

反璞歸真

黃柏仁的狗札記

文 | Max Chaplin 圖 | 紅野畫廊



黃柏仁 | 回家 銅 40x15x22cm 2005

「好的藝術品有無盡的論述可能性，能發揮其永恆的存在價值。」

看著黃柏仁的雕塑作品，勾起很多很多的無垠畫面。《世界那麼大》，地球村的每一個人，都要有宏觀視野，不劃地自限，把心打開，去挑戰與探索所處的大世界，附帶著自信與勇氣（所以小狗抬頭挺胸，墊腳尖）。狗與貓熊的互動耐人尋味，彼此禮貌性相敬，背地裡似乎有很多小動作。熊貓的另一隻手現出剪刀，而狗背後的手是握拳頭，二者在玩猜拳遊戲？抑或，熊貓只是開心拿出勝利 V 手勢？有些人將熊貓比喻為中國，那香港人或歐洲人如何解讀這件作品，有各自表述的廣大空間。

黃柏仁自 2005 年推出「狗札記」系列雕塑，至今共 40 款作品，平均一年 4 款，重質不重量。他最高紀錄養超過 20 隻狗，尤其台灣黑土狗的許多優越特質令他感受最深，以土狗為基礎題材創作出一系列銅雕及不鏽鋼雕塑，如此多元，有各自的性格及想像空間，但又不失強烈的一致整體性。

「狗札記」的前身是「鐵木叢林」鐵雕作品，收錄在台灣美術課本成為教材。作品的主角是原住民，展現原住民強韌生命力，無論處在海邊、平地或山地，皆能順應環境變化，大無畏的精神。此時作品已展現很強的正向特質，而陪在原住民旁邊的即是台灣土狗。黃柏仁「鐵木叢林」人物作品身旁經常出現狗，如影隨形幫助人類。於是，狗在 2005 年成了主角，黃柏仁開始執行「狗札記」系列作品，除了延續正向特質外，亦帶著詼諧幽默的趣味性。



黃柏仁 | 世界那麼大 銅、烤漆 124x84x145cm 2008

狗扮演著人類指定的角色

狗是上天送給人類最好的朋友！在古代或原始生活環境，人類與野外猛獸共存，狗扮演著號角衛兵的角色，一天 24 小時隨時保持警覺性，看守家園，保護主人，不離不棄直到短暫生命終了。除了捍衛自我地域外，還幫忙主人狩獵或趕羊群，是人類的好幫手。此外，狗還可以療癒人類心理，給予主人最溫暖的呵護。自從小犬離開了母狗成了獨立個體，就開始將其一生的忠誠無私奉獻給主人，無論主人生氣、傷心或斷糧了，狗永遠在主人身旁，不會離開，對其主人的態度始終如一。如今，狗已不必扮演保全或狩獵的角色，成了寵物，一旦主人棄養，即成了流浪犬。隨著人類歷史變化，狗充分展現的忠誠、積極與純真特質是不變的，如此的正向應是現代人要學習效法的。黃柏仁藉由狗來喻人，看似狗的雕塑作品，但其實皆在描繪人。

黃柏仁認為 21 世紀的人不如狗，並不是人類的生活不好，而是缺乏了中國的儒學孝道思維及抗壓性。狗可以用其一生跟隨主人，即使餐風宿露也無怨言，而人就不同了，家人會因為金錢而撕裂血緣關係。今天物質經濟提升了，但人性道德卻不斷墜落。此外，弱化的心理在今日社會亦是常態，即所謂的文明心理病，抗壓性不足導致躁鬱或情緒不穩，不如農業社會或非洲原始生活下的人類如此樂天知命。但，反倒可以師法在人類身旁的狗兒，學習狗的單純與積極，無論是單純的快樂或積極的作為，都能使一個人處在愉悅及平穩的心理狀態。即使是一個簡單的擁抱與溫暖互動，皆可使狗開心不已，單純的幸福是不是垂手可得呢？



黃柏仁 | 每一天 銅、金箔 38x23x30cm 2007



黃柏仁 | 夜巡 銅、烤漆 34x30x44cm 2008



黃柏仁 | 哇靠 不鏽鋼 28x28x32cm 2010

出生木雕世家

黃柏仁曾經同一時間超過 20 隻狗陪伴他，且從他祖父那一代起，他們家養狗就沒有間斷過，一直有狗的存在，他還經常幫母狗接生，黃柏仁的生肖也是狗，是一位典型的狗專家。黃柏仁擁有細膩敏感的藝術家特質，除了對狗的個性及行為觀察入微外，更進而將狗與現代社會下的人做了巧妙的連結。

