

探討人性尊嚴的雕塑家——謝棟樑

生命的際遇，殊難推求；人生的得失，也難逆料。謝棟樑在高中畢業時還不知雕塑是什麼？誰料到他今天會成為雕塑界聲名藉藉的風雲人物。

● 點燃藝術生命的火苗

謝棟樑出生在霧峰，後來隨著父親的工作遷居萬大與水里。就讀水里國小時，第一畫刊發行人黃朝湖剛從學較畢業，分發來此任教，黃氏是一位熱衷推動美術教育的年輕新銳，常常在學校舉辦各種美術活動和比賽。而謝棟樑有賽必比，有比必勝。在他幼小的心靈中，首次奠立了生命的信心和成就感，也點燃了畢生探索藝術的火苗。

初中時代的班級壁報比賽，從設計到插圖，幾乎全由他包辦。這是他首次將「作品」公諸於眾，讓大家品頭論足，而享受發表的樂趣。

接著他考進臺中二中，高中本是大學的搖籃，一切唯升學是視，對美術教育並不注重，聊備一格而已。所以高中時代對謝棟樑的藝術生命而言，反而是一段空白。那時正是臺灣的開發時代，對理工科方面的人才有大量的需求，因此學生為了前途和出路大都選擇自然組。但謝棟樑的數學一向不好，因而被編入社會組。高中快畢業時，他決定要報考大專美術科系。但對術科測驗卻毫無把握。所以臨陣磨槍，利用畢業前的溫書假，到何瑞雄畫室學素描。他報考大專的志願順序是師大美術系、國立藝專美術科、美工科、文化大學美術系，而竟忘了填進藝專雕塑科，等到發現，為時已晚，他也就將錯就錯，因為這時他還志不在雕塑。

● 投入雕塑藝術的大熔爐

大學放榜後，他錄取藝專美術科。當時美術科又分為國畫組和西畫組，結果登記國畫組的只有六人，而西畫組則多達三十九人。李梅樹主任認為人數不均，開課有困難，於是規定術科成績五十七分以下者分配在國畫組，謝棟樑也就莫可奈何的被編入這一組。但謝棟樑對國畫並沒有興趣，而且水墨也非其所長，於是他決定重考師大美術系，結果學科以一分之差飲恨。正在彷徨之際，剛好同級雕塑科有位同學想轉國畫組，謝棟樑於是和他對調，而轉入藝專雕塑科。

謝棟樑追憶這段往事，不勝好事多磨的感慨。假如他當初選讀自然組，就失去了投考大

專藝術科系的機會。假如他順利重考上師大，他可能成為中學的美術教員。假如他繼續在美術科國畫組，他的雕塑才華就永無展露之一日。假如沒有一連串「行到水窮處」的逆境，就不會有「坐看雲起時」的樂境。

●飛龍在淵的潛修時期

謝棟樑在轉入雕塑科後，奮發努力、力爭上游。不過那時的他還沒有矢志要成為大雕塑家的宏願和理想，心中盤算的是將來畢業後何以維生的現實問題。因為四十年代以前出生的人，絕大部分都感受到物質的匱乏、生活的艱辛和謀生的不易。童年的時候，打赤腳、理光頭、穿麵粉袋裁縫的衣褲，上面還赫然印有美國國旗，或象徵中美合作的緊握雙手。他們更有在寒風中抖擻，在飢餓中支撐的生活經驗。那時的青年不是眼光短視，而是現實生活的苦難，使他們不得不把眼光的焦距，調在生命延續的本能上。謝棟樑就在這樣的心情下，拚命學習雕塑技藝，因而奠定了深厚的寫實功夫。那時除了上課之外，大部分時間都滯留在雕塑教室內琢磨思考，一直到晚上十點才拖著疲憊不堪的身子，轉乘二趟公車回木柵的電力公司員工子弟宿舍。如此兩年如一日，一直到畢業。從未間斷過。

生的人，絕大部分都感受到物質的匱乏、生活的艱辛和謀生的不易。童年的時候，打赤腳、理光頭、穿麵粉袋裁縫的衣褲，上面還赫然印有美國國旗，或象徵中美合作的緊握雙手。他們更有在寒風中抖擻，在飢餓中支撐的生活經驗。那時的青年不是眼光短視，而是現實生活的苦難，使他們不得不把眼光的焦距，調在生命延續的本能上。謝棟樑就在這樣的心情下，拚命學習雕塑技藝，因而奠定了深厚的寫實功夫。那時除了上課之外，大部分時間都滯留在雕塑教室內琢磨思考，一直到晚上十點才拖著疲憊不堪的身子，轉乘二趟公車回木柵的電力公司員工子弟宿舍。如此兩年如一日，一直到畢業。從未間斷過。

