

V

開發花蓮石雕，培育創作人才

甫剛返台的楊英風，放下行囊，便風塵僕僕地趕往花蓮。因為在那裏，政府設立了一個大理石工廠，並邀請他擔任該廠的顧問。楊英風認為花蓮的大理石，擁有全世界少見的石材特質，極具開發的潛力，問題在如何加入優質的藝術創意，擺脫低價位的工藝產品格局。

National Taiwan Museum
National Taiwan Art Museum

1967 · 中華文化復興運動推行委員會成立。
· 台北市正式改為直轄市。

九六六年年中過後，楊英風載著旅義的榮耀和專業知識返國，由台灣國際青商會主辦的第四屆全國十大傑出青年金手獎，便推舉他為當年的十大傑出青年。

●剛返台的楊英風，放下行囊，便風塵僕僕地趕往花蓮。因為在那裏，政府為輔導退役的榮民就業，設立了一個大理石工廠。當楊英風還在義大利時，花蓮大理石工廠負責人，曾前往義大利考察當地大理石產業的開發，並拜訪了楊英風，驚訝於楊氏對相關知識的豐富，特地邀請他擔任該廠的顧問。

●楊英風認為花蓮的大理石，擁有全世界少見的石材特質，極具開發的潛力，問題在如何加入優質的藝術創意，擺脫低價位的工藝產品格局。

●首先，他利用這個工廠切割下來的石片廢料，創作了一座大門景觀雕塑「昇華」，寄寓著對這個本土文化產業脫胎換骨、由技入藝、昇華成功的期待。

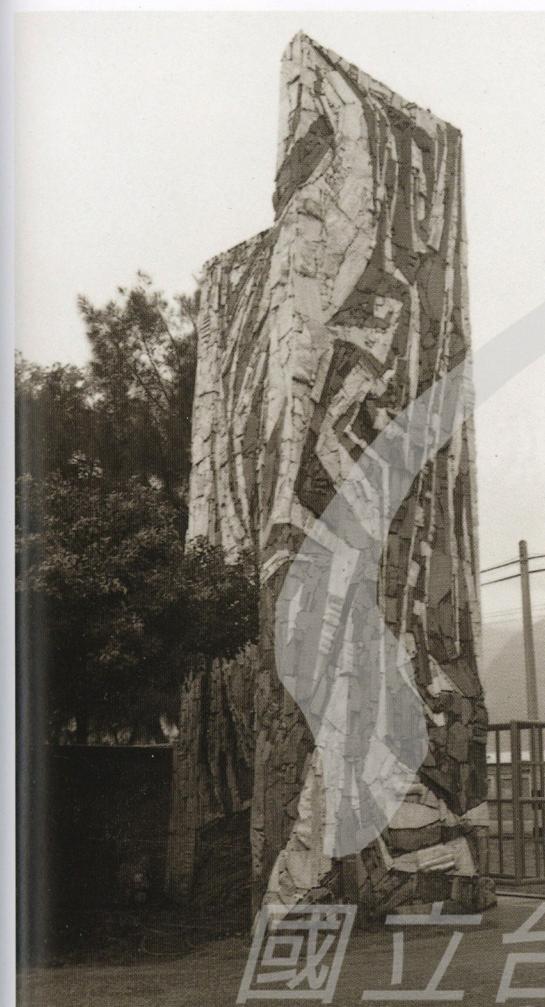
●這件「昇華」，高約九公尺，也就是三層樓的高度，十分壯偉，有一種向上飛騰放射的動態，楊英風利用大理石白、綠的色澤變化，堆疊、拼貼，形成一種偉、飛、堆的美學形式，這也正是楊英風對台灣石頭之美的一種發現與詮釋。

●他曾在一篇〈從一顆石頭來看世界〉的文章中說：「中國人發現石頭中的美，有著特別的稟賦，能直接解讀出石頭上的形式美，宋代大書畫家米芾總結了三條形式美原則：瘦、皺、透。中國人還解讀出了石頭的形而上，近代作家

林語堂說：山峰的靜默、偉大和永久性，可說是中國人喜歡石頭的原因。」

楊英風要和米芾、林語堂唱和出新的形式美三原則：偉、飛、堆。

●花蓮的大山大水，尤其太魯閣奇峻的景觀，在激發了楊英風創作的熱忱和靈感，這個時期的「太魯閣山水系列」可以說是楊氏創作生涯中的一個重要階

楊英風 昇華 1967 大理石 900×400×300公分
(花蓮榮民大理石工廠)

楊英風 太魯閣 1969 鋁 58×37×36公分

國立台灣美術館

段。楊英風說：「台灣山地的俊秀靈逸，在花蓮太魯閣發揮得淋漓盡致，磅礴的山勢，高聳入雲的山峰，由高空俯瞰，自有震撼人心的氣魄。」因此，他

利用一種切割的手法，像上帝創造天地般的，以鬼斧神工之姿，將大地剝裂、峽谷生成的氣勢，表現在這批作品之上。

●長久以來，立體雕塑大都著重在人、動物等具象單一的個體之上，幾乎沒有人以山水為對象，因此，楊英風的「太魯閣山水系列」可以說是雕塑山水的一個巨大突破與成就。而同樣的手法和意念，也轉換成「水袖」、「豐年」、「起

