

IV

藝論 · 林淵

林淵的性格「特立孤行」，他的創作「自成一格」，這是「素人藝術」的基本元素，所以引燃台灣藝壇的野火燎原，「野」是林淵心中無限自由的想像，「求之於野」，是台灣藝術界、學術界可以努力的目標與方向。林淵作品的特色在於題材大膽而質樸，這包括他的石刻、木雕、繪畫、刺繡等作品，至於他的畫作特別顯現筆觸的細膩趣味，看起來很有原始夢幻的感覺，他畫裡的文字也很吸引人，他其實不識字，但有時可從畫中看到一些自創的有趣文字。他作品的特色是介於粗獷與細膩之間、色彩艷麗大膽，非常熱鬧。

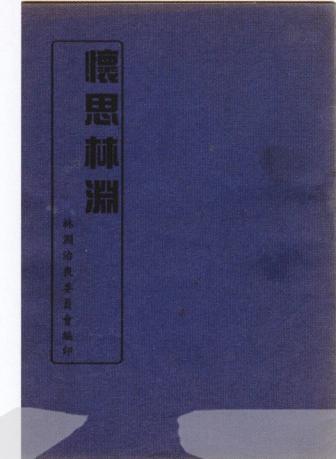
林淵的殞落 與對於藝術界的影響

一九九一年五月間，時年七十九歲的林淵因身體不適住進埔里綜合醫院，後轉院到埔里基督教醫院，再輾轉送到彰化秀傳醫院，經檢查後發現他患了胰臟癌，若經開刀手術，也難救起他的生命，在近四個月的住院期間，他總是對著家屬嚷著說：「我有許多故事還沒有雕刻完成，快點請醫師把我醫好。」

九月間林淵病情加重，住進彰化秀傳醫院加護病房，他的生命即將走到盡頭，林淵陷入彌留狀態的幾天當中，他的手不停地動著，似乎仍持著鑿子不停地在雕刻，手腕時而有力，時無力，最後手停止下來，呼吸也停頓了，這一天是一九九一年九月二十一日，台灣最傑出的素人藝術家之一就這樣殞落了！

林淵的喪禮備極哀榮，牛耳藝術公園為他出版了《懷思林淵》紀念專輯，許多藝術界名人和地方政府都前來送殯，電腦音樂家林二教授還特別編了一首「林淵之歌」來紀念他，歌詞如下：

有石以來 石有大小 石凸石凹 真受不了
想移大石 却不動移 想蹴小石 只痛我腳
大石小石 但說石說 石好石壞 有誰知道
默默石雕 有淚有笑 石雕意濃 獨我知曉
吾生雖短 永留石雕 願我如石 久不知老

但我離時 惟石我歌 牛耳石雕 我情未了
謝里法在林淵生前，曾撰文寫著：「猜想林淵現在對自己這一雙手已有十二分信心，不管做什麼，只要敲敲打打，把自己的意思加在任何東西上，結果都可變成藝術品，不管誰看到都會稱讚。做出來的不論是什麼，他永遠有一套恰當的說明可對人講述，他說的不是大道理，而是再簡單不過的故事。究竟林淵是用自己的作品在講故事，或是為了講故事才做作品。」

林淵逝後，謝里法在紀念文如此寫著：「大家都說林淵是個會說故事的老人，其實說的、雕的都是他自己。」這正可詮釋林淵強烈的「自我意識」，因而留下了無數作品，永駐人間。

對於藝術界的影響，現在被稱為「藝之鎮」的埔里，藝文風氣鼎盛，不僅人才輩出，更有不少國內外知名的藝術家移居埔里，雖然他們不一定和林淵扯上必然的關係，但和「牛耳藝術公園」、「林淵美術館」的淵源就有跡可尋了。

林淵被「發現」以後，前來內加道坑造訪林淵的藝文界人士絡繹不絕，朱銘、楊英風、梁奕焚、謝里法、謝棟樑、蔡榮祐、鐘俊雄、侯俊明……等人都常客，看著黃炳松大興土木正在籌建「牛耳藝術公園」及興建「林淵美術館」，大夥相當羨慕，加上埔里周邊風景秀麗，非常適合藝術創作，後來甚至引發台灣藝術界的另一股旋風。

楊英風特別喜歡埔里的山水和人文氣息，加上他所創作的大型雕塑作品，需要有個陳列的空間，於是他在埔里鎮關刀山的山脚下，買了一塊地蓋房子，由他自己設計，取名「靜觀廬」。此一建築及景觀相當具有特色，視野可及埔里盆地全景。楊英風家眷亦自台北遷居於

此，楊英風則來往於台北、埔里之間。

鄧仁貴是楊英風的入室弟子，以石雕創作聞名，他邀了黃弘鎮、王秀杞等名家，在埔里鎮福興里大坑的山坑，共同開發了「一元坡藝術村」。朱銘、陳景容、謝棟樑、蔡榮祐、盧精華、高信疆、柯曉東、李賢文、黃炳松、鄧相揚……等藝文界名家，亦集資在埔里鎮的水蛙窟台地，籌建「埔里國際藝術村」^⑨。

由於南投縣藝文風氣鼎盛，加上許多藝術家移居埔里，一時興建美術館和工作室蔚為風氣，除民間和南投縣政府積極推動中潭公路為「台灣藝術大道」外，文建會亦同時在草屯九九峰籌建「國家藝術村」。

楊英風的「靜觀廬」一景。(圖片提供 | 楊英風藝術教育基金會)

林淵樸素藝術紀念館

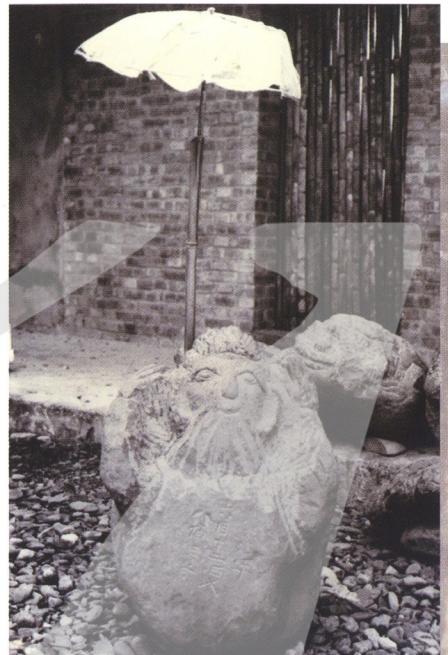
林淵逝世後八年的忌日，這一天台灣中部地區發生了「921大地震」，哀鴻遍野，許多人失去了親人，也失去了家園！林淵自己打造的住家兼工作室，和牛耳藝術公園的林淵美術館，半毀於台灣二十世紀當中最大的地震。

震災後，政府和民間進行災後重建工作，林淵在魚池鄉內加道坑的工作室，獲得行政院文化建設委員會的青睞，將現址整修完成後，成立「林淵樸素藝術紀念館」，開放林淵的創作世界，供人參觀與見學。

於今埔里鎮的「牛耳藝術公園」、和魚池鄉內加道坑的「林淵樸素藝術紀念館」，陳列著林

淵的石刻、繪畫、刺繡、裝置藝術近三千件，那天真純樸的藝術，正是台灣素人藝術的瑰寶。

林淵在世時依著自己的設計，親率兒子合力建造工作室，工作室前景空地堆滿未雕的溪石，靠著樹幹及水泥柱是畫在石板上的作品，二樓欄杆則圍著他在舊塑膠布上的創作。
(雄獅美術資料室圖片 | 1982)

林淵工作室前所陳列的石雕。(圖片提供 | 牛耳藝術公園)

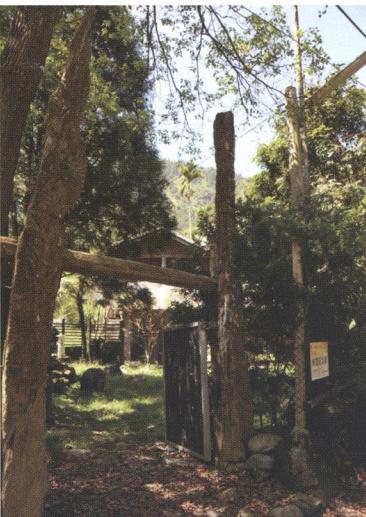

林淵工作室前所陳列的〔虎豹母〕石雕。(圖片提供 | 牛耳藝術公園)

