

黃柏仁 | 不爽 銅 48x20x32cm 2005

瞧！ 那群狗兒們！ LOOK AT THOSE DOGS!

淺談黃柏仁的
心靈轉喻
On Huang Po-Ren's
Spiritual Metonymy

文 | 吳樹安
圖 | 紅野畫廊

自 2005 年的第一件「狗札記」系列作品《不爽》完成，直到新系列「i Dog」的誕生，至今已過了十多年的光陰。即便心情與處境皆與當時不同，黃柏仁仍持續使用各式各樣的「狗」做為主要的創作題材。如此一來，藝術家一方面建立了個人的風格語彙，同時也見證著自己對同一主題的執著與專注。基於自幼便與狗兒們密切相處的親密經驗，從接生、保護、養育到狗兒終於成為一頭漂亮的成犬直至老去；一度同時飼養了超過十隻狗兒，終日與狗兒們相處，不僅讓黃柏仁深切地瞭解了狗的骨骼、肌肉、血管等解剖學面向，與此同時，又對狗兒們的喜怒哀樂、習性、乃至更多細微的情感表達，有十分深切且仔細的掌握。混合著個人情感與敏銳觀察，黃柏仁對狗兒們的認識與情感是如此之深，深到可以創作一系列的狗兒雕塑長達十年，同時也混合著作品們各自的寓言，成為與我們的時代及社會氣氛緊密相連的縱覽系列。

黃柏仁 | 小犬 銅、烤漆
50x45x66cm 2015

大方直白。其中，台灣犬（俗稱台灣土狗）的機警、敏銳、忠貞、耿直與堅持的特質，都使得藝術家反覆著迷於台灣犬的基本造型。即便每件作品意欲述說的故事皆不相同，黃柏仁仍以台灣犬的造型為主要刻畫對象。無論是犬種個性與習性，都有十分精準而細膩的特質，如畫龍點睛般勾勒出每件作品的特殊性，使得作品雖已通過卡漫式的美學邏輯、將對象物去除過多的細節，僅僅憑藉對狗兒的細緻觀察與表現，並在觀眾面前發揮不言自明的情感與渲染力。更進一步說，在攤開觀看黃柏仁的作品時，我們感到的並非任何一隻特定的狗，而是一群已被中性化、並經過藝術家反覆思量與製作，在繁複的工序之下所產生的藝術作品；其雖有著犬種的外觀，實際上卻往往藏著藝術家本人的感悟、幽默、直率與頑皮，以及對藝術、生命、社會與人性的深刻體驗。或也正是在此，一種關乎狗的美學維度開始悄悄地運作，使作品從物件脫穎而出，成為眾人的美感對象。

從狗性到人性

誠然，對黃柏仁而言創作從不僅僅是作品生產，而是與其自身所思所為密切相關的故事與情境述說。出生自木雕世家，從小對藝術深感興趣，但家人對於黃柏仁要當藝術家這一決議仍提出反對，直到他自己在艱困的拉鋸中持續不懈，才讓我們見到如今的系列作品。而這些作品每件都反映著藝術家的心境或社會觀察，不論觀眾是否與藝術家有相同的感受，但每個人都能產生各自的見解，不正是藝術最為迷人的地方？

序：從形式開始

雖然經過藝術家的靈動巧手，大多的狗兒都經過卡漫美學的潤飾，捨棄了個別狗兒們的鬃毛、眼睛、指爪和尾巴等細節。滑順的塊面處理將我們的視線從既存現實中拉開，進入藝術家、作品與觀眾的直接交流；與此同時，可愛的魅力又召喚著我們不斷向它靠近。故在視覺造型之外，觸摸（當然，要小心且戴上手套），感受金屬的冷冽、表面質地與充滿血肉的造型；如此一來，作品便不僅是此刻最溫潤且真切的認識，也是親蒞黃柏仁創作過程與種種細節的最佳途徑，作品不僅僅是置放於家中的昂貴裝飾品味象徵，也是心靈的神聖領域。

如此洗鍊的造型，一方面顯得可愛討喜，另一部分又精準地再現了狗兒們的真實與現實性，無論是現時（actual）乃至潛在（virtual）就像與人交往一般，有其親密、投合、默契與各種社交反應，甚至比當今的人們更加純粹而

如上述所言，在黃柏仁的系列創作中，狗兒們的各種姿態不僅僅是造型的簡單變化，也反映著藝術家的心靈感受以及對當代社會的精準觀察，並藉以提出自身的觀點與心得。正如《不爽》顯得毫不在乎世人的眼光；《等待》中狗兒趴在地上等候主人歸來，期盼與孤獨是作品中最鮮明的情態；抑或《滿足》反映的乃是現代人總是難以擁有充裕的睡眠，因此藝術家才以金色的口水表現難能可貴的熟睡樣態。然而黃柏仁也不單是一個積極正面的天之驕子，其作品中的積極態勢除了帶給觀眾愉悅，同時也是對自己的勉勵，懷著希望不斷向前邁進。也正因如此，黃柏仁的作品深度才能夠從單純的造型中解放出來，成為觀眾們的美學對象，同時分享藝術家的正面力量。

