

以犬連結萬物：

CONNECTING WITH ALL THINGS THROUGH DOGS

黃柏仁一脈相承的創作路
Huang Poren's Consistent Creative Journey

文 | 嚴瀟瀟 圖 | 紅野畫廊



藝術家黃柏仁。

黃柏仁長期生活與創作的院落，隱身於台中大甲鬧市旁的靜巷間，一踏入便有三隻黃柏仁飼養的黑狗以此起彼落的洪亮吠聲相迎，矗立於正牆前的是一座超過兩公尺高的挺拔鐵雕，既顯粗獷、又細膩優雅地拼接出手持長矛、腳邊有獵犬相伴的原住民獵人形象。這個乍看尋常的院落以日常圖景，精練地提點出黃柏仁創作中的兩個核心：一是作為其多年來創作靈感之源的狗；二則是，一路從取材原住民獵人與犬的早年鐵雕創作「鐵木叢林」延續至今的，對於人與動物（犬）之間情感性、社會性連結的細緻探索。

再進一步走入半開放式的工作空間，藝術家早年親自打造來進行鐵雕創作的鍛造爐如今鮮少使用，本身卻成為風格獨具的裝置，面對著擺放於這一工作空間內不同角落的若干件不同時期作品。這些造型各異、媒材不一的雕塑大都可被歸入「狗札記」系列，鋪陳出後來成為黃柏仁標誌性創作語彙的小犬造型雕塑，其中包括較為寫實的《小黑》、《獵物》（2019），以及更為人所知的造型圓滑、具金屬質地的其他作品，像是露出犬牙、雙耳直豎的《地盤》（2005），手比愛心而具擬人風格的《For You》（2017）等等，以及剛剛完成、即將於2023年正式發表的幾件新作。



黃柏仁 | 保全 銅 66×60×114cm edition of 10 2005



黃柏仁 | 愛的擁抱 銅、烤漆 26×21×26cm, edition of 30 148×177×176cm, edition of 8 2007

從「練功房」帶出的打磨之心

黃柏仁如今大都在這一半開放的工作室，完成每一個雕塑系列的完整創作過程。與其敞亮的空間不同，一側有間小室則略顯封閉，黃柏仁笑稱後者是當年在家人對自己選擇藝術創作道路並不支持時，負氣而獨自鑽研摸索的「練功房」。僅就媒材而言，除了作為其家族事業核心的木雕外，他在早期也同時大量嘗試鐵雕、石雕等方向上的創作。

從造形語彙上看，儘管其早期雕塑作品在風格上與後來的「狗札記」系列截然不同，但其中的轉折依舊有跡可循：以「鐵木叢林」為代表的鐵雕創作雖然表現出近年作品中鮮見的粗糲與拼接特徵，但仍塑造出造型上的一體性與一氣呵成的現代風格，而人與動物在姿態與動勢間透出的力與美、它們之間以及與環境之間的關係與情感，同時透過作品整體上的主題，與作為其構成部分的軀幹組件本身的線條與造型而展現出來，甚至也不應遺漏展示時光變化中的

豐富層次。從「鐵木叢林」，到2003年開始醞釀、並在過去近20年間日臻成熟的「狗札記」系列，過往鐵雕作品較為寫實的構成便轉化為光滑簡約的線條，略去許多有棱有角的局部細節，但不可否認，「狗札記」之所以給人以栩栩如生卻各不相同的印象，與黃柏仁在過往的創作探索中不斷打磨的寫實造形功力息息相關。

「狗札記」大量使用銅、不鏽鋼等金屬材質，也吸納了這些材質本身與流線造型之間的關聯性，在塑形的生動性方面，則關乎何處省略、何處強化，在媒材、線條與人的聯想力的共同作用之下達成。對於黃柏仁而言，這樣的轉變是在日積月累的摸索中完成的，他在過往的雕塑造形經驗中，為「狗札記」的每件作品篩選出足以表現出他所設想的姿態、神韻



黃柏仁於工作室。

與精神的區域和線條，為這些重點之處賦予創作者所期待的跳動節奏，又使之在局部與整體上，皆符合其心目中的美感。黃柏仁常在創作的同時聆聽音樂，在從點、線、面一步步為作品定調和塑形之時，雕塑造型上的起伏也與樂音旋律形成共振的趣味。

卡漫形象既屬於某種好幾代人所共享的共同記憶與想像，也成為黃柏仁藉由狗之主題、在意涵與造型上千變萬化所依託的視覺系統，這一視覺系統既從現實主義或具象主義中抽離，又得以萃取出具象主義藝術對真實形象的生動描繪、並使之凝練。黃柏仁的雕塑作品通常首先引動的是基於其造型的情感反應與觀看樂趣，對於觀者而言，「可愛」外形造就的親近感也更容易激起情感投射與積極想像，繼而進入，接下來才是藝術家在不同作品中安放的主題，以及直觀主題的各種外延之可能。

延續於「練功房」中養成的韌性，黃柏仁專注在創作語彙的打磨上，這種打磨所需耗費的精力使之平均每年僅能完成數件令自己滿意的作品。而即便作品在市場上頗受歡迎，黃柏仁仍是盡力在每個系列中留下一件、或是在多版數的作品中留下一版，以期在自己的工作室存有一條可見的創



黃柏仁 | Baby 不鏽鋼、粉紅枕，edition of 20 銅、黑枕，edition of 30 26×26×16cm 2023

作脈絡，砥礪自己延續這樣的打磨精神。

「狗札記」觸及的多面日常

「札記」一詞意為所見所聞、所讀所思之下，隨時的記錄與整理，其中至少包含有兩層意味，一是日常及其暗指的時間綿延，二則是所記之物事與當事人的親近性。黃柏仁借之精準地描述了自己的創作日常。