「921大地震」後，林淵位於魚池鄉內加道坑的住家兼工作室，半毀於台灣二十世紀當中最大的地震，後獲得行政院文化建設委員會的青睞，將現址整修完成後，成立「林淵樸素藝術紀念館」。

林淵樸素藝術紀念館的入口處。(攝影 | 鄭相揚 | 2009)

林淵樸素藝術紀念館正面。(攝影 | 鄭相揚 | 2009)

國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

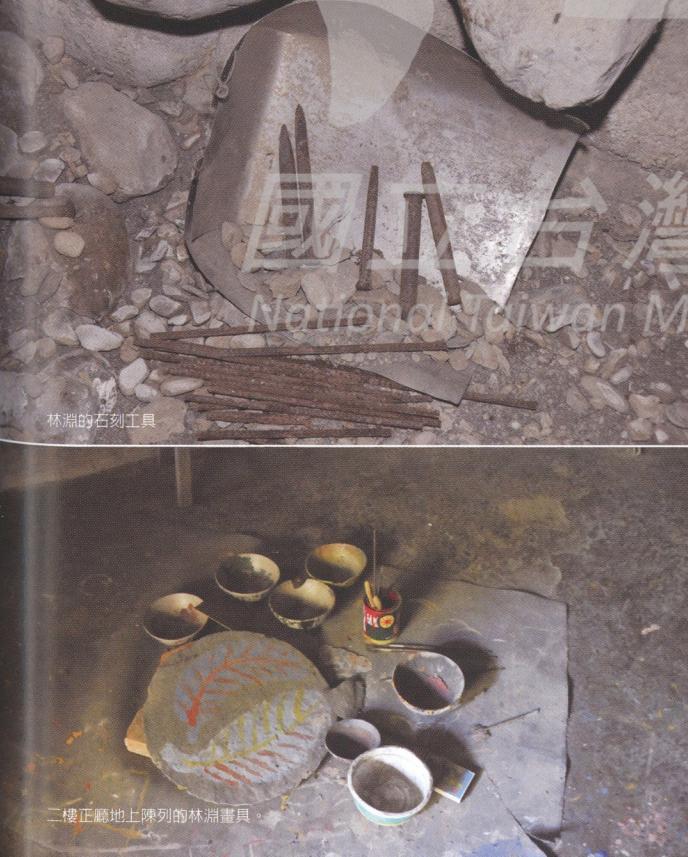
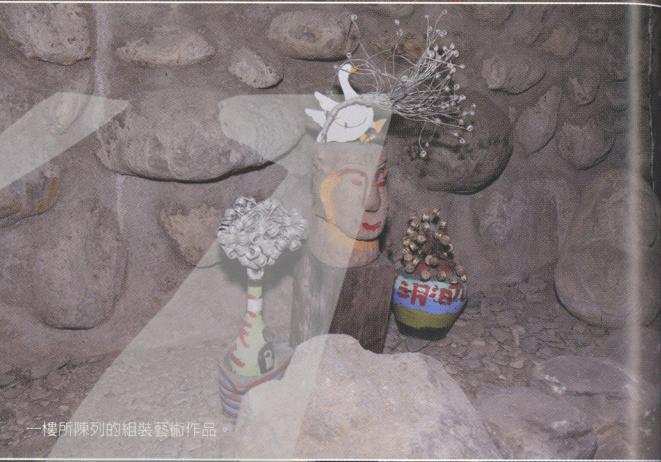
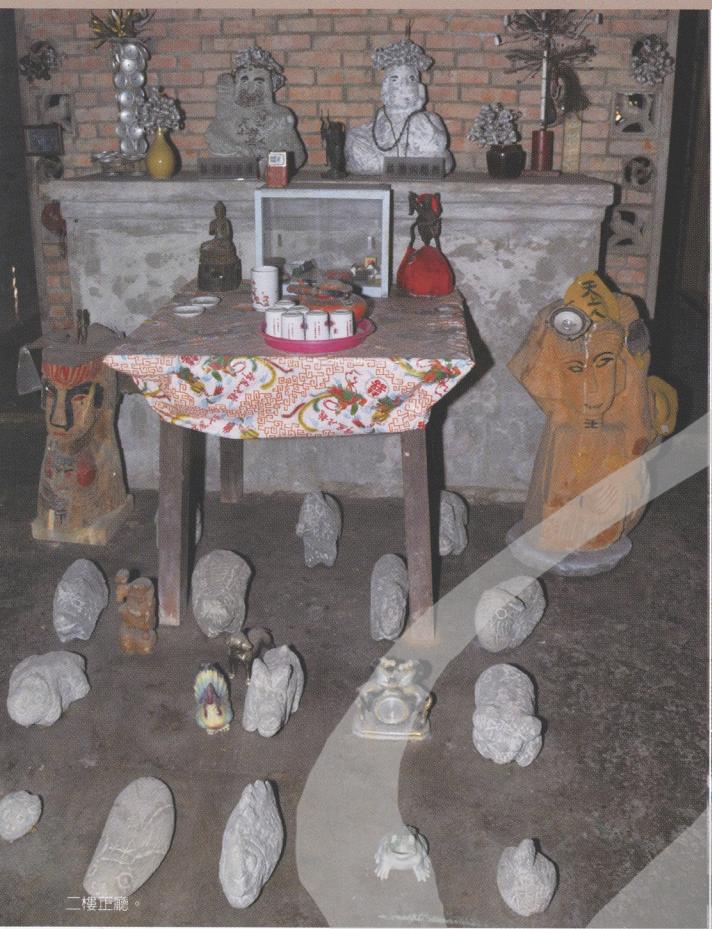
國立台灣美術館

National Taiwan Museum of Fine Arts

林淵樸素藝術紀念館側面。(攝影 | 鄭相揚 | 2009)

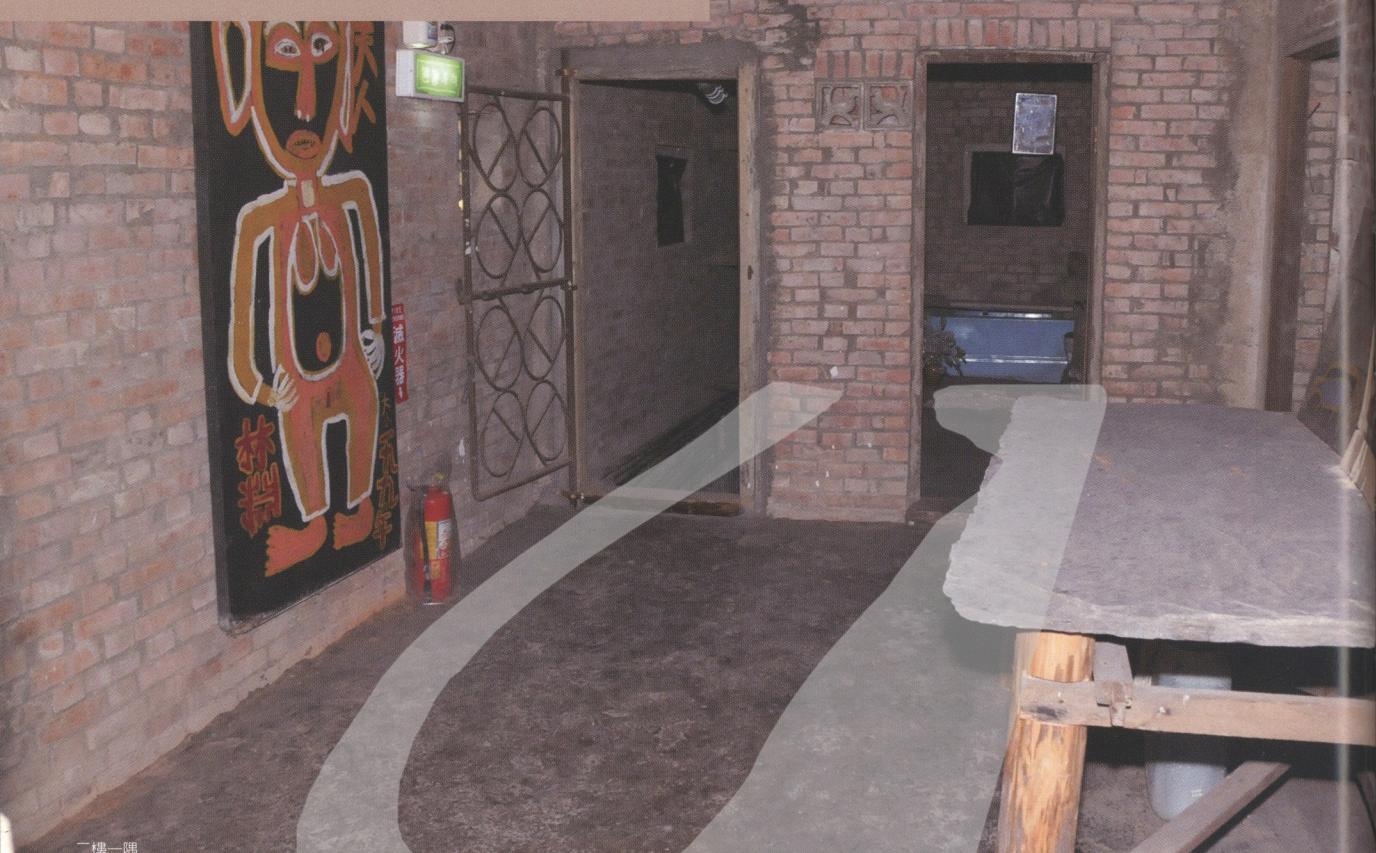
林淵樸素藝術紀念館內部景觀

(攝影 | 鄭相揚 | 2009)

