

太極之道

雕塑家謝棟樑

The Way of Tai Chi

Sculptor: Hsieh Tong Liang

徐偉珍 Wei-Chen HSU

圖文工作者

命運的巨輪

雕塑家謝棟樑，1949 年出生於台中縣霧峰變電所（籍貫雲林縣）。幼稚園時，老師教大家畫畫，就特別誇獎他的輪船畫得好。這艘「命運的巨輪」也從此帶領他航向充滿藝術氣息的人生。就讀於水里小學時，在黃朝湖老師推薦之下，三、四年級參加全校美術比賽，均得到第二名；五年級時，參加全校高年級組書法比賽，也得了兩次第一名。因為比賽時常得獎，人家以為他什麼都會，還被推選參加全縣舞蹈比賽，原本不會翻筋斗，在大家的殷殷期盼而趕鴨子上架，努力練習，最後竟然得到冠軍。不用說，初中時的班級壁報也「自動」包辦，很早就確定了這條路。

以前的學校講究升學，較忽略術科。高中就讀省立台中二中，幾乎沒有上美術課。大專聯考的第一志願是師大美術系，結果考上第二志願國立藝專，分組時，原想填寫西畫組，但大家的想法都一樣，西畫組的人數實在太多了！當時擔任系主任的李梅樹先生，希望國畫組與西畫組的人數要均等，因此被分到國畫組。一年級下學期時，先和一位雕塑科的同學交換科系，因為國畫

組的成績比雕塑科高，所以對方非常高興的跟他換了。但心中無比繫念的依然是西畫組，於是重考師大，這時他有兩條路可以選擇，一條是一舉考上師大西畫組，一條是考不上回去念雕塑科。「命運的巨輪」又在此開始轉動，成績跟考上師大西畫系組的錄取標準只差一分，從此注定了要駛向雕塑這條路。

在念雕塑科的時候，每天都和同學們更認真地練習，一早就出門，直到晚上 12 點左右才回到宿舍。由於石膏、水泥既笨重又不易保存，因此他開始思考是否可以使用替換媒材。剛好在專科二年級的暑假，去台中冠東化學公司實習，學會了以玻璃纖維強化塑膠（FRP）製作雕塑。這種材質不但比石膏、水泥還要輕，而且搬運比較方便，也不容易破損，不僅能改善創作與保存大型雕塑品的困難，也帶領台灣雕塑界使用新媒材的風潮，被登上了當時的報紙，紅極一時。1970 年，首次參加台陽美展雕塑比賽，就獲得國華廣告獎。1971 年獲得第 6 屆全國美展第二名、第 3 屆台北市美展第一名、第 34 屆台陽美展省教育會獎，成為台灣第一位省展雕塑部永久免審查資格的作者，同年從國立台灣藝專雕塑科畢業。

蒐藏雅石的興趣、太極拳的精研、人本主義與儒釋道的精神是謝棟樑藝術創作的重要靈感來源，其言：「石頭是靜態的大自然雕塑，滋養我創作的心靈；太極拳是動態的肢體雕塑，用來強身健體和作為創作的活力。」擔任台中石友會顧問與八風禪石會會員的他認為：收藏雅石，可以怡情養性，也可以從自然的石紋與肌理轉化成為作品的「形」、「質」、「色」，領受「萬物皆有情」的禪境。

1986 年開始學太極拳，原因有二：一是水彩畫家席德進在創作巔峰時，卻因為胰臟癌逝世，使他理解沒有健康，一切都是零；二是因為雕塑大師朱銘學習太極拳身體得到改善，並創作了「太極系列」。因此也想練太極拳改善身體。謝棟樑認為，朱銘的太極系列是以太極拳的「形」為題材，而自己則是以「道」為題材，不表現太極拳的動作，而是意會其中的陰陽之理。謝棟樑本人及其帶領的團隊得過多屆太極拳比賽冠軍，他是太平市太極拳委員會總教練和台中群

健有線電視台「養生太極」的示範老師，也是台灣陳氏太極拳發展協會的創會會長。

他認為要創造「現代」就要認識「傳統」，雕塑應該在母體文化中去採擷華實，以此為體，將西方雕塑技巧為用，把中國傳統文化的內涵和新時代的生活體驗，融合成有鄉土性或民族性的作品。以「人」為中心，探討「喜、怒、哀、樂」與「悲、歡、離、合」，強調人與人之間的關係和互動。

