

張立曄 CHANG LI YE H

創作理念

最早開始做立體作品，應該要追溯到1999年，緣於巧合到鶯歌買了一袋陶土。後來因為失戀心情鬱悶，隨手就捏塑一些奇形怪狀的小陶偶，來抒發心情。

為了燒製這些小陶偶，認識了住在三峽白雞山的陶藝家唐鴉，並且搬去一起共同生活了三年的山居歲月。

在這其間，偶而到他的工作室做陶，用非常樸素而原生的方式，做了幾件像怪物又像外星人的陶俑。

一直到後來有了小孩，陪他組裝樂高、做一些小玩具給他玩，加上有朋友推波助瀾，才再開始又玩起立體作品。

一開始是以自己的平面創作「蝴蝶人」系列為主題來製作，做的是一種平面式的立體作品，雖然是立體作品，卻沒有立體感，扁扁的，兩邊都畫滿了圖案，算是立體創作的初期狀態。

隨著製作技術的進步，加上不拘溺於蝴蝶人的造型，在創作過程中讓自己更沒有計劃的、自發性的捏塑，也出現了一些意外的進展。

進展....首先是立體感的提昇，加上造型的多樣化，雖然不知道自己在做什麼，卻覺得很好玩。

我兒子很喜歡怪獸，常常在我做雕塑時，兒子會跑過來叫我做一隻最酷炫的怪獸！他會把樂高遊戲不按牌理的組裝，做成新的造型！這種隨機式的組裝方式，讓我覺得十分有趣，也常會對最後的完成造型驚嘆不已！記得有一次，我在做雕塑，他在旁邊組裝樂高玩具，然後我們比賽誰的東西比較"酷炫"！

這讓我想起自己的童年經驗，也喜歡和哥哥們亂玩積木遊戲。所以，我把自己這一系列的立體創作，叫做「小怪獸樂園」，是因為在創作過程當中，好像與兒子一起在組裝、建造一個快樂小天地。小孩子的天真能量鼓動了我，而我更樂於用一種像孩童般遊戲的心情，去創造一隻隻的小怪獸。

小怪獸住在每一個小孩的心裡，甚至是大人的心裡，它代表一種原始童真的能量、愛玩想玩調皮的一顆心。希望自己也可以回復像小孩子的天真想像力，自由自在的玩，為生命打造一個樂園，而我們每個人都是生活在裡面的小怪獸。

創作風格簡述

張立曄擅長以奇幻的想像力來進行創作。他的畫風，基本上融合了卡漫、原生與民間神話美學的氣質，同時又注入很濃的靈性能量，使得作品同時具有幽默與靈性的混合體。

他喜歡用一種「滿」的多式，讓畫布充滿華麗的生命力，使觀者欣賞作品時變成一種豐盛麗視覺饗宴。他從內在與大自然裡，尋找到那股活潑而野性的力量，並將之型塑成一隻隻的小怪獸們，他相信這象徵原始而純真的能量，也存在於每個人的體內深處。

透過這些作品，他希望可以喚醒自己或其他人體內的這股力量，返樸歸真！

萬物都是相連的，並且都具有靈性，「萬物有靈論」是人類與大自然的一份深層連結。他用高彩度的色彩，把人、植物與動物混合創造成一種新的形象。並在其形體上彩繪繽紛的圖騰圖案，宛如古籍<山海經>裡的奇珍異獸。這些小怪獸們，一起打造一個萬物有靈的奇幻樂園。

萬物有靈

我一直都很喜歡「萬物有靈」這個想法。想一想，每個東西都有神靈，不管是天空、大地、山、樹、河、石頭，甚至是桌子、椅子....都是活的，都有靈魂，這實在是太有趣了！

這在東西方文化中、原始部落，甚至是兒童成長心理學中，都可以找到這樣「泛神論」的想法。這是原始部落族人對天地祖靈的敬畏，也是兒童同理認識世界的共感想像。

好像是「魔戒」和「哈利波特」的時代，有女巫、妖怪、天使在天空四處飛翔的時代。

因為有魔法，所以豆子會長成大樹引來巨人，森林會移動，樹會發光、魚會飛翔....

「宮崎駿」的動畫中常常會有能與大自然通靈的小孩，通靈...意謂著能夠與大自然講話的能力。

基本上，藝術家也是通靈者，通時代或社會的靈、或通自然或自我的靈，並從中做出作品來。

所以叫藝術家「靈視者」也不為過，因為要畫出別人看不到的獨特東西，只有借助靈視，打開心靈之眼，才能看見。

「蝴蝶人」的創作，就是希望可以通自己的靈，往內在看自己，覺得自己的內在如同「萬物有靈」一樣也住著許多的靈，有憤怒、悲傷的靈、有渴望、快樂的靈、也有記憶與懷舊的靈，有這麼許許多多的靈都住在體內，好像我們自己許多小分身一樣，所以可以戲稱為「萬我有靈」吧！