林淵樸素藝術紀念館內部景觀

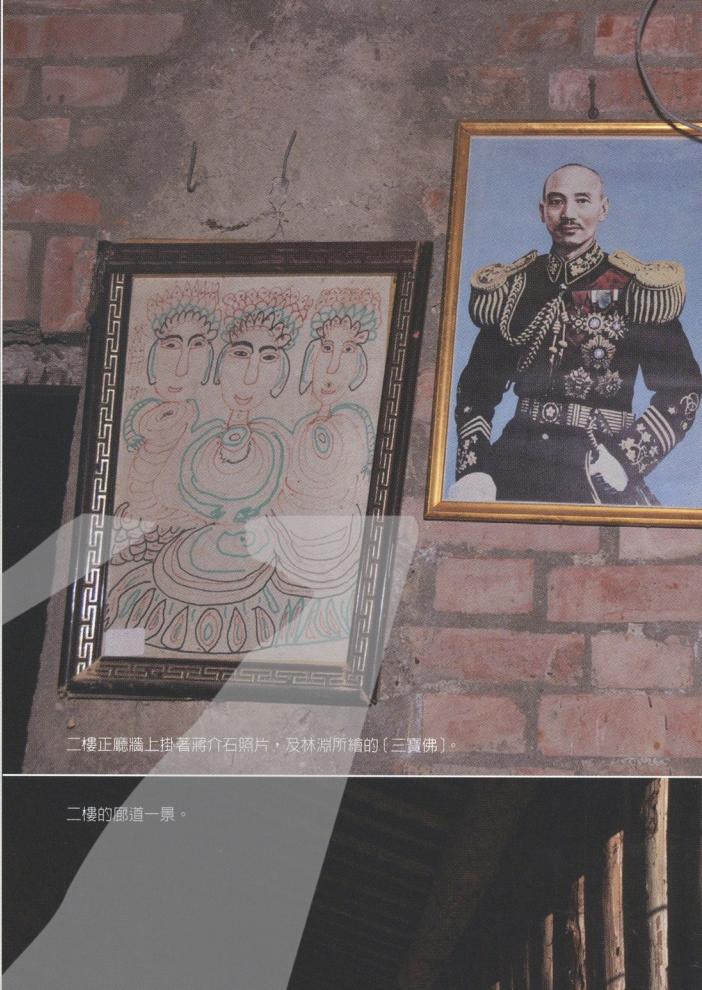
(攝影 | 鄭柏揚 | 2009)

二樓一隅

林淵的石刻、木刻工具

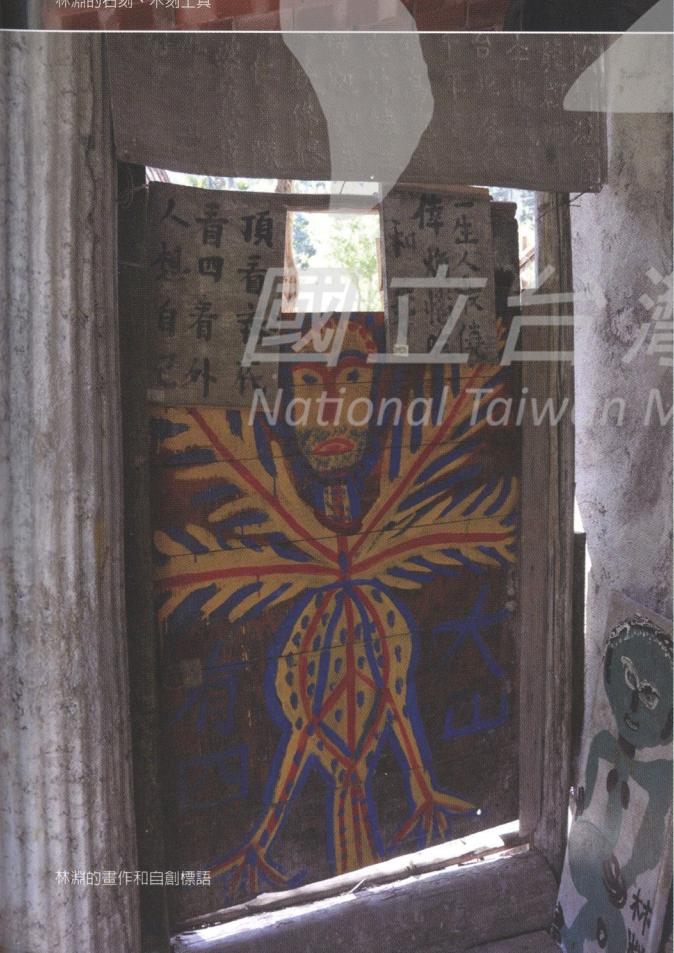

二樓正廳牆上掛著蔣介石照片，及林淵所繪的〔三寶佛〕。

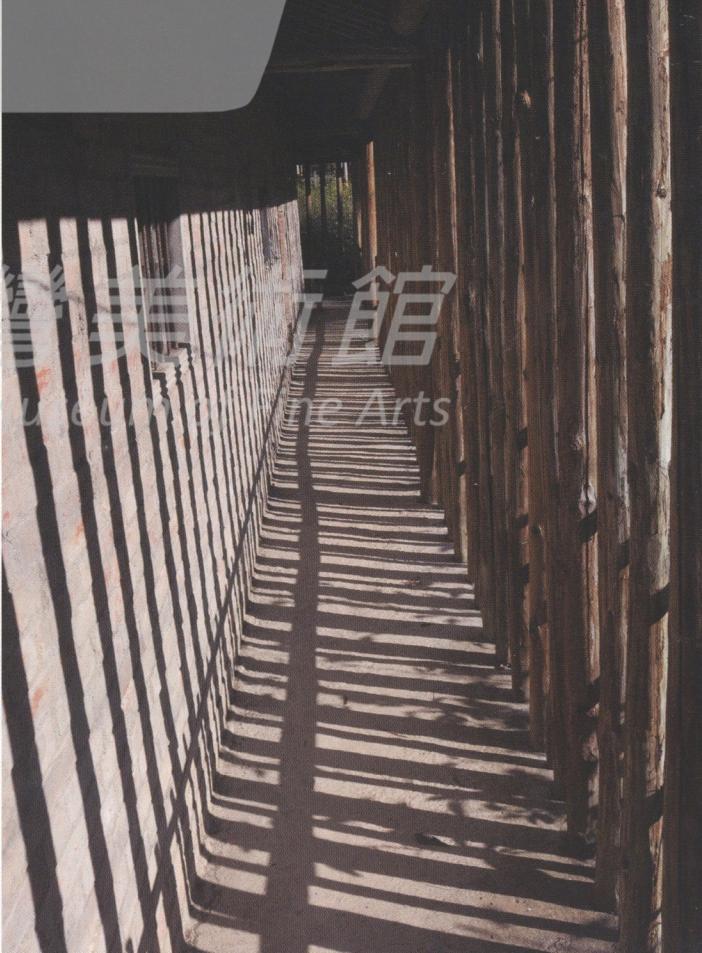
二樓的廊道一景。

二樓一隅

林淵的畫作和自創標語

林淵樸素藝術紀念館戶外所陳列的各類石雕作品。(攝影 | 鄭相揚 | 2009)

