

四、以藝會通，揚名海外

高燦興自從北美館個展後，深獲藝壇肯定。北美館推薦他參加1993年德國卡茲考國際雕塑工作營，於近波羅的海的雕塑公園進行實地創作，他優異的熔焊鋼鐵雕塑受到德國的重視，自1993年起至2011年，共五次受邀參加，並於1998年於「藝術與文化的糧倉」舉行個展及創作戶外雕塑，為臺灣第一人。他精湛的鋼鐵技藝，因緣際會成為法國著名雕塑家塞撒1996年於北美館舉行大型個展時，鋼鐵作品的最佳修復助手，兩人惺惺相惜。1997年高燦興獲邀至愛爾蘭共和國都柏林喬艾思中心舉行「臺灣之美」個展，他以藝會友，逐漸名揚海外。

【右頁圖】

高燦興 脫化 2000

不鏽鋼 54×53×50cm

1997年，高燦興（中）受邀至愛爾蘭喬艾思中心舉行個展，和時任都柏林市長Mr. John Stafford（右）、喬艾思中心主任巴伯（左）合影。

惺惺相惜，為法國塞撒修護鋼鐵雕塑

對鋼鐵一往情深，每天工作十八個小時以上的高燦興，對材料特性的敏感度，使他更意識到雕塑與其他藝術表現的不同特質，細心探掘「雕塑的本質」，而何謂雕塑的本質？高燦興說：「雕是去除多餘的部分，塑是堆疊許多小部分使之成為一個大的完整。」而作為三度的立體空間，它與二度空間最大的不同又何在呢？高燦興指出：「雕與塑是門特別講究觸感的藝術，它與平面藝術最大的差異也正是touch！」因而在北美館展出的空間規畫上，高燦興特別重視雕塑的全然透視呈現，讓觀眾可以360度的環視，更希望觀眾伸手觸摸，感知每一寸鋼鐵表面起伏的肌理質感與量塊感。

高燦興從日本雕塑評論家峯村敏明的〈日本現代雕刻的神學與修辭學〉的演講（1990）中，體會到「神學雕刻」是表現雕刻本質上的純粹意義。無需藉助外在形式上的任何裝飾；而「修辭學雕刻」是著重

1996年，法國雕塑家塞撒（右）於北美館舉行回顧展，高燦興（左）臨危受命，擔任其助手協助修復作品。

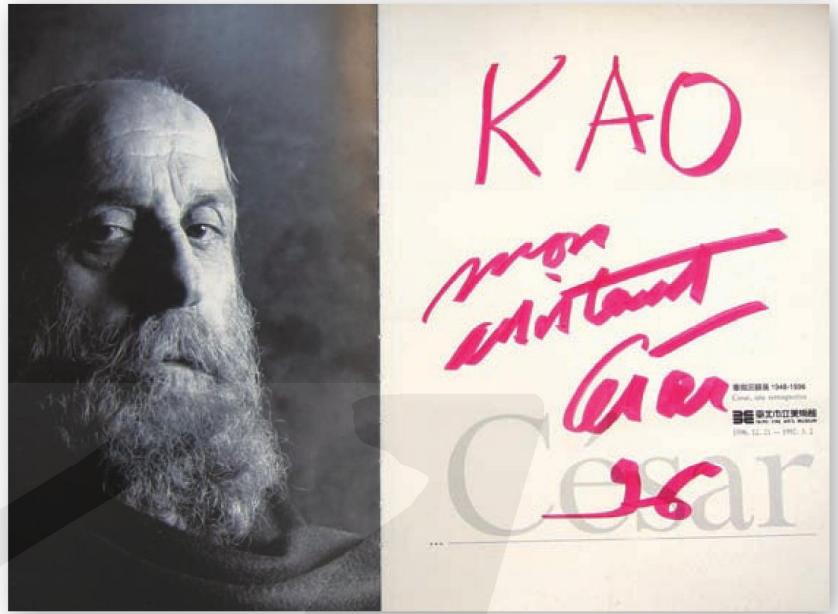
作品表面的修飾，往往分化了雕塑品原本的單純性。因而高燦興這一生的鋼鐵創作，便是無盡的深掘雕塑的內在本質與內在根源，一如塞尚（Paul Cézanne, 1839-1906）終年畫聖維克多山，希望探出山的內在結構。

