【白石山人】• 立體泥畫
楊敏郎的創作受齊白石的影響甚深。此作尤重臉部特寫，表情生動、維妙維肖，加上右手執筆之姿，盡顯大師風采。

泥鐵交融，剛柔並濟

臺灣泥畫大師 楊敏郎

文／林蔓禎　圖片提供／楊敏郎、林蔓禎

臺灣泥畫家楊敏郎，以畫肖像畫起家，經營畫室30載，退休之後移居石碇，潛心鑽研於藝術創作之領域，首創「泥畫」、「立體泥畫」等技法，技驚藝壇、聲譽崇隆。曾舉辦國內外個展三十餘場，亦曾受邀至美國紐約、法國巴黎及拉脫維亞等國展出。其作品的精髓，在於他擅長捕捉「動」、「靜」之瞬間；動態的活躍、靈動，以及靜止時的內斂與寧謐之美。

石碇山上的城市秘境

在一般人的認知裡，水泥就是一種建築材料，主要用於建材的固定與接合。因此，除了建屋造橋的功能之外，當第一次聽聞「泥畫」，深感好奇之餘，更想一探究竟。

風塵僕僕來到石碇外石崁一處緩上坡路段，循著指標蜿蜒而上，由楊敏郎一手打造的藝術園區「泥畫屋」就在眼前。拾級而上，一尊尊風格獨特的泥塑作品分立兩旁，托缽的僧人、慈藹的菩薩、雲遊四海的方士……，個個姿態、相貌各異，表情栩栩如生。園區內規劃有畫室、工作區及作品展示空間，還有個裝置特殊的密室，裡頭別有洞天，可連通至戶外的「梅園」，梅花、梅子灑落一地，滿園生春。走在遼闊的戶外區，隨時一個轉彎、一處角落，都可能與大師的作品巧遇：楊敏郎自塑像、榕樹下入定的老和尚、大冠鷲、台灣藍鵲、荷葉……，人物、動物，甚至大自然的草木花卉都是他取材的對象。楊敏郎創作多元，包含泥畫、泥塑、鐵雕、畫中畫、書法與詩歌創作，還會彈奏樂器，是允文允武的全能藝術家。

每件作品都是獨一無二，耳邊聆聽著大師分享創作理念及作品背後的故事，思緒也隨著他一同走入了時光機，回到半世紀前的時空。

1

自幼即展露天賦

民國 32 年，楊敏郎出生於彰化縣溪湖鄉一個務農的家庭，從小喜歡塗鴉的他，8 歲就得過繪畫比賽大獎，因為沒錢買畫紙畫具，經常以樹枝、竹桿充當畫筆隨地畫畫，以此為樂。有時跟弟弟一起幫忙農事，弟弟認真下田，楊敏郎卻在一旁玩泥巴、捏人像。雖然克難，他還是有機會就玩就畫，有一次他又即將出賽畫畫，但畫筆、顏料等材料卻還沒有著落，長楊敏郎 10 歲的大哥心疼弟弟，趕著農作物收成幫弟弟籌措費用，深厚的兄弟情誼是楊敏郎心中

最堅強的支柱。

國小畢業了，楊敏郎同時考上兩所初中，卻因為家中經濟窘困、無力負擔 300 元註冊費而被迫中止學程。另一方面，楊敏郎想畫畫的心願也無法達成，因為觀念傳統的父親並不贊成，他只能繼續留在家中幫忙務農，直到入伍當兵。軍中服役時期，楊敏郎的畫作讓連上的王班長十分激賞，班長鼓勵他去學肖像畫，甚至認為他退役後應能以此為生。楊敏郎滿腹狐疑，心想哪有那麼容易？怎麼可能靠畫畫賺錢養家？不過班長的話他聽進去了，但不是去學畫，而是去看畫。一有時間他就到處

❶ 楊敏郎作品展示空間寬敞雅致，同時也是他演說、講學之處。
❷ 楊敏郎自學肖像畫，自創泥畫、立體泥畫等創作方式，風格獨具，無人能出其右。

去看人家畫畫，觀摩別人如何使用畫具，運用哪些繪畫技巧，就這樣自學練了 3 年。退伍後沒多久，剛成家的楊敏郎下定決心到臺北求發展，他拎著一只舊皮箱隻身北上，從此開啓人生新頁，踏上藝術創作之路。