飛」等等延伸的意象，使得國劇表演中甩動的水袖，和稻田成熟時迎風起伏的穗浪……，都和天地生成的氣勢連結在一起。這是楊氏創作生涯中最值得重視的一個階段。

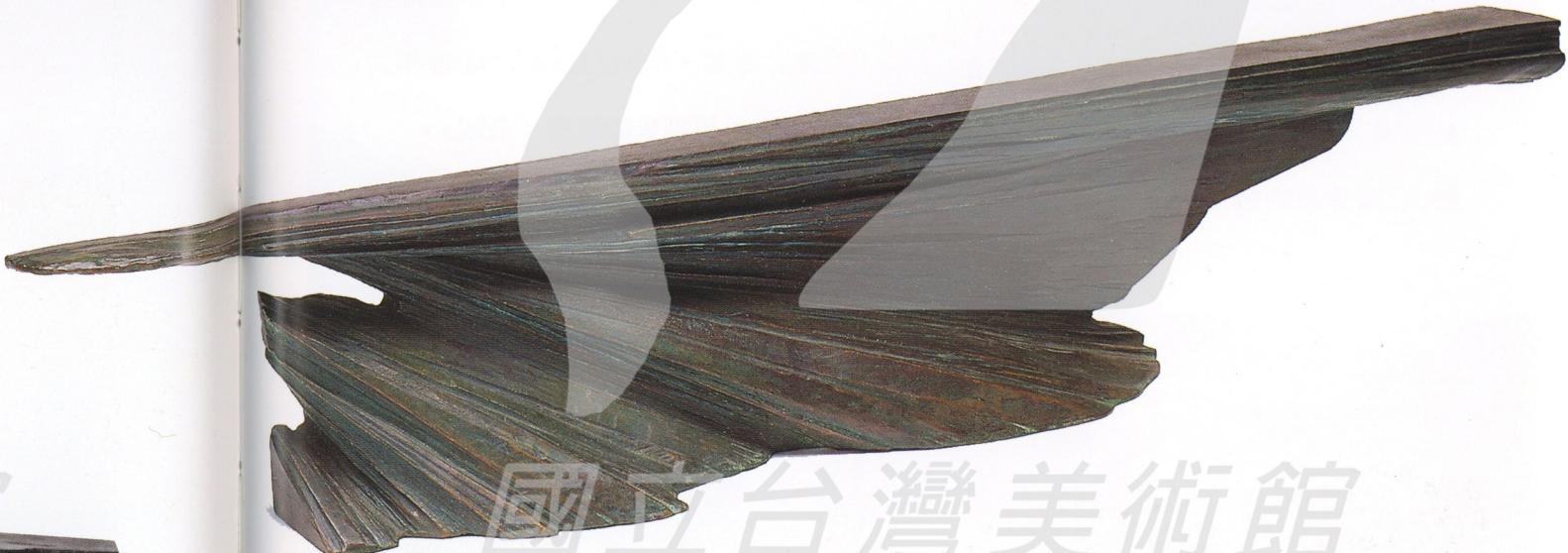
楊英風 太魯閣峽谷 1973 銅 $38.5 \times 140 \times 84.5$ 公分 (楊英風藝術教育基金會收藏)
「太魯閣山水系列」是楊英風將山水雕塑化的一個高度成就。西方傳統的雕塑，雕人、雕動物，但始終沒有雕塑山水的意念。倒是中國的盆景、園林，原本就是雕塑自然或山水的一種作法。楊英風從這種雕塑山水、自然的想法延伸，給予現代化、抽象化的表現，成功的完成了「太魯閣系列」。
創作於一九七三年的「太魯閣峽谷」，幾乎就是將凌空觀賞太魯閣峽谷的印象，真確地表現在作品之中，鬼斧神工、矗立凌空的意象，是之前中外藝術家都未曾有過的表現形式。
部份這類作品，是利用加熱後的鐵線，切割大塊保利龍板，形成一種類如斧劈的效果，然後再以翻銅手法，完成作品。

楊英風 水袖 1969 銅 $350 \times 330 \times 150$ 公分 (楊英風藝術教育基金會收藏)

楊英風 豐年（另名「豐收」）1973 銅 $11.5 \times 31.5 \times 22$ 公分

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

楊英風 山水 1969 銅 $11.5 \times 31.5 \times 22$ 公分

●也就在這個時期，一位從事傳統佛雕工作的年輕人前來拜師，楊英風給予一些現代藝術觀念上的指引，同時也將這種猶如刀劈斧砍式的技法，展示給這位年輕人觀摩，這位年輕人就從這個意念、技法出發，成就了他日後知名的「太極系列」雕刻，這人就是朱銘。

●楊英風對學生的指引，往往看重觀念的引導，包括早期在台灣藝專(今台灣藝大)雕塑科的教學，他認為技術只是

觀念的落實，因此他即使不斷學習、開發各種新的媒材和技法，但一切只是為了落實自我藝術觀念的圓滿。

●除了為花蓮榮民大理石工廠設計大門景觀「昇華」，楊英風也運用大理石石材，為花蓮航空站規劃大型浮雕「太空行」，及庭園「魯閣長春」與景觀雕塑「大鵬」等等。同時也為新加坡首邦大廈庭園著手規劃景觀雕塑「飛躍」。

楊英風與國立藝專美術科雕塑組學生合影

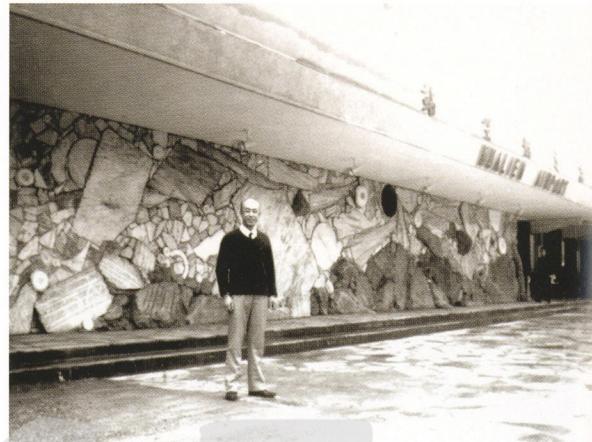
楊英風與學生周義雄（左）、鄭春雄（右）合影

楊英風 大鵬 1969 大理石、水泥、鋼筋 1500×7500×20000公分（花蓮航空站）

一九六九年花蓮航空站「魯閣長春」施工中

一九六九年於花蓮航空站「太空行」前。

楊英風 太空行 1970 大理石 300×1830×150公分 (花蓮航空站)