在得以憑藉純粹的藝術創作立足之前，黃柏仁曾打算將飼養狗作為一種謀生手段，然而朝夕相處後，反倒日日積月累對犬之百態的觀察之下，不僅因情感而打消了原本的計畫，更因此開始了以此為主題的創作之路。「狗札記」系列雖脫胎於「狗」這一明確的描繪對象，但卻是以此為某種中心意象，逐漸觸及其所振盪出的層層漣漪。藝術家在觀察狗、與狗相伴的日常生活中獲得樂趣並傳遞直觀的情感，同時他也逐步體認到狗與人之間相互映射的複雜關聯。於是「狗札記」系列既展現出狗親近人、受人馴化、與人互動的樣態，也進一步使狗「成為」人，成為社會生活中人之狀態的直接映射。黃柏仁的觀察觀察對象不僅限於自己家中養的狗，也廣泛擴及所有其他所見之犬或犬的形象表現。他對於當代社會中許多人飼犬如養兒、甚至以嬰兒車推著狗散步的圖景多有感慨，同時也因自己與犬類之間相處的直接經驗，疊加上從對狗的集體性想像出發所對應到的，人類之詭譎多變。這樣重重疊疊的感知與感悟，構成足以梳理和彙編為「札記」的材料，既向外觸及不同層次與面向的課題，藝術家也就此作出具反身性意味的關係思辨，更甚者，宛若某種自畫像創作，提供藝術家觀見自身與社會關係的重重管道。

此時出現在他作品中的狗，也不再僅僅是過去「鐵木叢林」中與原民獵人形影不離的忠實幫手，更多地成為一種獨立

而複合的抽象物，讓藝術家可以以之為載體，為其賦予不同創作表達意圖。一方面是狗的常民性，及其所具備的忠誠、活力、聰穎、地域觀念強等獵犬為人所熟知的典型特性；另一方面，則有藝術家所提煉的世間百態，針對不同層次的普遍性而延伸創作。黃柏仁在雕塑作品中常凸顯狗尖耳、厚實腳掌等身體特徵，黑色作為福爾摩莎犬的主要毛色，也是其作品首選的顏色，此外也與銀色、金色等個性鮮明的金屬色澤穿插變化，整體上顯露出一以貫之的精神狀態。

狗的擬人化表現是「狗札記」系列創作初期的主要形式，也成為黃柏仁後續展開更多面向發展的基底，如創作於2005年的《地盤》、《不爽》、《等待》，2006年動感十足的《快樂時光》等作。早年偶有出現如《狗腿子》(2005)、《暖冬》(2006)、《赴宴》(2006)等結合犬與人之形象的獨特造型，隱喻為社會所「馴化」的人與狗之間曖昧而模糊的邊界；後來這樣的手法則讓位於以狗之單一形象為載體的核心方法，間或以其他造型或多樣色彩作出變化，如2018年創作以骨頭狀狗咬膠為造型的《骨氣》、《狗骨頭》。同一時期，黃柏仁也嘗試不同風格，如工作室內可見的《小黑》與《獵物》(2019)是朝向寫實之回歸，並具象描繪其他作品中鮮見的雙眼，更搭以螢光材質；而《Comma》系列則以近乎抽象的簡約造型，描繪小狗蹲縮身子而酷似逗號的睡姿，又開啟了多元而鮮艷的色彩表現。近六、七年從「狗札記」中發展出的分支「iDog」系列，則比前作更具設計簡潔的科技感，黃柏仁以狗為原型，但並不局限於某種既定的表現模式，在卡漫風格與現實主義風格之間的光譜中，持續著不同面向的探索。

新作《Baby》描繪小狗臥於方枕頭上酣睡的可愛模樣，小巧的銀色與深灰色身軀，分別對應粉絲色與黑色枕頭，材



黃柏仁 | Fist Bump 不鏽鋼 23×27×33cm edition of 30 2023



黃柏仁 | Go Up 玻璃鋼，edition of 30 25×20×48cm 2023

質之間、色彩之間的變奏，金屬的剛性與枕頭的柔軟，質地對比強烈，卻一一構成和諧感。這一系列從2019年創作的《Sweet》系列發展而來，最初是黃柏仁見到目前家中最「年少」的狗幼時臥睡的可愛姿態而萌生創作想法，利用枕頭的柔軟與粉嫩，以反差來凸顯藝術家所欲表現的情感溫度。這樣一種在感官上製造反差、又在趣味、情感或意涵上共構一種平衡的策略，在另一組新作《Go Up》中，則在一顆幾乎帶著黑色小狗飛上半空的氣球的參與下完成，玻璃鋼材質與色澤溫暖醒目的彩色氣球本身便具張力，又活靈活現地表現出輕盈向上的精神力量。

儘管文化因地域而產生差異，可人性舉世皆然。雖然黃柏仁長期面對的是近乎單一的表現主題(狗)，但這種與人類親近的動物之百態，足以喚起豐富的普世情感共鳴，其中對社會的抽象隱喻與映射也交織著時代的迴響。對於日常生活中那些彷彿已司空見慣之物事，我們獲得了經驗與覺知上的更新，如隨處可見的狗，又如人與人、與動物、與社會互動的各色樣貌，都有了不太一樣的意味。儘管與所有人一樣也歷經生活的辛酸與考驗，黃柏仁的作品永遠傳遞著愉悅、正向，或幽默、詼諧的氣息，然在可愛與趣味之下，也並未減少對於時代、對於人性的反思。歸根到底，黃柏仁的創作關乎的依舊是我們每個人與這世界的重重連結。



黃柏仁 | GO! 鋼鐵 69×82×173cm 2004