長年茹素、打太極拳的謝棟樑，自有一種仙風道骨的氣質，儒家、道家與佛學思想更是其創作精神的泉源。他認為：「藝術的最高境界就是禪的境界。」而佛家的「無常」，顯示大地萬事萬物不受人情事理的制約，只有以「淡定、無妄、無私」的虔敬心情看待。

其作品風格大致分為十三個系列：

寫實系列 1969-1981

寫實系列就是以傳統西洋人體雕塑技法的訓練為基礎，以精確的人體比例與肌肉骨骼的精細刻劃為表現對象。早期常見的國父像、蔣公像，多半出於謝棟樑之手，因此有「蔣介石雕塑家」的雅稱，他自嘲那段日子是靠「出賣蔣公」改善了他的生活，並以所賺的錢來創作。謝棟樑表示，當時賺的錢雖多，但為了創作花的錢也多，所以也沒賺到什麼錢。

寫實系列的作品都有濃厚的人本主義精神，展現出生命的本質與美德。三件全省美展榮獲大獎的作品《夜行》、《古道上》、《與我同行》是這個時期的代表作，都以陽剛壯碩的人體動態，強調勞力的尊嚴與價值。《古道上》在 1980 年獲得第 35 屆全省美展第一名，由於體積龐大，動用了三名助手才完成。那時永安煤礦發生大災難，救人的互助場面使他感動，便以此題材創作，表現出人體的力與美。

1 古道上 H212cm FRP 1980

2 解脫 Nirvana
19×20×39cm
銅 2000

3 蒼茫 60×60×295cm
銅 1982 無心山禪宗
專修道場美術館收藏

《解脫》聽起來像是從某個困境中獲得自由，但此作品事實上是作者的女兒第一次學習如廁，坐在馬桶上努力的神態。作者夫妻在前面幫女兒加油，女兒一邊努力，一邊又害怕掉到馬桶裡的神情，就這樣被捕捉下來。雖然作品年代在 2000 年，但也是寫實主義的作品。

變形系列 1981-1985

《蒼茫》是變形系列代表作品，此系列人物造形軀體刻意拉長、壓扁，而形成比例特殊的效果，也暗示人被環境壓迫，將內心不安的情緒扭曲變形於外在的表現。謝棟樑認為：「藝術作品就是一種向當時社會打分數的方式，以作品來呈現當時社會的狀態。」當時台灣經濟起飛，大家都很努力的工作，一個油漆工人仰起頭，是伸展肢體或是無語問蒼天的神情觸動了他。

4 親情 Familial Affection 51×33×80cm 銅 1986

虛形系列 1986-1987

虛形系列延續變形系列的精神，作品扁平而單薄，故常會以群像增加作品的量感和空間變化。此時期的作品，常以父女、母女，或一家三口的互動為題材，舉凡逛街、等車、對話等日常生活的相處，都被自然地融入到作品中。《親情》是作者教女兒吊單槓的情形，爸爸扶著女兒的腳，怕她手沒力了會掉下來，是快樂童年的寫照。

方形與圓形系列 1987-1989

方形、圓形系列，都是因為作者對石頭的愛

好，並承襲商周古代雕塑量體浮雕的精神發展而來。謝棟樑表示，一般的浮雕，從一個角度上即能一覽作品的全貌。但他融合立體方形、圓形所做的「浮雕」，必需從各個角度去看，才能瞭解作品整體的表現，和圓雕一樣具有多元性的空間。因此他的作品是綜合圓雕與浮雕、抽象與具象、綜合三維空間和二度空間的「複合空間」藝術。《歡喜與悲傷》中，歡喜是指攜手而笑的父女，悲傷是在旁掩面而泣的母親。立體的浮雕，從不同角度看，可以看到人生不同的面相。作者在作品中想表達的是：不好的丈夫，卻未必不是個好爸爸。

5 歡喜與悲傷（左：正面，右：側面）40.5×52×74.5cm FRP 1989 2013 台灣美術館「台灣美術家刺客列傳三年級生 1941-1950」受邀作品

