

藝術獎項的轉化與生態影響力

試析2009年「臺灣苗栗國際木雕競賽」

The Transformative Power of Competition: On the 2009 Taiwan Miaoli International Wood Sculpture Competition

文／林平 Ling Ping (東海大學美術系兼藝術中心主任)・圖片提供／三義木雕博物館

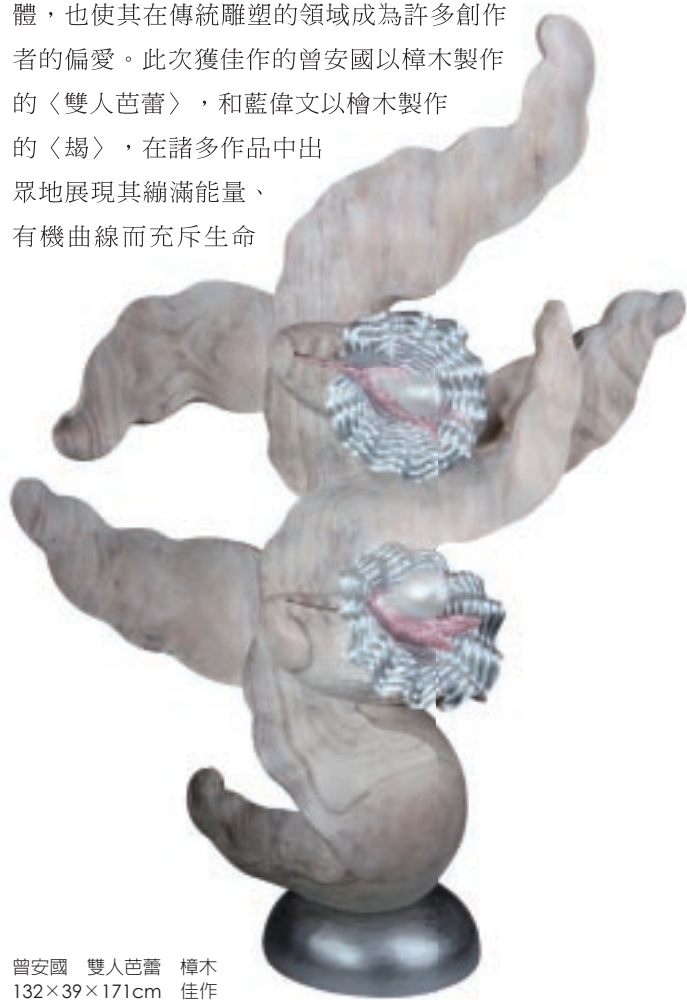
苗栗縣政府自2007年成立國際文化觀光局以來，面對國際化和觀光化的兩大需求，必須在所屬機構的體制上，進行積極的調整與改造，以擴大視野，有效增強國際文化與生活圈的交流。在推動文化資產的保存、傳承外，更須積極鼓勵新時代的創意表現，和對於精緻藝術與生活介面的展開對話。2003年擴建完成的木雕博物館，在原有功能和目標下，不只增強其教學、研究與展示功能，更獲致新穎的建物形象。由館方辦理多年的木雕藝術節，始終堅持於傳統與創新發展的雙軌路線。但是，在台灣學院推動和從業者數量的限制下，近年也目睹難以擴大參賽者的數量和參與範疇的困境。

2008年全面轉型的「臺灣苗栗國際木雕競賽」獎項，參賽作品性質調整為傳統與現代純木質、或以木質結構為主之複合媒材藝術作品和生活創意實用作品。¹ 這個轉變除了獎金的大幅度提高和獎項調整之外，並採取傳統和創新的不分軌競賽方式。同時，對於木雕媒材與木雕創作的概念思辨，也獲致較合理的折衷方案，除了純木質的作品外，亦接受以木質結構為主之複合媒材作品，不只擴大創作社群，而且企圖面對媒材複合在造型和觀念發展上的挑戰。尤其特別的是，也相對鼓勵具生活創意實用的藝術作品，暗示了對文創產業的積極促進。

從今年的參賽作品，可以明顯看到創作的多元取向。當木雕作為一個藝術創作的競賽獎項，確實存在一些先天的知識框架和價值座標：評價對象必須是以木材為媒介的藝術創作。這是在討論獨創性、形式美感、題材取向等攸關創作自身的問題之前，首先強調了創作者對木媒介的創意啟發、素材敏感度和技術掌握的能力，做為這個獎項範疇的基本條件。但是這個先決條件，始終須與創作本質並存，做為一個藝術獎項可以始終令人驚喜，並超越自身的基礎。而創作本質的優先性，涵蓋了創作者的意圖、題材概念、藝術本質探討的概念性和創造性、感性元素的醞釀與提升等等，均將成為一件藝