林淵甲黃淵

黃炳松不僅欣賞林淵的作品，更耗巨資興建牛耳藝術公園來長期公開展出，讓更多的人來親近林淵的作品，他說林淵是台灣的國寶，他自己深受林淵的「自己思想」和「活到老創到老」的精神所影響，後來黃炳松也給自己取了一個叫「黃淵」和「Alita 阿里達」的藝名，並且

開始創作，包括油畫、裝置藝術、雕塑等，每樣作品都充滿個人風格與原創精神。

張羽偉是位知名的音樂家，他創作了許多膾炙人口的本土歌謠，有一天，他來到牛耳藝術公園，無意間闖進了雙淵（林淵與黃淵）的創作世界，張羽偉被他們的創作生命所感動，作了一首「林淵甲黃淵」的歌謠來紀念林淵，及對黃淵執著於藝術的感佩。「林淵甲黃淵」歌詞係以台語白話文寫成，原文如下：

黃淵抱石頭，林淵刻石頭，兩個為著藝術在奔走，嘛不曾看殷在目屎流。

林淵走了後，黃淵排石頭，恁個人的故事要講嘛講不了。

人生七十才開始走，活到老頭殼就要動到老，不認的人講笑殷瘋。

那講到藝術，要放嘛放不掉。

林淵走了後，黃淵凍不條，石雕的名聲互你佔條條，藝術甘乾那你才會曉。

牛耳排石頭，黃淵不認老，畫兩幅圖呼你知影阿里達嘛真行。

牛耳的故事要講嘛講不了，埔里這兩顆堅定的老石頭。

知影的人不擋笑殷瘋，這兩個老歲啊！呼你感動甲目屎流。

無黨無派自由擋自在，刻東刻西刻在咱的心肝裡。

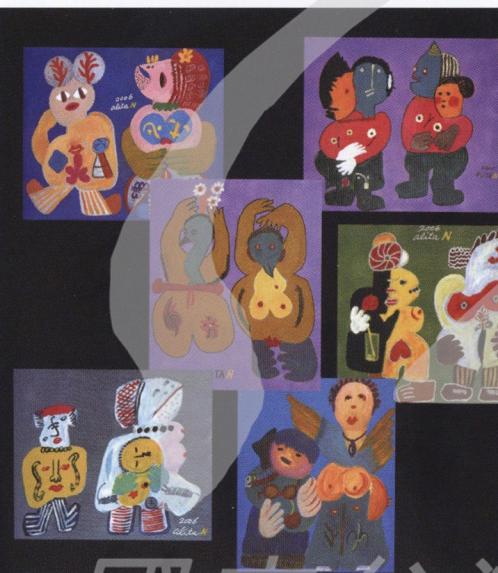
兩隻畫筆畫東擋兼畫西，刻畫出埔里人文的光彩。

黃炳松、金童玉女

林淵（左）和黃淵（右），即黃炳松（圖片提供／牛耳藝術公園）

黃淵（黃炳松）的彩繪作品。

林淵精神

林淵的作品呈現了生命力與天真樸素的風格，林淵如同一塊未雕的璞玉，展現了樸素之美，其帶給我們的啓示精神有「原創原生」、「大智若愚」、「知足常樂」、「通權達變」等方面；在藝術創作上則有「萬物皆可用」、「藝術來自於生活」。

「原創原生」源自他生活簡樸，為改善生活之故，依手邊的現有材料及巧思原創出無數的玩具及生活器材，進而影響他日日的藝術創作。

「大智若愚」表現在於他的語彙之中，受教育期間雖然不長，但其深究下，無不展現其生活智慧及思想，值得深受現代文明洗禮的我們再三深思。

「知足常樂」表現於黃炳松先生初次收購其作品的反應，及成名後日後在牛耳石雕公園工作進行創作的表現。

「通權達變」展現在他娶妻及處理妻子喪事的方式，亦非常人所為及敢為。

在藝術的創作上，所用的素材種類、創作的類型及題材，多彩多姿，不限於單一材料，不被俗成所約束，充分展現個人思想及風格，也正是沒有受過正式的學院訓練，所以他的作品保持純真而原始風貌，自然形成「萬物皆可用」的境界。

林淵一生所創作的作品包羅萬象，有石雕、木雕、鐵雕、刺繡、繪畫、景觀藝術、裝置藝術、觀念藝術等，他的作品皆屬原創，活如一部現代《山海經》，古靈精怪，展現上天入地無限自由的想像，既神奇又瑰麗，充滿了神話的色彩，展現了純粹、率真、豐富而直接的，兼具原始藝術及民間藝術之美。

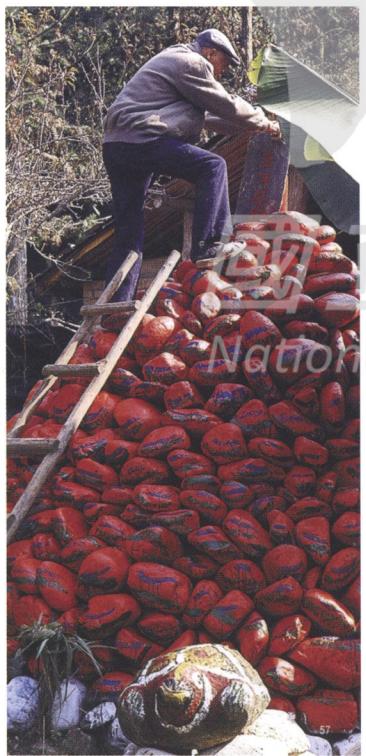
林淵的作品與他的生活環境息息相關，具有敘事故事性的，蘊含遠古神話、歷史、人物、鄉野傳說、因果轉世、俚俗、環境美學等等，詮釋了台灣多元族群與多樣文化的風貌，也充分說明「藝術來自於生活」，他是台灣最具代表性的素人藝術家，給予從事現代藝術創作者重要的提示與反省。

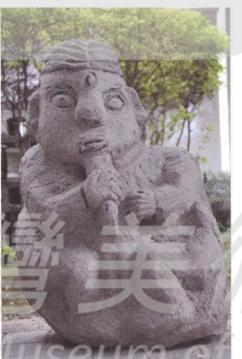
林淵 | 蜜吻 | 石雕

林淵 | 四通八達 | 石雕

林淵 | 大頭仔賣仁丹 | 石雕

林淵 | 作品秦叔寶 | 石雕

林淵 | 哭沒得吃 | 石雕

林淵 | 孫悟空 | 石雕

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

故事在人間 在人的腦海

歷史的故事 故事的歷史

是人類的生活記憶

留下歷史的永恆

林淵的故事來自田野 汲取民間

布袋戲 歌仔戲 收音機 演繹在民間

林淵感動 無字書寫

用石雕 用繪畫刻繪了人間的永恆

活在人間

人會死 創作不死

記在永常

永駐人間

林淵 | 九天玄女 | 牛耳藝術公園藏
(攝影 | 鄭相揚 | 2009)

林淵 | 仙梯 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

●仙梯

古早時代，天庭的神仙都十分喜歡來到凡間遊玩，尤其是天上的仙女最喜歡嫁給凡間的人，後來天庭的南天門被孫悟空把守著，所以仙女要下凡很困難，仙梯是要給仙女下凡時，可以踩著仙梯下來，仙梯上插了五支旗，這五支五色旗，是做為記號用的，讓仙女們比較容易找到仙梯的位置，五色旗上倒掛了一個大茶壺，是要讓仙女下凡時，口渴了可以喝茶，因為她們是神仙，所以茶壺正掛倒掛都沒有關係。

林淵也說：「吾妻逝後，住在天庭裡，她若要回家和我相會，也會走天梯下凡來民間，和我相會。回天庭時，再沿著天梯回去。」

●九天玄女

九天玄女是天上的仙女，很漂亮，水神、火神都很喜歡她，爭風吃醋鬧得水火不容，甚至於水火相攻，大打出手，誰也不輸給誰，結果打得把天弄破了一個大洞，九天玄女是一個修道仙女，看到天破了大洞是因為她而起的，便許願一世人不嫁，用一輩子去把天補好，於是就採集日、月精華去補天，晚年時才把天補好。