高燦興以黑手的工匠精神鑽研雕塑，在北美館的個展，以思想與情感熔接鋼鐵，展現雕塑的現代性表現，令藝壇耳目一新，北美館館長黃光男在〈緘默的光輝——高燦興雕塑的現代性〉館長序中，贊許高燦興是一位「堅持藝術純粹性的藝術家，認識他無異是認識藝術創作的本質」，黃館長認為他是「以思想的動力，選擇具有時代性的鋼鐵，表現出恆久性質的意義。」

對雕塑本質的深刻體認與一貫堅持的高燦興，在他親自操刀下，開掘出鋼鐵雕塑的許多不同面向，他既擁有匠人的技術，又擁有藝術的理念，獨具的藝匠創作如上帝，他工作又如奴隸。

1996年，當以焊接金屬及壓縮汽車蜚聲國際的法國雕塑家塞撒，在北美館舉行回顧個展時，因雕塑作品在搬運途中損壞，館方連忙商請高燦興協助修護，高燦興以他累積二十餘年的焊鐵鍛鋼經驗，把他工廠的整套機器設備與工具全數運到美術館，成為塞撒的最佳修護手，獲得他的高度讚許。塞撒自1945年，也正是高燦興誕生那一年，開始埋首在工廠創作持續十二年，而高燦興幾乎天天與工廠為伍，兩人既是工人，又是藝術家，雙方以藝會通，惺惺相惜。

一直繭居於五股工廠的高燦興，吃得少，睡得少，做得多，自從辭去國中教職後，幾乎沒有一天休息。有一年過年時黃光男打電話給他，劈頭就問：「為什麼你過年沒回家？」「我為什麼要回家？」高燦興回答得理直氣壯。為了創作他什麼都可拋，當五股工廠區的師傅們下午五

1996年，塞撒致贈給高燦興「高，我的助手」的留念手跡。

點紛紛下工了，他仍然鏗鏘有聲繼續鎚打，他把技術錘練得熟能生巧，每一次切割，每一聲敲打，他都知悉好壞，他日日實驗，時時開發，永遠不知疲倦，被廠商封為「使用二氧化碳」的大戶，因為CO₂電弧焊操練太多。

他從不假手他人代工，許多師傅看到他的熔焊方式，都瞠目結舌，不知他如何完成。他說：「在我的藝術裡有些師傅的技術不能用，有很多東西都是要靠我自己做，做到他們來看都會嘆為觀止，怎麼可以做到這樣！」如此用心的高燦興，似有意鍛練自己成為鋼鐵巨人！總是不斷在鋼鐵藝術中再開發、再創新，因而當他看到畢卡索、貢薩列斯那些鋼鐵雕塑時，他認同他們作品的歷史先驅性，卻也不免感嘆他們把熔接鋼鐵當成木頭或石頭般使用，沒有考慮到鋼鐵的特殊屬性與限制，反而無法做出更大的發揮，殊為可惜。

而高燦興更感嘆的是，臺灣的雕塑家被別國漠視，他說：「以前韓國還會找臺灣的現代藝術家舉辦聯展，但現在他們只找歐美的藝術家，根本瞧不起臺灣的

[左頁上圖]

協助修復作品的過程，也是兩名藝術家交流藝術思惟的難得機緣。

[左頁下圖]