黃柏仁 | 狗眼看人低 銅
17x23x40cm · 2005

黃柏仁 | 等待 銅 38x25x17cm · 2005

作品做為心靈喻言

無論在東西方的各種藝術理論與歷史中，藝術作品向來都被視為藝術家驚天動地的創造與心靈表述，並藉以讓作品從公眾中解放出來，做為個人獨特簽名與記號——成為藝術家的個人創作——除此之外別無其他。又如上述所言，黃柏仁的創作既是社會的，同時又是極度個人的，換言之是一種分享的概念。黃柏仁的家人並不贊成他的藝術家之夢，直到藝術家私自工研多年並創造出個人語彙之後，他的創作才正式開始。家人的阻攔、創作與生活的不盡順遂，乃至對社會發展與人性交往的負面能量，持續包圍著他，使其負擔不斷持續疊加，對此狗兒的種種特質便顯得重要且貼切。對此，藝術家指出自己的創作主要是讓觀眾感受到正面的力量與激盪，即便當今的生活往往並不順遂，透過藝術的美學經驗與藝術家的創作抒發，不正好提供了一個絕佳的機會與管道？

黃柏仁的創作既簡單又複雜，簡單在於他的作品表象，複雜是藝術家投入在作品中的千言萬語。就像眾多藝術史上的大師們，人們總是想從作品中讀出藝術家的創作內容，但黃柏仁作品極度繁複，誰又可能在其中都得知藝術家的真實想法？換言之，或許這些作品從來就不是只有單一意義，探究作品的內涵之嘗試，總是以不盡人滿意來收場。黃柏仁的創作總是留給我們極大的詮釋空間，並傳達著多面向的意涵，每當有人提出新的見解，藝術家便感到無比高興，畢竟他不僅收到了對自身創作的想法，同時又獲得了新的體悟可用於下一次的創作之中。

人狗流變式

在此，重要的或許並非狗兒做為心情抒發的方式有多貼切，也不是可愛與正面情緒的給出，而是一種人流變

(becoming) 為狗，狗流變為人的雙重流變，就如同正在變形的狼人一樣。而「流變」不同於「變成」，人並未真的成為狗兒，反之亦然，而是在情態 (affect) 的相似，成為一種「既是也不是」的弔詭狀態。在此，黃柏仁所做的狗並非單純的「造型像狗」，而是連同內在的情態亦復如是。也正是基於此，黃柏仁才不僅僅是為狗的造型立像，而是沉浸在一種緩漫流動的細緻過程之中。就此而論，我們看到黃柏仁作品中的狗兒經常以人類般的姿勢現身，與此同時，當我們徹底投入在作品之中，狗兒的動勢也經常不自覺的展現出與狗相似的心理狀態。似人又似狗的弔詭在我們面前鋪展而開，除了打開一個更寬廣的美學世界，也使作品與藝術家的魅力更為豐盈充沛。

這流變總是持續進行著，且密切地關連到我們、藝術家，乃至於藝術本身，這流變沒有盡頭，正如無論再如何堅持，細微的差異仍不斷發生，並作用於所有相關的人事物之上。我們或許應該為這份參與感到高興，畢竟那意味著我們如同藝術家般總是與新的事物相遇，且存在於同一個世界裡。

一種狗美學！？

美學 (Aesthetics) 在希臘文中的意思即是「感知」(Percept) 的名詞態，然而在歐洲伴隨著民族國家的興起，這個字眼在不同的文化脈絡都有不同的解釋，諸如討論藝術的學科、何謂美感的論述、關於美的論辯等等。在這裡，筆者想借用這個字眼的曖昧性，進一步討論黃柏仁的系列創作——那關於狗的美學視域。狗美學所意味的並非狗兒的美學經驗，也不是關於狗兒造型的美醜討論，而是透過內在的心靈去感受對方的感召力量，即便對象是無生命的藝術品亦然。

或也正因如此，黃柏仁的創作打開了一扇窗，讓我們的美學經驗得以大幅拓寬且更為自由，去感受世界與生命本身。藝術家創造了一個由狗主導的世

界，並以此做為另一種提出社會寓言，或自身心靈的出口。無論如何，美學經驗總是在不斷的拓寬與發覺當中，正如藝術家的創作進程一般，在此我們透過藝術作品來進行對話，無論那是否是對牛談情或忘情的自我投射，都不會改變我們的經驗與思考本身。對此黃柏仁或許是一個絕佳的案例，讓我們重新思考藝術的價值與意義，不是停留在表象與價格之中，而是找出一條屬於自己的美學路線，並保持開拓與改變的可能性，更進一步地去體會世界的美學經驗與藝術品的價值。

小結：值得的等待

計算一下，黃柏仁的「狗札記」已經進行了十年有餘，而更新的「i Dog」則還在開發中。即便新系列目前只有兩件，但在此我們已經感受到藝術家的轉型與下一系列的萌發，創作總需要時間，好讓藝術家得以充分的思考與準備，也因此現在我們只能想像一個尚未發生的未來，並相信是有其價值的。

黃柏仁 | 滿足 銅 43x36x23cm 2011