●一九六九年十月中旬的一天夜裏，楊英風在家中突然接到了當時擔任外交部長葉公超先生的一通電話，要求馬上見面。滿腹狐疑與不安的楊英風見到了葉部長，才知道政府為了參與一九七〇年三月在日本大阪舉辦的萬國博覽會，預計在知名建築大師貝聿銘設計的中華民國館前，設置一座景觀雕塑。幾經討論，這件艱難的任務，還是落在楊英風的身上。由於當時距離開幕，已經不到四個月的時間，楊英風擔心誤事，不敢答應，但在葉公超等人的堅持勸說下，只得承擔下來。此後日以繼夜的工作，從草圖、修改、定稿，到施工；一九七〇年三月十四日，一座以鋼材塑成，外漆大紅顏色的「鳳凰來儀」巨型景觀雕塑，終於順利矗立在中華民國館前，成為世博會場中最耀眼的一座地標。

●「鳳凰來儀」利用類如紙雕的手法，將原來笨重的鋼材，賦予一種輕靈飛揚的意象，大紅的色彩也為周邊灰沈的環

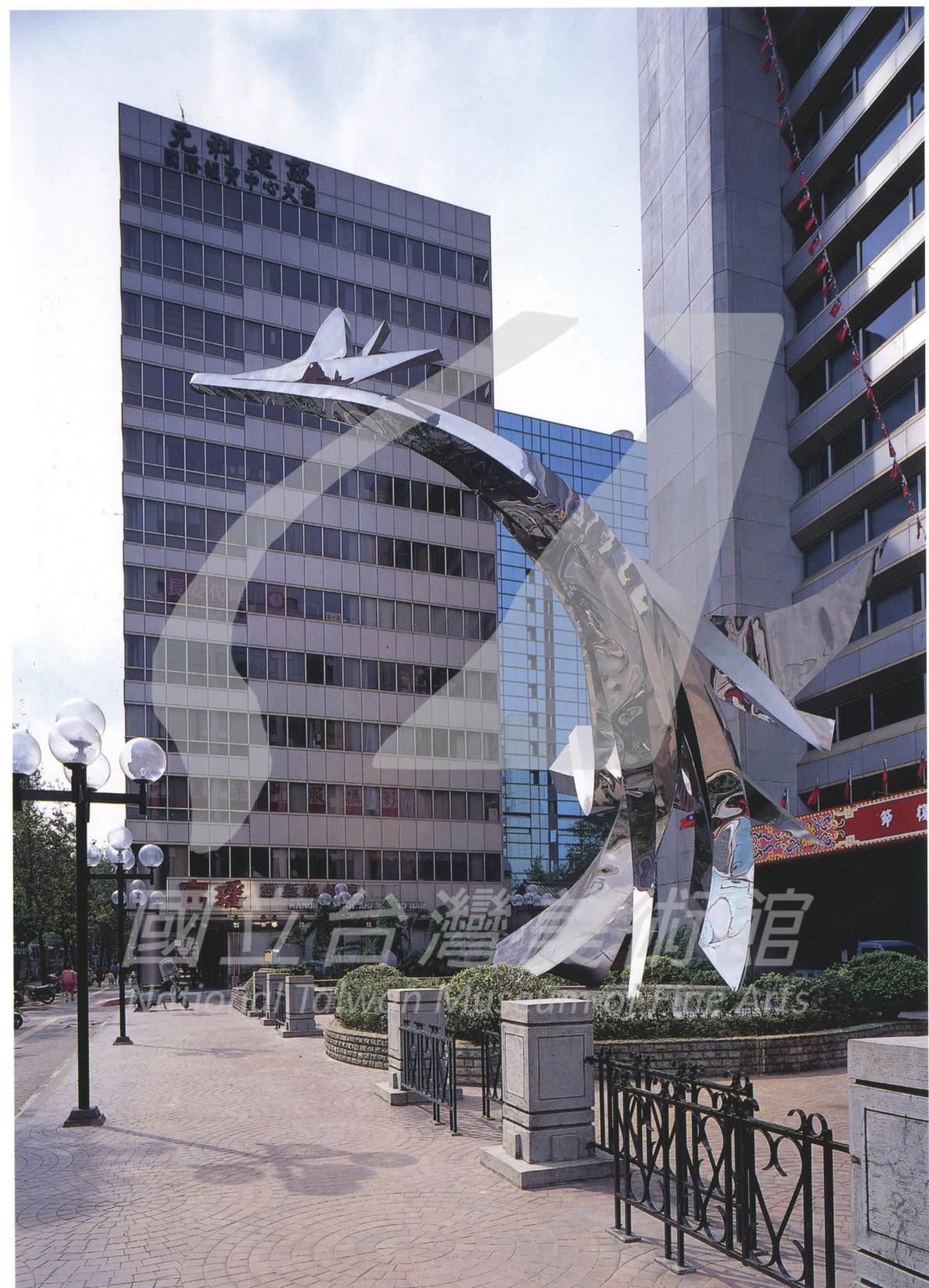
楊英風 *鳳凰來儀* 1970 鋼、鐵 加漆
700×900×600公分 (日本大阪萬國博覽會中華民國館)

境，帶來了一股生意。「鳳凰來儀」為楊英風贏得了巨大的掌聲與榮譽，也奠定了爾後他和貝聿銘多次的再合作；其中包括一九七三年設置在美國紐約東方海運大廈前廣場的不鏽鋼景觀雕塑「東西門」。

