

用心若鏡：在「公共藝術」中追求深層的人文精神

Mind as Mirror: Sounding the Depths of Humanity in Public Art

文 |
許敬忠
Hsu Ching-tsung
藝術家

高燦興與公共藝術

「至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷。」擷取莊子《內篇應帝王》第七篇，其意思是指最高境界的人運用心智有如一面明鏡，如實地映射所有物件而無所隱藏，觀照世界萬物而完全不會有任何的損傷。像明鏡般順其自然地反映心中的萬事萬物，不正是藝術創作者所追尋的？高燦興利用鋼鐵創作，也是追尋將他內心的節奏、對世界的理解與想像，呈現在我們面前。

台灣雕塑的發展，一直是受西方雕塑發展影響，從早期人像、宗教、動物等具象主題，二戰以後開始轉向抽象造型語言、材質性等的現代雕塑發展。到了 1990 年代充分體現出現代雕塑的多元面貌與發展。另一方面，1980 年代末期公共藝術法令開始提倡、1992 年公共藝術政策開始設置，雕塑更成為公共藝術中重要的表現項目。

隨著台灣「公共藝術」的提倡，大眾多仍以「設置」的層面思考公共藝術，導致 90 年代成為雕塑創作者進入公共空間的高峰期。藝術家在表現自我與感性的創意發想之外，也開始思考當代雕塑與都市環境相互連結的關係，學習面對客觀外在環境的限制，不僅必須遵守政府法令，還要面對設置地點、使用材質、作品結構、防風防震災害預防等條件的考驗，對於作品與周圍環境空間的關係及影響，更要有所評估；創作者也要思考一般的社會風俗、大眾對藝術的接納能力或心理反應，因為「大眾」才是公共空間真正的主角。高燦興自 90 年代初期起，也開始參與創作完成了多件法令，如：行政院公務人力發展中心的《卓越與親民》、二高後續雲嘉段中埔交流道的《繼往開來——中埔情》、台北市立內湖高中的《成長與教育》；以及非法令，如：高雄市英明國中的《日月英

華》、《光陰》、《自然而然》的公共場域設置創作。

◆非法令下的公共藝術：《日月英華》、《光陰》、《自然而然》

高燦興的鋼鐵創作多呈現金屬材質的本色，他認為作品的外表加上太多的顏色或裝飾，或過份的加工拋光，雕塑的本質也就消失了。他將金屬以「不發光」、「親自焊接」，成為其鋼鐵作品上的風格特質。

技術常被藝術創作者當作追求藝術理念的重要方法，或者展現技術本身來進行表現。因此，從了解到控制不同層次的技術，轉化成作品形式；整體過程中，創作者也強調觀念引導技術。

此校園公共藝術系列作品完成於 1995 年，使用中鋼所生產的鋼板進行雷射切割與設置完成。從《日月英華》、《光陰》、《自然而然》三件一組創作中，可以看到高燦興對造型、材料、技術已經有相當純熟掌握，個人美學素養，清晰顯現在作品形式中。他把金屬處理成極富想像力和多樣化的構圖，實現用金屬「在空間中繪畫」的特性。

工業用雷射在 1970 年代因工業快速發展的需求開始被導入不同的產業進行精密加工使用，它的優點是提供較高而且集中的熱源來進行高速的鎔焊／切割／標記／雕刻／呈色／表面熱處理／量測……等不同領域的多元應用。由於雷射（激光）具有上述特性，其在 1980 年代以後，於現代工業上更為廣泛運用，此時正好成為高燦興金屬創作的重要加工技術。

高燦興作品表現，仍強調順著金屬本身特性，思考雕塑的結構、技術與風格的

高燦興，《日月英華》，1995，
高雄市英明國中

© 高雄市英明國中

複雜關係。雕塑構成要素(包括重量、體積、平面、線條、質感、色彩)組成，經由三度空間的思維與構思，決定了作品的基本形式。因自身對金屬加工技術的熟練與了解，分析金屬的成分、特性、承載力和表面特性，透過工業機具的加工切割及熔焊，該系列校園公共藝術創作可以發現具備了成熟的雕塑語彙，傳遞此場域需具有的教育精神。

《日月英華》為高12米的作品，設置在校門口入口庭園中，對應後方學校建築體，與入口穿堂串聯成一軸線，塑造成為該校重要入口意象。作品保留鋼板本身材質的顏色，呼應高雄是鋼鐵工業重鎮的特色。四個厚片鋼板經由雷射切割，組成有如大樹幹的主結構，在頂端與雲朵般的板狀線條結合在一起，樹幹的造型隱喻教育為百年大業，內部所形成的作品空間則以鋼板彎折類似日、月狀，深化教育是無時無刻的學習。

對應厚實鋼板所存在的重量，材料本身原屬於單一平面，利用割、折、捲、接產生多面的組合，作品有了方向性與動感，創造成為與周圍環境對話的「虛空間」。作品如同是「在空間中作畫」一般，線條流暢與結構開放，捨棄傳統雕塑般的渾重，而是體態輕靈活潑。