因為靈是活的，很活潑，會尋找新的遊戲、新的事物與新的方向，所以它們就會聚合起來產生力量，希望生命有所蛻變。

這就是我2016年在法國巴黎Frederic Moisan gallery「蛻變」個展的由來。因為我在2009年做了父親，覺得有成長的必要，又從與小孩的互動上學習很多，在能量上有一種新的渴望。

我覺得第一階段必須先和自己內在的靈講講話，我必須一段時間去和他們相處，把那些或許古怪的形象畫出來，就好像要種花種樹之前，我不能不把自己的土地整理弄乾淨。

而我發現這些靈的能量是渴望自由與飛翔的，所以我以蝴蝶做主題，當然蝴蝶也是蛻變的象徵，是體內那些靈聚合，揚起很大的風，希望可以飛起來吧！

只要可以飛起來，看到的東西就會不一樣。可以從「萬我有靈」走到「萬物有靈」，丟開體內沈重的東西，能夠去愛這世界，去與天地萬物交流做朋友。

做一個大自然的通靈者！

我在「蝴蝶人」的創作之後，把「萬物有靈論」的想法用立體作品來做更多的衍生發展。

我把人、動物、植物的形象做自由而隨機的重組與結合，變成了一個新的物種形象。

宇宙能量是流動互通的，天地萬物之間所有的物種都是一體、環環相扣、彼此有著神秘連結。

這種自由的創作方法，解放了我的想像，讓我跟大自然能量聯結又創造出了新物種，我用「小怪獸」來稱呼它們

「小怪獸」也許是從我們的心中蹦跳出來，也許是從大自然靈氣裡誕生的，它都代表一種天真、原始而自由的能量，透過製作這些小怪獸們，與奇花異草繁生的祕密花園，我正為自己在打造一座萬物有靈的奇幻樂園。

學經歷

1967

生於台灣嘉義

1991

東吳大學社會系

個展

2015

「Metamorphosis」Galeric frederic moisan, paris, France

2014

「寶島老歌廳」黎畫廊，台北，台灣

2013

「看花.看月.看春秋-鄭政煌.張立曄雙個展」福華沙龍，台北，台灣

2012

「春花夢露」黎畫廊，台北，台灣

「北京國際藝術博覽會」，北京，中國

2010

「護法金剛」旻谷畫廊，台北，台灣

2008

「土石流」二十號倉庫，台中，台灣

2005

「檳榔西施」無侑藝術空間，鶯歌，台灣

2002

「煉愛佛圖誌」家庭美術館，新竹，台灣

2000

「山鳥誌」白雞山家庭美術館，三峽，台灣

1994

「人物生活誌」拔萃畫廊，台北，台灣

聯展

2017

「第20回JAALA國際交流展」東京都美術館，東京，日本

「朔與怨-228七十週年紀念美展」嘉義市博物館，嘉義，台灣

2016

「Cologne Art Fair」Lee gallery，Cologne，Germany

「Outsider Art Fair」Galeric frederic moisan，Paris，France

「台北國際音響藝術大展」鄭甘美藝術空間，台北，台灣

「2016Nrt寧波城市藝博會」寧波，中國

「2016AArt上海城市藝博會」上海，中國

2015

「內視-顯影2015黑金段藝術節」嘉義鐵道藝術村，嘉義，台灣

「藝點點文創美學」台中文創園區，台中，台灣

「Almost art project」大柵欄，北京，中國

2014

「JAALA國際雙年展」川崎市立美術館，川崎，日本

2013

「標新-立意」館藏青年藝術家作品展，國立台灣美術館，台中，台灣

「陳澄波日系列活動-嘉義新浪」嘉義市立文化中心，嘉義，台灣

2012

「嘉義人.自己人-大型公仔彩繪」蒜頭糖廠，嘉義，台灣

2011

「臺北國際藝術博覽會」，台北，台灣

「生命與和平藝術素描展」韓國江原道縣立美術館，韓國

2010

「臺灣報到-YES.TAIWAN臺灣美術雙年展」國立台灣美術館，台中，台灣

2008

「七彩電光琉璃花-台灣常民文化圖像轉譯」高雄市立美術館，高雄，台灣

「土石流」台新獎提名，二十號倉庫，台中，台灣

2006

「聚合之間-台灣青年新秀藝術展」台北國際藝術博覽會-國美館展區，台北，臺灣

2005

「嘉義生猛藝術家聯展」梅嶺美術館，嘉義，台灣

2004

「愛情？神話？七夕主題展」二十號倉庫，台中，台灣

「強力肛交-侯俊明.陳義郎.張立曄交插創作展」藝術博覽會-黎畫廊，台北，台灣

典藏紀錄

國立歷史博物館 . 國立台灣美術館 . 桃山人文館 . 鄭甘美藝術空間 . 私人收藏