術作品是否可以出類拔萃的關鍵因素。所以，在這樣的立論推敲和衍繹結構下，即便是具有實用功能的木器，亦有達到藝術創作境界的潛力；而木媒材的創作，則在創造性的自由國度中，均可以期待突破常規慣例、另類觀點或持續精進的自我期許。

木媒材為來自於大自然的材質，自古即在人類的生活領域扮演不可或缺的實用功能，而作為建材的歷史，使之充滿了構築性和形塑空間的能量，在日常生活中茹養了其獨特卻親切的美感特質。木材具有生長演化的有機性，其溫潤、氣孔的穿透性和生命循環，相當貼近人體，也使其在傳統雕塑的領域成為許多創作者的偏愛。此次獲佳作的曾安國以樟木製作的〈雙人芭蕾〉，和藍偉文以檜木製作的〈竭〉，在諸多作品中出眾地展現其繃滿能量、有機曲線而充斥生命

曾安國 雙人芭蕾 樟木
132×39×171cm 佳作

藍偉文 竭 檜木
55×43×82cm 佳作

施惠閔 我家的…… 樟木
87×42×33cm 參等獎

林士欽 麵包系列 木頭 120×60×90cm 佳作

陳紀融 岸湧 檜木 165×34×10cm 佳作

張力的木雕創作。這兩件作品體積各異，在尺幅上揭示這場競賽的變化度，分別成就桌上型的小型雕塑和佔據空間量體的大型圓雕。兩作均使用了色料塗裝的處理技法，但前者能雅麗脫俗，暗示植物和女體的古典裝飾性格；而後者的豔綠色，則和木材的自然氣質形成有力的對比，有助於造型翻轉的強度。在這次的競賽中，仍然有許多企圖發揮材質潛力，以模仿或製造特殊質感為目的之作品，除了〈我家的……〉誘人觸摸的翻皮靴外，另一組〈麵包系列〉仿製麵包的唯妙唯肖，更能引發嗅味知覺的慾望。

除了展現材料的本質美感，或如變色龍般擬似其他材質，有些參賽作品更能進一步激發材料的另類潛力，挑戰媒介的質感極限。陳紀融的〈岸湧〉和得到首獎的貝馬丁（Martyn Barratt）的〈回歸自然〉是兩件從不同方向挑戰木質的作品。前者屬於較慣見的本土題材，但

是「有如海浪流動的韻律感，受到侵蝕過後所產生的空間，以及有著浪花破碎時的視覺影像」，作者以卓越的技法發揮了對材料性的開發運用，讓木質的硬實相對於浪花的軟碎，讓海洋沖撞的力量轉化收斂在溫潤穩定的木雕塑中。而首獎作品〈回歸自然〉，則以驚人的方式試煉木材的肌理韌性和材料強度，使一種充滿韻律的美感，事實上是透過挑戰材料的脆弱極限而彰顯出來。而作品造型這一連串的折疊周轉，發自石材基座，沒有如傳統圓雕的往上矗立，反而充滿主張地折向地面，以回應作者「欲試探自然和人造的關係」，充滿了木紋理自然的抽象美感，卻同時具體而微地質問雕塑的概念。

脫自現代主義大師布朗庫西所欲探討和挑戰傳統雕塑的基座問題，這個脈絡一直都是現代雕塑的基本質問。基座與展示台座所欲建構出與現實脫離或過渡的灰色空間，往往在現代創作者追求與生活空間的接軌而刻

黎日晃（香港） 木結
80×40×72cm 參等獎

貝馬丁（英） 回歸自然
62×85×122cm 壹等獎

意捨棄。此次參賽者確實有數件作品碰觸到這個關鍵議題，首獎〈回歸自然〉作品尤為佳例。但是也同時感到遺憾的是，即便主辦單位要求作者親自布置展場，有相當數量的作品，對於基座的選擇缺乏意識，對於作品展現的適當高度和視線關係亦缺乏考量，使作品離開工作室後，失去了造型與環境之間的精確關係。當幾可亂真的〈麵包系列〉無法適當交代它的存在和真實世界之間的弔詭關係，則某種程度削弱了作品的藝術性。