黃柏仁出生於木雕世家，在他祖父及父親的時期，也是台灣木雕產業最發達的時候，木雕工藝品經常外銷世界，在他們的木雕工廠，極盛時期超過 100 位匠師在工廠內工作，雕刻木雕工藝品。此時，他們開始豢養眾多的狗，散布工廠四周防止竊賊。黃柏仁就在木雕及狗群環繞的環境下成長。只是，他擁有的不只是精湛的雕刻技術，更是與生俱有細膩的觀察力與過人的敏銳特質，人生感悟透過雕塑去傳達。因此，工藝與藝術的差異性，他最明白。1989 年從台北復興商工雕塑科畢業後，開始從事藝術創作，創作論述性最高的作品。透過一件件作品傳遞出多元的想法及觀念，引起觀者諸多的聯想。

然而，黃柏仁的父親一開始堅決反對他從事藝術創作，甚至以斷決父子關係來威脅。因為，過去以來也有些木雕師傅離開他們工廠，當起藝術家，但幾乎全都貧乏困苦，父親不願孩子也重蹈覆轍，因而以脅迫方式，只希望他繼續木雕藝品事業，至少有穩定的溫飽。不過，藝術特質強烈的黃柏仁當然無法以此滿足，他堅持創作，但又不想離開家人，因此他抱持著正向的心態默默創作，同時參加許多雕塑競賽，獲獎無數，並吸引眾多媒體採訪報導，他父親才逐漸放心。黃柏仁以狗為題材創作，就是想表達自己對創作寧死不屈的想法，亦展現自己對家人絕對

忠誠，先齊家再去發展自己的藝術工作。《不爽》、《回家》或《延續》銅雕，看似逗趣的作品，卻是黃柏仁人生低潮谷底時的創作，家人無法理解他堅持創作的理由，但他不會因此悲觀或怨懟，反而創作一系列讓人會心一笑的「狗札記」作品。

《不爽》銅雕作品，有無限的想像空間。狗也有個性及情緒，會占據地盤，但沒有刺激性動作，反而讓人想要關心及體貼《不爽》。人與人之間的互動，以詼諧替代傷害，就是最好的溝通方式，不造成鴻溝與裂痕，而是拉近彼此距離，產生關心。黃柏仁在創作這件作品的時間點（2005 年），正處於需要家人支持及體諒的時候，雖然藝術創作之路不好走，但他以一貫正向與詼諧心態看待一切，同時盡心愛護自己家人。《每一天》銅雕，外層是閃亮的金箔，是黃柏仁於他父親臥病在床、臨終前所創作的作品（2007 年），以父親的角度來看，會希望自己小孩每一天都快樂，孩子臉上的笑容是父母親心中最大的滿足。而黃柏仁陪伴父親走到最後一刻時，他也感觸到，能夠平安醒來迎接每一天，即是生命最棒的禮物，彷彿被晨光照耀，心中浮現滿滿的正向光芒。這件作品亦可作為諷刺現代人常帶著沈重壓力生活，不珍惜上天賜予自己每一天的時間。

狗與人，是朋友，也是學習的伙伴

正向屬性，是黃柏仁「狗札記」作品的特點，雖然作品的款式及型態不同，但每一款作品幾乎都是精神抖擻與志氣凌雲！狗的一生不算長，但總是精神奕奕陪伴著主人。過去的時代，人的壽命短少，反而容易珍惜活著的每一天，活出生命的價值，不若今日的人們充斥著苟且自度、得過且過的心態，對待生命如此消極，直到即將逝去才懂得珍惜。尤其在經濟條件非常佳的現代生活，人總是貪得無厭，斤斤計較，自尋煩惱，導致精神及情緒不安，人生不如意十常八九，負面想法總是伴隨著一個人。「狗札記」是今日時代下的作品，提醒人們正向意念的可貴，如果回到過去人們樂天知命、倫理道德強烈的農業社會，就不會產生「狗札記」的觀念及作品了。抬頭挺胸的「狗札記」雕塑，挾帶著過人的自信及勇氣，去面對資訊爆炸及廣闊無邊的世界。狗兒們挺出突起的胸毛（如：訊息及夢想），意謂著他們擁有強勢的心臟，去面對林林總總的挑戰。