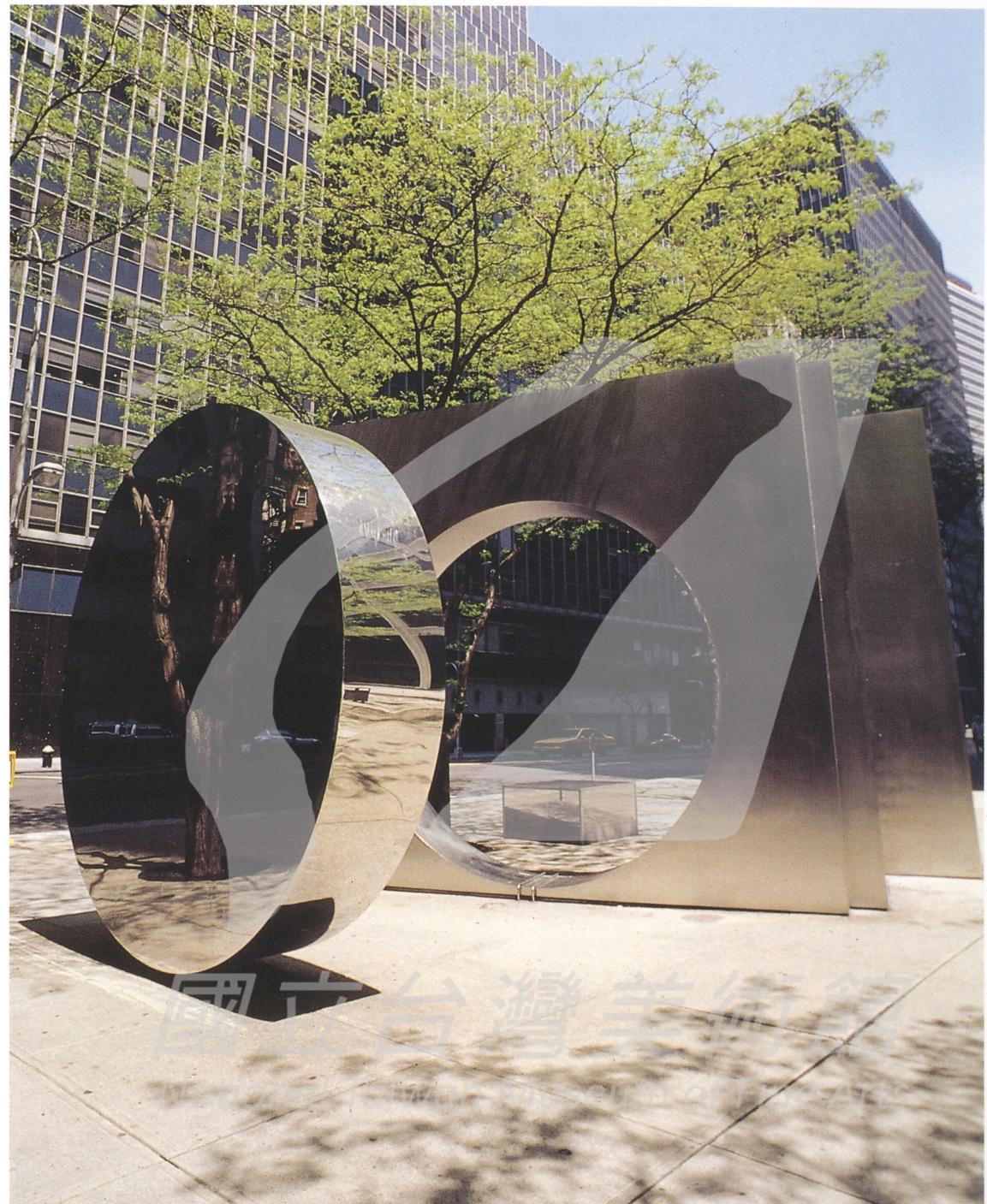
●而「鳳凰來儀」大紅的色彩與鳳凰的意象，不就是楊英風對童年時代坐在紅色木框鏡子前的母親的一種深沉懷念與再現。

楊英風 *鳳凰來儀*(原作模型) 1970 不鏽鋼 104×125×70公分
<一個夢想的完成！>是楊英風自述受託創作「鳳凰來儀」巨型景觀雕塑的文章標題。
在極為急迫的時間壓力下，楊英風幾乎奇蹟式的完成了這件備受讚譽的景觀雕塑。在媒材的使用上、工程的施作上，及文化意象的形塑上，都達到了一種超越性、開創性的傲人成就。
這件作品，一九九一年以素面不鏽鋼形式，重新安置在台北市中山北路上的台北市銀行總行前廣場，成為企業的表徵。

楊英風 鳳凰來儀 1991 不銹鋼 高約1200公分 (台北市銀行總行)

楊英風 東西門 1973 不銹鋼 480×700×550公分 (紐約華爾街東方海運大廈)

「鳳凰來儀」的成功經驗，促使知名華裔建築師貝聿銘，想方設法地要再創造另一次和楊英風合作的機會。

一九七三年，當香港船業鉅子董浩雲在紐約華爾街上的「東方海運大廈」落成時，廣場上原先已經答應英國女王，將放置英國當代雕塑大師亨利·摩爾的作品；但在貝聿銘的堅持下，終於由楊英風接手規劃，而完成了這件造型簡潔、寓意深長的作品「東西門」。