以肖像畫奠定根基

「有時，一句無心的話，就能改變一個人的一生。」，楊敏郎回憶著。誰也沒想到，當年王班長的鼓勵，竟成為楊敏郎人生中最重要的轉折，楊敏郎北上後即以畫肖像畫營生。起初他在羅斯福路公館一帶，接案幫人畫肖像。當年越戰打得如火如荼，公館因鄰近美軍俱樂部，每逢阿兵哥輪調回臺休假時，楊敏郎小小一間畫室，客人多是美國人，雙方語言不通，靠著中英文夾雜與肢體語言溝通，客人留下照片，它日再取件。8 開大小的彩色肖像畫，收費 1 至 200 元。收入雖稱不上豐厚，但也還過得去，每月還可寄錢回彰化老家貼補家用。不料，有天房東臨時通知要收回店面改建大樓，楊敏郎急著另覓地點，遠至泰山、五股都找遍了，不是租金太貴就是地

點不適合，他甚至連市場叫賣藥品的工作都去應徵，還是沒有著落，心灰意冷之餘，亦曾心生「不如歸去」之慨。

迫於生計，他決定當鐵工，一天工資 25 元，扣掉午餐 3 元，一天賺 22 元，辛苦一整月還不夠付每月 700 元的房租。幸好沒多久，另一家鐵工廠也缺工，於是順利換了工作，老闆有意栽培楊敏郎，對他照顧有加，不僅薪水三級跳，還提供免費宿舍，讓楊敏郎一家有棲身之所。還來不及跟故鄉家人分享此消息，老家的父兄已因楊敏郎數月沒寄錢回家而深覺有異，於是父親帶著 500 元北上探視，楊敏郎推辭這 500 元的援助，告訴父親生活已經穩定，經濟無虞。

此時妻子已身懷六甲，為了家人，楊敏郎更加認真努力，舉凡鑄鐵、焊接等等鐵工相關技術，都是在這個階段學會的。

❶【自塑像】• 立體泥畫
流暢、率性的捏塑手法，神韻、姿態皆栩栩如生。
❷【二馬是奔】• 鐵雕
馬匹精實壯碩的肌肉與線條，展現快意奔馳的瀟灑英姿。
❸【在天】• 鐵雕
龍首精雕細琢、龍身微曲，彷如蓄勢待發、一飛衝天之勢。

然而，想要畫畫的夢想未曾消逝，隱藏在內心深處的創作欲念總有一天會爆發，工作之餘的詩文創作透露出楊敏郎對重執畫筆的渴望，老闆知道再也留不住他了。離別那天，還派車幫楊敏郎搬家到板橋，這份恩情，楊敏郎至今仍感念在心。

淬煉人生精華

在板橋以畫肖像營生的那段時期，正值政府實施開放兩岸探親政策，很多人回中國大陸探親，無奈子欲養而親不在，只能拿著親人照片返臺，上門求畫。帶回國的照片往往已經泛黃、破損，楊敏郎仍盡力完成客戶所託。精湛的繪畫技巧與擬真的功力，讓畫室生意蒸蒸日上。請教他經營畫室的秘訣？「首先，我鞭策自己一定要畫得跟照片裡的人一模一樣；再來，我習慣畫得比照片美一點、帥一點，包括應客人要求幫五官做適度的修飾。」，楊老師笑著回答。百分之百的客製化服務，果然是深諳顧客心理的高手。當年的榮景，上門求畫者趨之若鶩，必須預約登記，2-3 個月後才能取件。畫室經營了約 30 年，營業項目從肖像畫擴展到塑像，收費也從最初的 200 元，到 30 年後的 6000 元，總計作品數量至少達 6 千件。這份工作不但讓他攢下人生的第一桶金、第二桶金，也將兩個兒子撫養長大。

前半生為家庭、為妻兒而奮鬥，等到

孩子長大也能獨立了，楊敏郎心中那塊創作的園地勢必要開拓。他對自己的人生藍圖早有計畫，民國80年前後，他決定退休，毅然而然帶著妻子移居石碇烏塗村，過著隱居山林的悠閒生活，然而，另一個創作高峰也於焉展開。

獨創「泥畫」創作

以水泥做畫的創舉，就是在遷居石碇後所發想並且實現，緣起於他偶然間看到泥水師父挑泥砌作時，激發他的靈感，幾經實驗終於成功。楊敏郎的泥畫創作可分為泥畫、平面泥畫與立體泥畫三類。步驟是在水泥裡調入水、砂及建築用海菜粉，調到一定的稠度即可作畫，作品會呈現「浮雕」的效果，此技法講求的是「速度、塊面的呈現，不拖泥帶水、不在意細節，才能表現豪邁、灑脫的特質。」。