作品《天之驕子》銅雕作品，並不一定是指富裕人家的小孩，全世界的父母都會認為自己的孩子是《天之驕子》，給予他們最好的呵護及

資源，期許他們快樂，能過得比上一代更好的生活，而每一個人也都扮演著父母的《天之驕子》。有著嬰兒肥、志得意滿的《天之驕子》，他或許沒有敗壞家人給予的資源，反而發揚光大，小小的年紀，即帶著正向的勇氣及自信，昂首挺胸面向他的人生，不愧是一位好的天之驕子。

黃柏仁以擬人化方式雕塑他的作品，像狗又像人，因此「狗札記」作品相當人性化，能輕易與收藏作品的主人形成很強的共鳴，成為家的一份子。藉由狗的形式吸引眾人目光，讓人們想要去觸摸，再經由互動中得到作品蘊含的精神性，可以感染與作品共處的每一個人。互動性是「狗札記」作品的一大特點，黃柏仁鼓勵收藏者或觀者應該用手去觸摸這些人性化的作品，去感受內在底蘊。因此，大型的「狗札記」作品在公共空間自然是個聚焦點，誘引人們不自覺關注，進而想去互動及細細品味。黃柏仁將齊家思維、正向思想與大無畏的諸多想法放進作品裡，讓人們經由一開始的互動中，逐次發覺作品的深度藝術性、耐人尋味及歷久彌新的藝術本質。「狗札記」雕塑作品的初次感覺與後來體會往往不同，這是最讓收藏者印象深刻的地方，是一種人性與貼心的精神感受，是再多的外在物質也無法取代的。

互動性的雕塑，是黃柏仁賦予「狗札記」應有的特性，因此，黃柏仁非常在意每一件作品的線條與塊面構成，極度的吹毛求疵，0.01% 的誤差都不能接受。因此，他的雕塑工作室空間很大，卻沒有任何助手，作品不假於任何人之手，全部親力親為，為的就是作品上的所有構成都是自己想要的，確保每一件作品的藝術性，亦可完全體現他的藝術思維。黃柏仁給予作品簡單的外在美觀，致使人們去互動，但他把內化後最美的部分隱藏在作品深處，待人們從用眼至用「心」去感應作品時，自然忽略了外在的逗趣，而是內在、至高無上的心靈感動，形成藝術品的永恆



黃柏仁 | 地盤 銅
132x57x112cm 2005

價值。黃柏仁作品給予收藏者的心靈增值是沒有限度的，但前提是，他們必須用心去感受及互動，所得到的心靈富饒是自然而然的。藝術的美如果只是在表面性，它就會像煙火一樣，稍縱即逝，很快就會索然無味。如同人一樣，唯有充分實質內涵的人，才會讓周遭的人想持續與之互動。

會心一笑與談諧是「狗札記」的特徵之一，這種性質在壓抑忙碌的現代社會更顯重要，與觀者之間沒有距離，使他們可以更為自在親近作品，藝術生活化。談諧性不管應用在媒體廣告或公眾人物上，皆能立即收到很好的回應。藝術與生活零距離是 20 世紀藝術演化的重要過程，達到全民共同參與的目的，方能將藝術品納入生活的空間裡，與人有共鳴的機會。加上傳媒的發達，人們樂於分享有感覺的藝術品，加速提升藝術品在市場上的能見度，造成供不應求的市場價值。談諧性作品能夠立即得到正面回饋，而深度的展現是藝術品留在歷史上不可或缺的因素。

狗的單純無邪，率直真誠，也是「狗札記」作品所關注的。狗跟隨著主人，無私不求回報。然而今日的人們，或許生活在金錢與權利的時代，暗中較勁，強烈競爭的環境使然，使得人與人之間關係變得複雜，城府深密，算計圖謀。不單純的情況下，人多了些戒心及保護層，無法盡興享受無常的人生，更可能將這樣的不好習慣連帶影響家人。黃柏仁作品《快樂時光》、《哇靠》或《小淘氣》，都是一種率性的單純表現，純真自然的行為，當事人可以盡情使興，得到滿足，亦可以化解人們之間的歧見，純粹的心意放在溝通與交流上，使風氣善良，這也是正向的表現。

狗的責任心亦是現代人可以效法的，是一種無私的想法。現代人常有推三阻四的行為，只圖自己的私利，損人利己。黃柏仁作品《夜巡》銅雕，月光的照映下，發現狗仍然克盡己職到處巡查，腳步穩健，身體像是長了翅膀般輕盈；《禁區》銅雕，露出爪子，背部拱起，攻擊動作已準備好了，沒有絲毫的放鬆懈怠，100% 的責任心，使得受保護的人得以安心。作品《堅守崗位》及《地盤三》也都是責任感的最強展現。黃柏仁的「狗札記」，無論是狗的形態或擬人化作品，個個都是精神抖擻，元氣飽滿，可以背負最重的責任，使人放心。