6 空 (又名自在) 16×16×49.5cm 不銹鋼 1992 台中豐樂雕塑公園典藏

抽象人物系列 1992-1994

抽象人物系列的代表作，去除寫實複雜人物骨骼肌理與五官，將肢體單純化和抽象化，轉化成流線型的簡潔線條，充滿禪理，有時只表現出部分人體，是為了展現人類的共通性與人體的唯美。謝棟樑說過：「我把太極的觀念與雕塑結合起來，表現陰陽、虛實、動靜、剛柔和整體的協調性。」、「太極拳講究動作快慢相間、剛柔並濟、實中有虛、虛中有實，剛好和雕塑的空間表現是同樣的道理。」《空》目前被台中豐樂雕塑公園典藏，整體就像一枚葉片的形狀，身體卻為中空，使人想起六祖慧能禪師的偈語：「菩提本無樹，明鏡亦非臺；本來無一物，何處惹塵埃。」的開悟與清淨。這個作品有做大件的（75×65×229cm）銅製副本。

歷史人物系列 1993-1994

歷史人物系列延伸抽象人物系列的精神，略去複雜的細節，但是形體較為具象，沒有殘缺的肢體。因為沒有人看過歷史人物的真容，略去五官細節，塑其精神，以供後人憑弔與感懷，風格寫意。此系列作品命名，會將其精神特質寫在前面，其後再寫出人物的名稱。如：《義薄雲天 — 關雲長》手舞青龍偃月刀，顯現人物角色的時代精神，此作為2012年景薰樓秋季拍賣的成交之作。

7 義薄雲天 — 關雲長 54×43.5×65.5cm 銅 1993

8 昨日·今日 27×20×60cm 不銹鋼、鐵絲網 1997

浮生系列 1994-1997

浮生系列以人生百態為主題，和歷史人物、抽象人物系列同樣都是以鐵絲網作為骨架，再敷上樹脂、石膏或玻璃纖維，最後再鑄成不銹鋼或青銅，有些則貼上紗布加以彩色成複合媒體，表現出浮生若夢的憂鬱徬徨與儒家思想的人文關懷。《昨日·今日》讓人聯想到朱自清的〈匆匆〉：「我們的日子為什麼一去不復返呢？一是有人偷了他們罷；那是誰？又藏在何處呢？」讓人感受到逝者已矣的悲傷無奈。

9 默 23.5×25×57cm FRP 2000

無常系列 1997-2002

無常系列作品常有大量裂痕，又稱「殘美系列」。九二一大地震後，使作者體會人世無常，並且經過破壞以後，人還可以重新站起來！謝棟樑認為石頭上的裂痕是一種自然美，所以雕塑上的泥土有裂痕，也可以當作自然美來被接受，如《默》就體現謝棟樑：「人生要有裂縫，陽光才能照進來」的精神。《放不下》一方面是靈魂出竅不成，乃歸於一顆放不下的心；另一方面，即使被掏空了，也能靠著一顆熾熱的心堅持下去。謝

10 放不下 57×58×187.5cm FRP 2001
2012 上海國際城市雕塑邀請展受邀作品（上海明園建設收藏）、2013
台灣美術館「台灣美術家刺客列傳三年級生 1941-1950」受邀作品

棟樑認為，「虛空」的表現，有時比「實量」更具有空間感和玄妙性。本作品是 2012 上海國際城市雕塑邀請展與 2013 台灣美術館「台灣美術家刺客列傳三年級生 1941-1950」的受邀作品，目前被上海明園建設收藏。

山水系列 2005-

為了擴大藝術視野，維持作品的創作靈感與新鮮感，謝棟樑每年會出國旅行一兩次，並參觀各國美術館，汲取不同的藝術養分。山水系列便是謝棟樑飽覽中國大陸桂林、陽朔、黃山、張家界和九寨溝等山川美景所作的感悟，他說：「太極拳講究氣息，講究虛實動靜的變化，而我的山水和意象系列，將太極深邃的底蘊融入其中。」《觀雲》將具象的山脈輪廓與被觀之雲結合，形成山、雲合一變化而靈動的線條，其旋轉的姿態也令人聯想到山路的千迴百轉，可謂：「形有盡而意無窮」。

11 觀雲 65.5×23×33.8cm 銅 2008

12 神龍反首 60×38×56cm 銅 2009

13 歡喜 43×19×57cm 不銹鋼 2012

意象系列 2006-

意象系列與山水系列有共通的精神與類似的形象表現，從太極陰陽之理、虛實變化之中，表現大自然的律動與和諧，這個系列的命名，有很多都是太極拳的招式，《神龍反首》為其代表作品。作者認為，將山水系列換個角度看，也可以變成龍的形狀與精神，從中自然有種氣韻將作品風格貫串起來。