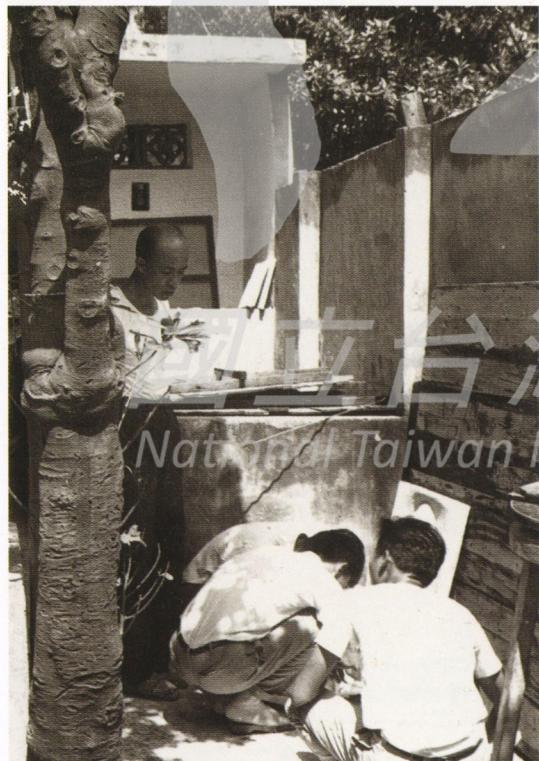
「東西門」就像是用一張簡單的方形紙片，剪出一個圓洞；原來的紙片，折了一角，成為可以站立的「月門」牆；剪下來的圓形，往前一推，又變成了中國式的屏風。

方形代表理智的西方、圓形代表圓融的東方，東西相融、互補合作，才可能成為一個完美的整體。

同樣的「東西門」，在臺南市國立成功大學自強校區的廣場上，也有一個尺寸稍小的成品。

1971 · 第一屆全國雕塑展。
· 《雄獅美術》創刊。
· 澎湖跨海大橋通車。

●一九七〇年代的楊英風已經是一個享譽國際的知名雕塑家。新加坡文華大酒店敦請楊英風為他們進行整個室內的藝術設置，楊英風再度運用大理石材，設計完成了「朝元仙仗圖」、「文華六器」等一系列石雕系列，古典和現代並置，浪漫與尊貴並呈，這是一九七一年之事。一九七四年他再度為美國史波肯國際環境萬國博覽會中國館設計外壁浮

楊英風（後立者）於南海路自宅指導學生

楊英風與學生朱銘（左）合影

一九七三年美國紐約「東西門」景觀雕塑工作中，左三為貝聿銘，右立者為楊英風。

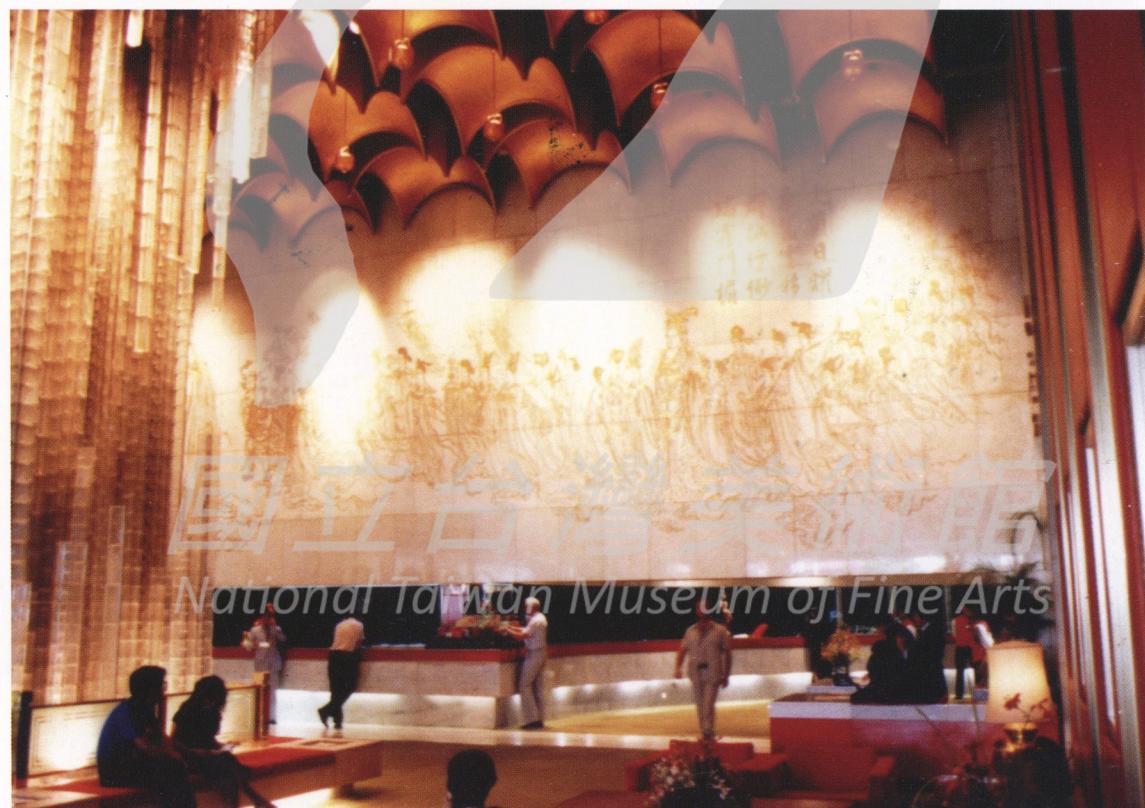
雕「大地春回」，及內壁浮雕「鳳凰屏」等。
●儘管工作的邀約不斷，但這些工作並沒有讓楊英風成為一個唯利是圖的藝術包商，他仍在一九七五年，和李再鈴、陳庭詩、邱煥堂，及他的學生郭清治、朱銘等人成立「五行雕塑小集」，意圖引導並推動藝壇在現代雕塑上的認識與討論。