●三妖佛的故事

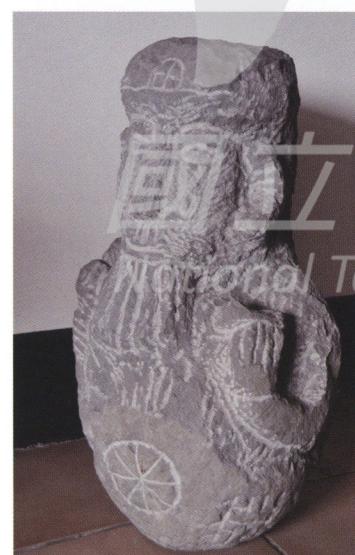
古早的時候，有一位員外，他的心腸仁厚，平時一向是樂善好施，最難得的是施恩不望報，比如說有什麼人有了困難向他借錢，他總是不要求人家還，作為「後世債」，所謂的「後世債」，事實上就是有去無還。

話說有一天有個人向員外借了三千銀，員外當然慨然的借與了他，而且又借給他一匹驢子，好幫他馱那三千兩銀子。於是那人驅趕著那匹驢子，告別了員外，踏上了回家的路。一路上倒也相安無事，走呀走的走了大約三千里路程的光景，突然怪事發生了，那匹驢子忽然說話了，這人驚惶不已，驢子對他說：「前生曾向你借過三升米，來不及回報，今世轉生為驢，所以今天為你馱了三千里的路程，算是償還了前世所欠你的債。」言畢將背上的銀子搖落，回身離去，那人平生未曾見過如此怪事，嚇得魂飛魄散，再也顧不得那銀子了，拔腿狂奔逃命要緊。不久有三個人路過此地，一瞧地上，一堆白白亮亮的東西，心中一陣納悶，那是什麼東西？定眼細看，哇！原來是白花花的銀兩，數目還不少的樣子，不禁大喜過望，三人快步跑向前去，將銀子撿了起來，三人於是商量道，這真是上天的恩賜，實在需要好好感謝一番，於是三人做了如此的決定：其中二人留在這裡看守著銀子，另一人則上市集去買豬肉回來，好拜謝土地公一番。決定完畢，於是各人分兩頭按決定進行。無奈這三個人心存私心，覺得這麼一大筆橫財，如能佔為己有豈不更好，如此的一筆銀子，三個人平分實在太可惜了。那個上市集去買豬肉的人，一路上盤算著，有什麼辦法才能將那筆銀子統

統變成自己的，最後他終於決定了，豬肉買回來煮熟之後，何不抹上毒藥後要另兩人吃，如此一來，白花花的大把銀子，豈不就變成自己的囊中物了嗎？誰知另二人這邊也在商議著，等待那人豬肉買回來之後，合力將他打死，那麼三千兩銀子少一個人分，每人豈不就多了五百兩。

話說那人從市集回來，手中拿著一包豬肉，匆匆的來到此地，一瞧，奇怪，那兩人哪兒去了，正尋思納悶間，忽然路旁草叢間閃出兩道人影，手中拿著木棍，猛力的往他腦袋瓜子砸下來，說時遲那時快，這人躲身不及，只覺腦門一陣劇痛，剎那間已化作棍下厲鬼了。另二人眼看毒計得逞，心中不禁暗喜，舉手之間多了五百兩銀子不亦樂乎，甩掉手上的兇器，拍拍手上的泥灰，於是就地分起銀兩來了，分完，各人拿著銀子正待各奔前程之際，其中一人忽而瞧見那包豬肉滾落在路旁，於是說道：「這包豬肉丟在這兒，未免可惜，何不把它吃了？」另一人欣然的說：「說得也是，肚子倒是有點餓了。」說完兩人就地把那豬肉分著吃了，誰知兩人狼吞虎嚥一番之後，那毒藥在肚子裡產生作用，兩人額上直冒冷汗，臉色變黑，腹痛如絞，未多久兩人即雙雙暴斃，暴斃之後，屍體任風吹雨打日曬，即將腐爛，而那山中的鳥兒禽類，一聞到肉味，紛紛來爭食，誰知吃了屍肉之後，竟然也隨著他們魂歸西天。

聽說為了給人們一個警惕，土地公曾在石上題詩，給予那些貪心的人，一個永遠的教訓。這就是「人為財死，鳥為食亡」這句成語的由來。

林淵 | 土地公 | 鄭相揚藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

林淵 | 三妖佛 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

●秦始皇之妻

話說秦始皇早年，有一天某仙人化身為人兜售鮮花，於是他向仙人買了兩朵花，其中一朵已然盛開，艷麗非凡，另一朵則將開未開，含苞待放。原本仙人囑咐他那朵盛開的花兒要送給母親，另一朵還沒開的則是送給妻子的，但秦始皇回到家裡，心中一盤算，母親已經年紀大了，把那盛開美麗的花送給她插，未免可惜，而自己的嬌妻，則正當青春年華，理當有一朵美麗的花兒來裝扮，如此一來，人花相襯，豈不倍增美麗，秦始皇思量至此，越發覺得仙人的囑咐實在錯誤，所謂親恩孝思，此時在秦始皇的心中已不復存在。最後他終於決定改變仙人的囑咐，把那朵盛開的花兒送給了自己的妻子，而那朵還沒盛開的不起眼的花兒，則送給母親。

話說秦始皇的妻子，頭髮上插上了那朵怒放的花之後，確實是美艷動人年輕了幾許，秦始皇亦喜形於色，深為自己的決定引以為傲。誰知，世人所說的「好花不常開」的確不錯，那朵盛開的花，美雖美矣，只是已達到巔峰，接下去漸漸的開始凋謝了，而秦始皇的妻子也隨著那朵花的凋謝，日漸蒼老變醜。而

秦始皇的母親這邊呢？那朵含苞的花兒卻一天天的綻開花瓣，一天天的美麗，而她也隨著那朵花，一天天的年輕，一天天的美麗。最後他的妻子醜化變成一隻猴子，終於被逐趕到深山裡頭去，半夜的時候經常會下山來，到村子裡偷人家的食物吃，村人們不勝其偷，於是佈下陷阱，將磚塊燒熱，然後在旁邊擺上食物引誘那隻猴子來吃。夜近三更，那猴子又下山來，一瞧有這麼多食物，不管三七二十一吃了再說，便往磚塊一坐，正待探手抓起東西吃，只覺屁股一陣灼痛，忍不住哀聲慘叫，便沒命的逃往山中，從此之後，人們看到的猴子，屁股都是紅紅的，聽說原因就是導源於此。

而秦始皇的母親，自從插上了另一朵花之後，奇蹟似的，竟越來越年輕，越來越漂亮，終於秦始皇也被她的美貌所迷，竟然鬼迷心竅，想娶他的母親為妻，他的母親就告訴他說，如果他能將太陽遮起來，才能答應他的請求，於是秦始皇乃發動大批人民，築造萬里長城，妄想藉著萬里長城遮天蔽日，故事的結尾，當然是上天不允許他這種傷天害理的行為，給了他應得的報應。

林淵 | 秦始皇之妻 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

●黃巢作亂

古早（唐末），黃巢作亂百姓紛紛逃難，有一個婦人背著一個小孩，手中又牽著一個小孩也在逃難，結果半路上被黃巢的兵碰到了，黃巢的兵看到她背的小孩和牽的小孩子，就覺得很奇怪，因為她背著的孩子比較大，牽的小孩子比較小，就問她：「你這夫人也很奇怪，為什麼比較大的孩子不讓他走，比較小的孩子卻不肯他，是什麼原因？」婦人就說：「我背著的這一個孩子是隔壁大嫂的，拜託我帶他逃難，牽的這一個孩子是我自己的兒子，萬一危險的時候，我自己的孩子給人家殺了比較沒有關係，人家拜託的孩子比較重要。」黃巢的兵聽了很感動，就放她一條生路。

林淵 | 黃巢作亂 | 背 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

●仙人賣湯圓

有一個天上的仙人，化身作凡間的人，在彰化賣湯圓，他把三個仙丹放在鍋子裡，然後用土捏成一個個土丸子放進鍋子裡，土丸子就變成了湯圓，他賣十個湯圓三毛錢，隨便人家舀，因為他沒有在那邊顧，所以有的人吃一碗也放三毛錢在那裡，有的吃二碗也放三毛錢，吃三碗也放三毛錢在那裡，而且都是舀大個的，原來放的那三粒仙丹都沒有掉，因為那三粒比較小，而來買湯圓的人，都會說：「我來舀一碗回去給孩子吃。」有的說：「舀一碗回去給太太吃。」他賣了三年的湯圓都沒有遇到一個人說：「要舀回去給父母吃。」或是說要：「舀回去給阿公、阿媽吃。」仙人就很生氣的要收攤，他把圓仔湯攤踢倒，然後說：「全世界三個有良心的，一個死去了，一個還沒出世，還有一個不知跑到哪裡去，三年內都沒遇到一個有良心的。」所以就把圓仔湯攤收一收，再回去天上。