狗不會以貌取人，亦不會有價值偏差，即便主人突然多愁多病或食糧短少，狗對於主人的忠誠絲毫不會動搖，狗的忠誠是可成為人的借鏡。忠誠廉直的人，會得到敬重，也會建立很好的人際關係。對家人來說，可以得到定心。展現忠誠精神的人，自然會擁有責任感及單純善良的本性，在生命中創造有意義的價值。

狗學習人。狗很早就適應人類的生活，與人共處，幫人做事，早已社會化。狗的生命短暫，但總是精神奕奕，尤其在人類有難時，更爆發十足的勇氣去捍衛，片刻不離。狗還是人類的心理醫師，無論主人在外受到委屈或難過，回到家裡，狗兒絕對上前迎接，滿滿的溫暖及朝氣。主人情緒不好，狗兒也會感受得到，默默陪在身旁，直到主人心情好轉。狗早已順應人類的生活模式及情感狀況，調適自己能夠成為人類最好的伴侶，並繼續在其短暫生命中愉快自在。狗是有靈性的動物，黃柏仁的「狗札記」表現到位，人性化特點，像狗又像人。人與狗的關係，在黃柏仁的藝術觀點裡是互相學習的，是朋友，亦是學習的伙伴。狗已社會化，現代人也應師法狗的優越特質。

「狗札記」作品總是「強壯的」，每一款作品都含有健壯有力的特點，比方《愛的擁抱》、《地盤二》或《21 世紀》作品，並沒有纖細的體態，而是呈現自信飽滿、昂首望天的正向氣質。黃柏仁一開始創作「狗札記」作品時，是在人生谷底，但反而淬煉不平凡的精神，在作品上表現活潑、正面、積極和勇氣，「狗札記」的原創性高，純度好，使觀者能有無垠的想像空間，無盡的討論機會。

國際化藝術家的完美呈現

「狗札記」於 2005 年開始問世，已累積不少海內外收藏家，有些人是被作品的外在形體或收藏投資性吸引而購入，但很快的，在無形之中他們寄情於收藏的「狗札記」作品，像是精神性的寄託。甚至有些收藏者原本常有不安的情緒問題，經過一段每天與作品互動的時間後，自然解除了心理情緒的焦躁，莫名產生了愉悅感，因此「狗札記」作品也經常被形容具有藝術療癒之效，療癒產生在內在心理。作品《滿足》或許可以解釋，對人生及事物容易感到心滿意足的人，就容易自在好眠。睡眠障礙是文明人的通病，能睡上一場好覺成了奢求。若一個人能提早放下所有牽掛、可以知足，快樂即油然而生，就能睡到口水直流。藝術品並非只是裝飾功能，如法蘭西斯·培根 (Francis Bacon, 1909-1992) 或盧西安·麥克·弗洛伊德 (Lucian Michael Freud, 1922-2011) 的畫作並不是人們所認定的通俗之美，能流傳千古的藝術品，「美」總在人們一探究竟後才逐一

發現，而且是精神層次及恆久性的，有繼續被討論及評論的空間。

黃柏仁「狗札記」收藏者遍及各國，完全沒有文化與種族隔閡，能夠與地球村上任何人產生共鳴，是人類共同的藝術資產。如果藝術品能輕易跨越種族的藩籬，就可具備相當大的影響力。《新大陸》銅雕作品，來自各國收藏者的解讀大不相同，因為每一個人都是獨一無二的個體，而一個國家或地區亦有自身的文化背景。話雖如此，但人類的情感與思想是共通的，一首跨越種族的樂曲能與全人類互動，一件沒有文化隔閡的藝術品亦是如此，也皆可橫跨時代。瑞士籍的賈克梅第 (Alberto Giacometti, 1909-1966)，他的雕塑作品並不是在闡述瑞士的文化與社會，而是與全人類有關聯，所以沒被區域給侷限住，收藏者遍及各國，市場也就大，曾經於 2010 年一度成為全世界公開拍賣最貴的藝術品。「狗札記」以狗為出發點，探討現代人類缺乏的精神與氣度，有機會與 70 億人口產生共鳴，換成他們每一個人自己的「狗札記」觀點。有論述性的藝術不會只有單一的觀點，是多向的，才有議論的餘地。若只有單調性話題，就會有「膩」的現象，自然會被其他有更多論述機會的作品給取代。