新加坡文華大酒店「朝元仙仗圖」景觀浮雕施工中，中為楊英風，左一為朱銘。

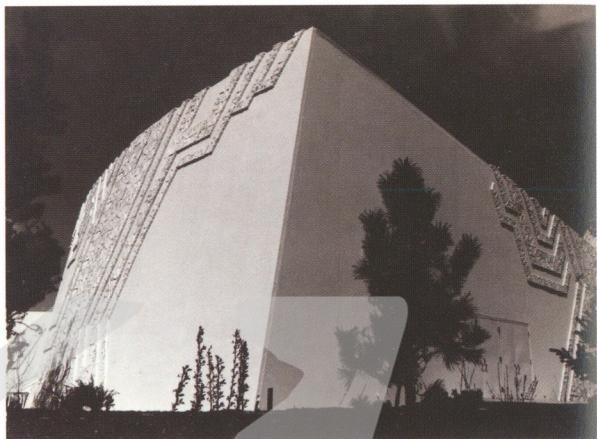
新加坡文華大酒店「朝元仙仗圖」景觀浮雕施工中，楊英風為作品上金箔。

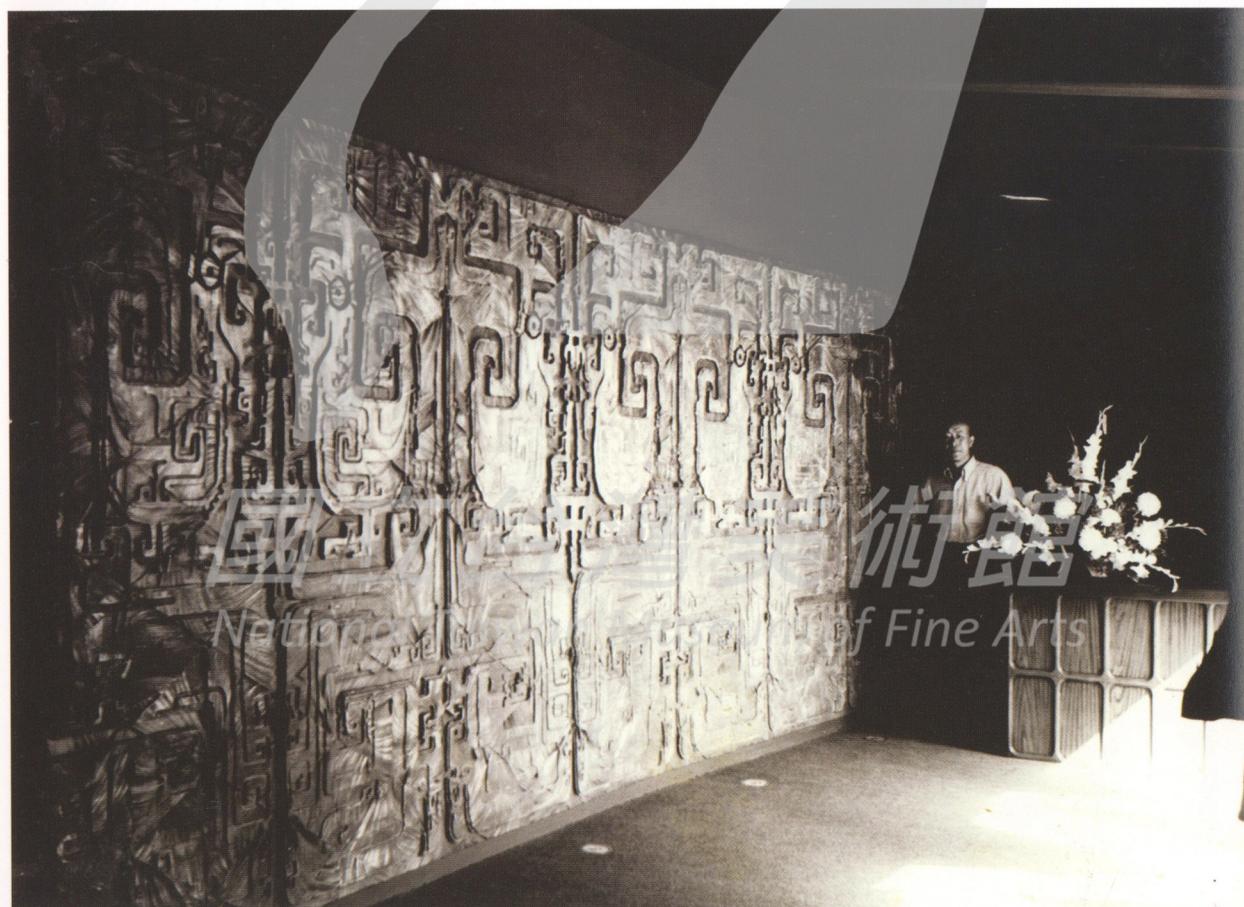
楊英風 朝元仙仗圖（另名「八十七神仙圖卷」）1971 白大理石 900×2300公分（新加坡文華大酒店）
一九七一年，楊英風接受新加坡文華大酒店之邀，進行整體藝術設置，楊英風為此，花費了兩年時間來完成。這是其中的一部份。「朝元仙仗圖」，又名「八十七神仙圖卷」，相傳是唐代畫聖吳道子的作品。文華大酒店主人，希望將原作如實描刻在酒店大廳正面牆壁之上，以彰顯中國文化的特色。楊英風起先不願接受這項仿作的工程，之後感佩主人對中國文化的熱愛，乃說服他同意，將所有的人物重新排列，採比真人兩倍大的尺度，以線描嵌金方式，雕刻在白色大理石之上，果然形成一種金碧輝煌、仙樂飄飄的突出視覺效果。

楊英風 大地春回 1974 玻璃纖維
(美國史波肯環境萬國博覽會中國館)

楊英風 大地春回 1974 玻璃纖維
(美國史波肯環境萬國博覽會中國館)