林淵 | 仙人賣湯圓 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

●宋朝老鼠精

有一隻老鼠精懷胎四百年都不產下小老鼠，牠要等宋仁宗登基那一天才生，要小老鼠去篡王位。他一直等到宋仁宗登基那一天把小老鼠生下來，生下的三隻小老鼠具有妖法，就變成和宋仁宗一模一樣，要和宋仁宗搶王位，連包公也分辨不出哪一個是真的宋仁宗，就叫展昭來，因為展昭是御貓，老鼠怕貓，御貓一聞就聞出小老鼠的味道，他就把牠們抓起來，左手一隻，右手一隻，嘴巴又咬著一隻，宋仁宗很緊張就一直問：「還有沒有？還有沒有？你有沒有全部抓到？」展昭被皇上一問不敢不回答，就開口回答：「有了，全部抓到了。」結果嘴巴一張開，嘴巴咬的那一隻小老鼠就掉下來了，立刻溜走，所以現在老鼠還在，沒有絕種。

林淵 | 宋朝老鼠精 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

●南海千年龜

古早時代，有一隻南海千年龜，會載人過海去參拜觀世音，有一個叫阿坤的年紀不小了還沒有娶太太，他就想去問觀世音菩薩什麼時候可以娶太太，庄裡的張三、李四聽到阿坤要去問觀世音，就託他代替他們問問題，隔壁阿嬌有一個女兒叫阿卻，是個啞巴，也還沒有出嫁，知道阿坤要去，也請他向觀世音菩薩問看看，看什麼時候她的女兒阿卻可以嫁。

阿坤就坐著那隻千年龜去到觀世音那裡，但是每次只能問三個問題，阿坤問過張三、李四託的問題之後，只能再問一個問題，他就問觀世音阿卻什麼時候可以嫁，觀世音菩薩回答他說：「手捧斗，腳踢狗，看到你尪嘴會號。」阿坤回來之後把觀世音回答的內容，分別告訴張三、李四之後，就來到阿卻的家想把觀世音回答的那一句話告訴隔壁阿嬌，來到阿卻家，正好阿卻手裡捧著一個米斗裝米要去碾米，剛出門踢到了狗，看到了阿坤竟然開口道：「阿母，阿坤他來了。」原來阿卻的夫婿是阿坤，阿坤雖然他的問題沒有問到，但是他已經找到了答案。

林淵 | 南海千年龜 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

●修行五十萬年的流淚龜

三藏去西天取經，到了通天河沒有辦法渡過，有一隻修行五十萬年的龜，載他們過河，就託三藏替牠問佛祖，牠什麼時候才不再做龜。三藏取經回來又到了通天河，千年龜再載他們渡河，渡到一半便問三藏替牠問佛祖了沒有，結果三藏因為到了西天太高興，忘了幫牠問，千年龜因為做龜做太久了，很痛苦在流淚，一聽三藏沒有幫牠問，就生氣的把他們翻進河裡去。

林淵 | 修行五十萬年的流淚龜 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

●大肚羊

朱洪武（後來成為明太祖），有一次在逃難的時候，逃到一堆羊群裡去，沒有地方躲，他就躲到一隻羊的肚子裡去，追兵追到時，只看到一大群的羊，沒有看到朱洪武的踪影，「會不會躲在羊群裡呢？」他們心裡猜想著，就把一隻一隻羊的頭砍下來，最後只剩下一大肚子的羊，心想大概沒有躲在羊群裡，就走了，追兵走了之後，朱洪武從羊肚子裡跳了出來，看到放羊的孩子一邊哭著，一邊埋怨著他：「怎麼辦？怎麼辦？都是你，無緣無故跑到我的羊群裡來，才會害我的羊統統被砍頭了！」朱洪武安慰著他說：「不要緊，不要緊，趕快把羊頭接回去。」於是朱洪武和放羊的小孩子就趕忙的把羊頭接回羊身子去，然後朱洪武就喊了一聲「活起來！」因為朱洪武有皇帝嘴，所以那些羊真的又活起來了，但是接的時候太匆忙，所以有的公羊的頭接到母羊的身體，母羊的頭接到公羊的身體，所以現在羊有的公羊也長鬍子，母羊也長鬍子。

林淵 | 大肚羊 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

●阿度猴

有一個國王的女兒生病，全身生瘡醫不好，他就貼告示，如果有人把他的女兒醫好，他就把女兒嫁給他，結果很多名醫來也沒有辦法醫好，後來有一隻猴子來把公主的瘡舔一舔，結果公主的病就好了，國王不能違背自己的話，要把女兒嫁給猴子，他就同猴子說：「我可以把女兒嫁給你，但是我要給你一條船的東西，你要駕著這條船到別的海島上去生活。」後來這隻猴子就駕著船載著公主及船上的東西，到海上去，就變成了阿度仔（洋人）。

林淵 | 阿度猴 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

●鳥身人頭

有一個人感覺做人真艱苦，生活真艱苦，他看到天空鳥在飛，他就覺得鳥在天上飛來飛去，真自由，他就拜託仙人幫忙把他變成一隻鳥，仙人就幫忙他變，從尾巴開始變，變到身體，當變到脖頸時，卻看到一隻兇猛無比的老鷹正咬著一隻小鳥，他心裡一驚，突然發現做鳥也不是很好呀！做鳥也是很危險啊，叫「我不想變了！」就想變回來做人，但是已經來不及了，所以他變成了鳥的身體、人的頭。

林淵 | 鳥身人頭 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 鹿角還狗哥

古早的時候，狗本來是有一對角的，而鹿本來沒有角，有一天鹿看到狗有角，覺得很喜歡，也很希望自己能長出一對角來，但這是不可能的事，他就拜託公雞幫忙，麻煩公雞去向狗打商量，想向牠借那一對角讓自己戴一戴，過一過癮，狗本來是不答應的，但禁不起鹿的再三懇求，以及公雞的保證，狗才勉強答應把角借給鹿。

鹿借到了狗的角戴在頭上，上山去跟其他的動物打鬥，多了一對角之後確實是厲害得多了，每一次都打贏，鹿越發喜歡這一對角，牠來到溪邊看到投影在水面上的自己，英姿煥發，俊俏非凡，牠於是心一橫決定不把角還給狗，狗要公雞來討，每次都討不到，狗一氣把怒氣轉移到公雞身上，每次看到公雞就對牠狂吠，甚至於追趕著要咬牠，公雞無奈，只好躲著牠，而且每天一大早，就對著鹿棲身的山，放開喉嚨高聲的啼叫著：「鹿角還狗哥，鹿角還狗哥。」直到今天狗看到公雞還是會追趕，而公雞每天早上一大早，還是不忘高聲啼叫著要鹿把角還給狗哥。

林淵 | 鹿角還狗哥 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

● 公孫

有一對公孫（即祖孫二人）一塊上山去挖竹筍，很不幸雙雙都被「番仔」抓去了，被抓去的孫子一心擔心阿公不知道怎樣了，就一直拚命的叫著：「阿公！阿公！」相同的阿公也被抓了，他也不顧自己的安危，也一心擔心著孫子的安危，也拚命的叫著「阿孫！阿孫！」後來公孫兩個人都被殺了，事情發生後的第二年起，每當竹子長筍的季節，山裡就會出現一種鳥，成對的一隻大一隻小，發出「公孫！公孫！」的鳴叫聲。

林淵 | 公孫 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

● 客兄公卡大過三界公

有一個人從外面回來，看到他的太太正在炊粿，正好他的肚子很餓，他就想把他太太剛剛炊好的粿拿一塊來吃，他就同他的太太說：「我的肚子餓得要死，粿剛好炊熟了，我來吃一塊看看。」她太太立即說：「不行，這些粿是要拜三界公的，現在怎麼可以吃呢？」那人沒有辦法，只好不吃了。不久她太太的男朋友（客兄）來到他家，她太太看到男朋友來，十分高興，便從蒸籠裡拿出一塊熱騰騰的紅龜粿來，送到男朋友面前說：「快！這粿剛剛炊好，很軟很好吃，吃一塊看看。」那人在一旁看了，氣得不得了，便怒氣沖沖的說了：「客兄公卡大過三界公。」

林淵 | 客兄公卡大過三界公 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄭相揚 | 2009)

