

POREN HUANG

邁向海外的 耀眼新星

黃柏仁與狗札記

整理 | 編輯部 圖 | 紅野畫廊

黃柏仁《世界那麼大》，銅、
鍍漆，124×84×145cm，
2008，他們在做什麼事？

黃柏仁的作品在西方長時間曝光，其中包括參與慈善的義拍、登上西方大大小小媒體、美國好萊塢明星的參與、西方藝評及論述……等等，黃柏仁作品散布在各處，「狗札記」訊號影像不斷傳送至更多地方，碰觸到更多人，他們知道這應該不是西方藝術家的作品，但就是有獨特迷人之處，看似詼諧的作品，卻有著一眼看不盡之感。由於目前尚未有黃柏仁的文創商品或通俗化的小物件，在市場上的作品皆偏向藝術原作，紮實國際化後，原作無法供給廣大的西方收藏人口，每個國家的作品需求皆不亞於台灣，以致在市場上出現嚴重的供不應求狀況，也讓作品行情不斷升高。黃柏仁作品目前展覽於美國紐約，二月的德國首展也即將展開。

耐人尋味之「狗札記」作品

黃柏仁作品《不爽》，是正在小解的狗嗎？其實不盡然，仔細觀察狗，就會發現正在小解的狗與《不爽》有著不同之處。作品《延續》也並不是在排泄糞便，答案或想像空間留給人們去思索。《堅守崗位》亦不是一隻兔子……。「狗札記」作品出現許多似是而非的趣味性，這可能是大部分觀眾在第一時間無法看到的，平均只有1/30的觀者可立即察覺到作品的迥異點，但當他們知道不是小解或排便時，即刻勾引著他們想進一步探索作品，尤其是那些樂於討論及研究的人們。《世界那麼大》的二個動物在做什麼事？為什麼黃柏仁要選用牠們、而不是其他動物的結合？沒有標準答案，全部留給觀者去思考。藝術作品有著論述的無限深度，才能在今日恆河沙數、數以萬計的作品中獨卓不凡，永遠被討論著，被傳遞至未來的時間裡，展現其歷史價值。

黃柏仁《延續》，銅、金箔，
33×42×52cm，2007。
並不是兔子……。

趣味性只是作品的一道門

這一道門，容易拉住目光，使接觸到的人會心一笑，想要上前了解究竟。打開了門之後，才發現門背後是無垠的想像天地，任由觀者依據他們的個性、背景及當下的狀況自由思索。《世界那麼大》的熊貓，有西方觀者認為牠沒有誠意，只伸出一隻手指跟小狗握手；有人拿出更嚴厲的批判，認為熊貓手指像是槍管，指向小狗的胸膛；當然也有人力挺熊貓，認為牠彎著腰身、放下身段與比自己渺小的對象友好，是不簡單的包容及修養。無論觀者的背景如何，黃柏仁總是容易使他們在第一時間靠近作品，因為其作品帶有詼諧性，這在二十一世紀庸碌與壓力生活中顯得重要。打開了作品趣味性的那一道門後，便開啟了廣大無邊的視野，看著與想著作品帶給他們的訊息是什麼，進而解讀及感受，如果同時與另一個人觀看作品，接著則是進行不同觀點的論述。

黃柏仁《延續》，銅，
45×17×30cm，2005。
並不是在排便……。

紮實國際化，是黃柏仁有別於其他華人藝術家不同之處，然而藝術作品限量的結果，造成作品的國際行情節節高升。2015年香港羅芙奧秋季拍賣，黃柏仁以一件《回家》銅雕作品，高於預估價五倍成交，驚豔全場，隨後台北羅芙奧秋季拍賣，黃柏仁四件作品全數超出高標成交，競價熱絡，鐵雕作品《GO!》破百萬新台幣，締造黃柏仁拍賣最高紀錄，成為本次拍賣亮眼的明星！

紅野畫廊工作團隊，黃柏仁個展於紐約
Williamsburg Art & Historical Center。

黃柏仁《牧場的主人》·銅、金箔·
31×25×61 cm·2007·
年長的《牧場的主人》·依舊昂首向前。

「狗札記」的基本主軸

像狗又像人的人性化雕塑是黃柏仁「狗札記」一大特點。狗為了進入人類生活，稱職陪伴著主人，致力使自己社會化，讓主人開心及安心。狗的善良、忠誠、單純及諸多好的特質亦是人類可學習的，尤其二次大戰後，很多國家的經濟及民生物質愈來愈好，但人性道德及精神層面反而每下愈況。黃柏仁最高紀錄擁有20隻以上的狗，除了藝術家身分，他也是一位愛狗人士，他將狗帶入他的創作，發展出「狗札記」，以自身文化及美學基礎創作屬於他個人的作品，完全的獨創性。黃柏仁表示，狗逗人開心，所以他希望人們接觸到「狗札記」作品時，也可發自內心感到愉悅，這正是他創作這個系列作品的一個重要期望。