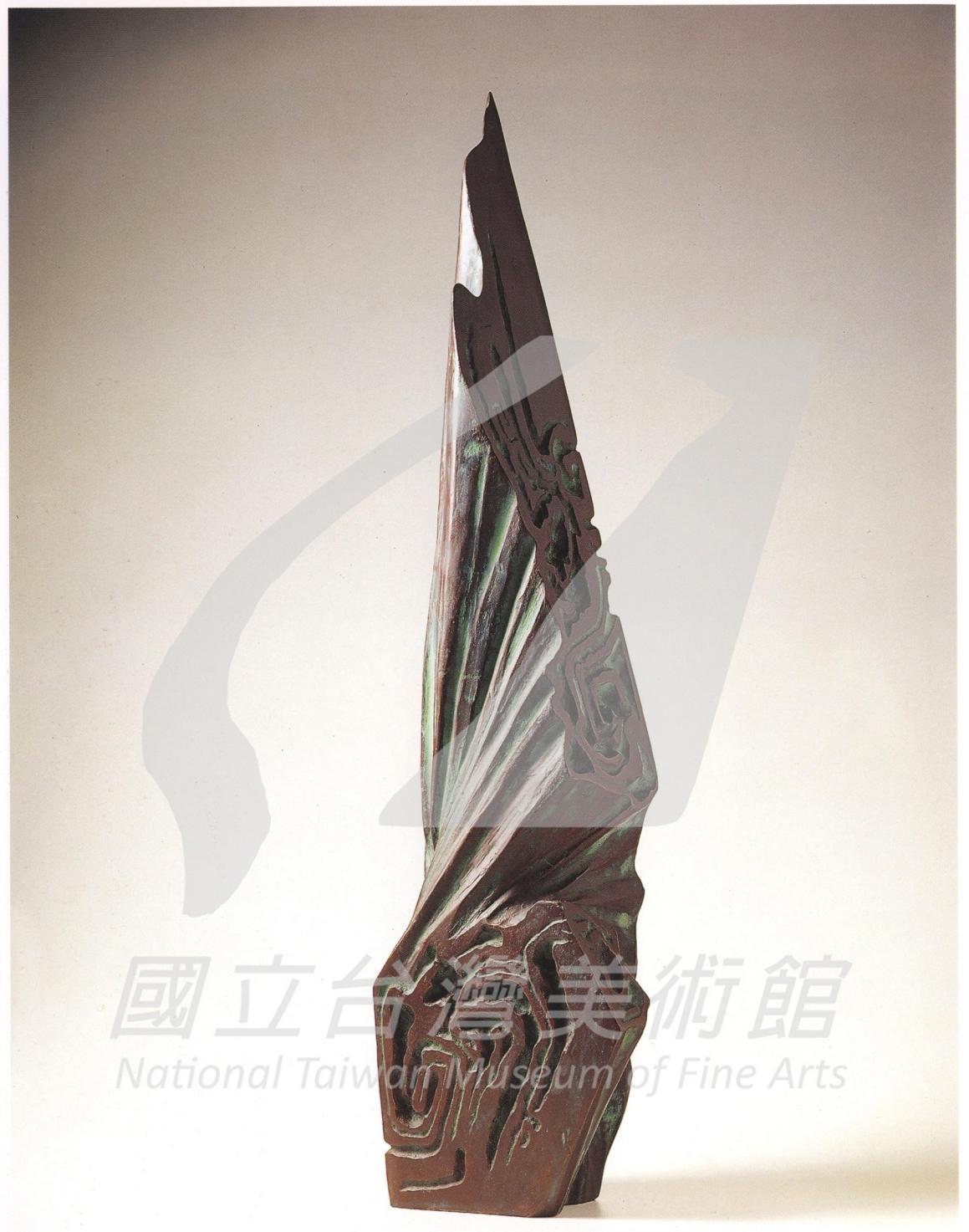
楊英風 鳳凰屏 1974 玻璃纖維 (美國史波肯環境萬國博覽會中國館)

楊英風 天行健(另名「鴻運貞元」) 1968 石 300×600×200公分 (台北泛亞大飯店)

楊英風 森林 1970 木、鵝卵石 150×1500×60公分 (花蓮亞士都飯店)

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

楊英風 夢之塔 1969 銅 $91 \times 12.5 \times 23.5$ 公分

(楊英風藝術教育基金會收藏) (攝影／黃哲熒)

「夢之塔」原是一九七二年楊英風應美國關島某觀光區之邀，規劃的一座地標式建物造型。在楊英風的構想中，這座可能高達八十七公尺的「夢之塔」，內部設有電梯、辦公室、遊樂室、展覽廳……等，是一座多功能的現代建築物：材料以鋼筋水泥和石材搭配構成，外牆鏤刻中國古代雲紋。夜間，燈光由雲紋中透空而出，形成一種猶如夢幻般的感受，故名「夢之塔」。這件作品可說是最能表現楊英風企圖結合雕塑與建築於一體的雄心壯志，可惜卻始終未能完成。

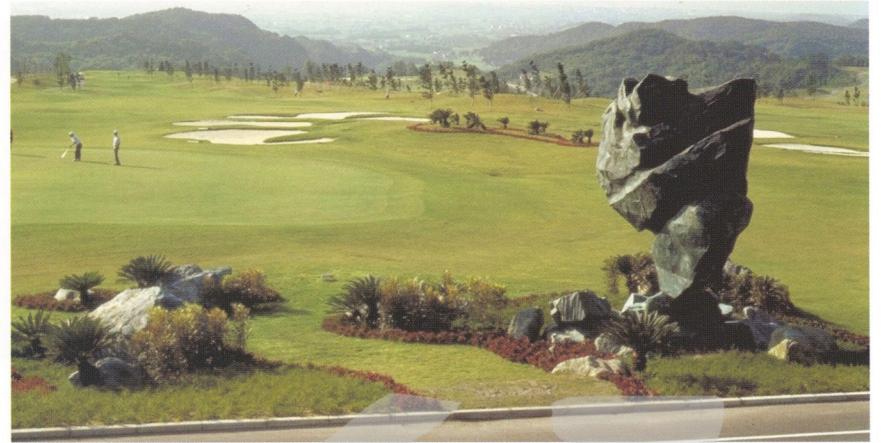
楊英風 心鏡 1971 不銹鋼 $207 \times 70 \times 65$ 公分