●素食使他自卑，自卑使他上進

謝棟樑從有記憶開始就不沾葷腥。他回憶說：「五歲的時候，家人要我吃蝦子，我說那是『海翁』（臺語鯨魚），一家人為此笑得東倒西歪。」可見從那時起他已不沾葷腥。家人千方百計想糾正他這種偏食的習慣，但他每次小嚐一口就反胃作嘔，不勝其苦，家人只好順其自然，不敢再逼他。更嚴重的是：他連用豬油炒的蔬菜，甚至切肉的砧板再切蔬菜，他就整盤菜都不敢吃了。因為他對葷腥如此「深惡痛絕」，所以他一直是自然的素食主義者。

在他生長的過程中，這種嚴重的偏食習慣，使他吃了不少苦頭。有一年水里國小代表南投縣到臺北參加全省國小舞蹈比賽，老師帶他們到舊中華商場去吃滷肉飯。一塊滷肉又澆淋許多肉汁，他實在無法下嚥，只挑未沾上油汁的白飯吃。老師追問，他也不敢直說，只推說不餓。在軍中有時四菜一湯都有葷味，他就沒個下箸處，只好乾吞白飯。

這種長期不沾葷腥的飲食習慣，對他的生理發育必有莫大的傷害，所以小學畢業時，他只有二十四公斤。更嚴重的是他一直認為不沾葷腥是一種病態，是不正常的，會遭人恥笑。

於是自怨自艾，自責自卑。把這種習慣視為隱私，絕口不提。這種長期的心理壓抑，使謝棟樑在心理上產生嚴重的失調，嚴重的自卑。但是他的自卑感並沒有使他自暴自棄，他拚命努力要在某方面做出驚人的表現，使自己趾高氣昂，傲視群倫。他終於把鬱結幻化為泥上，把自卑轉化為雕刀。他在雕塑的世界裡得到了發洩，獲得了尊嚴。

●展露頭角，一鳴驚人

謝棟樑在藝專求學的時候，有兩件事情備受老師稱讚及同學的矚目：其一是他在第三十三屆臺陽美展得獎，其二是他革新雕塑素材，用玻璃纖維加上樹脂的化合物取代傳統的石膏。

藝專畢業後，年年得獎。他獲得三十四屆全省美展教育廳獎，三十五屆全省美展省政府獎，三十六屆全省美展教育廳獎，而獲得永久免審查資格，從此奠定了他在雕塑界的聲譽與地位。這些殊榮，絕非偶然，也絕不可能倖致。

謝棟樑的雕塑作品有兩類：其一是他賴以為生的工藝雕塑，其二是他用盡心思的藝術雕塑。前者大部分是寺廟道觀的佛像，機關學校或公園廣場的偉人塑像。這類作品對他而言只是客觀的描寫，不必注入太多主觀的情感，只是工藝技巧的表現，不必太講究藝術表達。重點在形象的逼真，不必太顧慮內涵的詮釋。

這些作品對世道人心必然也有其警醒作用，或引發「高山仰止，景行行止」的鼓勵功能，但就藝術工作者而言，必然不願使自己的腳步停在技藝的有限天地裏。真正的藝術家無不希望把心思開放到極限，把眼界推廣到無限，去追求人生至真、至善、至美的歌頌和描寫。謝棟樑為了現實的生活，不得不從事部分工藝雕塑，以維持生計，但他的心思眼光卻是時刻投注在純粹藝術的雕塑上。

●理性和感性兼具的寫實雕塑

謝棟樑的寫實雕塑，是從外表的酷似逼真去描寫理性的世界，從造形的意識神情去詮釋感性的主題。這一系列的作品是他經過學院訓練的藝術整合表現，卻又是往後變體雕塑的先河。寫實的雕塑如書道中的楷書，有深厚的楷書基礎，才能變化出如遊龍翥鶴般的行書和草書。寫實的雕塑也一如繪畫中的素描，有紮實的素描能力，才能在各種藝術表現上得心應手，縱橫自如。