● 無毛鳥

深山林裡，有一隻鳥，身上都沒有毛，冬天來的時候，冷風一吹，那隻無毛鳥就冷得吱吱叫，樹林裡的其他鳥，看到這隻無毛鳥挨冷受凍的，覺得牠很可憐，很同情牠，大家就決定把身上的毛，每一隻拔一根送給牠，那一隻無毛鳥得到了大家送的毛，覺得溫暖多了，而且因為每一隻鳥送給牠的毛，每一根顏色都不一樣，牠變成了一隻色澤鮮艷、七彩美麗的鳥，牠便覺得很快樂，而且覺得自己實在很漂亮，越想就越得意，最後覺得自己不是一隻普通的鳥，就認為自己應該做衆鳥之王。

其他的鳥知道了之後，都十分生氣，因為牠身上的毛，都是牠們送給牠的，牠不知道感恩，還妄想做衆鳥之王，實在太可惡，大家一氣之下就紛紛來向牠討回自己的毛，把牠們送給牠的毛一根一根的都拔回去了，結果最後那隻鳥又變回原來的樣子，再度成為一隻無毛鳥，挨冷受凍再怎麼悲鳴哀叫，也沒有其他的鳥再來同情牠或理睬牠了。

● 王字番

在埔里、霧社、魚池的山上，住有許多不同族的「番仔」，他們有時會下山來出草，砍人頭回去祭祖先，霧社山區的「番仔」叫做「王字番」，也叫「北港番」，無論查浦（男）查某（女）都刺面，查浦的額頭處刻有「王」字，所以叫做「王字番」，因為他們住在北港（泛指埔里的北邊），所以也叫「北港番」。

林淵 | 王字番 | 木雕 | 鄧相揚藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 番王酒醉

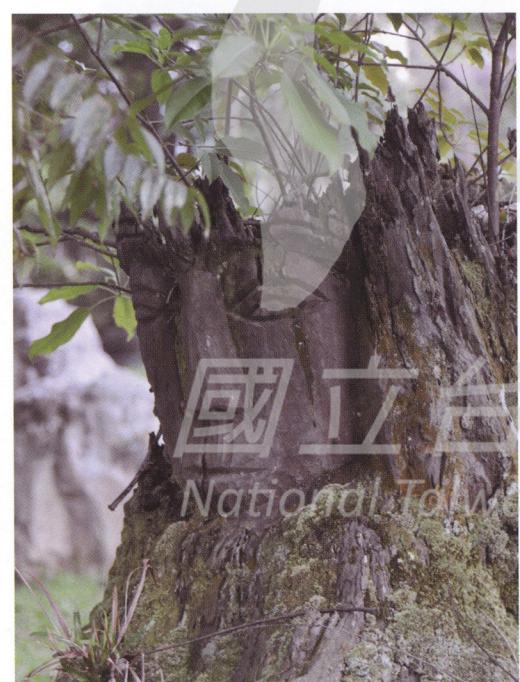
在霧社一個部落，有一個「番王」很喜歡喝酒，酒醉以後常常忘記回家睡覺，他太太要睡覺時都找不到人，所以就到全部落的人家去找，找到了以後就揹他回家睡覺。

林淵 | 番王酒醉 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 蕃仔反 (原住民反抗日本統治者)

日治時期，霧社發生「蕃仔反」，「霧社蕃」不喜歡日本人的統治，殺了許多日本人，後來日本人派飛機、大砲、軍隊，到霧社去攻打他們，「霧社蕃」不是日本人的對手，打輸了，最後莫那魯道帶頭許多「霧社蕃」上吊自殺了！

林淵 | 莫那魯道 | 木雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 同船人

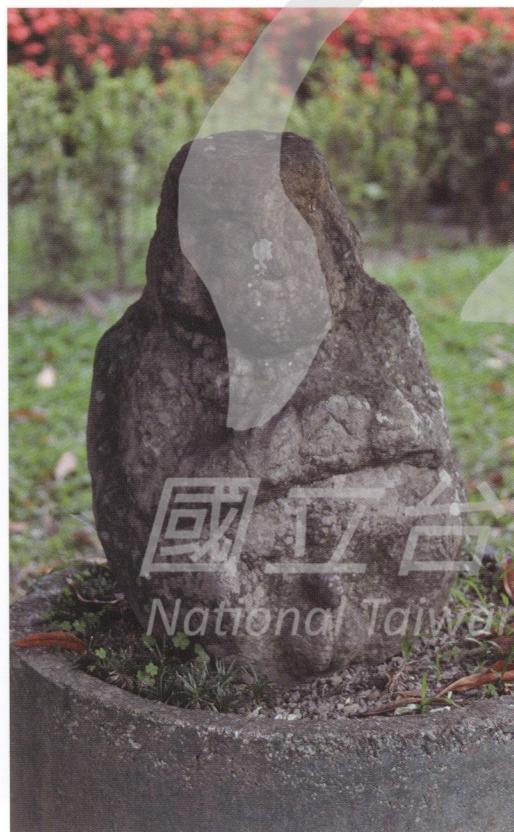
很久以前，大家都搭同一艘船，行駛在海洋中，但途中遇到颱風，這艘船被巨大的海浪翻覆了，船上的人被沖到不同的海岸邊，分別被救起，由於在海浪中受到驚嚇，竟然忘記了原有共同的語言，造成今日世界上的人都講不同的話。

林淵 | 同船人 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 阿拉伯王子

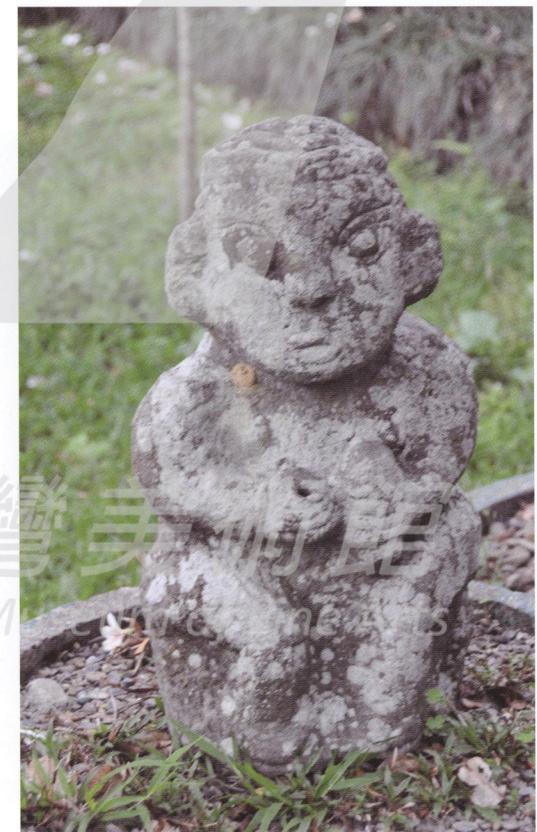
阿拉伯生產石油，賣到許多國家，但是石油的價格不高，賺不了多少錢，有一天，世界發生石油荒，石油上漲，這個消息傳到阿拉伯的王子處，那時王子正在廁所裡大便，聽到了這個消息，高興地忘記把褲子穿上，就跑了出來。

林淵 | 阿拉伯王子 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 蟾蜍精

有一個人看到朋友的妻子很漂亮，想佔為己有，就把朋友縛在荒郊野外，並且想要餓死他，經過七天七夜去看他時，他已餓得不成人形，醜如蟾蜍。回來後向朋友的妻子說：「你的丈夫失蹤了。」就這樣霸占了朋友的妻子，一段時日後，這個人心想她的丈夫變成如蟾蜍般的醜陋，她應該不會再愛他了，就把這個原委告訴她，哪知她聽了以後，怒不可遏，就殺了這個不仁不義的人，後來她繼續愛著變成蟾蜍精的丈夫。

林淵 | 蟾蜍精 | 石雕 | 牛耳藝術公園藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 虎豹母

老虎本來就很兇惡，懷孕或帶子時更是兇猛，因而稱兇惡的女人為「虎豹母」；台灣人講：「惹熊惹虎，不通惹著恰查某。」典故就是這麼來的。

林淵 | 虎豹母 | 石雕 | 林淵樸素紀念館藏 (攝影 | 鄧相揚 | 2009)

● 大頭仔偷吃菓

大頭仔是一位學徒，有一次嘴饑，趁師父外出時，到後院偷摘菓子吃，結果吃到一半，看到師父回來，嚇了一跳，菓子吃到喉嚨處剛好噎住了，吞不下也吐不出來，這就是男人有喉結的由來。