「平面泥畫」則選用屬性特殊的白色水泥—「模泥」，易於調色、較會流動，硬度也比一般水泥來得高，將顏料調入模泥中，與水、砂、海菜粉混合，就能直接彩繪於畫布上，視覺效果與一般油畫無異。其中的海菜粉亦可以水溶性壓克力膠取代，增加水泥的強度，乾了之後更為堅硬、牢固。因水泥易乾，每幅作品必須在半小時、甚至20分鐘內一氣呵成，否則水泥放置越久，可塑性越低，創作出來的效果也不盡理想。楊敏郎表示：生活應該越

❶

簡單越好，我的泥畫也不外乎「力求簡潔」這四個字。雖然簡單，卻能清楚表達創作者的意念，甚至發揮得淋漓盡致，這就是我創作泥畫的目標。即使只是幾筆勾勒，都是歲月的累積與功力的淬鍊，若不具備雕塑的基礎和概念、掌握透視感的呈現以及對遠近距離的敏銳度，想要學好泥畫是非常嚴苛的挑戰。以「塊面呈現」的特色而言，飛躍的駿馬，肌肉線條生動又靈活，

充分詮釋力與美的結合。

「立體泥畫」刻畫人間百態

然而，楊敏郎不因此而滿足，他持續不斷的摸索與自我精進，結合做鐵工時學會的焊接等技術，「立體的泥畫」陸續誕生。做法是先以鐵絲網塑形，再塗抹水泥的泥塑創作方式，待風乾之後，若有色彩需求，再以油畫用或特殊顏料上色。楊敏郎的泥塑有個特色是與天然石頭做結合，譬如石壁上的達摩祖師像，身體部位原來是一塊景觀用石頭，偶然間他發現這石頭很像一尊達摩祖師的身體，於是靈機一動加上頭、手、喜杖、鞋與身體的局部，落腮鬍則取材自廚房用鋼刷。達摩雙眼炯炯有神，神態自若，一根手杖一只葫蘆，展現出家修行者自在隨喜的精神。位在園區制高點的大型坐佛泥塑像，同樣以天然石頭作為佛身，佛祖的頭部則先加入建築用鋼條，焊成圓形頭狀，再用鐵絲網塑形，然後再上水泥。從適當的角度遠望，宛如雙腿盤坐般的打坐姿勢，為園區增添寧靜祥和之感。還有一系列的高僧傳，也以溪底撿來的石頭為主體，加上水泥雕塑，作品雖尚未完成，弘一大師及羅漢的個性、風骨，卻已隱然成形，彷如大師就在身旁一般。不遠處的一棵榕樹下，定睛一看，竟有個老和尚在此入定，不知經過多久歲月，連白頭髮都已長長，身體也快被樹根給包住。「這是我4年前的作品，頭髮是用白鐵絲做成，但樹根真的是榕樹新長出來的，短期間內還不打算讓老和尚出定。」，楊敏郎幽默的說。還有件作品，姿勢像是在習武，一腳著地一腳懸空，強調力道與姿態。

少數創作以鐵絲網塑形後不上水泥，使網狀的白鐵絲呈現出輕盈通透之感。有的則只在衣角或鐵絲接縫的尖銳處抹上水泥，形成局部的效果，同時避免刮手受傷。【我獨行，不必相送】—臉部線條透著剛毅執著的意念與堅忍不拔的精神。部分作品則以歷史故事或人物為藍本：【臥薪嘗膽】的勾踐手拿膽，背靠著柴薪；【蘇武牧羊】外層的銀色則是調入貝殼粉與廉價珍珠粉做為顏料上色，具有永不褪色的優點。此外，【舉杯邀月】、【松下問童子】、【齊白石】……，皆為經典之作，每件作品，衣袖擺動的方向、飛揚的曲線，人物

❶【野鶴】• 立體泥畫
服裝部分不上水泥，以鐵絲網的原貌呈現，傳達出長者兩袖清風、閒雲野鶴的自在與灑脫。

❷【紅鬚傳奇】• 塑膠管創作
以橘色汙水管直接敲打塑形，黑色斑塊則是火燒之後的原始樣貌。

的表情、眼神、姿態各自不同，臉部肌肉的張力，眉宇之間傳達出來的情緒—剛毅堅定的、若有所思的、輕鬆自在的……—各個引人入勝，幾與真人無異，專注的神情讓人不知不覺和創作者的思維起共鳴。