他有一件題為重生門的寫實作品，塑造一個光頭人物，背脊向天，身體捲曲而俯伏於地，

雙足一俯-仰，雙手一握一伸，顏面深掩似是「無顏見江東父老」。左手搥地一如「吾其無意於人間」。這件作品很能表達有良知的罪犯那種深切自責，痛苦懺悔的心路歷程。還有一件題為「與我同行」的寫實作品：描寫一個身披蓑衣，頭帶斗笠的大人指引風雨中迷失的小孩。造形極為緊湊調和，表達了關懷仁友的人間摯愛。

●諷刺現代文明的變體雕塑

謝棟樑的變體雕塑，造形有的拉長，有的壓扁，有的扭曲，也有的故意把局部誇張。但基本上仍然是很寫實的，誇張或變形有一定的美感比例，予人調和協律的感覺。而又帶有幾分調侃性和諷刺性。科技愈文明，社會愈繁榮、人類愈感受到生存時空的壓力、精神的失調、心靈的苦悶、和生命的無可奈何。他這一系列的變體雕塑便是在這種憂患意識下完成的作品。這無疑是謝棟樑對現代文明的批判和反抗，他表達了現代文明帶給人類嚴重壓力和撞擊。

他有一件題為「蒼茫」的作品。身軀拉得很細長，仰首望天，表情木然而又無奈，一副「無語問蒼天」的神色，予人「天地悠悠，愴然淚下」的感覺，表達了現時代人類心靈世界的失落。還有題為「拔刺」的作品，是一件綜合拉長、壓扁而又扭曲的造形。彎起右腿，扭轉身軀作拔刺狀，也隱喻要祛除精神的痛苦和心靈的不快。

●融合平面和立體的「複合空間」雕塑

藝術是一條永無止境的漫漫長道。當這一系列變體藝術已經定形，成為謝棟樑的自我家風和「註冊商標」後，他的藝術之眼又再度向前探索，開始著手新風格的嘗試。他用厚鐵皮做基架，外塑泥土，完成的作品完全是扁平型的。在形式上是以群像組合成件，而講求像與像間的空間處理和搭配調和。在內容上是以人間性的事情作為探討的主題。他有件題為「逛街」的作品，就是這種風格的表現。作品中的三人表情各異，父母親拉著小孩的手在街上行走，父親在前面瞻望帶路，小孩不知什麼不順心的事一臉不快，母親則殿後東張西望。這類作品具有濃厚的生活化和社會化，也有相當的趣味性和空靈感。但終嫌單薄，而欠缺雕塑的立體實量感。近年來，謝棟樑的雕塑風格丕變；他融合了平面和立體、圓雕和浮雕、具象和抽象，表達出強烈的自我風格、自我面目和自我觀念。從謝棟樑一變再變的藝術創作中，不難看出他為了追求藝術理想，用心之良苦和執意之堅決。

●謝棟樑的「夫子自道」

從寫實到變型，到扁平系列，到近期的複合空間系列，他的雕塑語言離不開以人物為對象。這是最單刀直入的表達方式，因為一切文學、音樂、藝術，莫不在探討人性的善惡真偽，抒發情緒的喜怒哀樂，以及感歎生活的悲歡離合。我們從謝棟樑雕塑人物的表情神態中，看到大千世界的芸芸眾生相。有的蒼茫失，有的躊躇滿志，有的讓人有「人生不滿百，常懷千歲憂」的哀戚感。有的又讓人有「千秋萬歲名，寂寞身後事」的英豪氣。這些作品彷彿就是我們身旁的人物，周邊的故事，親切而感人。這就是他的雕塑所以能感人肺腑而引起共鳴

的原因。謝棟樑的變形人物，乍看好像瘦骨嶙峋，細加品味卻是剛健硬勁，似乎在諷刺現代人的痴肥虛胖，「金玉其外。敗絮其中」。他把人體的贅肉一一去除，只留下強而有力的筋骨，金剛不壞的軀體，以及堅定昂揚的精神力量，這些作品無疑就是瘦長硬挺的謝棟樑之「夫子自道」。

● 沉淀恆毅是雕塑家的能源

在所有的藝術創作中，雕塑最需要有著的意志、恆心和毅力。雕塑是立體的空間藝術，嚴格的說，不只是四面八方，而是無數的面，無數的角度，除了視覺外，雕塑上的凹凸，還要運用觸覺來感覺。