此外，他藉由狗來闡述二十一世紀的人，要有更為正向的精神。因此他的作品中，許多都有凸出的胸膛，誇大的自信表現，同時展現強大的心臟。再者，昂首向前的姿態，經常在黃柏仁作品中出現，無論是幼犬的《天之驕子》或年長的《牧場的主人》，皆是如此，沒有年紀之別。人一生面臨接踵而至的磨練及考驗，如何保持正向的意念面對，或許我們可從人類的好朋友身上領略一二。正向特質，是「狗札記」強調的重點，這樣的狗哲學，應用在現代人的生活中，可說相當獨特。今日，許多人們有養狗的習慣，狗成為人生一個階段的伙

附上棉布手套， 要求用手感受作品內底蘊

黃柏仁貼心為收藏者準備棉布手套，隨作品附上，鼓勵他們用手去觸摸雕塑，為台灣首創！手套是避免人們手上的戒指或手錶等金屬配戴傷到作品，否則直接用手觸摸作品亦可。有深度的作品，值得多利用時間好好感受，藉由接觸的過程，心靈的增值也會伴隨而來。「狗札記」的正向因子無形之中進入收藏者，使他們每一天都更加愉悅與滿足，其重要性超越作品外在價值。在黃柏仁展覽的過程中，幾乎每一位觀者都有想撫摸作品的莫名衝動，因此展場備有手套，讓觀者有機會藉由實際接觸作品迅速感受到作品內底蘊。他們發現，黃柏仁作品的肌理線條非常細膩，表面的凹凸有其完美的美學詮釋，雕塑手法相當精湛，與單純肉眼看到的差異頗大。

黃柏仁源於木雕世家，其祖父及父親經營木雕工廠，曾經是台灣最具規模者，黃柏仁就在這樣的雕塑環境成長，後來畢業於復興商工雕塑組。黃柏仁的雕塑技巧不在話下，但他自我要求甚嚴，創作過程親力親為，沒有任何一位助手，因為他不放心將作品交給任何人處理，以致拉長了每一件作品的執行時間，就是為了充分展現作品的內底蘊，只有藝術家本人能掌控，即使僅有1%的落差，一般人看不出來，但黃柏仁是無法容忍微毫的差異。

黃柏仁《大鼻子》·銅、烤漆·
24×38×67 cm·2011·
凸出的胸膛，誇大的自信表現，同時展現強大的心臟。

伴，人們卻很少思考如何從伙伴身上得到學習的機會。一隻追逐小球的狗，總是充滿活力，無論反覆多少次，一直是精神奕奕，逗人開心，對照人們的慵懶及沉重，身為靈長及較為長壽的人類，應該要好好跟著伙伴抖擻精神起來了。

高行情藝術家在海外的作品比例必須大

高行情藝術家如果只擁有華人的市場，隨時都得擔心風吹草動，一有動靜變化，會影響人們對一位藝術家的市場「投資」信心，信心瞬間崩盤，作品傾注於市場，供過於求。畢竟在目前的華人藝術市場，多數資金來自投資性質，高行情的藝術家隨時有泡沫化的風險，全世界目前大概只有華人藝術市場有此現象。高行情的藝術家必須有更多市場加入，而不是單一台灣市場，才有穩定的行情發展。賈寇梅第是瑞士籍，他的收藏家不只有瑞士人；亨利·摩爾是英國籍，他的市場是全世界。藝術家的海外市場，不能只有少許幾件，而應是占多數比例，奈良美智或草間彌生皆是如此，他們的行情才能穩定成長。此外，一位藝術家的多數作品必須永久或長期被個人或單位典藏，才能避免在高價後作品湧現於市場，造成供過於求。黃柏仁的海外發展，便是在此基礎上進行。藝術家的國際紮實

黃柏仁《天之驕子》·銅、銀箔·
金箔·37×32×57 cm·2009·
幼犬的《天之驕子》·年幼卻展現自信與勇氣的正向精神。

黃柏仁《不爽》·銅·
96×39×63 cm·2005·
並不是在小解……。

發展，經紀單位必須有大格局的視野及高度專業。黃柏仁作品在台灣還有很大的市場需求，但紅野畫廊選擇將作品收藏機會給予海外藏家，如此才能創造名符其實的國際化藝術家，穩定的高價，永恆的價值性，如同西方成名藝術家一樣。

黃柏仁是紅野畫廊第一位站上國際的台灣藝術家，接著也會有其他代理的藝術家到海外去，特別是西方市場。海外是紅野畫廊最大的市場重心，海外市場如此大，藝術又可跨越文化及種族，今天的人權及種族平等已經非常成熟，不善加利用海外市場實在可惜。紅野畫廊表示，在紐約，看到很多中國大陸藝術家、還有日本及韓國藝術家在此扎根蓬勃發展，但幾乎看不到台灣藝術家的蹤跡。藝術家國際化經營的知識及方法是很深的藝術專業，其過程相當複雜，辛苦是必然，但也期盼在國際上看到更多台灣藝術家，他們也能帶著自信與勇氣的正向精神，還有像「狗札記」作品般的強烈心臟，昂首向前站上國際舞台。■