楊英風 龍穴 1972 銅 74×31×26公分

楊英風 擎天門
1972 銅
48×40×36公分
(楊英風藝術教育基金會收藏)

楊英風 擎天門
1995 銅 高約600公分
(苗栗全國高爾夫球場)

楊英風 玉宇壁（另名「瑞雲」） 1971 大理石、水泥、鋼筋 $230 \times 1850 \times 185$ 公分 （新加坡文華大酒店）

楊英風 鴻展 1974 石、水泥、鋼筋 $850 \times 2800 \times 350$ 公分 （台北景美裕隆汽車工廠）

楊英風 造山運動 1974 銅
 $27 \times 24 \times 30$ 公分
(楊英風藝術教育基金會收藏)

楊英風 風 1974 銅 $29 \times 33 \times 5$ 公分
(楊英風藝術教育基金會收藏)

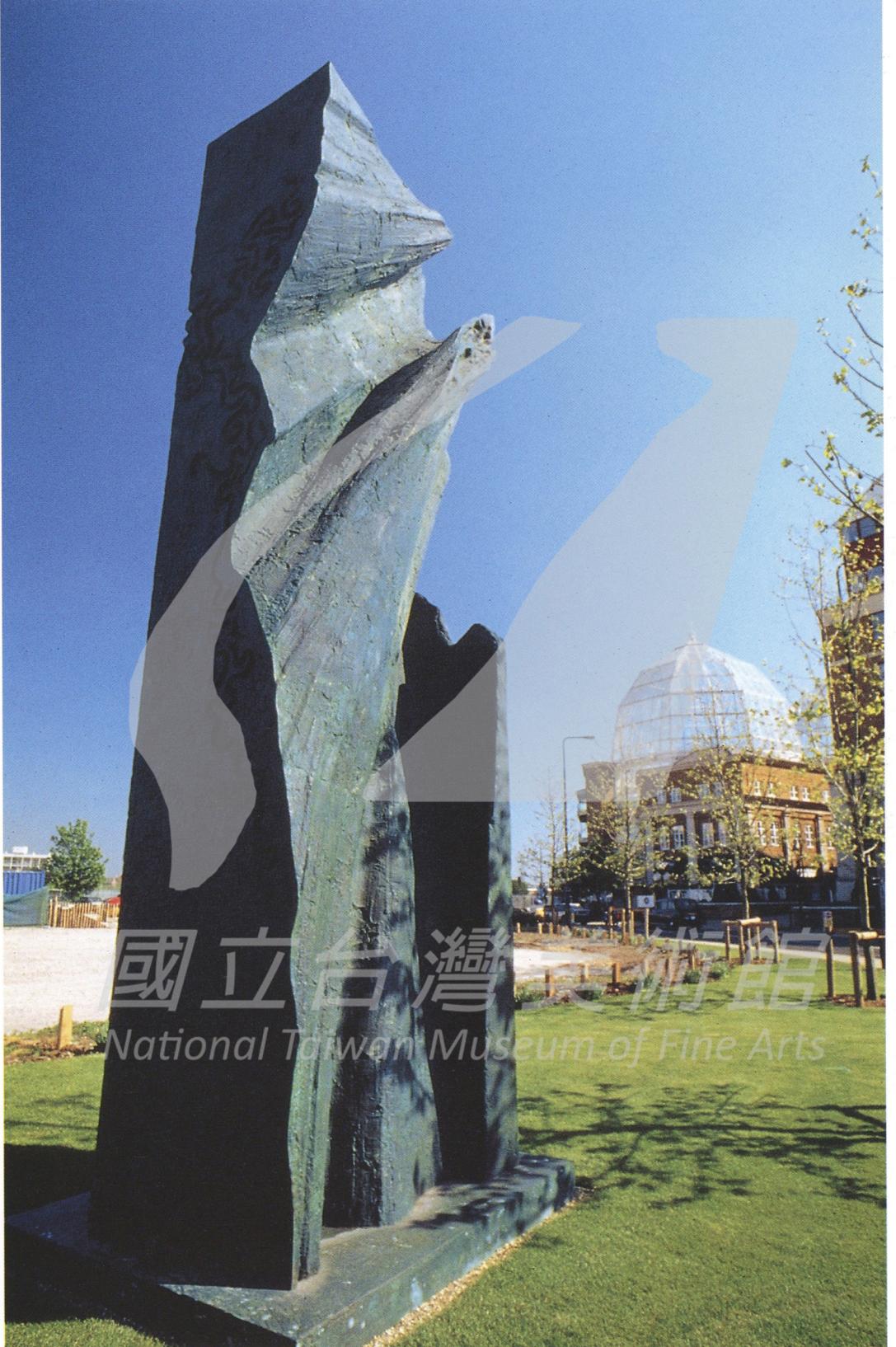
楊英風 乾坤 1975 銅

楊英風 南山晨曦 1976 銅 $40 \times 69 \times 20.5$ 公分
(楊英風藝術教育基金會收藏)
外型乍看，像是一個兩手伸開作展翅狀的人形，其實，正如作品標題所明示，這是一件風景的雕塑。
作品中央上方，一個球狀的東西，並不是人的頭，而是一顆正在山巔躍升的太陽；四周縱橫的走向，既是山勢的起伏，也是陽光穿透樹林，光芒萬丈的氣勢。這種將風景立體化、抽象化表現的手法，是楊英風極具特色的創作突破與成果。

楊英風 鬼斧神工 1976 銅 $49.5 \times 22 \times 10$ 公分

楊英風 正氣 1996 銅 $110 \times 32.5 \times 23.5$ 公分 (1996年展於英國倫敦)