黃柏仁作品的西方擁護者格外多，因為他們知道在歐美的環境，是無法產生這樣的風格，相當獨特，它一定跟作者所屬的文化背景有關聯性。從過去西洋美術史來看，偶有幾位藝術家作品與狗的題材有關，而「狗

黃柏仁 | 滿足 銅 43x36x23cm 2011





進行中的《世界那麼大》銅雕創作

札記」作品是一個完全的新意。黃柏仁絕對吸收自身所處的文化背景，以此為出發，自然呈現完全獨有的風格。同時，他對當今先進社會下負面的人性進行反思，有其靈敏的感悟，透過最熟悉的朋友－狗，創作一系列人性化的作品，以趣味化方式探討嚴肅的話題。

「狗札記」作品的變化性大，相當多元，每一件作品都有自己的個性及故事。從狗的特性描繪乃至後來的擬人化體現；銅雕及不鏽鋼；烤漆和金箔；狗與貓熊的關係……等，一年僅 4 款作品，相當精簡。黃柏仁在一年之中，使用雕塑油土創作出不計其數的款式作品，但平均只有 4 款會留下來繼續製成銅或不鏽鋼，成為新作進行發表，其餘全部打掉，每一款作品都是最突出及獨一的表現。儘管如此，全部作品又不失「狗札記」應有的特性，具體傳達黃柏仁「狗札記」的藝術觀點。會心一笑、正向特質、互動性強、教化性高……等等的屬性皆有之，加上獨特的身形比例及線條塊面構成，都可以看得到黃柏仁特殊的雕塑手法。

申論不盡的空間

「狗札記」作品提倡優質的中國傳統思維，齊家思想貫穿一系列作品，強調良好的倫理道德，以傳統為本，善用在當代的人類行為內，秉持剛毅的勇氣和自信，守護屬於自己的人事物，進而有更宏觀的發展。在雕塑手法上，亦是折衷傳統及當代，幾近完美的傳統構成，又有跨大的身形比例，能與今日的人們對話。藝術想法的映現，倘若只有傳統性，無法切合當今人類的生活，恐難與觀眾有深度共鳴的機會；相反地，如果為了前衛而前衛，也可能只是標新立異，譁眾取寵，熱度只有一時，很快就會趨於平淡。每個時代的藝術表



黃柏仁 | 你好 銅 21x12x26cm 2014



黃柏仁 | 夢想 不鏽鋼 42x35x57cm 2009

現，一定有前後時代的承接性，轉換過程應是自然衍生，不是刻意造作，才能保持藝術品的純度，沒有造作下的雜質。純度高的作品，觀者欣賞把玩的時間沒有限期，會轉換為精神屬性，成為倚靠。

有議論空間的藝術品，就可以被帶到未來；反之，只會停留在當時，不會有未來的價值。經過一個世紀及半個世紀，人們還在討論畢卡索（Pablo Ruiz Picasso, 1881-1973）及安迪·沃荷（Andy Warhol, 1928-1987），就是因為有無盡的論述空間，產生延續的必要性，讓後人繼續討論下去。黃柏仁「狗札記」系列作品，永遠討論不盡，探索不完，它與當今全世界的人有密切關係，是與「人」有關的藝術。藝術家性格的黃柏仁，長年專心一意，單純在藝術創作單一事情上，心無雜念，使得他的作品保有完全的原創，耐人尋味，每一件作品皆能貫徹他「狗札記」的觀念。有藝術天分的藝術家，加上長期專注創作，就有機會誕生藝術性極高的作品，有申論不完的空間，帶來永傳不朽的歷史價值。

藝術是絕對的主觀。每一個人都是全世界獨一無二的個體，天生的性格及後天的造化，全世界找不到一模一樣的第二個人。一件藝術品能與一個人有共鳴，一定與他有契合的地方。「狗札記」系列至今 10 年，有 40 款作品，能夠產生 40 種主觀，每 1 款作品都有其擁護者，這是相當難能可貴。尤其華人藝術，經常一種想法複製無數作品，作品間的雷同性高，一次性創作力道分散在多件作品上，分散了力量，使得多件作品沒有足夠的精神性與感染力。黃柏仁以「狗札記」精神砥礪自我，40 款作品，等於 40 個自己，不變的是在艱困環境下愈挫愈勇，自信與勇氣，且在努力發展之際，更須鞏固一個人正向美好的特質。人格特質好的藝術家，即能確保每一件作品的藝術性，他們的責任心使得作品盡善盡美，帶給收藏者無可超越的心靈富足。藝術是心靈屬性，可以被他人依附。黃柏仁「狗札記」至今已帶給無數人喜悅，是金錢物質無法比擬的。