過噴嘴 能將瓶内的氣體灌注到某個物體中,這項功能與吹氣腦 系列的概念產生了連結,因此他將鋼瓶作為一個物件、 一個形體的開端,或將鋼瓶視為某種生物的頭、或如同 高舉的彩色氣球,在方向角度各異的每一件作品,構成 全場獨如透過鋼瓶充氣而產生動態的展場氛圍。在色彩 上,除了鋼瓶之外的構件均保留生鏽的金屬表面,更 凸顯鋼瓶充滿活力的視覺效果,「上色的氣球是輕盈 的、鋼雕是比較重的東西,自然會產生對話」。雖然 主要是以現成物進行焊接、再創造,但在東鋼駐廠的作 品中,出現類似羚羊、大象的動物造型,從後設的立場 來看,異種生物的發展似平是隱然中埋下的後續。

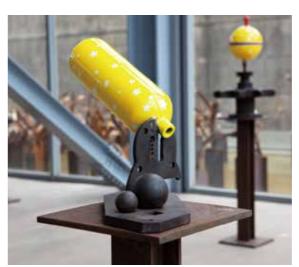
嘗試材質的最大可能性

鐵雕創作是陳奕彰的根本,但因為製作公共藝 術、承接設計案或代工,也使他所運用的材質不限於 金屬。例如軟雕塑,採用聚氯乙烯,輕量且易於改變造 型的塑膠材料;原本以氣球為提案的〔仙來個掌聲〕, 考量戶外長期展示的條件,則改採FRP(玻璃纖維)。 但在2016年的鳥松濕地環境藝術,卻跳脫人浩材質, 選擇了木料創作,是他唯二以木材料呈現的作品(其一 是羅馬尼亞創作營完成的〔Sights and Sounds from the Road 〕),透過對作品概念的呈現或對象、展示現地 的條件,選擇滴合的材質,於此同時,也在嘗試材料的 最大可能性。例如2018年月津港燈節的作品,他使用 了木板堆疊構成一朶漂浮在水面的雲朶,由於僅使用 木料,在層層疊疊的結構之下,木材質無法承受自身 重量,即使已花了兩三天搭建,仍在一夜之間崩壞。 「沒辦法,前幾天就當作白做工,只好立刻趕工、增 加支架 | , 他表示這過程就是在試驗。

嘗試,其實是外場的必經之路。大型作品完成本 體之後,戶外的安裝工作即是所謂的「外場」。月津港 燈節的作品展示場域多為河面,如何讓作品浮在水面, 就經過了數次的嘗試。例如他第一次參加燈節時,作品 由於浮力不足,導致底座吃水過多;加裝保麗龍增加浮 力後,視覺效果卻又受到影響。來來回回的增刪與經驗 累積,在今年第三次參與時,作品一次到位,順利飄浮 於水面,化為溫暖的雲中月光。

尋找對雕塑有興趣的年輕學子

陳奕彰身兼數份教學工作,曾先後於高雄師範大 學、崑川科技大學、高雄醫學大學、長榮大學等校任 教,目前持續於高雄師範大學及崑山科技大學教學。

鋼彈系列之〔馬戲團〕 (陳奕彰提供)

2018月津港燈節「雪中月圓」 (陳奕彰提供)

「我覺得傳承還是很重要的。」高雄以工業城市 的背景,舉辦過數屆的「鋼雕藝術節」與「貨櫃藝術 節」,然而鐵雕創作者在高雄,甚至在南部地區已出現 斷層。以目前長居高雄的鐵雕創作者年齡分佈,目前屬 於「年輕世代」的應可說就是陳奕彰了,然而35-40歲 之間的年紀,在人口結構上實已邁入中青壯年,而非青 年,於是他在創作之外的教學工作,十分盼望自己能夠 帶領,或說讓青年學子踏入鐵雕的世界,也從學校的學

習延伸到實作現場的協助製作並累積經驗。另一方面, 他所謂的「傳承」,應該還包括觀賞者的培養。採訪期 間,他承接一個公共藝術培訓營的課程,對象是未來可 能會承辦公共藝術案的公務人員。約莫3小時的時間, 在學員進行馬賽克創作之前,他介紹了公共藝術常採用 的材質、金屬澆灌模具、翻模的模型等基本認識,授課 内容透露著他對於推廣或傳承所投注的心意。

對於工作室的空間與設施,陳奕彰也預計要增設 窯燒的設備,讓使用的媒材更為多元,「這樣我也才 能夠回到鐵雕的創作」。其實, 鐵雕的材料取得不 易,空間、設備也需要投入不少的資金,從學校畢業之 後,少了材料與空間的支援是很難持續發展的。他的工 作室,可說是讓自己也讓年輕人能在雕塑/鐵雕的路上 繼續前行。

回到鋼鐵城市

從吸引觀者目光、會變形的軟雕塑談起,回到雕 塑創作的最初始,相較於公共藝術的可親性,鐵雕創作 似乎更貼近陳奕彰深層的自我。「充氣系列較著重在 視覺感官,以收藏、純藝術角度來看,探討的空間比 較少」,在談到引發驚喜或愉悦的充氣系列與往後的 創作方向時,陳奕彰道出了一些轉折。但是否鋼雕與充

氣系列是完全屬於不同性格底下的創作呢?