謝棟樑有不少作品，都是巍峨壯觀的；譬如台北新店皇玉宮的觀音大士像，高達三十四尺。德基水庫的蔣中正銅像也有十九．五尺。國防部中山科學研究院有兩件以新寫實手法雕塑的巨形浮雕，各長三十五尺，高十尺。其他如「古道上」、「與我同行」等作品也都是龐然大物。這樣的巨構，從運思到籌劃，從塑形到翻模，必然是曠日費時。而且雕塑不可能是一揮而成的急就之章，他不容有揮灑自如的神來之筆。而是要一點一滴的慘澹經營，若沒有相當沉淀恆毅的心力，對於雕塑而言，真有「蜀道難行」的浩歎了。

謝棟樑沉淀恆毅的工夫，來自他青少年時代生活的磨練。他念國小和初中的時候，每天要攀登五百多級的石磴山路，有時還要回雲林古坑的老家，在鳳梨田裡芟除雜草，被鳳梨刺扎得遍體鱗傷，在竹林中挖筍，飽受蚊蚋肆虐。苦難的歲月磨練出謝棟樑的心志，謝棟樑的心志創造出永恆真理的謳歌。

● 回歸母體文化·創造藝術的自我

謝棟樑在從事創作的省思中，體會出雕塑應該在母體文化中去採擷華實，去探本溯源，去感受中國人的生命情調和氣質，去體察中國人的生命律動和感受。然後以此為經，而以西方雕塑的表現為緯。以此為體，而以西方雕塑的技巧為用，如此才能豐富作品的生命內涵和思想層面。

中國傳統的雕塑，往往在三度空間的造形上，鏤刻彩繪平面的動植物圖形，這種調和立體的三度空間和平面的二度空間，使「體」和「面」從對立的相剋，到和諧的相生，頗能符合中國文化中的「中庸之道」。謝棟樑的近作是把圓雕的立體造形簡化為最單純的方形造

形和圓形造形，然後在方形造形的四個面上，或圓形造形的周邊上，以浮雕的形式表現出作品的主題，而四個面上的浮雕卻是同一主題的延伸，這種統合三度空間和二度空間，把抽象的造形和具象的浮雕合為一體，把圓雕和浮雕熔於一爐的藝術表現形式，就是從傳統中國雕塑的省思中得來的啟示。

●表現太極、陰陽的藝術觀念

謝棟樑近期的作品，很多都是由兩個方形造形的組合，來表現一件作品的主題。這些方形的造形，有的是直立式的，有的是水平式的，也有的是斜倚式的。

由於是把兩個造形組合成一件作品，於是產生了造形與造形之間的賓主、虛實關係。形與形之間的彼此呼應聯絡，彼此盼顧傳情，衍生出實量空間和虛量空間的無窮變化。如果把作品中的浮雕部分抽出，光看這些形與形間的空間變化，未嘗不是令人賞心悅目的抽象造形藝術。假如把謝棟樑的作品當作是太極來看，那麼作品中的兩個造形無疑代表了太極中的「陰」和「陽」。在中國人的觀念裡，宇宙中的萬事萬物，無非是從陰陽的推移相生滅中衍生出來的。陰陽如果不能調和，在自然界就會有災變，在人事上就會起衝突，在人體中就會生疾病，而在藝術上則美感無由而生。為了尋求陰陽的調和，謝棟樑在形與形間高低、大小的比例，以及方位、遠近的設計，可以說是

是饒費心思。他要在複雜和單純間、在變化與統一間，尋找出陰陽最理想的調和，以及最好的定位，試圖為單純的幾何造型，賦予有情的生命內涵和藝術美感。

●彰顯儒家人道主義的作品主題

就謝棟樑作品的主題來說：他是一位人本主義者。他作品的主題一直是以人為中心，肯定人性的尊嚴和價值，強調人與人之間的關心和扶持，以及自我人格的敦倫盡分。這些內涵不就是中國文化中儒家思想的人道主義？謝棟樑新近作品中的主題：有對殉道者的推崇，有對兄弟之情的謳歌，有對夫婦之愛的禮讚，有對友情的頌揚。這些作品無疑都是在彰顯人們心中至尊至貴的人性，以及表達人際間彼此關懷和同情的重要。他似乎想喚醒當今世人彼此間疏離和自私所導致的危險，只有彼此友愛，才能重建一個和諧而美好的人際社會。從謝棟樑的作品中，我們看到了他的心靈世界，看到一個謙恭誠敬，克己復禮而又對人類無比關切的藝術工作者。在這些琳琅滿目作品中的人物，彷彿一個個都是謝棟樑的化身。