高燦興兼具工匠技藝與藝術家的精神，成為修復塞撒作品的最佳救援手。

高燦興親筆寫下他的藝術哲思：「藝術家是個不斷研究與學習的人，不是個夢想成名或激情狂想的人。」

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

藝術家，事實上他們是比我們更有活力。」他衷心期盼，終有一天臺灣的藝術家能站上國際舞臺，揚眉吐氣地說：「日本能，韓國能，我們也能！」

就是這分雄心壯志讓他更打拼，不捨晝夜，不斷自我要求，嚴以待己。他獨具的藝匠精神與研發鋼鐵雕塑的堅毅態度，終於站上了國際舞臺，為國人爭光。

1997年，高燦興受邀至愛爾蘭喬艾思中心舉行個展，和時任都柏林市長Mr. John Stafford與作品〈結紮〉合影。

臺灣之美，赴愛爾蘭 喬艾思中心個展

1997年9月，高燦興首次海外個展就在愛爾蘭的喬艾思中心舉行。愛爾蘭人因長年爭取主權而與英國常以干戈相間，在戰火的洗禮下，淬煉出高貴的心靈，擁有多位諾貝爾文學獎得主，而為紀念一代文豪詹姆士·喬艾思（James Joyce），設立了喬艾思中心。

「臺灣之美——高燦興雕塑展」展覽開幕典禮，由喬艾思中心主任巴伯·喬艾思，都柏林市長John Stafford及我國駐愛爾蘭代表李明亮共同揭幕，與會來賓包括前總理、國會副議長及藝術家、貴賓等百餘人，現場冠蓋雲集，都對高燦興獨樹一格又傳

達臺灣生活經驗的鋼鐵雕塑，讚譽有加。

展出作品包括〈橫躺的物體〉、〈紅樹林〉(P.75)、〈原野中的鹿〉、〈可愛的小宇宙〉(P.76)、〈站立的物體〉(P.74)、〈神性〉(P.43右圖)、〈無

1997年，高燦興在喬艾思中心舉行雕塑個展時的開幕致辭。

高燦興 鹿 2002 鐵、銅 266×120×36cm

題〉(P.35)、〈結紮〉(P.55)、〈成長與教育〉、〈鹿〉等十餘件。1990年代中期之後，高燦興的風格蛻變為以焊接做「量塊」的組合，且傾向於裝置形式，就如這次個展，他的雕塑形式分為橫躺、豎立與延伸三部分：〈橫躺的物體〉由許多鋼板，塊塊焊接組合成大型的有機抽象雕塑，厚重的量感與一道道不規則的焊痕，像是渾然天成的一塊稜角凹凸起伏有致的岩石，粗獷雄渾別具

一向親力親為的高燦興（左），親自為作品〈鹿〉布展。

古樸的天趣，靜靜橫躺天地；再看〈站立的物體〉，由一片片厚重的鋼片，經過切割、焊接縫合而成多角轉折的形體，在光線陰陽向背的虛實中變化無窮。

喬艾思中心主任巴柏觀賞了高燦興的鋼鐵雕塑不禁贊嘆：「高燦興作品的特色在於材料表面引人矚目的特殊處理，有些質樸如岩石，有些看來像是火山爆發的熔岩，從中可以了解他所宣稱的，他的現代雕塑是要展現材料的內涵以及對材質的探索。」的確，高燦興取材工業文明的鋼鐵材料，卻形塑出有如岩石、熔漿般的大自然有機形體，滿載著自然躍動與沉靜的脈動，盈滿宇宙的神祕力量。

橫躺與站立的物體，一縱一橫恰恰構築出天地萬有，高燦興逐漸脫去早年以超現實感架構出的存在困境，回歸「物」自身的材質意蘊，在人與自然的人文世界中找到獨立而平衡的關係點。

與前兩件或站立、或仰臥、量感十足的物體，不同的是輕盈感的〈紅樹林〉，高燦興將車床車削後的鐵絲，染色成五團大小不一的團塊及一塊焊鐵塊面，組合成象徵臺灣淡水河口茂密的紅樹林自然生態保護區，它是大地和河川地的肺，既可維持河口生態平衡，也可保護候鳥