無相系列 2011-

無相系列是超越意象的精神形態，將動勢化為靜態，形像更為簡潔，以幾何造型的變體而成。《歡喜》以傾斜的半圓象徵上揚的嘴角，加上圓滿的笑口，讓人不知不覺升起歡喜心。上方以實心和虛心組成的圓形，就像是在說人生要陰陽調和、互助互補才能取得圓滿。作者的圓形系列有圓融的意涵，此作上印有許多圓形的圖案，也象徵著人生要圓滿，沒有缺憾，自然能嘴角上揚，無限歡喜。

14 多福 205×150×285cm 銅 1993
台灣美術館入口右側草坪

景觀雕塑系列 1974-

景觀雕塑系列是與環境互動的公共藝術，主張自然與人文環境相結合，巨大的戶外雕塑有其精神內涵與中心思想，《多福》為其代表作。多福意指中國傳統概念的「多子多孫多福氣」，結合圓形系列的精神，讓小朋友可以爬進雕塑品中與作品互動，打破觀眾與藝術品的距離，擺置地點為台灣美術館入口右側草坪。謝棟樑認為，雕塑走向戶外，步下台座，放大尺寸，善用材質，是雕塑景觀化的趨勢，時勢潮流如此，雕塑家必須面對這方面的省思和努力。其他景觀雕塑作品尚有位於台灣美術館大門口的《展》、台中經國綠園道

的《愛》、台北市青年公園的《蔣介石騎馬像》與浙江省奉化市溪口鎮一村、高雄鳳山市黃埔公園的《孫逸仙與蔣介石像》等。

非定形系列 1974-

非定形系列介於各系列之間，是各系列實驗性、未知的探索階段，隱含有各系列模糊的影子。謝棟樑認為：「虛即是實，實即是虛，因為多餘的實體也等於是虛無，只會給視覺更沈重之感，必欲除之而後快。」

《入定》和抽象人物系列的《空》一樣，在身體部分都是中空的，象徵修行人身空、意空、

心空，才能保持清靜無為。無常系列的作品《放不下》雖然身體也是空的，但卻還保留一顆高懸的心，唯有將心放下，讓浮動的心消失於無形，才能獲得心靈的平靜。

大師精神

青少年時代生活的磨練，每天要攀登五百多級的石磴山路或在鳳梨田除草被刺傷，在竹林中挖筍遭蚊蟲叮咬，造就藝術家堅毅的人格。

陰錯陽差進了雕塑這條路，謝棟樑認為「西畫界不會多他一人，雕塑界會少他一人」，他是同屆雕塑科同學中，唯一堅持走這條路的，也造就了不少人才。台中雕塑學會的會員，和全國雕塑學會的會員一樣多，從其工作室出來的學生就有十幾位，如：余燈銓、呂東興、邱泰洋、李真、王忠龍、史嘉祥、邱藏億、童建銘、廖述乾、蔡尉成、彭光武等，可見其桃李滿天下，影響深遠。謝棟樑從不眷戀過去，也不執著於現在，他說：「一路走來非常蹣跚，但是一步一腳印，每一個系列代表我生命的一個過程，一個記錄。每一個系列存在一個時空背景，並深刻著我對生命的體驗。」將生活中的見聞融入創作，不管是擦身而過的小人物或是令人心蕩神馳的山川美景，每一刻的心靈觸動都被塑進作品中，成為見證。

四至五年舉辦一次個展，是自己對藝術創作負責的態度，因為創作風格是不是一成不變，還是有下工夫，看個展就知道了。他的座右銘為：「持之以恆、不重複自己、不眷戀過去」，因為唯有不斷地擴展視野、豐富生活內涵，才得以創造更多的優秀作品。

破

密碼

謝棟樑「三藝」說

第一個是奇異的「異」，表示「標新立異」，謝棟樑說：「想像的空間大，藝術的創作能量就大」就是要跟別人不一樣。第二個是變易的「易」，意味著「求新求變」，可從材料、空間、時間、質感、色彩來求變化。第三個是意義的「意」，作品要有意涵，才不致流於空泛。

15 入定 44×18×45cm 不銹鋼 2003