林淵對後世的影響與評價

所謂素人藝術，是指未受過學院訓練，自學而成的藝術家所做的作品，他們對生命或對生活、環境的觀察表現能力很有個人風格。林淵「樸素藝術」魅力係源自他個人及他對社會生活的「精神性寫實」。

林淵在台灣藝壇崛起是個異數，他從農耕退休下來，捲入突如其來的台灣「素人藝術」旋風，從洪通延伸到林淵，這是他的命運使然而成。

林淵的人生經歷過日治時期及國民政府治理台灣的不同階段，可以說曾經當過日本人，也被認定為中國人，但他的思想卻是本土的，是正港的台灣人！

林淵的創作一開始不是為了賺錢，是為了給孫子做玩具，孫子高興、自己也可以自得其樂，這是他的創作動機。後來則是藉由創作，表達他的喜怒哀樂、生命情懷；同時也跟很多人分享他的生活智慧，他在刻石頭當中都會講故事，每一件作品就是一個故事，說故事的人既說出了故事、也抒發了自己的心情，那是一種快樂，快樂的人才有創造力。他真正的財富是天真和幽默，樸素藝術家就是因為沒有受過學院嚴格訓練，卻有才氣、有表現的欲望，產生創作；深奧的理論思想無形中反而成為藝術

創作者的藩籬，像林淵這般「消遣人生」、「戲謔人生」，才是藝術家的元素，所以杜布菲稱讚他「成為世界素人藝術名流之一是當之無愧的」，又說：「林淵的作品豐富得使我嘆為觀止；從這些作品中，可看到一種永恆的意象和深刻的創造力，林淵的藝術非比尋常，他的境界令人難以忘懷。」楊英風則說：「林淵是台灣鄉野的傳奇人物，是台灣這塊土地自然與人文環境所孕育來的。」他說：「沒有鄉土，就沒有國際，林淵的作品就是深具鄉野特色，才會引起國際的撼動與討論，他是台灣的國寶。」

「你讀冊郎敢像按呢作，阮作田兄變個來看覓嘛！」（你們讀書人有勇氣這樣做嗎？我是個作田兄（農人），我有自信創作給你們看吧！）這是林淵的自創語

林淵製作木馬，供孫兒玩耍。

彙，也是他的創作觀，他可以無拘無束盡情地創作，所以他的作品可以發揮到淋漓盡致的地步；林淵作品的特色在於題材大膽而質樸，這包括他的石刻、木雕、繪畫、刺繡等作品，至於他的畫作特別顯現筆觸的細膩趣味，看起來很有原始夢幻的感覺，他畫裡的文字也很吸引人，他其實不識字，但有時可從畫中看到一些自創的有趣文字。他作品的特色是介於粗獷與細膩之間、色彩艷麗大膽，非常熱鬧。這有別於洪通、吳李玉哥、王業、李永沱、黃三二、林佩璿、楊許仙里……等人的作品；而且林淵可說是台灣素人藝術的奇葩，他不僅從事石刻、木刻、繪畫、刺繡、裝置藝術、行動藝術，可說樣樣精通又具個人風格，有人說他的作品是「農人藝術」那就小看他了。

現在台灣藝術界誰有這種氣魄？現在誰又是

台灣藝術界的「林淵」？林淵雖然過世已久，卻仍很值得討論；因現代的藝術家大部份都接受過學院專業訓練，作品往往缺少「生命力」，林淵那一輩素人藝術家的人生經歷與生命歷練，現在也難以找到。

總歸來說，林淵的性格「特立孤行」，他的創作「自成一格」，這是「素人藝術」的基本元素，所以引燃台灣藝壇的野火燎原，「野」是林淵心中無限自由的想像，「求之於野」，是台灣藝術界、學術界可以努力的目標與方向。另外林淵工作的態度是努力不懈的工作，他的精神與態度，給予我們可貴的啓示。

「文化創意」與「創意文化」是現今世界的趨勢，也是台灣的顯學，我們從林淵的作品當中或許可以得到創意的元素。

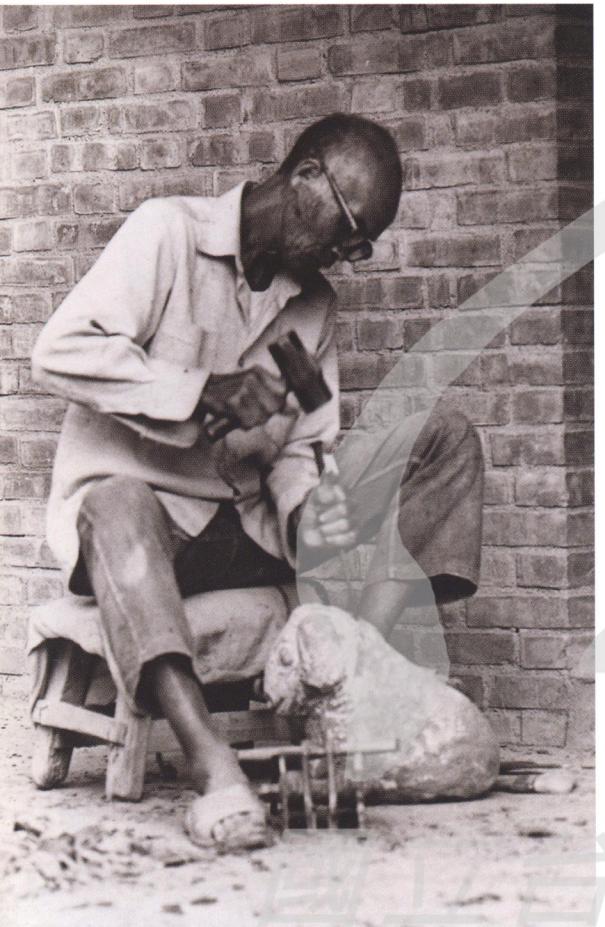

林淵 | 水牛 | 石雕 | 宜蘭縣立文化中心（攝影 | 李賢文 | 2009）

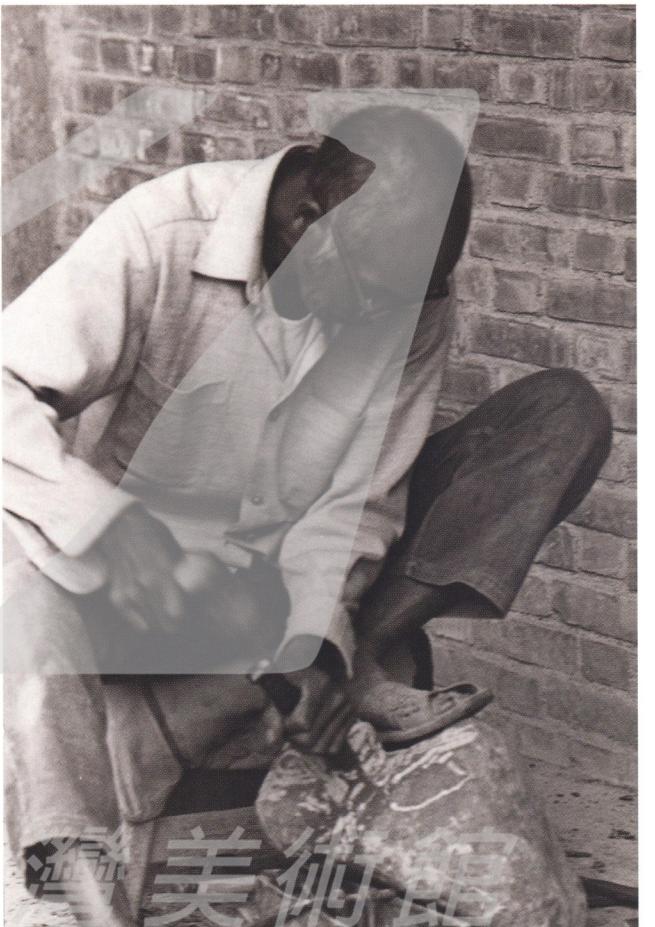

林淵 | 石獅 | 石雕 | 宜蘭縣立文化中心（攝影 | 李賢文 | 2009）

這一鑿，改變了林淵的後半生！這一聲，驚動了台灣後來的藝壇！

(雄獅美術資料室圖片 | 1982)

(雄獅美術資料室圖片 | 1982)

(雄獅美術資料室圖片 | 1982)

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