〔左頁圖〕

高燦興 站立的物體 1997

不鏽鋼 33×30×99cm

高雄市立美術館典藏

（場景攝於臺灣）

1997年，高燦興於喬艾思中心展出的作品〈紅樹林〉。

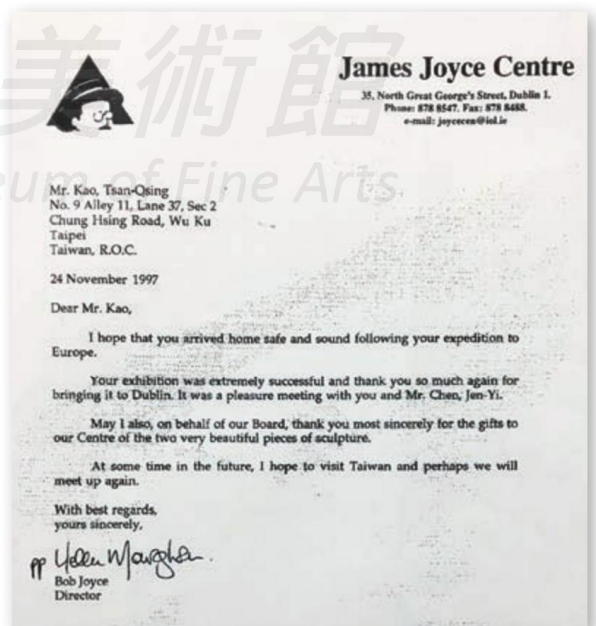

高燦興 可愛的小宇宙
1996 銅、水晶玻璃
28×25×22cm

及珍貴的稀有生物，這片世界分布最廣、終年常青的水筆仔純林，是臺灣有名的「水上森林」。高燦興以廢棄的鐵屑，詮釋「臺灣之美」，彷彿文明之外的原始林，一種卷鬚、毛茸、密實繁衍的亞熱帶植被正在愛爾蘭蔓生。而〈站立的物體〉的塊量感與龐大的尺度，正好與〈紅樹林〉的輕質感互為對比，在展覽現場形成張力，也暗喻臺灣鋼鐵製品等工業文化的「生產與消耗」循環不已的現狀。此外〈可愛的小宇宙〉，他將石頭做成砂模再鑄造，當表面與空氣接觸後，剎那間化為美麗的結晶，再鑲嵌水晶玻璃，成為閃閃發光的雕塑，粗獷的肌理與細膩的亮滑

〔左圖〕
法國小朋友參觀高燦興的雕塑展，好奇的伸手觸摸作品，感受鋼鐵的質感與溫度。

〔右圖〕
個展完畢，喬艾思中心主任巴伯寄來一封信函，感謝高燦興捐贈作品。

形成強烈對比。

十分強調雕塑的本質「視覺中的觸感」的高燦興，正巧遇到一群來自法國遠赴愛爾蘭旅行的學生，他們參觀喬艾思中心，在高燦興的個展中親自撫觸作品，感受雕塑肌膚的粗獷紋理與細部的皺褶變化，令他們開心又興奮，對「臺灣之美」有著不同的體驗。這次在愛爾蘭首度成功的出擊，也為他日後的再出擊充滿無限的信心。像高燦興在鋼鐵創作上如此全能的雕塑家，又極為謙虛有禮，英文造詣又好，允文允武，堪稱在臺灣的外交上，以藝術打了最美好的一仗。

德國發光，五次卡茲考雕塑公園創作

在喬艾思中心個展前，高燦興早已多次受邀至德國「卡茲考（Katzow）」雕塑工作營創作，第一次是1993年經由北美館與德國文化中心的推薦，赴德國參加這個現場實地創作的雕塑營。

1993年，高燦興受邀赴德國參加第2屆卡茲考雕塑營。

卡茲考雕塑公園位於波羅的海南岸，屬於德國北部米克蘭堡·沃爾波曼洲（Mecklenburg-Vorpommern）的葛來夫斯瓦縣（Greifswald），占地約十公頃，由土地所有人，同時也是鋼鐵雕塑家與工藝家的湯瑪士（Thomas Radeloff, 1955-）夫婦所負責。這次雕塑營由來自波蘭、臺灣及德國共四位的雕塑家，以及三名德國畫家，在濱臨波羅的海的青草曠原上共同創作十二天。

雕塑公園提供藝術家許多材料，包括大型原木、塊狀原石、鋼板、鋼管及鐵材，並有CO₂電弧焊接機、乙炔氧氣切割器、手提電動機、電鑽和手提鏈鋸、斧頭等工具，以及卡車、吊車供創作者使用。