五官的泥作工藝極其細膩，難以想像如何完成，原來大師是以牙籤或自製鐵刀為畫具，一刀一刀或切或刮勾勒出來的。驚嘆之餘，他一派輕鬆的說：「我是畫肖像畫起家的，對臉部線條、神態、氣韻等細節會特別深入觀察，如何透過眼波流動或肢體，傳達人物內在沉靜或者激昂的情緒，種種的揣摩與技巧，我當然很在行。」。何止「在行」而已，簡直出神入化，可惜的是，現已無緣見到大師的肖像畫作品，因為當年他即便退休，還不時有人上門求畫，甚至連櫥窗裡的「見本」(樣本)也全被蒐購一空，所幸如今尚能從立體泥畫作品中，仰望大師的風采。

剛柔並濟鐵「焊」情

鐵雕，也是楊敏郎藝術生涯裡極具代表性的創作類型。以往從事鐵工的歷練，運用在藝術創作上，更能彰顯創作者爐火純青的獨特性與創造力。其作品多集於在馬、龍、牛、羊等動物，主要也跟搭配生肖年份舉行巡迴展出有關。鐵雕所需之金屬鋼材堅硬無比，必須以鐵鎚等器具敲打出弧度或形狀，不只費力，也要有巧勁。作品【二馬是奔】，兩匹馬緊挨著身子奔跑，較勁意味濃厚，「落後的緊追不捨，一心想要超越；領先的不僅斜眼睨視，甚至用屁股推開同伴。」。駿馬飛躍的英姿飄逸颯爽，粗獷的線條裡隱藏著細膩的表情，楊老師精彩的註解，更賦予作品深刻的意境，連馬腿骨骼粗細、身體肌肉精實的程度，都能透過剛硬的金屬精彩表達。作品【紅鬃傳奇】以橘色的塑膠管為素材，燒熔之後呈現自然的黑褐色，就像動物身上的斑紋。

以廢棄輪胎和各種廢鐵料，包含剪刀、尖嘴鉗、圓鍬……回收再造的舊工具區，是楊敏郎呼應環保再生創作的最佳體現，這些表面早已鏽跡斑斑的廢鐵，經過鍛鑄、焊接等程序，創作出靈活現的螳螂、火雞、……，而且刻意不著色，讓它保持原狀，結合創意與工藝，賦予廢物料全新的生命與藝術的價值。

勇於自我突破

楊敏郎的「畫中畫」極具巧思，也暗

藏玄機，每幅畫作下筆前就得構思完整，【美人魚】、【捕風捉影】、【帥哥與小沙彌】等作品，總讓來訪者有如尋寶般一頭栽入，一旦找到答案，他們表現出來的驚喜、快樂，「對我來說就是最大的回饋，也是促使我持續創作的動力，那種滿足感與樂趣，無法言喻」。此外，他的詩文創作亦累積數百首之多，石碇區公所旁的〈石碇頌〉，〈永定國小校歌〉，都是他的代表之作。

回顧往昔，早年第一次以泥畫申請展覽被拒，後來轉而回故鄉彰化展出，自此一舉成名，此後各地邀約紛至沓來；從申請到邀請，個中滋味，如人飲水，冷暖自知。「這一生我並不後悔，我只有國小畢業，但又唸了 3 年私塾，我現在會作詩、寫歌，就是那時候打下的基礎；我會鐵雕、焊接，也是當鐵工時學會的技巧。」。

如今，楊敏郎日子過得自由自在，無任何後顧之憂，兩個兒子楊力州、楊尊智也各自在不同的藝術領域發光發熱。已年屆八旬的他，仍心繫創作，一心尋求突破，新近作品是受託為新北市汐萬路一處擋土牆創作 30 棵立體楓樹，每棵造型各異，配上獨創的詩文，是極壯觀又特別的公共藝術作品。未來，他想創作一系列的小型銅雕與白鐵雕，但面臨某種瓶頸，正在尋求解方。原來他需要一部改良過的油壓機，以輔助他進行拗摺、下壓等工序，以補鐵槌敲打之不便。如此積極的創作熱忱，令人景仰、動容。

訪談接近尾聲，大師隨興而至，以臺語吟唱出永定國小校歌：「雲台山，羅漢嶺，青峰俯瞰鬟宮影……蟲聲吱吱鳥啁啾，桐花繽紛螢火秀，天籟處處不勝收。」，曲調輕快悠揚、聲韻優美，搭配著醇厚溫暖的嗓音，彷彿正與大師精彩豐富、美不勝收的創作人生相輝映。

❶【惟覺老和尚】• 泥畫
下筆迅速、一氣呵成，作品呈現浮雕般的立體效果。
❷【梅】• 平面泥畫
朵朵白梅花似銀若雪，淡雅脫俗，幽香縷縷。