回顧他自2002年到2008年的鋼雕創作,其背景來 自高雄港都與鋼鐵不可分的環境和隨手可得的廢金屬零 件。更久遠一點的開始,是他在就讀壽山國中美術班 時,日日騎車經過高雄公園路(俗稱五金街)上的拆船 五金所開啓的。當時的高雄已是工業城市,城市發展與 自然環境之間的取捨也孕育了他後來持續關注的環境轉 變,甚至近期開始著手發展的生物變異題材,採用視覺 上十分「冷硬」的材質,造型上反而表現「軟」或是 「溫潤」等感受。例如2003年的作品〔位移〕,塊狀 的金屬之間,蜿蜒了一株如藤蔓類的不鏽鋼植物,亮 面的光澤象徵了環境位移間的新生命;2003年與2005 年的〔異樹1〕與〔異樹11〕、2007年〔山水與鐵的對 話〕建構的風景,都將冷硬的金屬感轉化為溫潤的樹 皮,或隱含著流轉的時光。細看這些作品,除了〔山水 與鐵的對話〕屬於鏡頭下的中遠景之外,多數都是拉近 至眼前的畫面,甚至是微觀、或者刻意細緻的肌理。 「在意一些細微之處」是他對自己創作過程中的觀察。 特別是焊接時,堆焊後的顆粒堆疊而成的肌理,是帶著 些許流動性、重複且大量,如同毛孔密佈於皮層表面般 的表現。「密佈的毛孔」是吹氣嘴所發展的表現之一, 他的鐵雕與軟雕塑,並非分流,而是源自於焊熔的鐵

條,再逐漸蔓延成現階段作品中常見的點狀物象徵、成 為許多相似而重複的動植物皮層或表面的再現,同時, 也是他個人創作與公司接案之間明顯的切分點與區隔。

在多重身份間遊走、匯流

2015年至2018年擔任新 碼頭藝術空間的工頭、 2015年加入魚刺客(創作團體)、持續在南部各大學 美術相關科系任教;在教學、空間經營、接案廠商與創 作者等多重身份之間遊走(更多時候還包括他自述的兒 子、情人、司機、焊工、烤漆師等身份),隸屬於某個 群體,但也保有自身非常大的自由度,他認為「每個 團體都有可能性」,每個身份或也是滋養的來源。甫 申請到公車建軍總站閒置空間的他,又將增加一個新的 身份。除卻一般人皆擁有的人際身份之外,他仍然是以 一個融合的、以創作融合的狀態去面對自己。當然,以 藝術創作維生, 必得考量到作品的市場性, 他不諱言 表示,如何創作出市場能接受的作品是其中一項目標; 眼下以接案方式穩定工作室經營的現狀,也是一個過 程,多項材質的選用也必須要成本管理。雖然自2012 年至今已有近6年未舉辦個展,但2015年起進入臺南藝 術大學藝術創作理論研究所博士班就讀,也將再一次對 2008年以來的創作歷程進行回顧、反省與統整,他坦

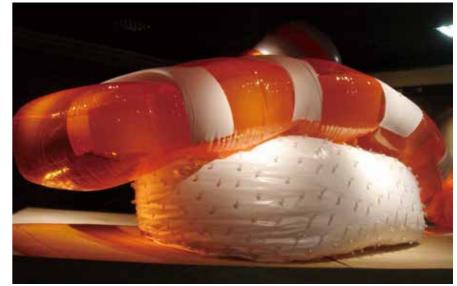
〔山水與鐵的對話〕 (陳奕彰提供)

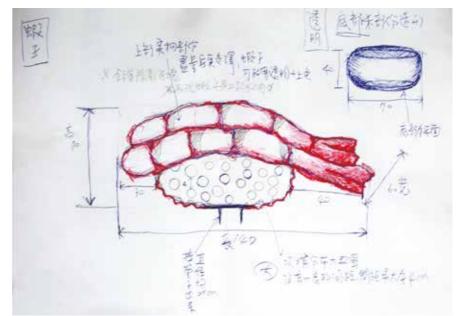

台南奇美博物館〔河馬家族〕(陳奕彰提供〕

60 NO.81 Aug. 2018 議 題 特 賣 場

言創作至今尚未聚集成一個明顯的脈絡或風格,個展計畫也正在進行中。但除了前述考量之外,他也很在乎讓觀者感受的藝術品是有溫度、可親近且開心的。

陳奕彰部分的個性帶著促狹、詼諧與戲謔,這些特質,往往會為生活帶來一些戲劇性的情節。由於日間的雜務太多,得在夜深人靜的時候思考創作,他表示握壽司系列就是在當兵時,一天6小時的站哨所想出來的作品。紛雜的事務與多重身份,或許讓日常總處

在擾攘雜沓的節奏中,但或正因為如此,在各領域之間的遊走餵養著創作之魂,反而能在寂靜時刻,跳出一個個靈感,猶如阿基米德從浴缸中發現浮力,高喊「Eureka!」的奇異場景。

身為一位創作者,陳奕彰的創作能量與數量非常 豐沛,所觸及的層面以及執行的工作可謂多元且廣泛, 也展現出他在藝術行政、專案執行管理的實踐力。走在 這條創作的路上,某部分或許是許多當代雕塑家的縮 影,但也彎繞走出多條別有風景的小徑,不是旁枝錯節,而終會在某個時點匯流成河。如果夏日的某天在花東海邊,遇見一個沈思或發呆的人,他可能是陳奕彰,在喜歡的海邊思索即將來到的、下一個階段的自己。

其

1.高雄市立美術館兒童美術館前的〔蒲公英〕(攝影:林宏龍) 2+3.握壽司系的創作草圖與作品(陳奕彰提供)