高燦興在這片青草地上「種」了一棵高約5公尺的鋼鐵竹子，名為〈君子風度〉。從用乙炔和砂輪一段段地切割鋼管，到用電弧一節節地焊接成彎曲有致的竹節，再修整焊痕，最後將作品吊至自己選好的地點安置，塗漆以防雨水侵蝕。高燦興每天依照工作計畫，工作如牛，備極辛苦，然而他卻謙虛地向德國人解釋：「竹子象徵中國孔夫子的君子精神，竹與德在臺灣的方言中同音，我聽到德國就想到竹子及孔夫子循循善誘的君子品質。」

這件以竹子為基本結構，以鋼管的彎曲成形，誇張又變形的鋼鐵雕塑，站立在德國土地上，正默默地為東西的文化交流耕耘，不畏風雨。

也許是第一年高燦興的創作態度及〈君子風度〉深深虜獲德國人的心，第二年（1994）同為鋼鐵雕塑家的卡茲考雕塑營負責人湯瑪士，又邀請高燦興及另一位石雕家許禮憲共同參加，這次計有臺灣兩名、日本一名、拉脫維亞一名、匈牙利兩名及德國三名，共九位雕塑家參與。

他們在藍天綠地間自由創

1998年，高燦興攝於德國卡茲考雕塑公園「藝術與文化的糧倉」展覽館前。

①

③

②

④

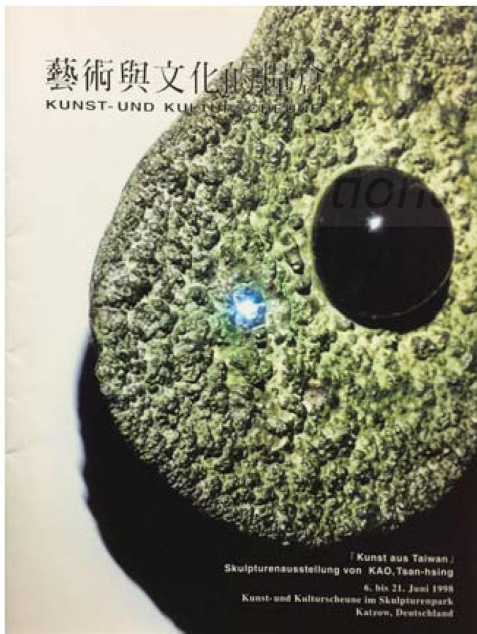
⑤

【本頁圖】1993年，高燦興首次受邀參加德國卡茲考雕塑工作營，創作以中國的竹為基本結構的作品〈君子風度〉。

2011年，高燦興與其他一起參加第18屆卡茲考雕塑營的藝術家們，攝於歡送晚會。

1998年6月，高燦興於德國卡茲考雕塑公園「藝術與文化的糧倉」個展的展覽手冊封面。

作，在鏈鋸聲、焊鐵聲、卡車聲中，逐步完成創作。這次高燦興的鋼鐵創作是由多個四邊形組合而成，在一個長方體中由上斜斜嵌入一個梯形，再交叉嵌入另一個梯形，中間懸吊小型物件。兩兩交叉的梯形在直立的長方體架構中形成動勢。這件多角形的幾何抽象雕塑，高達15米，名為〈藍天、綠地以及愛好藝術的心性〉。

高燦興的作品名稱，已然

說明了整個卡茲考雕塑工作營的創辦意旨。受邀的各國藝術家們並不是住在旅館，而是分別住進負責人湯瑪士及共同經營者木雕家約克（Eckard Labs）的家，受到他們家人溫馨的接待。至於機票費、車費及材料費則由州政府、縣政府及民間贊助，而使用的機具設備大都由湯瑪士及約克兩位雕塑家的私人工作室提供。

高燦興對雕塑工作營的靈魂人物湯瑪士十分敬佩，他身為一位專業藝術家又善於擊畫，不但貢獻自己的土地，又籌辦雕塑公園及工作營，一方面提供工具、機器，又與家人免費供應膳宿，他的奉獻精神令高燦興稱許不已。雕塑工作營負責人只須解決藝術家創作中的困難，對於長官的來訪並不必費心接待，政府單位只是協助的角色，對工作營的一切活動並無任何干涉；而各地的媒體對雕塑工作營都爭相報導，參觀的人潮絡繹不絕，使得偏遠的卡茲考村，因擁有一個雕塑公園而與遠近的大小城市產生美好的互動關係。