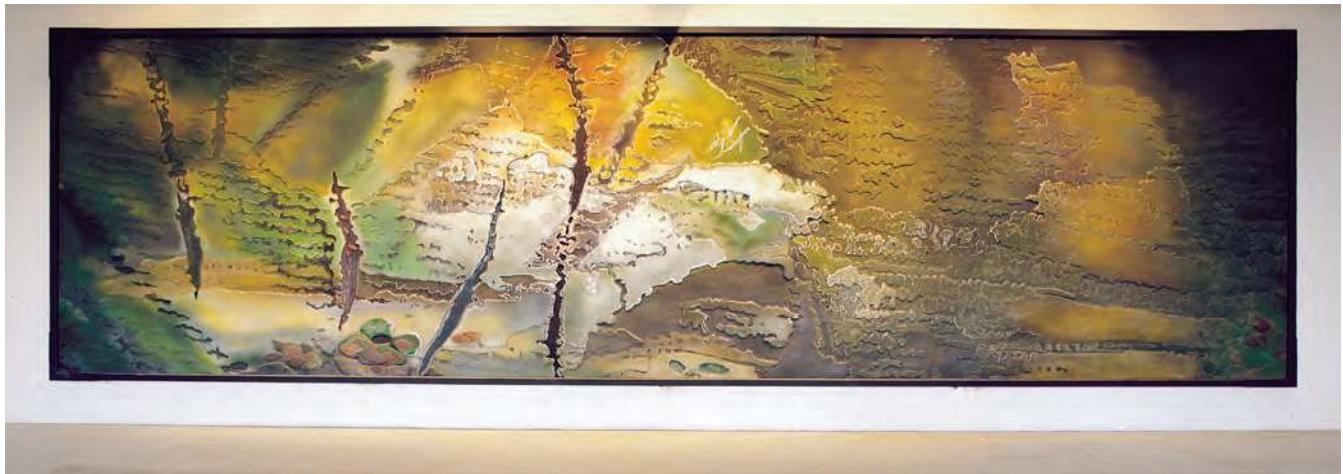
《光陰》則是利用20米的牆面轉化成一塊畫布，是高燦興創作中一件很特殊的作品，在處理線條與空間上相當成功。必須以有限的預算運用在大尺度的牆面空間上，鋼板經由雷射切與彎折軟化成詩意抽象的線條，表現出節奏感與韻律感在空間的痕跡，隨著光影變化而產生有趣的創意聯想如母鳥呵護幼鳥。

鋼板邊緣是造型的輪廓線，暗示了鋼板體積邊緣的形與空間，鋼板重量相對弱化，淺色牆面在視覺上產生了空間效果，讓各式鋼板切割組成為具有流動的運動感。

高燦興，《成長與教育》，2002，
台北市立內湖高中

© 許敬忠

高燦興，《自然而然》，1995，
高雄市英明國中

© 高燦興

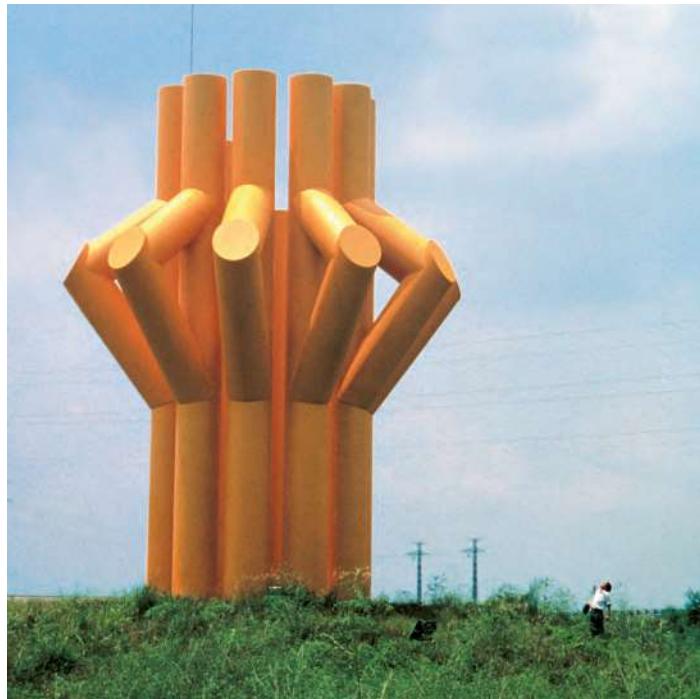
《自然而然》作品展開有 8 米寬，其材質為不鏽鋼，更可以顯現高燦興對材質純熟的掌握能力，隨著切割、燒接、染色，創造類似油畫顏料般的肌理，呈現有如繪畫般豐富的情感，企圖傳遞「人本教育」與適性的教學理念，教育應隨著個人的才能與差異「自然」而學習。