相對地，黎日晃的〈木結〉在恰當的基座考量上和極單純的材料選擇下，展現其亮麗精緻的木雕技法，並在作品的造型上，達到相當的張力，使作品往返於具象指涉和抽象美感之間。

黃明鍾〈父子情〉和獲得評審觀察肯定得第二名的曾俊豪，他們兩人均在木質創作中長期耕耘，並已樹立個人獨特的風格，極容易辨識。但是難能可貴的是，他們均能自過往創作中，不落風格窠臼，一再追求、自我超越與蛻變。〈城市·飛行〉運用樟木、檜木、銅、鉛等複合材質，達到作品豐富而多元、充滿敘事厚度的質感。具象細緻和抽象粗放的特性組合和元素並列、塗裝異容和維持材料素顏的雙重技法，均有效增強了作者意圖的超現實想像空間。另外在展場喜見若干件較大型的組構作品，增添了媒材的空間表現力，和加法式的多重媒材並置美學。

任何藝術獎項的評審過程，勢必面對當下送件條件的限制。而評審的價值體系永遠難離多元優於單一、

多層次的對照和比較、殊異性與普遍性的辯論。從今年度的參賽生態中觀察出：一、國際參賽者數量提高；二、所有參賽者的普遍專業資歷提高；三、作品的多元和多樣性質大幅度提高。這個相當值得稱許的現象，不只是木雕創意和藝術性質的提升，更導致參與社群的擴大，並獲致了更寬廣的國際視聽。

今年參賽規定強調原件送審、和創作者到場安排展示的精神，讓作品能夠以其展示條件作為完成度的最完整考量，進一步試煉創作者對真實展覽空間的敏感度。同時考量到國際作品在複審時送原件所招致的運輸、包裝、報關及保險等相關費用，責成由主辦單位負擔。這些行政制度上的考量和改變，並不能滿足所有參賽者的需求，但是可以觀察到主辦機構追求完滿、奮力改進、和自我提升的軌跡。不過，在評審過程，受限於空間和動線範疇，仍然有多件作品違反了展示的美感原則。例如：圓雕作品卻靠牆站立、展示台座的尺寸和高度不恰當等。在這個專業服務面向上，另外有待加強的是，評

黃明鍾 父子情 樟木 41×49×65cm 佳作

曾俊豪 城市·飛行
樟木、檜木、銅、鉛
150×30×145cm 貳等獎

審空間若與競賽獎項展覽空間不同一，或者評審完成後需要撤除部份落選作品，在接下來的展示手法上，如何展現這些性質殊異的木質作品，是一個重要的美學挑戰。為求展出品質的專業度，從去年起國際木雕競賽展的展覽現場，另行委託專業策展人規畫，不失為良策。

新的辦法，自然會面對新的問題。因為沒有任何一套制度是能夠滿足整個生態和社會的需求的。但是，好的配套措施，卻能輔佐新制度的主體精神，並尋求木雕創作生態和產業的精進，這應該是這個藝術獎項的關鍵目標。例如，或許在評審團中考量知名設計師的參與，並由其提名一位年度創意生活獎。當然這個想法需要觀察和評估，假設木雕獎在參賽生態中無法引起足夠創意生活創作者參與的時候，這個部分則可以從缺，而創意生活設計這部分其實也就不必特別在獎項精神中強調。因為好的設計最終總是具有藝術創作的精神，而好的獎項勢必是要能吸引生態中的最佳好手參與為目標。

另外值得討論的是，台灣的木雕產業始終面對一個

老問題，當獎項不去保障傳統藝匠、加上大陸木製產業傾銷台灣，老匠師必然感到洩氣。當然，台灣政府的藝文政策也會面對「促進競爭」或「雨露均霑」不同的鼓勵和輔導方式，有所選擇。後者對於一個資本主義競爭市場的人才培育不一定有效，但能鼓勵生態新手參與的機會。至於前者，當然會為生態挑出卓越的精英。至於在傳統軌道上能自我提升的創作者，或許該給予另一種特別獎，或許不是在創意精神上，而是在一種技術傳承上，給予肯定，並協助其開立工坊、開班授徒，或許會吸引相當數量的文創產業者和藝術新手，傳習古典技法，加以新用。

任何一個獎項，均無法完成所有的生態需求；台灣公部門的資源有限，亦無法設立充分的多元獎項。相對地，台灣的木雕產業的人口亦有限，唯獨透過生態擴大，才能刺激新世代的投入。因此，跨越媒材的迷思，和其他台灣相關生活創意獎項合縱連橫、異業結盟，或許可以創造出前段文字所建議的主題式特別獎。最終，一個有價值的藝術獎項，不只是要能吸引更多、更好的參賽者的參與，同時須要恰當的公眾和國際視聽策略。因此，期待未來「臺灣苗栗國際木雕競賽」能有效擴大國際的徵件管道，同時伴隨藝術節和獎項，甚至結合前述的兩種特別獎項推動，同步增強行銷規畫，我們將樂見這個獎項獲致更大的能量和生態影響的潛力。

註釋

1. 參酌苗栗縣木雕博物館網站2008、2009臺灣苗栗國際木雕競賽簡章。