①

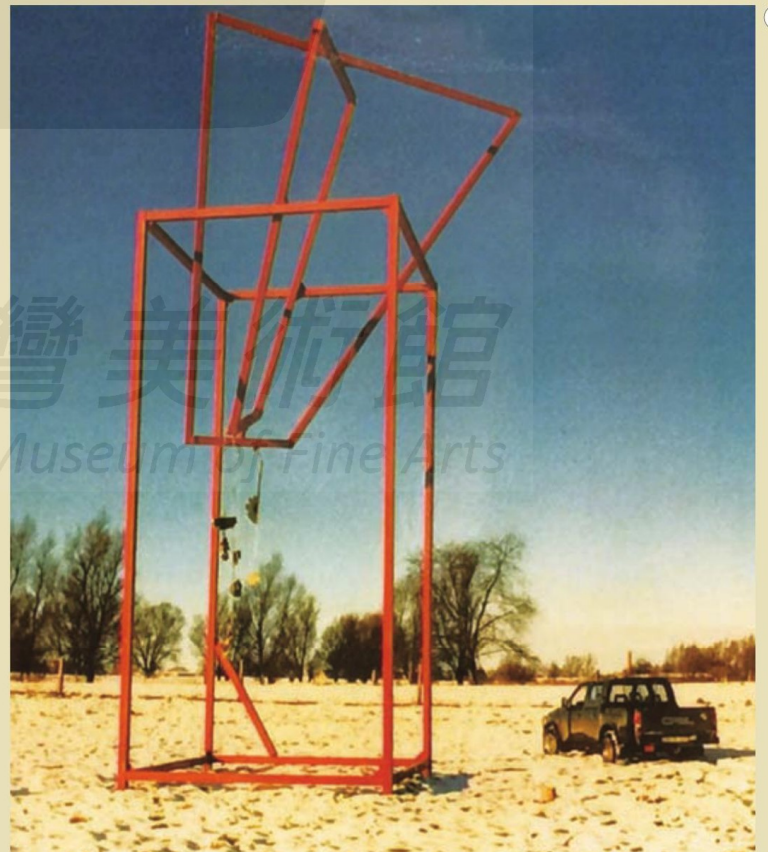
②

④

③

⑤

【本頁圖】1994年，高燦興再度受邀至德國卡茲考雕塑工作營，於現場創作作品〈藍天、綠地以及愛好藝術的心性〉。

【上左圖】
1998年，高燦興（右2）與各國藝術家在德國卡茲考雕塑營以藝會友，交換意見。

【中左圖】
1998年6月，高燦興與參觀友人攝於德國卡茲考雕塑公園「藝術與文化的糧倉」個展展覽現場。

【上右圖】
高燦興於卡茲考雕塑公園「藝術與文化的糧倉」個展展場一景。

1998年，高燦興與作品〈一位令我懷念的德國朋友〉攝於卡茲考雕塑公園「藝術與文化的糧倉」個展現場。

〔左圖〕

2001年，高燦興再度受邀至卡茲考雕塑工作營，創作作品〈飛翔於藍天〉。

〔右圖〕

2001年，作品〈飛翔於藍天〉。

高燦興在雕塑工作營內，不但與各國藝術家在思想、觀念及技術層面上相互交流，更建立起深厚的友誼，令他十分感念。

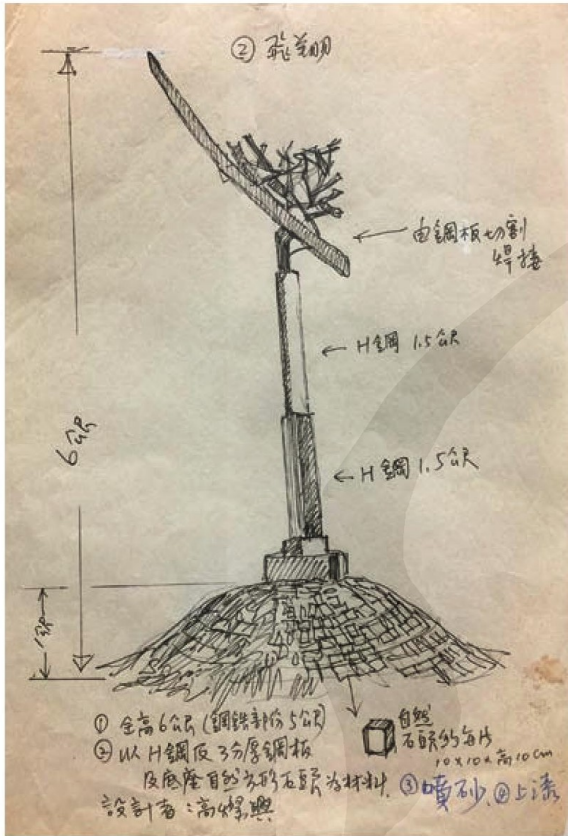
高燦興第三度接受邀請是1998年，他除了在卡茲考雕塑工作營現場完成一件高6公尺的鋼鐵雕塑〈我飛翔於朋友的家鄉〉(P.84)，且在雕塑公園內的「藝術與文化的糧倉」展覽館舉行「高燦興雕塑」個展，他運用觸覺性材料作造形及裝置空間，獲得其他國家的藝術家及賓客的回響。這次展出的作品包括〈原人〉、〈切割〉、〈紅樹林〉(P.75)、〈成長與教育〉、〈一位令我懷念的德國朋友〉、〈神話〉、〈可愛的小宇宙〉(P.76)、〈站立的物體〉(P.74)等十件，而高燦興雕塑作品的完成度及金屬處理的技巧，吸引許多觀眾的關注。例如〈切割〉運用石頭翻鑄成不鏽鋼，再焊接紋路，將石頭與不鏽鋼不同屬性的材質，相融一體，趣味橫生；再如