法令下的公共藝術創作

「公共藝術」雖然仍以尊重創作者主觀與感性的創意發揮，但在面對「公共藝術設置辦法」法令規範的審查機制，有關設置點、作品結構安全、材質的維護保養容易度、一般大眾反映、是否合乎基地使用者形象等牽涉之「公共性」議題，創作者仍必須思考取得平衡點。「公共藝術」的精神，不僅是傳遞作品內在精神，創作者對人文歷史、地理等訊息脈絡的援引、消化，以及作品與空間、環境、觀眾的互動關係，都是「公共藝術」法令執行過程中，不斷被承辦單位、委員、一般大眾所提出檢驗。觀察高燦興三件依照「公共藝術設置辦法」執行產生的結果，似乎有別於個人作品創作風貌，上色加工，去除金屬本質，轉為較具理性為主。

行政院公務人力發展中心在 2000 年，經由「公共藝術設置辦法」的邀請比件方式獲得五組雕塑作品，設置在周圍開放公共空間，包含高燦興的《卓越與親民》、黎志文的《生機》、張子隆的《宇宙》、林正仁的《翔》、陳正勳的《昂》。

作品《卓越與親民》完成於 2000 年，高度接近 5 米高，設置於行政院公務人力發展中心建築體旁的戶外庭院草坪上。為了呼應業主屬性是公務人力的訓練單位，直接以「寫意的人群」進行抽象演變，有別於高燦興個人創作強調金屬本質的風格特色，直接利用板厚達 5 公分鋼板進行雷射切割達到穿透效果，接著彎折、鍍鋅處理後進行不同的角度焊接，精準的角度銜接組成寫意的人群形象構成。外表進行黃色烤漆，金屬原有的厚實與重量感頓時消失，只剩下色彩來

上圖——
高燦興，《繼往開來——
中埔情》，2001，嘉義中埔
◎ 高燦興

下圖——
高燦興，《卓越與親民》，
2000，行政院公務人力發
展中心
◎ 許敬忠

加強作品在環境中的效果。黃色具有濃厚工業時代色彩，也暗示人與現代都會生活的關係。可是在庭園裡，黃色反而呈現一種溫潤與活力。

二高後續雲嘉段中埔交流道《繼往開來——中埔情》作品靠近嘉義縣中埔鄉高速公路交流道旁的草坡上，為了成為具有在地地標的特質，直接以「中」字進行作品創意發想，作品高度有 12 米的高度，延續公務人力發展中心作品《卓越與親民》，使用黃色進行塗裝，以取在地經濟發展現代化的正面意涵。

造型強烈的圖像語彙，獲得了社區的認同，進一步強調「大眾」才是公共空間

真正的使用者，藝術創作者個人情懷則隱匿於空間舞台背後。或許，因為本案設置複雜度有別於個人創作，需要仰賴技術成熟的協力團隊，無法如同雕塑創作親自處理，思考肌理表現情感。而公部門也多是以「工程」的程序處理公共藝術，重視品質、安全、進度、依圖施工等，不容許藝術創作者有率性的意外產生，這些執行流程都可能成為今日作品造型產生的背後因素。

《卓越與親民》作品金額新台幣 196 萬元，《繼往開來——中埔情》作品金額新台幣 770 萬元，相較之下台北市立內湖高中的《成長與教育》僅有新台幣 40 萬元的預算。因此，高燦興的金屬雕塑特質在此校園公共藝術創作有較大的揮灑舞台，不用再以工程角度考量結果。

《成長與教育》是三件一組的作品，作品高度分別為 330 公分、230 公分、113 公分，坐落在內湖高中校園教學大樓旁綠地。最小件是不鏽鋼包覆鵝卵石的小品，完成於 90 年代，以焊接組合，部分磨光強調「量塊」為主，較具有樸質的風貌。其他兩件則以穿透、切割、燒焊，經過烤漆上色，轉化為輕盈的空間穿透語彙，與最小作品進行對話。雖然作品說明牌寫著象徵著現代雕塑的意義，並且隱喻著「學校教育」是在培養學生成為每個獨立個體身心健全的國民。但是，作品更顯現的是高燦興個人在創作歷程的成長心境。

結語

高燦興對工業加工技術語言的純練熟悉，金屬構成的方法及對物質特性的理解，也顯現在公共藝術作品的純粹與精準度。公共藝術在其所經歷的時空背景，高燦興不只是將公共藝術視為個人金屬創作的延伸，同時也有思考「公共性」與「個人美學思維」的平衡點。

當今的公共藝術發展，可以見到更多以金屬板材加工所完成的案例。更多公共藝術創作者也習慣利用 3D 軟體建模與提案，簽約後則委託具有經驗的鐵工廠師傅協助處理加工製作，便利許多；但是相對地，已經少有如高燦興本身具有實務製作經驗的創作者。因此，公共藝術徵選反而淪為視覺造型的競技場或者泛政治的宣傳工具，原本在作品內的人文精神也逐漸消失。雖然公共藝術有了更多元的發展風貌，除了雕塑創作者，也有更多不同類型的藝術家與民眾參與，但是我們是否更應好好思考「藝術性」與「公共性」平衡點。