【左圖】

高燦興手繪之〈我飛翔於朋友的家鄉〉設計示意圖，當時的作品名稱為〈飛翔〉。

【右圖】

1998年，設置完成後的作品〈我飛翔於朋友的家鄉〉。

似草非草的〈紅樹林〉裝置效果；〈可愛的小宇宙〉有如在渾沌宇宙中浮現一顆明珠。高燦興在鋼鐵的世界中游刃有餘地捏塑，令人嘆為觀止。

昂然挺立於石坡上的〈我飛翔於朋友的家鄉〉，一根由鋼板切割、焊接，斜斜向上的弧形鋼條，上面再焊接粗細不一，有如中國草書般的鋼鐵線條。適逢高燦興在雕塑公園個展，他的雀躍之情真如展翅的大鵬，自由翱翔於異國天空，似乎他年輕奔躍的心又飛越起來，雖然已是走過五十而知天命的年歲。

其後2001年及2011年，高燦興又一再受邀赴卡茲考雕塑公園創

[左圖] 2011年，高燦興於卡茲考雕塑營正實地創作〈飛奔〉。

[右圖] 2011年，高燦興於卡茲考雕塑公園創作完成的作品〈飛奔〉。

作，他共留下五件戶外鋼鐵雕塑作品在卡茲考，是臺灣雕塑家在海外的一大壯舉，更可看出他卓絕的雕塑技法與美學思惟的融合無間，是他無止境的開創精神的一大創舉。

2001年的〈飛翔於藍天〉(P83右圖)，是許多鋼鐵構件的拼貼組合，圓筒形、三角形、長方形、圓形等各種幾何形的鋼板焊接，他的創作似乎愈來愈駕輕就熟，整體呈現一種戲劇般、童話般的劇場張力，作品似乎盈滿他製作時舉手投足的詩意。時隔十年後，2011年的雕塑〈飛奔〉更見高燦興凝斂、簡潔、飛動的雕塑，充滿時間激流中的上揚意志力，他的藝術生命永遠在飛翔、滑行。